

Universidad Nacional de La Plata
Bachillerato de Bellas Artes "Prof. Francisco A. de Santo"
Departamento de Discursos Visuales
Orientación: Códigos experimentales
Asignatura: Historieta
Curso: 5to año (ESS)
Modalidad: materia de carácter anual, 2 horas semanales
Docentes: Alberto Dreizzen, Roberto Pérez Escalá.

Proyecto año 2013

Historieta

“Arte Secuencial (...) medio de expresión creativa, materia de estudio diferente, forma artística y literaria que trata de la disposición de dibujos o imágenes y palabras para contar una historia o escenificar una idea.”

Will Eisner, *El comic y el arte secuencial*.

“Ilustraciones yuxtapuestas y otras imágenes en secuencia deliberada, con el propósito de transmitir información y obtener una respuesta estética del lector.”

Scott McCloud, *Cómo se hace un comic: el arte invisible*.

1. Fundamentos

Esta asignatura se inscribe en el Área de Lenguaje del Departamento de Discursos Visuales, dentro del marco teórico que abarca el currículum del Bachillerato de Bellas Artes y su actual proyecto institucional. Es por ello que sus objetivos generales son comunes dentro de la configuración del proyecto

departamental y su orientación específica, en este caso, Experimentales. La materia Historieta es de carácter anual, y tiene una carga horaria semanal de 2 hs. cátedra.

La historieta es definida habitualmente por los especialistas como una *bestia bicéfala*, por ser una materia que integra dos tradiciones diferentes, la Literatura por un lado y las Artes Visuales por otro, para formar en última instancia un lenguaje común que posibilita un tipo de expresión artística única.

La historieta, con su particular fusión de imagen y texto construyendo una narración, es una de las manifestaciones modernas más ricas en el campo de las artes plásticas, y de la cultura popular en general.

Nacida contemporáneamente al cine, y hermanada a este en muchos de sus recursos narrativos, se ha incorporado a nuestra cultura de manera intensa y global. Sus autores y personajes forman parte de la vida cotidiana de millones de personas en el mundo entero, gracias también a sus formas populares de difusión: diarios, revistas, internet.

Constituye una valiosa herramienta para contar historias basándose primordialmente en la imagen, y es, por lo tanto, una especialidad de gran valor dentro del abanico expresivo del estudiante de arte.

El aporte que otorga el conocimiento de su historia, protagonistas, personajes, es además un factor de enorme interés para el enriquecimiento cultural de los alumnos.

Es, por último, una salida laboral a considerar por todo egresado con intenciones de desarrollar su interés creativo en el campo profesional. Al igual que como ocurre en el campo de la ilustración, son numerosos los alumnos y egresados que desarrollan esta actividad tanto en un terreno amateur, a través de fanzines y blogs, como en el específicamente laboral.

2. Objetivos

Generales

- . **Despertar** en el alumno el interés sobre esta forma de expresión artística, haciendo ante todo que se la considere como tal, y otorgarle las herramientas necesarias para que pueda analizarla, comprenderla y disfrutarla más plenamente.
- . **Reconocer** debilidades y fortalezas en el proceso de creación y producción individual y grupal de los alumnos.
- . **Estimular** la producción personal, con el objetivo de lograr un trabajo a través del cual el mismo alumno se valore y reconozca.

Particulares o específicos teóricos/prácticos

- . **Concientizar** del valor total del proceso de trabajo y las posibilidades de aprendizaje en la tarea por etapas.
- . **Concientizar** al alumno de los valores semióticos del lenguaje de la historieta.
- . **Analizar** los elementos de codificación que le son propios y experimentar con su gramática.
- . **Reconocer** los recursos gráficos de la historieta como elementos dinámicos valiosos dentro del campo de la expresión plástica en general.
- . **Reconocer** el estilo de autor y los estilos predominantes o tendencias estilísticas dentro de los países productores de historieta y su real influencia en el medio.
- . **Detectar** las figuras de carácter icónico en la historieta, la animación y el cine. Identificar estas figuras y desarrollar la capacidad de reproducirlas en la producción personal.
- . **Aprender** a distinguir los diferentes géneros y estilos dentro del mundo de la historieta, y sus relaciones de influencia con la tradición literaria y cinematográfica
- . **Experimentar** con diferentes herramientas y materiales posibles para realizar una ilustración o historieta. Retórica de la imagen.
- . **Descubrir y estimular** el empleo de técnicas poco relacionadas con la historieta como el collage, y aprovechar sus cualidades expresivas.
- . **Distinguir** en la última etapa de este proceso de trabajo la importancia de una buena terminación del mismo, respetando las condiciones de presentación del T. P. y las consignas previas.

- . **Comprender** la página de historieta como un todo que supera la mera suma de sus partes componentes.
- . **Situarse** en el doble rol de lector y autor de historietas, ayudando a desarrollar la capacidad crítica del alumno.

3. Contenidos

Historia de la historieta

Antecedentes y orígenes de la Historieta en el mundo y su nacimiento principios del siglo XX. Revoluciones técnicas que posibilitan su aparición y rápida difusión.

Nuevos medios de comunicación masivos

De las primeras tiras cómicas en los periódicos norteamericanos hasta las publicaciones contemporáneas. Los nuevos soportes ligados a los avances tecnológicos. Revistas, novelas gráficas y desarrollo de la industria del comic digital.

Tradiciones en el dibujo de historietas

Antropomorfismo en los primeros personajes protagonistas del comic y la animación. Ejemplos tempranos, el fenómeno de la popularidad de los personajes y transposiciones con continuidad en el tiempo.

El lenguaje de la historieta

Las diferentes formas o maneras de resolver el relato gráfico. Elementos constitutivos: viñeta, globo, tira, plancha, página, las onomatopeyas, la secuencia, etc. Creación del personaje. Planos y encuadres.

Géneros y estilos

Tipos y figuras reconocibles. Lugares comunes en la historieta de género y su correspondencia con la Literatura, el Cine y la Animación.

El lugar de la Historieta en la Historia del Arte

El llamado Noveno Arte y su lugar dentro de las corrientes artísticas y culturales de los últimos siglos. Referencias, asociaciones e intercambios conceptuales y estéticos con el mundo del arte. Relaciones de influencia con otras formas de expresión artística. Adaptaciones, transposiciones, citas y homenajes.

La Historieta en Argentina

Una historia con problemas de continuidad. Prensa y origen del humor gráfico en el Río de la Plata. La edad de oro de la Historieta en Argentina. Las revistas de antología y la influencia Europea. El mercado editorial y la autoedición en la década del 90'. En nuestros días.

Técnica

Del lápiz al entintado: plumas, puntas, pinceles, y microfibras. Coloreado y coloreado digital. Del original a la copia. Escaneados y fotocopias.

El trabajo del historietista

Trabajando en un diario. La creación de un álbum. La historieta en internet. La historieta amateur: el comic como expresión personal. El fanzine, el blog.

4. Estrategias metodológicas

La materia tiene un carácter teórico práctico. Las actividades que se desarrollan son:

- .Trabajo diagnóstico
- .Lectura y Análisis de materiales
- .Proyecciones de material audiovisual
- .Trabajo y corrección de borradores
- .Creación de personajes
- .Trabajo de Tiras (3)
- .Trabajo de Planchas (2)
- .Trabajos de Página (1)
- .Trabajo de Páginas (4)

Exposición grupal

El trabajo final de cada alumno se compila junto con el de sus compañeros en un ejemplar que se dona a la Biblioteca de la institución. Copias de los mismos son expuestas en las instalaciones del Bachillerato. Participa la totalidad del curso.

Persiguiendo uno de los objetivos principales del taller es que se forja la idea de exhibir la producción individual y grupal de los alumnos. Producción común, que encuentra en la experiencia de difusión su último estadio y vital paso de concreción.

La realización de una muestra-exposición promovida y adecuada a los intereses del grupo crea el lazo o puente que permite la continuidad de la materia. La producción seleccionada refleja a cada alumno y el carácter total del grupo. Implica para el alumno verse sumergido en el inevitable proceso de apropiación de su propia producción y en el reconocimiento de su valor.

5. Criterios de evaluación y acreditación

Entregas parciales de trabajos donde se considera el cumplimiento con el plazo acordado. Cada alumno recibe además una evaluación de manera personal acerca de su desempeño, otorgando la posibilidad de hacer las mejoras que crea pertinentes en función de la entrega trimestral. Entregas trimestrales con la totalidad de los trabajos del período. Se consideran: desempeño creativo, resolución técnica, cumplimiento de pautas acordadas, presentación.

Se pone especial énfasis en la manifestación de conceptos teóricos desarrollados en la cursada, y en la forma en que se comunican al docente y al resto de sus compañeros. A tal fin, se establecen tres clases especiales, una al final de cada trimestre, donde la totalidad del grupo comparte su trabajo, expresa los contenidos teóricos subyacentes, y realiza observaciones y propuestas.

La nota trimestral no deberá ser inferior a 7 (siete). Se promedian las entregas trimestrales al final de la cursada. La nota final resultante del promedio no debe ser inferior a 7 (siete).

6. Bibliografía

AA. VV.: *Historia de los cómics*, Barcelona, Toutain, 1985.

Alessandrini, M. *Crumb*. Paris, Albin Michel, 1974.

Altan. *En la jungla*. Barcelona, Laertes, 1979.

Altuna, H., Trillo, C. *El libro del Loco Chavez*. Buenos Aires, Record, 1978.

Autores varios. *Historietas Reales*. Buenos Aires, Domus Editora, 2006.

Autores varios. *Biblioteca Clarín de la historieta*. Buenos Aires, Clarín, 2003/ 2004.

Bilal. *Memoires d'outr espace*. Paris, Dargaud, 1983.

Boucq. *Les pionniers de l' aventure humaine*. Paris, Casterman, 1984.

Bobillo, G., Bobillo, M., Sosa, M. *Anita*. Buenos Aires, Ivrea, 2005.

Crepax, G. *Valentina*. Barcelona, Lumen, 1977.

Crumb, R., Poplaski, P. *The R. Crumb Handbook*. London, MQ Publications Limited, 2005.

De Santis, Pablo: *La historieta en la edad de la razón*, Buenos Aires, Paidós, 1998.

Dorfman, Ariel y Mattelart, Armand: *Para leer al pato Donald*, Buenos Aires, Siglo XXI Argentina Editores, 1973.

Eco, Umberto: *Apocalípticos e integrados*, Barcelona, Lumen, 1988.

Eisner, Will: *El cómic y el arte secuencial*, Barcelona, Norma Editorial, 1985.

Gociol, Judith y Rosemberg, Diego: *La historieta argentina, una historia*, Buenos Aires, Ediciones de la Flor, 2000.

Gosciny, Uderzo. *Astérix Le Gaulois*. Paris, Dargaud Editeur, 1982.

Groenstein, T. *International Cartoon Museum Guide*. Angouleme, Centre International de la Bande desinee et de la Image, 2001.

Gubern, Román: *El lenguaje de los cómics*, Barcelona, Península, 1981.

Hergé, *Las aventuras de Tintín*. Barcelona, Juventud, 1984.

Herriman, G. *Krazy Kat*. New york, King Features Syndicate, 1996.

Hogarth, Burne: *Drawing dynamic hands*, New York, Watson Guptill Publications, 1988.

Horn, M. *100 Years of American Newspaper Comics*. New Jersey, Gramercy Books, 1996.

Jodorowsky, Moebius. *Después del Incal*. Barcelona, Norma, 2001.

Lee, Stan y Buscema John: *Cómo dibujar cómics al estilo Marvel*, Ediciones Martínez Roca, 1980.

Liberatore, Tamburini. *Ranxerox*. Paris, Albin Michel, 1982.

Loomis, Andrew: *Dibujo de figura en todo su valor*, Buenos Aires, Librería Hachette, 1959.

McCloud, Scott: *Como se hace un cómic, el arte invisible*, Barcelona, Ediciones B 1995.

Mcluhan, Marshall: *Comprensión de los medios de comunicación*, Buenos Aires, Siglo XXI Argentina Editores, 1976.

McCay, W. *Little Nemo*. Koln, Benedikt Taschen, 2000.

Mc Cloud, S, *Cómo se hace un comic*. Barcelona, Ediciones B, 1995.

Miller, F., Sienkiewicz, B. *Elektra*. Barcelona, Planeta De agostini, 1990.

Moebius. *Crónicas Metálicas*. Barcelona, Norma, 1992.

Moebius. *Sobre la estrella*. Barcelona, Toutain editor, 1985.

Nine, C. *Keko el Mago*. Buenos Aires, Colihue, 2001.

Palacio, L. *Don Fulgencio*. Buenos Aires, Record, 1994.

Paganelli, M., Mollica, V. *Tanino Liberatore*. Città di Castello, Editori del Grifo, 1984.

Parramón, J., Blasco, J. *Cómo dibujar historietas*. Barcelona, CIAC.

Quino. *Toda Mafalda*. Buenos Aires, Ediciones de la Flor, 1993.

Rovin, J. *The illustrated encyclopedia of cartoon animals*. New York, Prentice Hall, 1991.

Saccomanno, Guillermo y Trillo, Carlos: *Historia de la historieta argentina*, Buenos Aires, Record, 1980.

Sasturain, J. *Buscados Vivos*. Buenos Aires, Astralib, 2004.

Sasturain, Juan: *El domicilio de la aventura*, Buenos Aires, Colihue, 1995.

Sendak, M. *Mickey Mouse. Movie Stories*. New York, Abrams Publishers, 1988.

Sió, E. *Mara*. Madrid, Totem, 1980.

Tobau, I. *Dibujando historietas*. Barcelona, Ediciones Ceac, 1969.

Toutain, J. *Historia del Comic*. Barcelona, Toutain Ed., 1985.

White, Kit. *101 things to learn in art school*. Cambridge. The MIT Press, 2012.