

PROGRAMA DE CURSO

Nombre del curso (en castellano y en inglés)			
Pensar en Viñetas: Cómic, Manga y Novela Gráfica/ Thinking in panels: Comics, Manga and Graphic Novel.			
Escuela	Carrera (s)	Código	
Educación	Pedagogía en lenguaje y comunicación Pedagogía en inglés para enseñanza básica y media.	EDU50202-1	
Semestre	Tipo de actividad curricular		
10	OBLIGATORIA / ELECTIVA ESPECIALIZADA /CGF OTRO		
Prerrequisitos		Correquisitos	
Estar cursando el octavo o décimo semestre de la carrera de Pedagogía en lenguaje y comunicación o Pedagogía en inglés para enseñanza básica y media.		No tiene	
Créditos SCT	Total horas a la semana	Horas de cátedra, seminarios, laboratorio, etc.	Horas de trabajo no presencial a la semana
5	8	3	5
Ámbito	Competencias a las que tributa el curso	Subcompetencias	
1.Aprendizaje, desarrollo y diversidad en la infancia y adolescencia 2.Enseñanza y aprendizaje de la Lengua y la Literatura 3.Sistema Educativo y Comunidad Educativa	1.1 Alinear sus propuestas y prácticas pedagógicas con un conocimiento profundo de los procesos de desarrollo y aprendizaje humano desde antes del nacimiento hasta la juventud, desde una perspectiva multidimensional y situada. 2.1Disponer de competencias lingüísticas y comunicativas en un nivel de desempeño experto para dar fundamento a la enseñanza de la lengua	1.1.5Reflexionar críticamente sobre los modelos, estrategias y orientaciones planteados por las diversas teorías del desarrollo y del aprendizaje especialmente en jóvenes. 2.1.1Leer textos escritos de complejidad variable y de múltiples géneros discursivos. 2.1.2Expresarse por escrito en diversos grados de complejidad, usando múltiples géneros discursivos. 2.1.3Expresarse oralmente usando una técnica vocal adecuada, utilizando múltiples géneros discursivos en diversos	

	castellana, contando con las estrategias y herramientas adecuadas para resolver las dificultades que se planteen. 2.5 Generar oportunidades de aprendizaje diversas en relación con la producción escrita. 3.3 Incorporar en el diseño de su trabajo pedagógico, visiones y herramientas basadas en relaciones generacionales colaborativas entre jóvenes y adultos(as), concibiendo a los y las jóvenes como sujetos llenos de potencialidades en el presente, y que pueden jugar roles activos en sus procesos de aprendizaje	grados de complejidad. 2.1.4Comprender y producir textos en formatos expresivos visuales y multimodales utilizando múltiples géneros discursivos en diversos grados de complejidad. 2.5.1Comprender la producción escrita como fenómeno discursivo, cognitivo, social y cultural, que se configura como una herramienta para la comunicación con otros en contextos de participación social. 3.3.1Fundamentar nuevas concepciones teóricas que sostienen la posibilidad de transformar los imaginarios adultocéntricos sobre juventudes por imaginarios que reconocen las capacidades y potencialidades de las y los jóvenes en tiempo presente.
Propósito general del curso		
El objetivo de este curso es que les estudiantes aprendan a construir una mirada crítica y reflexiva, acerca de los distintos tipos de narraciones en viñetas: cómics, manga y novela gráfica. Tres conceptos, o modos expresivos que definen distintos géneros, territorios y formas de comprender el tiempo narrativo. Desde el mainstream masivo hasta la autobiografía, el <i>underground</i> y los registros más íntimos; el curso brindará herramientas para observar en detalle tanto las producciones que nos llegan de las grandes metrópolis de Asia y Norteamérica como la accidentada tradición latinoamericana y chilena. Sin dejar de lado como estas se influyen, hibridan y relacionan de múltiples maneras. Repasaremos los distintos discursos teóricos en torno a este tipo de obras. De esta forma podrán observar como en las narraciones en viñetas también se configuran espacios relevantes para comprender el modo en que se conforman las identidades, los géneros y la política. Aprender a leer este tipo de obras, les permitirá también desarrollar habilidades de lectura y crítica en torno a las imágenes y sus hábitos de circulación, observación y consumo que las determinan.		
Resultados de Aprendizaje (RA)		
RA1. Reconocer y aprender acerca del carácter pictórico, iconográfico y pictográfico de las diversas expresiones de las narrativas en viñetas (cómics, manga y novela gráfica.		

- RA2.** Comprender el modo en que las narraciones en viñetas se articulan a partir de varios medios de producción, generando una experiencia original y relevante.
- RA3.** Comprender y analizar el modo en que las diversas narraciones en viñetas se relacionan con otros medios de comunicación tanto analógicos, impresos y digitales. Y de qué manera se vincula a sus diversos contextos de producción.
- RA4.** Conocer la teoría crítica que se ha producido en torno al medio, así como la forma en que sus diversas expresiones críticas tienen un vínculo con ciertos contextos y modos de ver.

Número	RA al que contribuye la Unidad	Nombre de la Unidad	Duración en semanas
1	1-2-3-4-5	Introducción a la historia y a los estudios de las narraciones gráficas	4
Contenidos		Indicadores de logro	
1-. Introducción a la historia de los medios, y el lugar que tienen las narraciones en viñetas en dicha historia. 2-. Conocer el modo en que el lenguaje de las narraciones en viñetas, y su materialidad, están articulados. 3-. Comprender el modo en que el lenguaje de las narraciones en viñetas está articulado a partir de una lógica de arquitectura y diseño espacial. 4-. Conocer las principales obras y corrientes de los años 30 y 40 del siglo pasado.		1-. Identificar el modo y especificidad del lenguaje de las narraciones en viñetas. 2-. Comprender la relevancia histórica del medio y la manera en que articula su discurso. 3-. Comprender la diferencia de su articulación mediante imágenes a diferencia de las estructuras de sentido que utiliza el lenguaje. 4-. Comprender los primeros lineamientos teóricos sobre el medio y su relación con otros medios.	

Número	RA al que contribuye la Unidad	Nombre de la Unidad	Duración en semanas
2	1-2-3-4-5	Historia y desarrollo de la narración en viñetas en Chile y Latinoamérica.	5
Contenidos		Indicadores de logro	

1-. Conocer las primeras obras producidas en Chile. 2-. Conocer las principales obras producidas en Argentina durante los años 50 y 60 del siglo XX. 3-. Comprender la relación e influencia de los contextos históricos y políticos y su relación con las principales obras del periodo. 4-. La narración en viñetas durante el fin de la dictadura.	1-. Comprender la determinante influencia del contexto social y político en la producción historietística chilena y latinoamericana. 2-. Entender el modo en que puede ser conceptualizada la narración en viñetas producida en Chile y Latinoamérica. 3-. Analizar los nuevos modos de producción narrativa en Chile a fines de la dictadura.
---	---

Número	RA al que contribuye la Unidad	Nombre de la Unidad	Duración en semanas
3	1-2-3-4-5	La novela gráfica: nuevos lenguajes y nuevas materialidades	5
Contenidos		Indicadores de logro	
1-. Comprender como se articula el concepto de novela gráfica en relación con las narraciones en viñetas antes analizadas. 2-. Analizar el funcionamiento del diseño espacial que configura este nuevo tipo construcción narrativa. 3-. Visualizar el modo en que la materialidad se transforma. 4-. Comprender como se concreta el concepto y noción de autor.		1-. Comprender el modo en que el lenguaje de las narraciones en viñetas se vuelve a vincular con la literatura. 2-. Comprender la idea del trazo autoral que determina las obras.	

Metodologías	Requisitos de Aprobación y Evaluaciones del Curso
Clases expositivas con diálogos, debates y análisis de imágenes.	1-. Análisis y críticas/25% - Análisis de viñetas en padlet y crítica de obras. (individual)

Exposición online de dibujantes y profesores acerca de la producción de historieta y sus usos en el aula. Utilizaremos una metodología basada en Aby Warburg (2022) y Walter Benjamín (2019) donde trazaremos distintas líneas de lectura entre obras y estéticas de diversos períodos además de la posible influencia de otros medios.	2-. Multimodal/25% - Desarrollar una cuenta de redes sociales de divulgación sobre el medio: blogspot, Instagram, tik tok, etc. (puede ser grupal máx 3 integrantes.) 3-. Propuesta de implementación (15%) utilizando los recursos del curso de cara a proponer una mejora en una unidad didáctica. (individual) 4-. Diseño de implementación/ 35% (individual) Esta última evaluación posee carácter reprobatorio, si la nota es inferior a 4,0 el curso será reprobado. En caso de reprobado habrá una segunda instancia de entrega con una nota máxima fija, que se convertirá en una segunda oportunidad para aprobar. • Para aprobar se requiere un 80% de asistencia. Cualquier situación que implique no asistir a clases debe ser justificada en su respectiva carrera. • Cada estudiante es responsable de entregar el archivo correspondiente a la evaluación. En caso de entregar archivos corruptos o de otras evaluaciones, se considerará el trabajo NO entregado [y, por ende, será evaluado con la nota mínima 1.0].
Bibliografía Fundamental	
Revistas Capp's, Al. <i>Li'l Abner</i>. San Diego: IDW publisign, 2010. Araya, Rodrigo (Comp). <i>Trauko tributo 21 años 1988 – 2009</i>. Santiago: Ocho Libros, 2009. Ditko, Steve y Lee Stan. <i>Amazing Fantasy #15</i>. New York: Marvel, 1962. Lobos, Themis. <i>Las aventuras de Ogú, Mampato y Rena: Kilikilis y Golagolas</i>. Santiago: Dolmen ediciones, 1996. Lloret, Jordi y Araya, Rodrigo. <i>Matucana 19. El garage de la resistencia cultural</i>. Santiago: ocholibros, 2019. Siegel, Jerry y Shuster, Joe. <i>Action comics #1</i>. New York: DC comics, 1938. Solano Lopez, Francisco y Oesterheld, Héctor German. <i>El eternauta</i>. México D.F.: RM editorial, 2010. Manga Tezuka, Osamu. <i>Next World</i>. Barcelona: Glénat: 2007. _____. <i>La princesa caballero</i>. Barcelona: Glénat, 2004.	

_____. *Ayako*. New York: Vertical, 2010.
 Maki, Miyako. *Las mujeres del Zodiaco volumen uno*. Gijón, 2019.
 Matsumoto, Taiyo. *Gogo Monster*. San Francisco: Viz media, 2013.
 Anno, Moyoko. *Gorda*. España: Ponent Mon, 2002.
 Tatsumi, Yoshihiro. *Una vida Errante volumen uno*. España: Astiberri, 2009.
 _____. *Una vida Errante volumen dos*. España: Astiberri, 2009.
 _____. *Pescadores de medianoche*. España: Gallo Nero, 2018.
 Taniguchi, Jiro. *El caminante*. España: Ponent Mon, 2015.
 _____. *Barrio Lejano*. España: Ponent Mon, 2016.
 Okazaki, Kyoko. *Pink*. España: Ponent Mon, 2018.

Comics USA

Millar, Mark y Johnson, Dave. *Superman Hijo Rojo*. España: ECC Cómic, 2020.
 Hitch, Bryan y Millar, Mark. *The Ultimates*. España: Panini comics, 2009.
 Moore, Alan y Gibbons, Dave. *Watchmen*. Buenos Aires: Ovnipress, 2020.
 Miller, Frank y Varley, Lynn. *Batman: el regreso del caballero oscuro*. Buenos Aires: Ovnipress, 2020.
 Morrison, Grant y Bolland, Brian. *Batman: La broma asesina*. España: ECC Cómic, 2019

Underground

Antología de Underground USA (Robert Crumb, Aline Komninski. Julie Doucet, Phoebe Glockner y Harvey Pekar.)

Novela Gráfica

Clowes, Daniel. *Ghost World*. Barcelona: La Cúpula, 2016.
 _____. *Ice Haven*. Madrid: Random House, 2015.
 Ware, Chris. *Jimmy Corrigan: el chico mas listo del mundo*. Madrid: Random House, 2019.
 _____. *Jimmy Corrigan: The smartest kid on earth*. New York: Pantheon, 2012.
 _____. *Lint*. Vancouver: Drawn & Quaterly, 2010.
 Sacco, Joe. *Notas al pie de Gaza*. Madrid: Random House, 2010.
 Otero, Sole. *Poncho fue*. Buenos Aires: Hotel de las ideas, 2017.
 Paola, Power. *Virus Tropical*. Santiago de Chile: ed. Catalonia, 2013.
 Trujillo, Marcela. *Las crónicas de Maliki 4 ojos*. Santiago: Feroces editores, 2010.
 Elizondo Abel y Videla Enrique. *Martin Warp*. Santiago: Mythica, 2012.
 Satrapi, Marjane. *Persépolis*. Madrid: Random House, 2022.
 Spiegelman, Art. *Maus*. Madrid: Random House, 2020.

Bibliografía Complementaria

Recursos digitales

<https://www.youtube.com/c/ArchipelDocks>

<https://www.youtube.com/@CartoonistKayfabe>

<https://archive.org/>

<https://digitalcomicmuseum.com/>

<https://www.tebeosfera.com/>

Bibliografía secundaria

- Barbieri, Daniele. *Los lenguajes del cómic*. Barcelona: Paidós, 1993.
- Benjamín, Walter. *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica*. Buenos Aires: Ediciones Godot, 2019.
- Chute, Hillary L. *Graphic Women: Life Narrative & contemporary comics*. New York: Columbia University Press, 2010.
- Coogan, Peter. <<The definition of the superhero>>. *A comics studies reader*. Ed. Jeet Heer and Kent Worcester. Jackson: University press of Mississippi, 2009, pp.77-93.
- Dorfman, Ariel y Mattelart, Armand. *Para leer al Pato Donald*. Buenos Aires: Siglo XXI, 2002.
- Eco, Umberto. *Apocalípticos e integrados*. Barcelona: Debolsillo, 2011.
- García, Santiago. *La novela gráfica*. Bilbao: Astiberri, 2010.
- Groensteen, Thierry. *Comics and narration*. Mississippi: UPM, 2013.
- _____. *Sistema de la historieta*. Santiago: Nauta Colecciones, 2021.
- Howe, Sean. *Marvel Cómics: La historia jamás contada*. España: Panini, 2013.
- Lefèvre, Pascal. <<The construction of space in comics>>. *A comics studies reader*. Ed. Jeet Heer and Kent Worcester. Jackson: University press of Mississippi, 2009, pp. 157-162.
- Jacobsen, Udo. *Leyendo Comics*. Ñuñoa: Ediciones ojo de buey, 2001.
- Lloret, Jordi y Araya, Rodrigo. *Matucana 19. El garage de la resistencia cultural*. Santiago: ocholibros, 2019.
- McCloud, Scott. *Entender el cómic*. Bilbao: Astiberri, 2009.
- Merino, Ana. *El cómic hispánico*. Madrid: Catedra, 2003.
- Morrison, Grant. *Supergods*. Madrid: Turner, 2012.
- Postema, Barbara. *Making sense of fragments*. New York: Rit Press, 2013.
- Riesman, Abraham. *Verdadero creyente: auge y caída de Stan Lee*. Madrid: Es Pop ediciones, 2022.
- Rojas Flores, Jorge. *Las historietas en Chile 1962-1982*. Santiago: Lom, 2016.
- Sabin, Roger. *Comics, comix & graphic novels*. New York: Phaidon press, 1996.
- Spiegelman, Art. *Metamaus*. Madrid: Reservoir books, 2007.
- Steimberg, Oscar. *Leyendo historietas*. Buenos Aires: Eterna Cadencia, 2013.
- Trabado Cabado, José Manuel. <<La novela gráfica en el laberinto de los formatos del cómic>>. *La novela gráfica. Poéticas y modelos narrativos*. Comp. José Manuel Trabado Cabado. Madrid: Arco/libros, S.L, 2013, pp. 15-61
- _____. *Antes de la novela gráfica: clásicos del cómic en la prensa norteamericana*. Madrid: Cátedra, 2012.
- Warburg, Aby. *El ritual de la serpiente*. Madrid: Sexto piso, 2022.

Fecha última revisión:

20 de septiembre de 2023

Programa visado por:

Coordinación Formación Transversal - CPA

Información importante

Es deber de las y los estudiantes conocer y respetar el Reglamento estudiantil (Resolución exenta N°766, 15 de junio de 2018) en el que se indican **Derechos y deberes** (Artículos 6 y 7) e Infracciones a las Normas Universitarias (Artículos 11 al 18), además de información relevante sobre participación y titulación.

● Integridad Académica

En los cursos impartidos en la Escuela de Educación se consideran faltas graves a la integridad académica y a la ética las siguientes acciones:

- Copiar y facilitar la copia de respuestas en cualquier tipo de evaluación académica;
- Adulterar cualquier documento oficial como documento de asistencias, correcciones de pruebas o trabajos de investigación, entre otros;
- Plagiar u ocultar intencionalmente el origen de la información en cualquier tipo de evaluación.
- Uso íntegro, parcial y/o sin reconocimiento de ChatGPT u otras herramientas de inteligencia artificial.

Cualquiera de las faltas graves mencionadas anteriormente, será sancionada con la suspensión inmediata de la actividad y con la aplicación de la nota mínima (1,0). Además, estas causales serán informadas al Consejo de Escuela para iniciar una investigación sumaria en caso de ser necesario.

● Protocolo ante denuncias sobre acoso sexual, acoso laboral y discriminación arbitraria

De acuerdo a la misión y principios de la Universidad de O'Higgins, y siguiendo los Lineamientos para la Docencia (2023) dictaminados por la Dirección de Pregrado, se exige un uso seguro, responsable y ético de las tecnologías de la información. En este sentido, **se rechazan tajantemente cualquier conducta (virtual y/o presencial) de uso inadecuado de datos personales, acoso sexual y discriminación arbitraria.** Todos estos actos se encuentran considerados en el reglamento estudiantil UOH y son sancionados por la Universidad. **En el caso específico de experimentar o ser testigo de acoso sexual y discriminación arbitraria contacta a tu jefatura de carrera y asesorarte por la Dirección de Equidad de Género y Diversidades:** oficina.equidad.genero@uoh.cl también puedes asistir de manera presencial a la Dirección que está ubicada en la oficina 501 edificio A. Horario de atención 9:30 a 17:00 hrs.

Si vives cualquier otro tipo de situación de acoso, maltrato o abuso de otra índole que NO sea de carácter sexual o de género contacta a la jefatura de carrera y asesórate por pregrado.

- **Respeto por el nombre social del estudiantado**

La Universidad de O'Higgins cuenta con mecanismos para realizar el procedimiento de cambio de nombre social a las personas que lo soliciten en virtud de su identidad de género. **Todo integrante de la universidad puede manifestar su voluntad de utilizar su nombre social a el/la docente, así como los pronombres asociados.** Además, para formalizar su uso en la Universidad debes solicitarlo a la Dirección de Equidad de Género y Diversidades. Para hacer esta solicitud, descarga el formulario de solicitud y la declaración jurada simple de la página web: <https://www.uoh.cl/#cambios-de-nombre-social>, y preséntalos presencialmente o vía email a: oficina.equidad.genero@uoh.cl

- **Consideración de ajustes razonables:**

Si tienes alguna condición de discapacidad, o requieres comunicar cualquier información relevante para favorecer tu proceso de enseñanza-aprendizaje, contáctate con el/la docente del curso, o bien con tu jefe de carrera para **evaluar ajustes razonables y/o la implementación de otras estrategias de apoyo.** Para más información puedes escribir a unidad.inclusion@uoh.cl.