

Curso de Educación Permanente:

“Vanguardias narrativas: la novela gráfica como soporte (auto)biográfico”

Docente responsable: Denisse Torená (FArtes, Udelar)

Docente extranjera invitada: Julia Barata (UBA)

Artista invitada: MACO, María Concepción Algorta (historietista)

Presentación

Este curso se propone el estudio de la novela gráfica como formato narrativo editorial donde se desarrolla una historia para el público adulto, utilizando las características narrativas del cómic, y que generalmente despliega literatura de lo íntimo, como la autobiografía. Así también se plantea el desarrollo creativo de una pieza artística similar,

Se aborda la evolución del género editorial, desde sus inicios en las experimentaciones de autor llevadas a cabo dentro del movimiento del cómic underground, hasta el auge de nuestros días. Analiza las tipologías, los recursos gráficos y los recursos narrativos de las novelas gráficas que abordan las historias de vida, a partir de referentes destacados: Arlt Spiegelman, Marjane Satrapi, Riad Sattouf, Ana Penyas y Paco Roca, entre otros. Haciendo énfasis en el nuevo movimiento de cómic femenino latinoamericano: Power Paola, María Luque, Sole Otero y Marcela Trujillo.

Desde la práctica se aborda el desarrollo procesual de la novela: el argumento de la historia, el guion, el bocetado, el storyboard, el desarrollo del formato editorial, las pruebas de estilo gráfico final y tipo de impresión.

Objetivos de aprendizaje

A partir de la realización de este seminario, el/la estudiante será capaz de...

- Conocer el origen y la evolución hasta la actualidad de la novela gráfica.
- Conocer los principales referentes del género.
- Comprender los procesos de la lectura completa (“leer” imágenes y palabras), y los procesos de creación artística del lenguaje.
- Diseñar su propia narrativa auto-biográfica o biográfica.

Modalidad de trabajo

Se proponen ocho encuentros en una modalidad de trabajo teórico y práctica, que prioriza el aprendizaje a través de experiencias (educación activa).

Contenidos temáticos

Unidad 1: La novela gráfica en la actualidad

- 1.1. La evolución del género.
- 1.2. Referentes de la novela gráfica
- 1.3. Recursos narrativos aplicados a la novela gráfica (teorías literarias y narratológicas)
- 1.4. Recursos formales aplicados a la novela gráfica (semiótica de la historieta)

Unidad 2: Construcción de una narrativa gráfica propia.

- 2.1: Diseño de personajes, escenarios y objetos relacionados con la realidad.
- 2.2. Desarrollo de guion autobiográfico o biográfico.
- 2.3. Sistema de diseño de la narrativa: gráfismo, estilo, paleta, etc.
- 2.4. Recursos gráficos expresivos, simbólicos.

Bibliografía

Altarriba, A. & Bartual, R. (2022). *La narración figurativa : Acercamiento a la especificidad de un medio a partir de la «Bande Dessinée» de expresión francesa*. La Marmotilla.

Ausente, D. (2013). La memoria gráfica y las sombras del pasado. En *Mutaciones del cómic contemporáneo*.

Barata, J. (2022). *Familia*. Editorial Sigilo.

García, S. (2010). *La novela gráfica*. Astiberri.

Groensteen, T. (2024). *Sistema de la historieta*. Hotel de las ideas.

Guzmán-Tinajero, A. (2017). *Figuraciones del yo en el cómic contemporáneo*. Tesis de Doctorado. <http://hdl.handle.net/10803/456586>

Lejeune, P. (1991). *El pacto autobiográfico*. Suplementos Anthropos p.47-81.

Maco, (2016). *Aloha*, Criatura Editora

Montenegro, C. (2013). *Novelas gráficas; reconstrucciones de la memoria*. Pamiela – Edarte (UPNA/NUP).

Penyas, A. (2017). *Estamos todas bien*. Salamandra Graphic.

Pozuelo, J. M. (2010). *Figuraciones del yo en la narrativa*. Cátedra.

Roca, P. (2015). *La casa*. Astiberri.

Satrapí, M. (2000-2003). *Persépolis*. Reservoir Books.

Sattouf, R. (2016 - 2022). *El árabe del futuro*. Salamandra Graphic.

Spiegelman, A. (1980-1986). *Maus*. Penguin libros.

Trabado-Cabado, J.M. (Ed.). (2013). *La novela gráfica. Poéticas y modelos narrativos*. Arco libros.

Trabado-Cabado, J.M. (Ed.). (2021). *Lenguajes gráficos-narrativos: especificidades, intermedialidades y teorías gráficas*. Ediciones Trea.

Torena-Carro, D. (2025). *La narración visual como soporte biográfico y transmisor de historias de vida. Creación de una novela gráfica como medio para dignificar a las personas mayores y otros colectivos discriminados*. Tesis de Doctorado. Universidad de Granada. <https://digibug.ugr.es/handle/10481/107569>

Vilches, G. (2019). *El cómic: ¿un arte secuencial? Una crítica al concepto de secuencia y la clasificación de las transiciones entre viñetas de Scott McCloud. Neuróptica. Estudios sobre el cómic, segunda época, 1*, Zaragoza, Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2019