

El cómic y la fotonovela en el aula

Proyecto Didáctico Quirón, n.º 39

De esta edición:

Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad de Madrid

Alcalá, 31. 28014 - MADRID

Ediciones de la Torre

Espronceda, 20. 28003 - MADRID

Tel.: 91 692 20 34 – Fax: 91 692 48 55

Maquetación: Marta Rico y Rubén Manrique

Primera edición: 1989

Segunda edición: diciembre de -1992

ET Index: 270DQM03

ISBN: 9788479604492

Depósito legal: M. 40.978-1992

Impreso en España/Printed in Spain

Gráficas Cofás

El signo © (*copyright*; derecho de copia) es un símbolo internacional que representa la propiedad de autor y editor y que permite a quien lo ostenta la copia o multiplicación de un original. Por consiguiente, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar, escanear o hacer copias digitales de algún fragmento de esta obra.

el cómic y
la fotonovela
en el aula

Roberto Aparici

Presentación

Presentar un trabajo dirigido a los profesores y a la escuela es siempre gratificante; lo es más aún si trata de un tema que enlaza la comunicación y la expresión artística en una obra que junto al trabajo del autor se recoge la labor creativa de decenas de chicos y chicas que, partiendo de la idea de la paz, han sabido recrear historias y darles forma de cómic o fotonovela.

La obra es por consiguiente, fruto de una labor colectiva: han intervenido cuarenta y seis centros escolares que presentaron doscientos diez trabajos al Certamen EDUCAR PARA LA PAZ en la convocatoria de 1988.

Una selección de las mejores historietas sirve de ilustración al presente libro que pretende favorecer la creatividad en nuestros centros escolares, inculcar el diálogo entre la imagen y la palabra, base de medios de comunicación que son el cómic y la fotonovela, e impulsar nuevas formas de expresión que den vida a la escuela y a una sociedad en paz.

Aurora Ruiz
Directora General de Educación

Nota del autor

Este es un libro que ha tenido diversas fases de realización. En la primera, se distribuyó una primera versión de este texto en Centros Escolares de la Comunidad de Madrid con el fin de que los docentes contaran con un material de apoyo para utilizarlo, sobre todo, con aquellos alumnos que participaban en el Certamen «Educar para la Paz».

Posteriormente se les envió a los profesores una encuesta para conocer sus opiniones sobre la publicación de este primer borrador con el que habían estado trabajando en el aula. Las respuestas a este cuestionarios las considerábamos de gran utilidad por dos razones:

- Iba a aportarnos datos sobre la organización de los contenidos, la secuencialidad de la información, el nivel de complejidad del texto.
- Era una de las pocas oportunidades que tenían los lectores para entrar en contacto con el autor.

El análisis de las encuestas y de las historietas realizadas por los chicos sirvieron para replantear la primera versión de este texto que requería el desarrollo o ampliación de algunos temas y, al mismo tiempo, la introducción de ejemplos visuales que aclarasen algunos conceptos.

Nos parecía oportuno que el trabajo realizado por los chicos se incorporase en la presente edición sobre el cómic así como algunos trabajos hechos por docentes que desarrollaban aspectos en los que no contábamos con ilustraciones infantiles o juveniles.

introducción

Los medios audiovisuales forman parte del entorno comunicacional de un individuo. Según datos del Consejo de Europa, un escolar pasa tantas horas en la escuela como frente al televisor sin contar el tiempo que dedica a la radio, el cómic o el vídeo.

¿De qué forma las Instituciones Educativas pueden hacer frente al bombardeo constante de imagen y sonidos? ¿Cómo puede superarse la contradicción que planteaba Umberto Eco hace más de veinte años cuando dividía a la sociedad entre apocalípticos e integrados, es decir aquellos que veían en los medios de comunicación el origen de todos los males e influencias que sufría la comunidad o aquellos otros que estaban totalmente adaptados al sistema y no realizaban ningún tipo de cuestionamiento?

9

La puesta en marcha de una pedagogía renovadora podría ayudar a modificar tal situación en la medida en que la escuela asumiera un proyecto comunicativo diferente que se caracterizara por el compromiso y la participación en la construcción de un discurso didáctico acorde con el desarrollo tecnológico y científico que se está dando a nivel social. «Hay un mundo de diferencia entre el aula y el ambiente de información eléctrica integrada al hogar moderno —dicen McLuhan y Fiore—. Al niño televidente de hoy se lo afirma con el diapasón de las noticias adultas al minuto: inflación, disturbios, guerra, impuestos, delincuencia, belldades en traje de baño y queda perplejo cuando ingresa al ambiente del siglo XIX que caracteriza todavía al sistema educacional con información ordenada y estructurada por patrones y temas fragmentados y clasificados».

El mundo perceptivo, valorativo, cognitivo de niños y jóvenes no está conformado solamente por la expresión verbal sino, fundamentalmente, por imágenes combinadas con otros recursos sonoros y/o escritos.

Y desde esta perspectiva, la escuela puede aproximarse al entorno comunicacional de sus destinatarios si se apropia de ese tipo de discurso y lo reutiliza con el fin de ponerlos en situación de comunicadores y, al mismo tiempo, logra que los escolares se expresen a través de un lenguaje consustancial con su forma de percibir el mundo.

Normalmente se dice que ésta es la civilización de la imagen y aún más, se vaticina que en un futuro la escritura, los mensajes lingüísticos desaparecerán y que, la sociedad en su conjunto, volverá a un estado prealfabético, es decir, a un estado pictográfico de la imagen donde no se va a utilizar ningún tipo de palabras o van a ser escasas en su forma de comunicación. R. Barthes dice que: «en la actualidad, a nivel de comunicación de masas parece evidente que el mensaje lingüístico está presente en todas las imágenes, como título, como leyenda, como artículo de prensa, como diálogo de película» (...). «Somos todavía una civilización de la escritura porque la escritura y la palabra son siempre términos completos de la escritura informacional».

Desde esta perspectiva, M. de Rosetti ofrece una clasificación de las representaciones visuales, audiovisuales y auditivas que ofrecen los medios de comunicación de masas.

Tipos	Combinadas con texto lingüístico		Puras
	Individuales	En Serie	
Representaciones visuales	Reproducción artística. Fotografía periodística. Imagen publicitaria. Caricatura. Chiste. Propaganda política.	Fijas	«Posters». Historieta muda. Chiste gráfico
		Historieta dibujada. Fotonovela.	
Representaciones audiovisuales.	Imagen publicitaria (por TV)		Cine mudo sonORIZADO. Cine hablado. TV.
Representaciones auditivas.	Grabaciones y transmisión radiofónica de canciones. Transmisiones radiofónicas periodísticas y espectáculos que combinen música, palabra, sonido, Radioteatro (palabra, sonido).		Grabaciones musicales. Transmisiones radiofónicas de conciertos y otras expresiones musicales.

Los Medios Audiovisuales pueden utilizarse en el aula desde una perspectiva globalizadora como vehículo de expresión y, al mismo tiempo, de conocimientos.

En la medida en que los propios escolares realicen investigaciones pertinentes sobre un tema y las plasmen en un vídeo, en un cómic o en un periódico están llegando a la aprehensión del conocimiento a través de la propia acción y no por la mera repetición memorística de una lección.

Una vez que se conocen los recursos expresivos y la tecnología básica, la realización de un cómic o de una fotonovela requieren una labor de documentación de los aspectos a tratar.

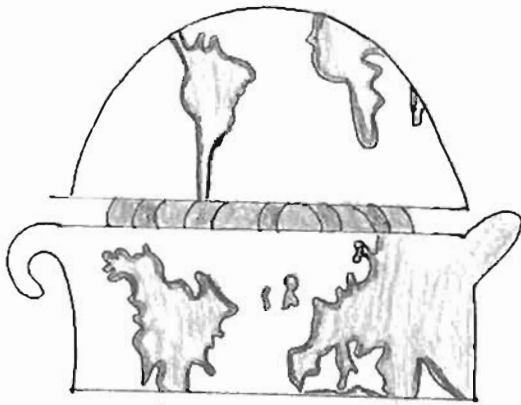
Este doble proceso que permite poner en situación de comunicadores a los educandos es idóneo para:

- 1.— Observar cómo se han internalizado ideas y conceptos.
- 2.— Orientar nuevas líneas de acción ya para la corrección de posibles errores, ya para la profundización de ciertos aspectos.
- 3.— Analizar el nivel de comprensibilidad y reflexión acerca de un tema.
- 4.— Analizar la visión de la sociedad, de la historia, de la ciencia, de la naturaleza, etc.
- 5.— Reflexionar sobre la propia imagen atendiendo a los valores, normas y estereotipos que se ofrecen de manera manifiesta y subyacente.

La relación Norte-Sur; países desarrollados —países subdesarrollados puede permitirnos, desde el punto de vista cognitivo, conocer el nivel de comprensión sobre este problema y, desde el punto de vista afectivo y crítico reconocer qué variables están entrando en juego en la interpretación de «esa realidad».

Además de ofrecernos una determinada información a través de los textos, los dibujos pueden o bien reforzar ese mensaje, o bien contradecirlo.

En muchas ocasiones las imágenes pueden darnos información complementaria que no está reflejada en el texto. En una

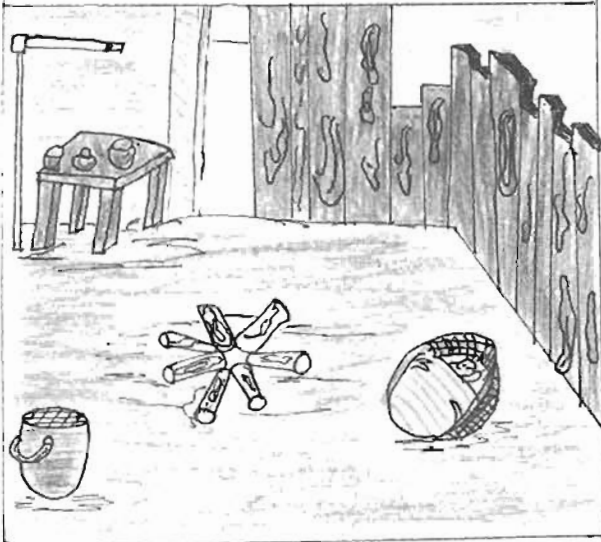

Don mundos o dos lugares divididos - como son el Norte y el Sur - por la desigualdad y la injusticia, no pueden vivir con PAZ.

Esta es la historia de dos niños que nacen el mismo día y a la misma hora, pero en lugares diferentes. Juan nació en un sitio donde había un médico que lo atendió y lo asistió.

Rojó nació en un lugar que estaba a 40 Km. del médico más próximo, y sin nadie que atendiese las complicaciones del parto.

La madre de Rojó espera que su hijo no muera antes de cumplir 5 años, como les ocurre a un veinticinco por ciento de estos niños.

En los países desarrollados se derrocha comida y el dinero...

mientras mucha gente pasa hambre, sin tener ni siquiera sus necesidades básicas. "AYUDENOS A CONSTRUIR CUANDO HAYR Y HABRÁ PAZ"

imagen puede observarse qué tipo de relaciones se da entre los hombres, el papel de la mujer, las relaciones de clase, sentimientos fóbicos o de admiración, así como actitudes paternalistas o participativas.

En todo relato literario, pueden observarse dos grandes niveles de articulación: el mensaje que se dice y el que subyace a éste, de manera implícita. Es decir lo manifiesto y lo oculto.

La utilización de diversos recursos didácticos en el aula no debe limitarse a la mera transmisión de contenidos o a la expresión por la expresión misma, sino que debe entenderse como un proceso de carácter globalizador que implique:

- 1.—Una metodología con el fin de leer mensajes audiovisuales.
- 2.—Una metodología con el fin de lograr la expresión a través de los diferentes recursos didácticos.

Características del cómic y la fotonovela

El cómic y la fotonovela tienen una serie de puntos en común:

- * Captan la realidad de forma bidimensional.
- * Son dos géneros estáticos.
- * Se dirigen perceptualmente al sentido de la vista.

Estas limitaciones para captar la realidad han servido para que desarrollaran un lenguaje específico.

Por ejemplo, ante la carencia de sonidos, el tamaño de las letras y de los globos van a dar a entender la intensidad de los mismos.

La fotonovela y el cómic tienen una estructura narrativa secuencial y utilizan unos signos convencionales (metáforas visuales) y textos lingüísticos de manera muy semejante en uno y otro medio.

La estructura narrativa del cómic y de la fotonovela está dada, en un caso, por la sucesión de viñetas dibujadas y, en el otro, por la sucesión de imágenes fotografiadas. En ambos casos, normalmente, su lectura se realiza de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo.

El cómic y la fotonovela son dos recursos que puede utilizarse en los distintos niveles de la enseñanza y en las diversas áreas del conocimiento. La incorporación de estos recursos en el aula permiten:

- Ayudar a pensar y a imaginar.
- Investigar diferentes fuentes de información.
- Estimular métodos de análisis y síntesis.
- Favorecer el desarrollo del pensamiento lógico.
- Poner el conocimiento en el lenguaje utilizado por el alumno.
- Poner a los alumnos en situación de comunicadores.
- Motivar, entretener, informar.

Bibliografía

APARICI, R.; VALDIVIA, M.; GARCIA MATILLA, A., «La Imagen», UNED, Madrid, 1987.

APARICI, R. y GARCIA MATILLA, A., «Imagen, vídeo y Educación», Fondo de Cultura Económica, Madrid, 1987.

BARTHES, R., «La semiología», Editorial Tiempo Contemporáneo, Buenos Aires, 1970.

BARTHES, R., «Lo obvio y lo obtuso», Editorial Paidós, Barcelona, 1987.

15

BAUR, E., «La historieta como experiencia didáctica», Editorial Imagen, México, 1978.

McLUHAN, M. y FIORI, Q., «El medio es el mensaje», Paidós, B. Aires, 1969.

ROLLAN MENDES, M. y SASTRE ZARZUELA, E., «El cómic en la escuela», Aplicaciones didácticas, ICE, Valladolid, 1986.

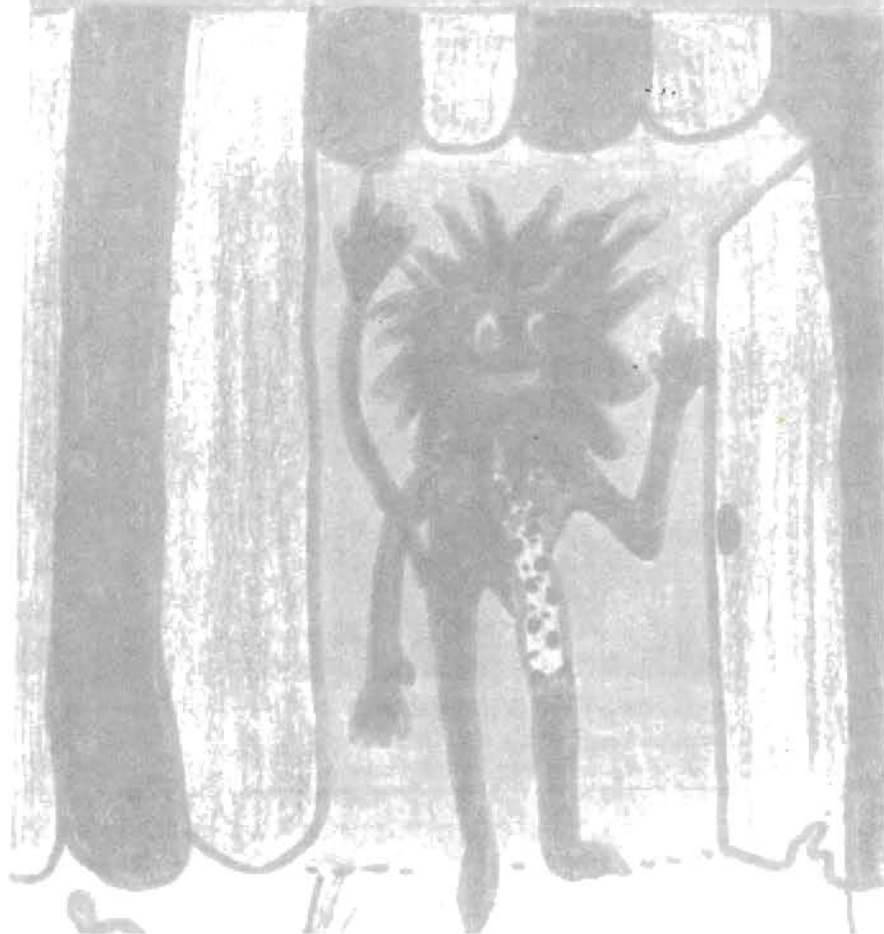
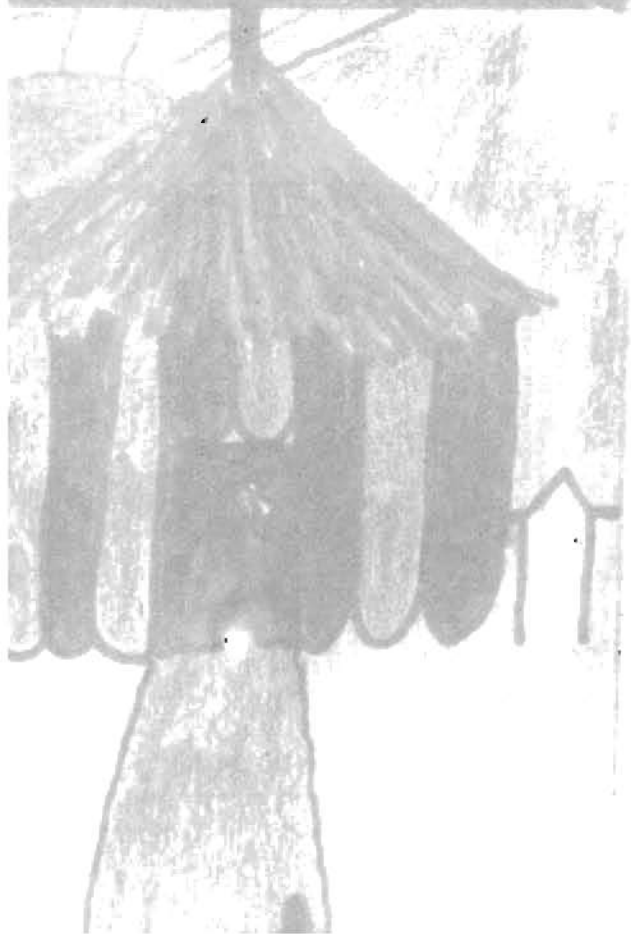
ROSETTI, M., «La comunicación integral». «La historieta», Editorial Kapelusz, Buenos Aires, 1976.

Ilustraciones

Las ilustraciones de esta introducción han sido realizadas por alumnos del Colegio Público Vicente Aleixandre, ciclo superior, Las Rozas.

el cómic

...SINCEP TRABAJARA, SU TRÁDUCO ERA COMO
...SE DIVERTIA AYUDANDO A LOS NIÑOS
...QUERIAN HACER CASO DE LOS AVISOS Y SE O
...CON LA SUYA.

Un poco de historia

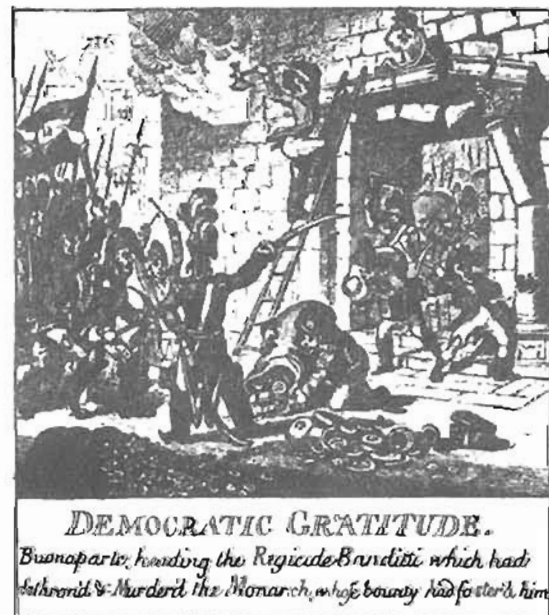
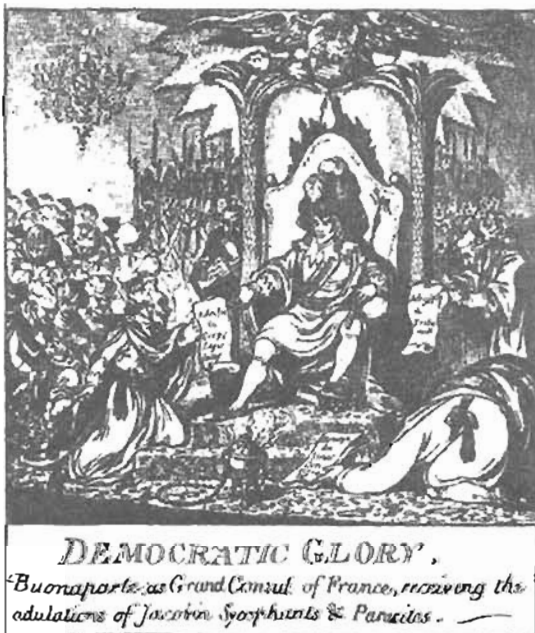
El origen del cómic está estrechamente vinculado a las características económicas, sociales y culturales de la sociedad en la que se origina.

El cómic tal como lo conocemos hoy día es fruto de varios siglos de experimentación. Como forma de representación debe asociársele a la cultura de masas. «Un cómic —dice R. Gubern— producido en el taller del dibujante, pero no multiplicado

mediante el proceso de multiplicación, no es todavía un verdadero cómic, del mismo modo que el dibujo sobre la piedra litográfica no es aún el grabado litográfico. La lámina del dibujante es sólo un proyecto de comunicación de masas, es una matriz quirográfica y artesanal que precede al nacimiento del cómic por obra de las tecnologías reproductoras. El cómic y la fotonovela son, por consiguiente, unos productos industriales, independientemente de su valoración estética o semiótica».

Desde esta perspectiva puede considerarse como uno de los primeros antecedentes del cómic publicado en la prensa a una litografía satírica de Napoleón Bonaparte del caricaturista inglés James Gillray publicada hacia 1800.

18

Gombrich sostiene que corresponde al humorista y dibujante ginebrino Rodolphe Töpffer el haber inventado la historieta dibujada, dice que: «Las novelas humorísticas en dibujos de Töpffer (...) son inocentes antepasados de los sueños manufacturados de hoy. Encontramos todo en ellas, aunque todavía bajo una tonalidad genuinamente cómica».

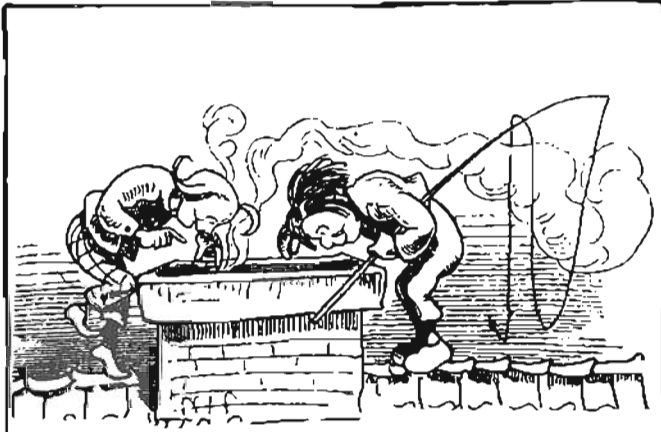
«Hay dos modos de escribir cuentos, uno en capítulos, líneas y palabras, y lo llamamos "literatura", y otro mediante una sucesión de imágenes, y a éste lo llamamos el "cuento en imágenes"» (R. Töpffer).

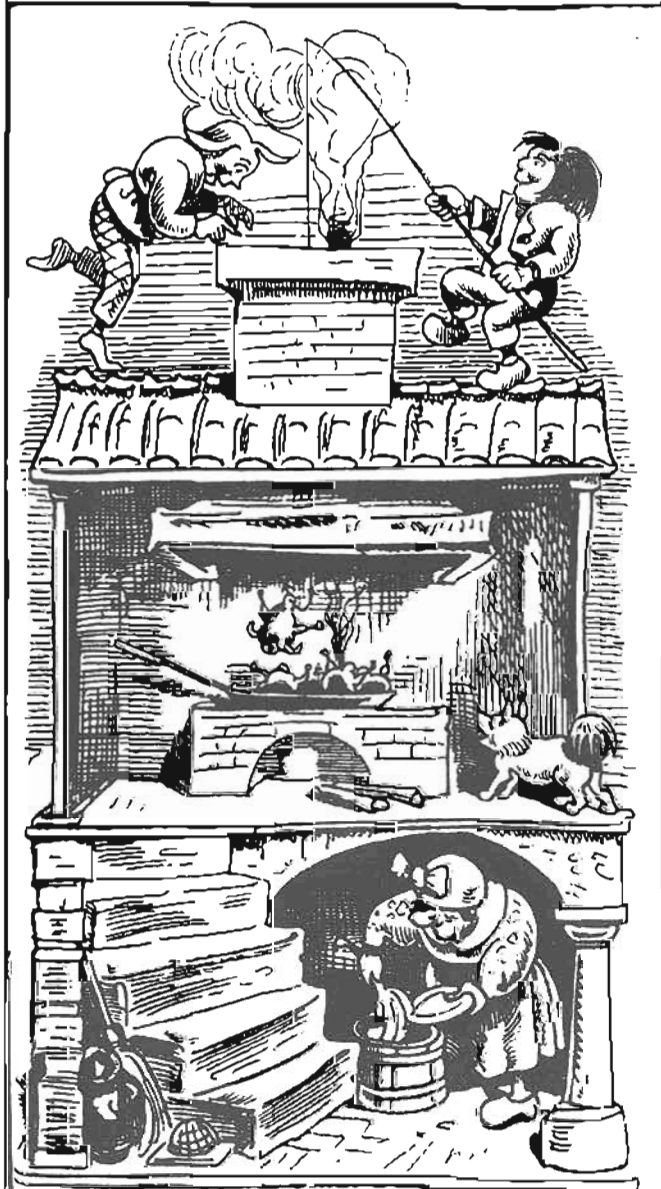
Los primeros «cuentos en imágenes» corresponden al año 1829, posteriormente Töpffer publica un folleto sobre fisonomía que puede considerarse el primer intento de reflexión sobre el cómic. «Este pequeño libro es de naturaleza mixta — decía Töpffer— se compone de una serie de di-

bujos autografiados a mano. Cada dibujo va acompañado de una o dos líneas de texto. Los dibujos sin este texto, tienen significado oscuro; el texto sin los dibujos no significan nada. El conjunto forma una especie de novela».

Hacia 1865, el caricaturista alemán Wilhelm Busch crea Max und Moritz, tal vez los dos primeros personajes de historieta, dos niños que, con sus travesuras, ponen en jaque a la gente que les rodea.

20

Schnupdiwup! da wird nach oben
Schon ein Huhn heraufgehoben.

La estética de la ilustración, el humor político y el periodismo satírico son géneros a tener en cuenta a la hora de considerar las influencias en el origen del cómic. En Europa se suman a estos elementos la tradición proveniente, por un lado, de aucas y aleluyas y, por otro, el auge de las novelas por entregas.

Las aucas eran dibujos de origen pagano que tenían al pie de la imagen una frase mientras que las aleluyas eran estampitas religiosas con la palabra «aleluya», más tarde se llamó de esta manera a una serie de viñetas con una frase corta en su pie.

«A partir de esta suma de influencias —dice Antonio Martín— el naciente cómic europeo quedará fijado en una forma poco evolucionada, según la cual, dibujo y texto se complementan narrativamente pero no se integran dentro del espacio de la viñeta como ocurre en el cómic americano, sino que los textos, generalmente descriptivos y abundantes, son situados al pie de la misma».

Hacia finales del siglo XIX en Europa como en Estados Unidos los periódicos recurrían a diferentes incentivos con el fin de atraer el mayor número de lectores y, por consiguiente, controlar el mercado. La modernización de los sistemas de impresión en Estados Unidos va a permitir que a partir de 1893 en los suplementos dominicales apareciera una página en color. En esta página del «New York World» apareció en 1895 una viñeta del dibujante Richard F. Outcault que va a sentar las bases de la historieta actual.

El personaje que crea es The Yellow Kid, un chino —vestido con un largo camisón amarillo— de los barrios populares de Nueva York.

Esta viñeta pasará luego a ser una tira y la novedad de esta historieta estaba dada porque los textos se integraban en la viñeta ya como letreros, ya como inscripciones en paredes, ya en el camisón del personaje hasta llegar a incluir el texto en forma de globo.

