

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS
RECTORADO

A. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO

FACULTAD/RECTORADO: Facultad de Ciencias Humanas

DENOMINACIÓN DEL CURSO: ¿Cómo estudiar los cómics? Recursos teóricos y metodológicos para la investigación sobre narrativas gráficas.

CATEGORIZACIÓN DEL CURSO: Perfeccionamiento.

FECHA DE DICTADO: los días VIERNES 6, 13 y 20 de agosto y los SÁBADOS 7, 14 y 21 de Agosto, de 9 a 13 hs.

CRÉDITO HORARIO TOTAL: 30 hs.

B. EQUIPO DOCENTE

APELLIDO Y NOMBRE DEL RESPONSABLE: Dr. Sebastian Gago

Título/s: Dr. en Estudios Sociales de América Latina (CEA, FCS, UNC); Lic. en Comunicación Social (FCC, UNC).

Institución laboral actual: INSTITUTO DE ESTUDIOS EN COMUNICACIÓN, EXPRESIÓN Y TECNOLOGÍA (IECET, Conicet/FCC-UNC), Facultad de Comunicación Social (FCC), Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

APELLIDO Y NOMBRE DEL RESPONSABLE: Mgter. Martín Alejandro Salinas

Título/s: Master of Liberal Arts (St. Edward's University, Austin, Texas), Lic. en Comunicación Social (FCC, UNC).

Institución laboral actual: Facultad de Ciencias Humanas (FCH), Universidad Nacional de San Luis (UNSL).

C. PROGRAMA ANALÍTICO

FUNDAMENTACIÓN:

Historietas, cómics, tebeos, novelas gráficas, arte secuencial. Distintas denominaciones en un mismo idioma para un mismo género. Uno que sin dudas puede ser calificado como una expresión artística, pero también como una industria cultural. Hay historietas surgidas de las clases populares, pero también producidas desde el corazón de la maquinaria hollywoodense, si bien los autores de cómics en su mayoría han sido, al

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS
RECTORADO

menos en el período de auge de la industria editorial profesional, personas sin un alto nivel de escolaridad -al contrario de lo que se puede observar en otros campos de la cultura tales como la literatura, el cine o la pintura- y han pertenecido a sectores sociales medios no intelectuales y a las clases trabajadoras. Se han publicado cómics educativos, de entretenimiento, eróticos, humorísticos, biográficos y hasta periodísticos. Pueden encontrarse en una enorme variedad de formatos, tamaños y extensión: a color o en blanco y negro; en papel o a través del universo digital; en ediciones de muy baja calidad y también transformados en libro-objeto. Muchos de ellos se consiguen por unos centavos de dólar pero también se ha llegado a pagar más de 3 millones de la moneda estadounidense por un sólo ejemplar. A pesar de que podríamos seguir intentando describir características del género, la enumeración precedente pretende poner de manifiesto lo difícil que es definir a la historieta.

Ante la pregunta sobre el medio, seguramente, la mayoría diría que se trata de una colección de paneles o cuadritos ilustrados, que incluyen texto, están impresos en papel barato y contienen mensajes dirigidos al público infantil. No obstante, llegar a una definición concisa es mucho más dificultoso de lo que parece a simple vista. Por un lado, el carácter de lenguaje híbrido lo lleva a escapar de las clasificaciones; por otro, la ausencia de texto en algunas historietas memorables, lo vuelve esquivo y, finalmente, está demostrado que gran parte de los cómics que se publican hoy en día están dirigidos a un público adulto (Ford, Rivera y Romano, 1990, p).

Sin intentar realizar un inventario pormenorizado, podríamos rastrear el origen del cómic a épocas tan lejanas como el 3.000 a. C. Varios autores, como el norteamericano Scott McCloud (1993), encuentran huellas de esta forma de comunicar tanto en grabados de la América precolombina, como en jeroglíficos egipcios, pasando por tapices de la Edad Media que cuentan historias de caballeros, princesas y campañas épicas, y por qué no, las aleluyas castellanas o las aucas catalanas de los siglos XVI al XIX. Sin embargo, su consolidación como medio expresivo gráfico ocurre recién a partir de finales del siglo XIX. Estos orígenes, más precisamente, se relacionan con las particulares características del periodismo norteamericano, el que, en su puja por la conquista de nuevos lectores, resuelve incorporar -además de la noticia de 'interés humano'- el novedoso y atractivo ingrediente de

los cartoons a todo color, convertidos poco después en strips o historietas en el sentido convencional (Ford, Rivera y Romano, 1990, p. 70).

Lo cierto es que entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, los cómics dieron el salto de los periódicos a sus propias revistas. Las primeras publicaciones incluían

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS
RECTORADO

reimpresiones de tiras diarias recopiladas, pero para 1938, ya se habían comenzado a publicar ejemplares que contenían material inédito. Este proceso tuvo lugar en distintos países, incluyendo los Estados Unidos, el Brasil (Vergueiro, 2004) y la Argentina.

En cuanto a nuestro país, de acuerdo a Juan Sasturain (1995), formas válidas del género pueden rastrearse hasta la década de 1920, pero la historieta nacional propiamente dicha tiene su nacimiento a mediados de los 40s, en lo que él denomina 'la época de oro'. Según el autor, el apogeo de las viñetas en Argentina se extendió hasta 1960 con historietas tan exitosas y de calidad como Patoruzú, Rico Tipo, Patoruzito, Misterix, Hora Cero y Frontera, lo que demostraría que esta forma de arte es una expresión tan genuina de la destreza argentina como el fútbol.

Pero a pesar del largo camino recorrido y de su significativo éxito comercial, el mayor desafío que la historieta debió enfrentar -y lo hace aún hoy- es su inclusión, primero, como una forma de arte válida, y luego, como un objeto de estudio aceptable para las ciencias sociales. Y aunque hace ya varios años se ha venido constituyendo, sobre todo en Estados Unidos, un campo específico de estudios para este tipo de productos culturales, en nuestro país, ese sector de la academia es todavía incipiente.

La propuesta de este curso intenta presentar las categorías analíticas y los marcos referenciales y de análisis que se construyeron, se utilizaron y se utilizan hoy, tanto en la Argentina como en otros lugares del mundo, para analizar este género desjerarquizado dentro de las artes y dar forma a lo que se conoce, sobre todo en la academia norteamericana y europea, como los estudios sobre cómic. Tal cual afirma Henry Jenkins, el surgimiento de estos Comic Studies está inspirado por el deseo de constituir un lugar donde las historietas puedan ser tomadas en serio en sus propios términos, “leídas en relación con sus propias tradiciones, entendidas a través de sus propios vocabularios y comprometidas con las personas que ya conocen cómo son producidas y consumidas” (en Smith y Duncan Eds., 2012, p. 2).

Para lograr este recorrido, nuestra propuesta se estructura en tres unidades:

- En la primera, intentaremos definir al cómic. Para ello revisaremos la historia del medio y nos centraremos en las investigaciones de autores que han sido fundamentales a la hora de buscar un acercamiento a las narrativas gráficas desde una perspectiva académica. Nos referimos a los trabajos de los italianos Umberto Eco y Daniele Barbieri y de los norteamericanos Scott McCloud y Will Eisner.
- En la segunda unidad, nos centraremos en trabajos considerados pioneros en la temática en nuestro país. Los mismos incluyen a autores y perspectivas tan diversas

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS
RECTORADO

como la primera semiología de Oscar Masotta, las investigaciones señeras del imperialismo cultural de autores como Armand Mattelart, Ariel Dorfman y Ludovico Silva y los escritos de Jorge Rivera y Eduardo Romano, precursores en el estudio de la cultura popular y los medios de comunicación en Argentina. La elección de estas investigaciones y de estos momentos en

la historia del campo de estudios sobre la comunicación en Argentina, no fue realizada al azar, por el contrario, consideramos que estas publicaciones marcaron un hito en el análisis del medio y son además, fundadoras de tradiciones que signarán el estudio del cómic hasta la fecha.

- La tercera unidad se focalizará en las perspectivas actuales de estudio del cómic, tanto en nuestro país como en Estados Unidos y Europa, es decir, en las principales herramientas teóricas y metodológicas que se utilizan hoy en el amplio marco de los denominados Comic Studies. Así, nos detendremos en los trabajos de Robert Jewett, John Shelton Lawrence y Mel Gibson, entre otros. En el mismo sentido pero en el ámbito nacional, es insoslayable el aporte a este campo del equipo de investigación 'Estudios y Críticas de la Historieta Argentina', avalado y subsidiado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Córdoba. El proyecto lleva publicados una decena de libros que abordan el noveno arte desde casi todas las perspectivas posibles: la sociología cultural (que incluye estudios de la producción, la circulación y el consumo de historietas), el análisis de contenido, la economía política, la filosofía, la teoría literaria, la semiótica, la teoría de la adaptación cinematográfica, la estética, etc.

Se espera adicionalmente, y en cooperación con los/as alumnos/as, establecer puntos de contacto y distanciamiento respecto del estilo cognoscitivo y los problemas teóricos propios de las disciplinas de origen de las que provienen.

OBJETIVOS:

- Proporcionar un panorama representativo de temas, conceptos y discusiones de las teorías del cómic desarrolladas en la Argentina y otros lugares del mundo.
- Pensar la especificidad del cómic como un objeto de estudio válido de las ciencias sociales y humanas y conocer los principales enfoques teóricos académicos sobre el medio.
- Ofrecer recursos teóricos para discutir el vínculo de la teoría del cómic con la teoría social y la comunicación social

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS
RECTORADO

CONTENIDOS MÍNIMOS:

Hacia una definición del género. El surgimiento de los cómics en Estados Unidos. Contexto económico y social. La historieta en la Argentina: etapas, desarrollo y obstáculos. El análisis de los cómics. La forma, el contenido, la producción y publicación, la recepción.

PROGRAMA DETALLADO:

UNIDAD 1 - Hacia una definición del arte secuencial: marcación de senderos y establecimiento de problemas.

El nacimiento de la historieta como industria editorial profesional en los Estados Unidos y su posterior difusión global.

Las historia del medio en Estados Unidos y Europa (Wright, Daniels). El surgimiento de la historieta en Argentina (Jorge Rivera, Eduardo Romano y Juan Sasturain).

El género superheroico (Shelton Lawrence- Jewett).

El estudio de la forma (McCloud y Eisner).

El ingreso a la academia europea (Umberto Eco).

UNIDAD 2 - La Historieta en el campo de estudios latinoamericanos

Los primeros estudios sobre cómic en el país. La semiología y el arte pop (Masotta).

La línea marxista de estudios sobre el imperialismo cultural y las polémicas (Mattelart, Silva, Dorfman, Schmucler y Verón).

Historieta y cultura popular y “marginal” (Rivera y Romano).

Los estudios sociológicos y comunicológicos sobre la historieta realista (von Sprecher).

UNIDAD 3 - Aproximaciones críticas actuales al cómic

Forma: imágenes, palabras, tiempo y narrativa (Berone y Duncan y Smith).

Contenido/contexto: filosofía, propaganda, ideología, género, intertextualidad (Coogan, Murray y von Sprecher).

Producción: economía política e historia de los cómics (Rogers y Ricca).

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS
RECTORADO

Recepción: estudios culturales, etnografía de los procesos sociales de recepción cultural en el campo de la historieta (Gago y Gibson).

SISTEMA DE EVALUACIÓN:

-Condiciones de asistencia: cumplir con una asistencia mínima del 80% a los encuentros virtuales programados.

-Evaluación final: trabajo final integrador individual, preferentemente con orientación al proyecto específico de posgrado del/a participante, a modo de ensayo o avance de investigación. La temática deberá referir a contenidos específicos del curso, que abarquen dimensiones de alguna/s unidad/es o ejes transversales. Deberá evidenciar un trabajo reflexivo sobre la bibliografía, pudiendo integrar discusiones teóricas/conceptuales y/o experiencias de indagación. Se prevé asesoría del docente a cargo en todo el trayecto. Extensión del trabajo: entre 10 y 15 páginas, a ser calificado en la escala 1 a 10.

BIBLIOGRAFÍA:

-Alabarces, P. (2006). "Un destino Sudamericano. La invención de los estudios sobre cultura popular en la Argentina" en Revista Argentina de Comunicación, Dossier "Identidad y memoria de los estudios de comunicación en Argentina", año I, nº 1, Buenos Aires, Prometeo Libros pp. 23-42.

-Barbieri, D. (1993). Los Lenguajes Del Cómic. Barcelona, España: Paidós.

-Berone, L. (2011). La fundación del discurso sobre la Historieta en Argentina: De la 'operación Masotta' a un campo en dispersión. Córdoba, Argentina: ECI, FDCS, UNC.

- Coogan, P.. (2012). "xxxxxxx", en Smith, M. y Duncan, R. (eds.). Critical Approaches to Comics. Theories and Methods. New York, Estados Unidos: Routledge. Pp.203-220.

-Dorfman, A. y Mattelart, A. (1975). Para leer al Pato Donald: comunicación de masas y colonialismo. Buenos Aires, Argentina: Siglo XXI Editores.

-Eco, U. (2008). Apocalípticos e Integrados. Buenos Aires, Argentina: Tusquets Editor.

-Eisner, W. (1990). Comics and Sequential Art: Principles and Practices from the Legendary Cartoonist. New York, Estados Unidos: Poorhouse Press.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS
RECTORADO

- Ford, A., Rivera, J. y Romano, E. (1990). Medios de comunicación y cultura popular. Buenos Aires, Argentina: Legasa.
- Gago, S. (2015). Sesenta años de lecturas de Oesterheld. Córdoba, Argentina: Universidad Nacional de Córdoba.
- Gándara, S. (2010). “Una reflexión sobre el estado del campo de la comunicación y la cultura”, en Cuadernos Críticos de la Comunicación y la Cultura, nº 5, diciembre-marzo de 2010.
- Gándara, S. (2016). “Imperialismo cultural en los estudios latinoamericanos de comunicación”. En Luna Roja, nº2. Bs.As.
- McCloud, S. (2016). “Capítulo segundo: el vocabulario de los cómics”, en McCloud: Entender el cómic. El arte invisible (Quinta Edición). Bilbao: Astiberri Ediciones. Pp. 24-59.
- Murray, C. (2012). “Propaganda: the pleasure of persuasion in Captain America”, en Smith, M. y Duncan, R. (eds.). Critical Approaches to Comics. Theories and Methods. New York, Estados Unidos: Routledge. Pp. 129-141.
- Sasturain, J. (1995). El domicilio de la aventura. Buenos Aires, Argentina: Ediciones Colihue.
- Shelton Lawrence, J. and Jewett, R. (2002). The Myth of the American Superhero. Michigan, Estados Unidos: Wm. B. Eerdmans Publishing.
- Silva, L. (1978). “Los ‘comics’ y su ideología, vistos al revés”, en Teoría y práctica de la ideología. Pp. 123-151. México D.F.: Editorial Nuestro Tiempo.
- Slotkin, R. (1973). Regeneration through Violence: The Mythology of the American Frontier, 1600-18060. Middletown, Estados Unidos: Wesleyan University Press.
- Smith, M. y Duncan, R. Eds. (2012). Critical Approaches to Comics. Theories and Methods. New York, Estados Unidos: Routledge.
- Steimberg, O. (1977). “I. Dos ensayos de divulgación periodística”, en Steimberg: Leyendo historietas. Estilos y sentidos en un “arte menor”. Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión. Pp. 17-51.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS
RECTORADO

-Twitchell, J. (1989). *Preposterous Violence: Fables of Aggression in Modern Culture*. New York, Estados Unidos: Oxford University Press.

-Vergueiro, W. (2004). "Origen, desarrollo y tendencias de las historietas brasileñas", en *Revista Latinoamericana de Estudios sobre la Historieta.*, vol. 4, n° 16 (diciembre de 2004). Pp. 193-214. Disponible en: http://rlesh.mogno.com/16/16_vergueiro.html

-Von Sprecher, R. y Reggiani, F. (Eds.). (2011). *Teorías sobre la Historieta*. Córdoba, Argentina: Universidad Nacional de Córdoba.

-Wright, B. (2001) *Comic Book Nation: The Transformation of Youth Culture in America*. Baltimore, Estados Unidos: The Johns Hopkins University Press.

-Zarowsky, Mariano (2017). *Los estudios en comunicación en la Argentina*. Buenos Aires, Argentina: Eudeba

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

DÍA	CONTENIDO A DESARROLLAR
VIERNES 06/08	Presentación / Unidad 1
SÁBADO 07/08	Apertura de la discusión sobre proyectos/intereses individuales. Unidad 1: El lenguaje del cómic, sus recursos estético expresivos (el estudio de la forma)
VIERNES 13/08	Unidad 2. Estudios latinoamericanos sobre historieta.
SÁBADO 14/08	Socialización de experiencias de investigación específicas para la temática del curso, para su posterior discusión.
VIERNES 20/08	Unidad 3: Aproximaciones críticas actuales al cómic. Forma, contenido, contexto de producción: lo ideológico en el cómic.
SÁBADO 21/08	Integración de contenidos: una sociología de la historieta realista.
A COORDINAR	Tutorías grupales para la realización del trabajo final.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS
RECTORADO

CON LOS ALUMNOS	
DURACIÓN: 30 HORAS (4 horas cada encuentro). A esto se sumarán 6 horas de tutorías grupales para la realización del trabajo final.	

LUGAR DE DICTADO: espacio virtual / a distancia, Facultad de Ciencias Humanas, UNSL.