

CONVOCATORIA A LA OFERTA DE SEMINARIOS OPTATIVOS

AÑO 2015

Denominación del seminario: **NARRATIVAS DIBUJADAS: HISTORIETA Y HUMOR GRÁFICO EN ARGENTINA**

Profesora: Dra. Laura Vazquez Hutnik (se adjunta CV)

Cuatrimestre del dictado: CURSO DE VERANO - Lunes y Miércoles de 14 a 17 hs.

Objetivos generales de la asignatura:

En el marco de la carrera de Ciencias de la Comunicación Social, esta propuesta se inscribe de una manera particular. Por un lado, intenta reflexionar sobre las líneas teóricas existentes en el campo de la historieta argentina y el humor gráfico nacional por el otro, pretende generar conocimiento específico en un área de estudio todavía en formación.

El dibujo es una categoría contradictoria: a lo largo de la historia y en la frontera de las artes mayores y menores, los artistas gráficos han transitado su oficio inmersos en luchas simbólicas y materiales con la expectativa de alcanzar reconocimiento por su trabajo. Sin embargo, recién en los últimos años las llamadas artes gráficas han sido revalorizadas por el sistema de creencias del campo artístico, por la crítica y por la academia.

Este seminario propone herramientas teórico metodológicas para problematizar la relación imagen-texto a partir del análisis de historietas y tiras gráficas y de bibliografía específica sobre el tema. Se priorizará el tratamiento histórico, estético y formal del dibujo para elaborar enfoques novedosos y nuevas miradas sobre el objeto. El interés es rastrear diversos tópicos y estrategias del dibujo a través del tiempo y en distintos contextos. El objetivo final es que los asistentes puedan elaborar un plan de trabajo y desarrollar futuras investigaciones en el área.

Asimismo, su relevancia radica en el carácter inédito del análisis de este problema y en el particular interés que ello presenta, debido a la importancia social que el medio ha adquirido durante las últimas décadas y a las características que llevan a definirlo como “arte de masas”. Efectivamente, si el mercado, la industria cultural y la cultura popular son conceptos nodales de la currícula de la Carrera, la historieta de manera paradigmática permite problematizar su estudio a partir de casos y momentos históricos precisos.

El objetivo central consiste en que los estudiantes sean capaces de comprender y problematizar las vinculaciones de la teoría y las prácticas profesionales y artísticas con su entorno histórico más general. Que aprendan a desarrollar una argumentación, se

familiaricen con una aproximación multidisciplinaria y puedan acudir a la perspectiva histórica a la hora de analizar la complejidad de las modernas sociedades de masas.

Este seminario considera a la historieta y al humor gráfico como un capítulo de la historia de la cultura. En este sentido, se buscará promover una experiencia que estimule la formación teórica y el desarrollo de la investigación en el área temática de referencia en articulación con series más amplias del campo de la cultura, la política y la sociedad argentina. En este sentido, el seminario propone:

- Analizar la historieta como una expresión de las artes visuales contemporáneas
- Acceder a la capacitación necesaria para la práctica de la documentación/archivo en la investigación social.
- Propiciar la lectura crítica de la bibliografía en relación con los temas en torno de los cuales se organiza el programa.
- Dilucidar áreas de vacancia en la investigación y plantear líneas posibles de abordaje
- Incentivar la discusión académica de los problemas que plantean las relaciones entre los textos y los contextos históricos de referencia en el programa.
- Impulsar la comprensión de la historia de la historieta argentina, analizando su inserción dentro de una serie más amplia de la cultura del período.
- Brindar herramientas para la construcción de un objeto específico que permita desarrollar futuras investigaciones.

Inscribir las **artes gráficas en una historia de la cultura y de los medios en Argentina**, implica considerar su industria editorial como parte de la sociedad y otorgarle a la teoría de la cultura un lugar preponderante en la interpretación histórica. Partiendo de esta premisa, ocupa un lugar central en el programa el abordaje de un corpus exhaustivo de historietas para iluminar diferentes problemas y en distintas dimensiones.

Si el lugar que ocupa la experiencia visual en la cultura moderna es ineludible, la historieta como objeto de estudio no ha sido ponderada por la academia de igual modo que otros medios o dispositivos vinculados a la representación. De allí que nos proponemos indagar en su materialidad para poner en escena sus sentidos, representaciones del poder, prácticas de resistencia y posibilidades de producción visual.

Ello supone, al mismo tiempo, y a partir de una metodología específica, brindar a los estudiantes herramientas para la realización de futuras tesis con el objetivo de consolidar un programa de trabajo más amplio y sostenido en el tiempo.

Objetivos específicos

El seminario se plantea reflexionar sobre el estado del campo de estudios de la historieta y el humor gráfico en la Argentina. Dar cuenta de las interrelaciones entre cultura de masas y política, oficio y experimentación, arte y mercado son objetivos claves de la propuesta. Se trata de dialogar, con dos áreas privilegiadas de la Carrera: la historia de los medios y la historia cultural. Las literaturas gráficas constituyen un tema relevante para estas disciplinas en tanto lenguaje privilegiado para indagar la sociedad y sus representaciones visuales.

La débil consolidación académica que tiene el área, en gran medida, se debe a la dificultad de acceso a los archivos y a los materiales gráficos existentes. En este sentido, el seminario se propone iniciar la construcción de un archivo, aspecto crítico para la construcción del campo. En este marco, se le dará especial importancia al manejo de las fuentes y se

facilitarán las herramientas metodológicas para la manipulación y tratamiento de los materiales visuales.

En síntesis, dado que la historieta como objeto no ha ocupado un lugar destacado (y mucho menos su historiografía) la propuesta del seminario es establecer un acercamiento para delinear puntos de partida. Se trata de interpretar las imágenes como documento de época en el sentido en el que la historia cultural lo ha venido realizando, pero también como interés específico de una transformación estética y política.

Este segundo aspecto, resulta fundamental respecto de los objetivos específicos del programa y de la propuesta del mismo. En otros términos: preguntarse por las historietas también es hacerlo por el desvío respecto del argumento hegemónico del arte.

Las unidades temáticas están divididas en dos secciones **HISTORIA** y **PROBLEMAS**. Se trata de entradas analíticas que de ninguna manera suponen bloques paralelos. Precisamente, el objetivo durante el seminario será poner en relación y diálogo la historia de la historieta con algunas discusiones relevantes para el análisis crítico y la reflexión de las artes.

BLOQUE HISTORIA

Unidad I

De la etapa dorada al Di Tella: arte, cultura de masas y medios

Auge y declive del medio. Apogeo editorial y consolidación del oficio. Profesionalización del historietista. Consolidación del mercado interno. El quiosco. Lectores populares. Textos de la felicidad y tipificación de personajes. La figura del héroe. El concepto de aventura. Didactismo y técnica. Estandarización y segmentación. Sistema fordista de la producción. Expectativas de movilidad y horizontes de experiencias. Legitimidad y mercado. Contradicciones del oficio. Usos técnicos. Academia del dibujante. Sistema de maestros y aprendices: relevos. La construcción de un estilo. La Bienal Internacional de la Historieta en Di Tella. Pop e historieta. Casos excepcionales. Las historietas de ruptura. Circularidad entre alta cultura y cultura popular, público restringido y público de masas, calidad y cantidad de producción. Entre los intersticios del arte y el mercado. Modernización y periferia. Retratos de artistas. La búsqueda de la especificidad de un lenguaje.

Bibliografía:

BERONE, Lucas: *La fundación del discurso sobre la historieta en Argentina: de la "Operación Masotta" a un campo en dispersión*, Escuela de Ciencias de la Información, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, 2011. (selección de páginas)

BERONE, Lucas y **REGGIANI**, Federico: "Lo que tiene de bueno la historieta es que es imposible", Entrevista a Oscar Steimberg, *Leyendo Historietas, Textos sobre relatos visuales y humor gráfico*, Eterna Cadencia, Buenos Aires, 2013.

MASOTTA, Oscar: *La historieta en el mundo moderno*, Editorial Paidós, Buenos Aires, 1970. (selección de páginas)

-----"El esquematismo contemporáneo y la historieta", en: *Conciencia y Estructura*, Eterna Cadencia, Buenos Aires, 2010.

OESTERHELD, Héctor: “El guionista relata humorísticamente su biografía en cuarenta y un cuadros”, en: Lipszyc, E.: *La historieta mundial*, Buenos Aires, Editorial Lipszyc, 1958.

RIVERA, Jorge B.: *Panorama de la historieta argentina*, Buenos Aires, Libros del Quirquincho, 1992. pp. 44-61.

SACCOMANNO, Guillermo. y **TRILLO**, Carlos. “Empiezan los ‘40’”; “Algo se muere en los ‘50’”, en: *Historia de la historieta argentina*, Buenos Aires, Editorial Récord, 1980. pp. 35-98.

STEIMBERG, Oscar: “La nueva historieta de aventuras: una nueva fundación narrativa”, en: JITRIK, N. (ed.): *Historia de la literatura argentina, La narración gana la partida*, Vol. 11, Buenos Aires, 2000. Emecé Editores. pp. 513-547.

----- *Leyendo historietas. Textos sobre relatos visuales y humor gráfico*, Buenos Aires, Eterna Cadencia, 2013. (selección)

VAZQUEZ, Laura: “Los años dorados”; “La invasión: técnica, arte y vanguardia”, en: *El oficio de las viñetas. La industria de la historieta argentina*, Buenos Aires, Paidós, 2010. pp. 25-124.

Unidad II

Experimentación y política: vanguardia, lenguaje y discursos

Nuevo público. Operadores y mediadores culturales. Del reformismo populista al compromiso revolucionario. La trayectoria de Héctor Oesterheld. Historietas militantes. Propaganda y didactismo. El concepto del “realismo” en la radicalización política. Imperialismo cultural. Pasividad, marginalidad y resistencia. Pregunta por las posibilidades de existencia de una vanguardia de masas. El problema de la eficacia política. Contra Disney. Dibujar el imperialismo. La construcción de un discurso teórico crítico. Lo nacional popular. Ideología, lenguaje y mercado. Lo marginal. Artes mayores y menores.

Bibliografía:

BURKART, Mara. “Caricaturas de Perón en *Satiricón*, 1972-1974” en Revista *Papeles de Trabajo*, Dossier “Imagen y cultura visual” N° 7, marzo 2011, IDAES.

----- “*Horcas, guillotinas y verdugos. La representación de la “guerra antisubversiva” en la revista HUM® (1978-1983)*” Revista *Eadem Utraque Europa* Año 5, N° 9, diciembre. Escuela de Humanidades de la UNSAM- Miño y Dávila Editores, 2009, pp.155-190.

DORFMAN, Ariel y **MATTELART**, Armand (1974): *Para leer al Pato Donald*. Siglo XXI, Buenos Aires, 2002.(Selección)

FERREIRO y otros: “El (¿último?) gran reportaje (1975)”, en: *Oesterheld en primera persona*, Buenos Aires, La Bañadera del Comic, 2005. pp. 13-33.

GANDOLFO, Amadeo: “*Tía Vicenta*, entre Frondizi y Onganía”, *Caiana, revista virtual de historia del arte y la cultura visual*, Nro. 2, CAIA, Buenos Aires, agosto de 2013.

SASTURAIN, Juan: “Sobre historietas y literaturas marginales”, “Cultura nacional: las comunicaciones posibles”, en: *El domicilio de la aventura*, Buenos Aires, Colihue, 1995- pp. 47-53 – 61-64.

TURNES, Pablo: "El Mundo según el Gap. La Historieta como Filosofía del Arte", en **VAZQUEZ**, Laura (comp.), *Cultura, lenguaje y representación*, Vol. 10, Publicacions de la Universitat Jaume I, Barcelona, mayo de 2012.

VON SPRECHER, Roberto: “Discurso montonero en las historietas de Héctor Germán Oesterheld”, *Astrolabio* N°4, Revista Virtual del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba, julio de 2007.

VAZQUEZ, Laura: “Dibujar el imperialismo”, en: *El oficio de las viñetas. La industria de la historieta argentina*, Buenos Aires, Paidós, 2010. pp. 171-198.

ZAROWSKY, Mariano “De la desmitificación de la historieta a la historia del mito: una genealogía de *Para leer al Pato Donald*”, Presentando en el Primer Congreso Internacional de Historietas Viñetas Serias, Biblioteca Nacional, Buenos Aires, 23 al 25 de septiembre de 2010. Versión digital en Actas del Congreso.

Unidad III

De la Fierro a la autogestión: mercado, globalización y consumo

Trabajo por encargo. Nacionalización de la historieta/industria nacional. Concepción “adulta” de la historieta. Agencias locales y editoras internacionales. La figura del agente. Homogeneización, fragmentación y reordenamiento de las diferencias. Lo nacional como discurso Internacionalización y nacionalización. La nueva generación. Nuevas relaciones laborales. Transnacionalización de la oferta de productos y bienes culturales. La “modernidad mundo”. Binarismo local/global. Editores “independientes” y autogestión.

Bibliografía:

BERONE, Lucas y **REGGIANI**, Federico (eds.): *Creencias bien fundadas: Historieta y política en Argentina, de la transición democrática al kirchnerismo*, Escuela de Ciencias de la Información, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, 2012. (selección de páginas)

DI MEGLIO, Gabriel., **FRANCO**, Marina. y **SILVA ARAS**, S. : “La Argentina en cuadritos. Una aproximación a la Argentina reciente desde la Revista *Fierro* (1984-1992)”, *Entre pasados*, Revista de Historia, Año XIV, N° 27, Buenos Aires, enero de 2005.

REGGIANI, Federico: “Fierro: historietas y nacionalismo en la transición democrática argentina”, en: *Tram(p)as de la comunicación y la cultura*. Año 2. La Plata, Facultad de Periodismo y Comunicación Social, UNLP, marzo de 2003.

----- “De la revista al libro: La edición de historietas argentinas después del 2001”. III Foro de Investigación e Intervención Social Córdoba, noviembre. Escuela de Ciencias de la Información - Universidad Nacional de Córdoba, 2008.

SCOLARI, Carlos: *Historietas para sobrevivientes: Comic y cultura de masas en los años 80*, Buenos Aires, Colihue, 1999. (selección)

VON SPRECHER, Roberto: “El campo de la historieta realista en Argentina y la globalización neoliberal”, ponencia del 3er Congreso Panamericano de "Integración comercial o diálogo cultural ante el desafío de la Sociedad de la Información", Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, 2005.

VAZQUEZ, Laura: “La nacionalización de la historieta”; “Epílogo: una larga primavera”, *El Oficio de las Viñetas*, Paidós, Buenos Aires, 2010. pp. 273-307 y 313-319.

-----“Los avatares del mercado de la historieta argentina: esplendor, crisis y renovación (1983-2001)”, en: *De Alfonsín al Menemato (1983-2001). Literatura Argentina Siglo XX*, Volumen 7, Dir. David Viñas. Comps. Rocco Carbone y Ana Ojeda. Paradiso; Fundación Crónica General, Buenos Aires, 2010.

BLOQUE PROBLEMAS:

Para esta instancia que tendrá lugar en la última hora de del seminario (tercera hora de la cursada) se enviará material como entrevistas, artículos periodísticos y notas críticas. Se estima la presencia de un/a invitado/especialista cada vez que el tema lo amerite.

I.- Quiosco vs. Librerías: Novela Gráfica

II.- Mujeres, género e historieta

III.- Los límites de la representación en el humor gráfico

IV.- Problemas de archivo

V.- Sobre la crítica de historieta como género discursivo

VI.- Eventos y festivales: sobre la transformación del campo

VII. Historieta digital. Nuevas formas de circulación

VIII. Historieta militante. Cuestiones de efectividad y de estética

IX. La historieta independiente en los 90. Fanzines, autogestión.

X.- La muerte del super héroe

Metodología

Se buscará un método que, acorde con la propuesta, busque reconstruir los objetivos a partir de la discusión y el debate. El seminario ha sido concebido como un espacio cooperativo para la actualización sobre el tema. El objetivo es que cada encuentro constituya una reunión de trabajo. La modalidad teórico práctica prevista hace necesario que los participantes contribuyan al desarrollo de cada una de las reuniones mediante su participación informada y activa.

Régimen de regularidad, evaluación y promoción

Las reuniones serán semanales y tendrán una duración de tres horas. Para aprobar el seminario los alumnos deberán cumplir con los siguientes requisitos:

- Contar con un 75 % de asistencia para obtener su regularidad.
- Entregar en los plazos estimados oportunamente una monografía individual de realización domiciliaria. El alumno deberá obtener un mínimo de 4 (cuatro) puntos para su aprobación.
- Lectura sistemática de la bibliografía obligatoria y análisis de algunos documentos complementarios que serán facilitados por la docente a cargo (videos, entrevistas, artículos periodísticos).

Dependiendo de los intereses de cada alumno la monografía final podrá adoptar una de las dos siguientes formas: **a)** Estudio crítico sobre algún conjunto significativo de textos sobre el tema (una selección de textos del seminario enriquecida con algunos textos adicionales relevantes para el estudio crítico); **b)** Versiones "preliminares" de artículos de investigación o de tesinas de grado dedicados al análisis de casos vinculados con la temática del seminario.