

Universidad Nacional de las Artes
Área Transdepartamental de Crítica de Artes
Maestría en Historia del Arte Moderno y Contemporáneo

Problemáticas del relato visual contemporáneo:

Lenguajes y géneros en las narrativas dibujadas

Año 2020

Docentes: Oscar Steimberg – Laura Vazquez

Fundamentación

En los contenidos de la asignatura *Problemáticas del relato visual contemporáneo: Lenguajes y géneros en las narrativas dibujadas* se focalizan los temas y motivos de indagación que han dado lugar a la definición de problemáticas como las de la puesta en género y la periodización de las artes del relato en su devenir histórico, a partir de continuidades y rupturas entre lenguajes, géneros, soportes mediáticos y pertenencias estilísticas desplegadas en las narrativas dibujadas.

El recorrido atiende asimismo a las redefiniciones operadas en torno de la *figura de autor*, y al reconocimiento de la dominancia de nuevos lenguajes y dispositivos en la construcción de los *autores plurales* característicos de las comunicaciones en red. En relación con la conformación y el juego desplegados para la asunción de esos temas por las artes modernas y contemporáneas, se discutirá el lugar histórico de las vanguardias y posvanguardias en las corrientes artísticas de los periodos considerados en instancias de emergencia, crisis y retornos de época.

Objetivos

Objetivos generales

- Promover la posibilidad de registro y análisis del emplazamiento de la problemática artística contemporánea, focalizando aquellos lenguajes y géneros en los que se prioriza la secuencia como recurso central para una producción de sentido y para su puesta en circulación.
- Transmitir las entradas analíticas pertinentes para el estudio de los múltiples aspectos, dimensiones, continuidades y recomienzos del relato contemporáneo, así como de los metatextos históricos y críticos que actualmente dan cuenta de ellos.

- Realizar una lectura abarcativa de bibliografía pertinente en relación con los temas tratados para la discusión de las relaciones entre textos y contextos históricos de referencia.

Objetivos específicos

- Facilitar el análisis de la pluralidad de recursos y dispositivos con los que se ha apelado a la comicidad, y especialmente al humor y la ironía, en obras y corrientes en circulación en las artes de la secuencia moderna y contemporánea.
- Aportar el acceso y conocimiento de las técnicas de búsqueda, selección y registro de los materiales y documentos referidos en el recorrido de la asignatura.
- Promover el estudio crítico de *casos* (novelas gráficas, tiras cómicas, historietas), articulando el estudio de las diversas textualidades y soportes materiales y recursos.

Contenidos y bibliografía por unidad

Unidad 1: NARRATIVAS DIBUJADAS CONTEMPORÁNEAS

Pasajes, desvíos, intersticios: la novela gráfica en las vueltas del relato

Continuidades y rupturas en la definición de los bordes y pasajes entre lenguajes desplegados en las artes secuenciales contemporáneas. Independencia y fractura. Deslindes de la secuencia gráfica y narrativa. Experimentación formal y abstracción. La instancia de la enunciación. Producción de series artísticas. Series analíticas. La novela gráfica. Lo público y lo privado. “Mundos íntimos”. El relato en primera persona. La historieta testimonial y biográfica. El drama de lo neutro. Circuitos de legitimación. La ruptura del esquematismo.

Bibliografía principal:

1. Baetens, Jan (2015): “*Fun home*, novela gráfica y posmodernidad”, en *deSignis*, n° 22, *La Historieta. Espacios simbólicos*. (coord. Oscar Steimberg). Rosario: Editorial de la Universidad Nacional de Rosario. pp. 19-28.
2. Reggiani, Federico (2015): “La instancia de la enunciación en el desarrollo de géneros y estilos de historietas”, en *deSignis*, n° 22, *La Historieta. Espacios simbólicos*. (coord. Oscar Steimberg). Rosario: Editorial de la Universidad Nacional de Rosario. pp. 191-203.
3. Steimberg, Oscar (2013): “Cuando la historieta es versión de lo literario”, en: *Leyendo historietas. Textos sobre relatos visuales y humor gráfico*. Buenos Aires: Eterna Cadencia. pp. 147-154.

4. Turnes, Pablo (2018) “Fábulas para grandes en el país del horror”, en: *A vuelta de página. Usos del impreso ilustrado en Buenos Aires. siglos XIX – XX* (Gené, M. y Szir, S. compiladoras). Buenos Aires: Edhasa. pp. 269-294.
5. Vazquez, Laura (2019) “Trayectorias migrantes. Un manojo antojadizo de excepciones o la estela de aquello que llamábamos historieta”, en: Especial Umbrales del Congreso. (coords. Steimberg, O. Petris, J. L. y Martínez Mendoza, R. Revista *Sobreescrituras. Diálogos entre teorías, críticas, memorias y experiencias*. Área Transdepartamental de Crítica de Artes, UNA. Septiembre. pp. 183-188.

Bibliografía complementaria. Unidad 1

1. Masotta, Oscar (1968) “Presentación”, en: *Literatura Dibujada 1- Serie de Documentación de la Historieta Mundial*. Noviembre. Buenos Aires: Summa Nueva Visión. pp. 3-6.
2. Reggiani, Federico. (2012): “Historietas, autobiografía y enunciación: las increíbles aventuras del yo” en Pepino Barale, A. (ed.). *Narrativa gráfica. Los entresijos de la historieta*, México, Universidad Autónoma Metropolitana, pp. 63-87.
3. Reggiani, Federico y Berone, Lucas (2013): “Lo que tiene de bueno la historieta es que es imposible”, Entrevista a Oscar Steimberg, *Leyendo Historietas, Textos sobre relatos visuales y humor gráfico*, Buenos Aires: Eterna Cadencia. pp. 365-368.
4. Turnes, Pablo y Vazquez, Laura (2018) “Contar desde los fragmentos. Rupturas, memoria y lenguaje en dos casos de la historieta argentina contemporánea. Cuaderno 74. Artes Dibujadas. Año 20. Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, Buenos Aires, mayo. pp. 191-198.
5. Vazquez, Laura (2016) “Sobre la fatiga de los materiales y de las formas: una reflexión sobre *Mort Cinder*” en: *Historieta y sociedad/cómic y compromiso social*. Revista *Diablotexto*. Valencia: Publicaciones de la Universidad de Valencia, octubre. pp. 112-138.

Unidad 2. HUMOR GRÁFICO

Tiras gráficas, sátira y humor político y social

Operaciones estilísticas e intertextuales. Risa y política. Prensa humorística contemporánea. La risa como espacio intersticial. Censura y cultura masiva. Conceptualizaciones y debates sobre el humor gráfico. El sentido de la sátira. Comicidad, discurso político y humor. Humor y sociedad. Juegos y diferenciaciones genéricas y estilísticas. El cartoon. La risa combativa

como expresión contracultural. El humor absurdo. Lecturas y entradas analíticas. Juegos verbales y visuales.

Bibliografía principal:

1. Burkart, Mara (2017) “Introducción” y “Capítulo 1” en, *De Satiricón a Humor. Risa, cultura y política en los años setenta*. Buenos Aires: Miño y Dávila. pp. 13-28 y pp. 29-62.
2. Gandolfo, Amadeo (2013): “Tía Vicenta, entre Frondizi y Onganía (1957-1966)”, CAIANA, Editorial Centro Argentino de Investigadores de Arte. Agosto. pp. 1-14.
3. Gené, Marcela: “Varones domados. Family strips de los años veinte”, en: María Isabel Baldasarre y Silvia Dolinko (comp.), *Travesías de la imagen. Historias de las Artes Visuales en la Argentina*, Ed. CAIA/EDUNTREF, Buenos Aires, 2011
4. Steimberg, Oscar (2013) “Dibujo, humor, relato: el cántaro roto” y “Sobre algunos temas y problemas del análisis del humor gráfico”, en: *Leyendo historietas - textos sobre relatos visuales y humor gráfico*, 2013, Buenos Aires: Eterna Cadencia.
5. Steimberg, Oscar (2014) “Leer dibujos con Roland Barthes, con Conrado Nalé Roxlo: con Saúl Steinberg”, en *Entre Líneas*, Editorial Agua Negra, Asociación Viñetas Sueltas y área de Narrativas Dibujadas de la Carrera de Comunicación, Buenos Aires, N°1, octubre, pp. 119-126.

Bibliografía complementaria. Unidad 2

1. Gandolfo, Amadeo (2018) “La historia interminable: Langostino y Mangucho y Meneca en Patoruzito”, en: Cuaderno 74. *Artes Dibujadas*. Año 20. Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, Buenos Aires, mayo. pp. 55-70.
2. Gandolfo, Amadeo (2014) “De Rumania a Buenos Aires: una pathosformel steinbergiana”, en *Entre Líneas*, Editorial Agua Negra, Asociación Viñetas Sueltas y área de Narrativas Dibujadas de la Carrera de Comunicación, Buenos Aires, N°1, octubre, pp. 149-162.
3. Cosse, Isabella (2014): “Introducción”, “Capítulo 1: Marcas de origen, clase media, modernización y autoritarismo”, en: *Mafalda: historia social y política*. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires. pp. 17-32 y 33-77.
4. Reggiani, Federico. (2014). “Las aventuras de lo nuevo: notas de lectura para las Aventuras de un matrimonio sin bautizar”. En: Gutiérrez, J.M. (comp. y ed.), *Aventuras de un Matrimonio sin Bautizar. La primera historieta moderna argentina*. Buenos Aires: Ediciones Biblioteca Nacional
5. Steimberg, Oscar (2013) “Isidoro, de cómo una historieta enseña a la gente a pensar” y “Para una historia de la historieta argentina de humor”, en: *Leyendo historietas*.

Textos sobre relatos visuales y humor gráfico, Buenos Aires: Eterna Cadencia. pp. 107-133 y pp. 251-263.

Unidad 3. HISTORIETA

Problemas teóricos, problemas históricos: lecturas y recomienzos

Análisis crítico bibliográfico. El decir de la secuencia. La historieta y su devenir histórico. Los problemas de género y estilo en la narrativa secuencial. Construcción de un objeto. La historieta y su semiosis. Modificaciones y recomienzos de los géneros historietísticos. Historia / historias de la historieta de superhéroes: de las seguridades del héroe mítico y el relato didáctico a las derivas de unos superhombres nunca seguros de sí. Las reescrituras para nuevos públicos y nuevos soportes. Poéticas y discusiones sobre los estilos de época. La figura de autor.

Bibliografía principal:

1. Gutiérrez, José María (2014) “Los albores de la historieta argentina”, en: *Entre Líneas*, Editorial Agua Negra, Asociación Viñetas Sueltas y área de Narrativas Dibujadas de la Carrera de Comunicación, Buenos Aires, N°1, octubre. pp. 75-103.
2. Masotta (2018) “Prólogo” y “La historieta en Argentina” en, *La historieta en el mundo moderno*. Madrid: Ediciones Marmotilla. pp. 17-21. pp. 135-147.
3. Reggiani, Federico (2012): “La única verdad es la realidad: apuntes sobre la noción de historieta realista”, en: *Cultura, lenguaje, representación*. Revista de estudios culturales de la Universitat Jaume I, Vol. 10. (coord. por Vazquez, L). Castellón. pp. 129-137.
4. Steimberg, Oscar (2013): “Dos ensayos de divulgación periodística” y “La nueva historieta de aventuras: una fundación narrativa”, en *Leyendo historietas. Textos sobre relatos visuales y humor gráfico*. Buenos Aires: Eterna Cadencia. pp. 23-52. pp. 221-239.
5. Vazquez, Laura (2010) “Años dorados” y “La invasión (técnica, arte y vanguardia)” en *El oficio de las viñetas. La industria de la historieta argentina*, Buenos Aires: Paidós. pp. 25-67 y pp. 77-124.

Bibliografía complementaria. Unidad 3

1. Berone, Lucas (2015): “Oscar Masotta y la fundación semiológica del discurso sobre la historieta” en *deSignis*, n° 22, *La Historieta. Espacios simbólicos*. (coord. Oscar Steimberg). Rosario: Editorial de la Universidad Nacional de Rosario. pp. 57-64.
2. Sasturain, Juan (1995): “La última década larga de la historieta argentina”, en *El domicilio de la aventura*. Colihue, Buenos Aires.
3. Steimberg, Oscar (2018) “Prefacio a la reedición del libro de Oscar Masotta: *La historieta en el mundo moderno*”. Madrid: Ediciones Marmotilla. Pp: 11-16.

4. Levín, Florencia (2015) “Humor gráfico e historieta en la Argentina” y “Tiras y viñetas como objeto de estudio”, en: *Humor gráfico. Manual de uso para la historia*. Buenos Aires: Ediciones Universidad Nacional de General Sarmiento. pp. 61-77 y 79-96.
5. Vazquez, Laura (2018) “Un anti-epílogo a la reedición del libro de Oscar Masotta: *La historieta en el mundo moderno*”. Madrid: Ediciones Marmotilla. pp: 167 a 172.

Unidad 4. TRAVESÍAS NÓMADES

Análisis de obras y trayectorias autorales, lecturas desde el sesgo

Artistas bifrontes/migrantes/desterritorializados de la escena contemporánea. Casos paradigmáticos de artistas/profesionales y travesías nómades en el campo de la historieta y del humor gráfico. Excepciones y reglas en el mercado de la historieta nacional. Umbrales. Experiencias. Relaciones entre arte y mercado. Bordes y desbordes entre el arte y la industria.

Bibliografía principal:

1. Barbieri, Daniele (2015) “La experiencia de la lectura a través de una historia de Alberto Breccia” en *deSignis*, nº 22, *La Historieta. Espacios simbólicos*. (coord. Oscar Steimberg). Rosario: Editorial de la Universidad Nacional de Rosario. pp. 65-76.
2. Caraballo, Laura. (2013), “Informe sobre ciegos de Alberto Breccia: la puesta en imágenes de la incertidumbre”, en Gago, S., Lomsacov, I. y Von Sprecher R. (eds.) *Recuerdos del presente. Historietas argentinas contemporáneas*. Córdoba: Escuela de Ciencias de la Información, Universidad Nacional de Córdoba, pp. 130-143.
3. Petris, José Luis (2015) “El rectángulo Rep”, en *deSignis*, nº 22, *La Historieta. Espacios simbólicos*. (coord. Oscar Steimberg). Rosario: Editorial de la Universidad Nacional de Rosario. pp. 31-41
4. Turnes, Pablo (2017). “El caso Muñoz/Sampayo: el exilio creativo” y “La historieta desterritorializada”, en: *El exilio de las formas: Alack Sinner de José Muñoz y Carlos Sampayo*. Temperley: Tren en Movimiento. pp. 27-32 y 33-67.
5. Turnes, Pablo (2019) “Capítulo 3. La excepción en la regla: 1984-1993”, en: *La excepción en la regla: la obra historietística de Alberto Breccia (1962-1993)*. Editorial Miño & Dávila: Buenos Aires. pp. 259-296.
6. Vazquez, Laura: “Sobre una mujer calva, un pollo y una silla: las lenguas bífidas de Copi”. *Revista DeSignis*, Volumen: La Historieta, Nº 22. Instituto Universitario

Nacional del Arte; UNr Editora. Editorial de la Universidad de Rosario, Rosario. pp. 43-55, 2015.

Bibliografía complementaria. Unidad 4

1. Dejasse, Erwin (2014) “José Muñoz: la poética de las manchas”, en *Entre Líneas*, Editorial Agua Negra, Asociación Viñetas Sueltas y área de Narrativas Dibujadas de la Carrera de Comunicación, Buenos Aires, N°1, octubre, pp. 215-226.
2. Fernández, Laura Cristina (2012) “Historieta, discurso político y cambio social”, en: *Historieta y resistencia. Arte y política en Oesterheld (1968-1978)*. Mendoza: Editorial Universidad Nacional de Cuyo. EDIUNC. pp. 57-98.
3. Sasturain, Juan (2013): *Breccia el Viejo: conversaciones con Juan Sasturain*. Colihue, Buenos Aires. (selección de páginas)
4. Steimberg, Oscar y Vazquez, Laura (2014) “Conversando con Miguel Rep: Saúl Steinberg es un dibujante de los bordes”, Entrevista a Miguel Rep, en *Entre Líneas*, Editorial Agua Negra, Asociación Viñetas Sueltas y área de Narrativas Dibujadas de la Carrera de Comunicación, Buenos Aires, N°1, octubre, pp. 163-179.
5. Turnes, Pablo (2017). “Entrevista a Carlos Sampayo” y “Entrevista a José Muñoz”, en: *El exilio de las formas: Alack Sinner de José Muñoz y Carlos Sampayo* Temperley: Tren en Movimiento. pp. 145-163.
6. Vazquez, Laura (2012). *Fuera de Cuadro. Ideas sobre historieta*. Buenos Aires: Agua Negra (selección de críticas)

Actividades

Los contenidos de este programa harán referencia a los modos de producción, reflexión y apropiación de un conjunto de obras que en diferentes lenguajes y formatos tematizan críticamente la secuencia entendida como instancia de producción de sentido de los relatos modernos y contemporáneos. Para ello se pondrán en correlación lenguajes, géneros y soportes que plantean alternativas y variantes en su difusión y producción mediática, pero en los que la *secuencia*, por su condición de instancia del relato dibujado en múltiples combinatorias, relaciones y posibilidades de realización, es abordada en tanto dimensión constitutiva de las narrativas dibujadas de la contemporaneidad.

A partir de estas premisas se considerarán en el desarrollo de cada unidad las siguientes instancias de tratamiento:

- a) La de su inclusión en un foro de debate.
- b) La de una síntesis de entradas analíticas y de trabajo.
- c) La de una discusión a partir de una consigna específica de cada unidad.

d) La de la realización de una entrevista a un dibujante o guionista, o de una síntesis biográfica y autoral.

Modalidad de evaluación y requisitos de aprobación y promoción

La materia tendrá carácter áulico presencial articulado con dos encuentros virtuales obligatorios en los que se atenderá especialmente al nivel de acceso a la conceptualización, expresada en la formulación escrita de ejemplificaciones y recorridos relacionados con los contenidos del programa.

A los efectos de la evaluación, se desarrollarán dos instancias de análisis del desempeño. En la primera, el alumno deberá efectuar y exponer en clase un análisis de obra a partir de uno de los temas o problemas conceptuales abordados durante el seminario.

En la segunda instancia, para entrega escrita al finalizar la cursada, con límite de presentación pautado previamente, los alumnos deberán producir un trabajo en el que se despliegue de manera crítica y analítica un objeto o tema dentro de los considerados en la materia. Para este escrito monográfico se deberá utilizar en forma obligatoria (aunque no restrictiva) la bibliografía del seminario.