

El cómic como herramienta de trabajo en el ámbito universitario: propuestas de usos didácticos

Somé Laserna, Caín

Departamento de Historia Contemporánea

Universidad de Sevilla

csume@us.es

Resumen

Atrás quedaron los métodos convencionales de enseñanza universitaria basados principalmente en las clases magistrales. En la actualidad, la introducción de las nuevas tecnologías y de diferentes herramientas en el aula universitaria está a la orden del día. Es habitual ver al profesorado apoyar sus explicaciones en el visionado de fragmentos de películas, o de textos literarios, y presenciar como busca entablar el contacto con su alumnado y acercarse a sus intereses e inquietudes. Lejos queda esa separación inquebrantable que presentaba el ámbito universitario entre el profesor y su auditorio. En esta constante evaluación, buscar nuevas herramientas debe ser una labor fundamental del docente, y en ocasiones, esas herramientas, lejos de ser nuevas, simplemente son herramientas que ya estaban pero cuyo uso se descarta. Es el caso del cómic, tradicionalmente vinculado con el entorno de la enseñanza primaria y secundaria, y cuyo uso reivindicamos en estas páginas.

Palabras claves: Historia contemporánea, cómics, historia, innovación educativa.

The use of the comic as an effective tool for the university scoop: didactic uses proposals

Abstract

The old fashioned university teaching methods based mainly on lectures were left behind. Nowadays the use of new technologies and different teaching tools at the university classrooms is widespread. It is very usual to see professors using visual support (fragments of movies, literary texts, etc.) in an attempt to get closer to the students' interests and concerns. The unbreakable separation between professor-audience is now left behind. The need to look for some new teaching tools must be a priority for the educational workers due to the constant evaluation nature of education itself. Sometimes this newly discovered tools were there before but they were just not used. This is the case of the comic, that we claim in these pages as an important resource at a university level as it has been traditionally related to lower educational levels.

Keywords: Contemporary history, comics, history, educational innovation.

1. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene como objetivo reflexionar sobre el uso de los cómics en el ámbito universitario. Consideramos de sobra conseguida su inserción en el ámbito de la enseñanza primaria y secundaria, en donde el uso de los comics es una herramienta habitual por parte del profesorado. Sin embargo, dentro del ámbito universitario, a diferencia de otros recursos tales como el cine o la literatura, los cómics apenas son utilizados.

Este proyecto parte de la experiencia previa en diferentes asignaturas impartidas en la Facultad de Ciencias de la Educación y la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla durante los cursos 2010/11 y 2011/12.

En el transcurso de la asignatura de Historia de España Actual, impartida durante el curso 2010/11 en las licenciaturas de Periodismo, Publicidad y Relaciones Públicas y Comunicación Audiovisual en la Universidad de Sevilla, pude percatar que determinados conceptos llegan mucho antes al alumnado a través de narraciones icónicas, y que dichas narraciones posibilitan entablar deseables sinergias entre los alumnos y alumnas del grupo, dando lugar a debates y puestas en común.

La buena aceptación que ha tenido por parte del alumnado, y los excelentes resultados que se han obtenido de su utilización nos hace plantear la necesidad actual de buscar un hueco en los planes universitarios a este recurso, generalmente ignorado, y con un enorme potencial por explotar.

Este proyecto viene a reivindicar, pues, el espacio que merece el uso de los cómics como herramienta de trabajo en el ámbito educativo universitario.

2. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

Las competencias del proyecto *El cómic como herramienta de trabajo en el ámbito universitario: propuestas de usos didácticos* parten del uso de dicha herramienta en diferentes asignaturas que ya hemos mencionado anteriormente: “Historia de España Actual”, asignatura optativa impartida durante el pasado curso 2010/2011 en las licenciaturas de Periodismo, Publicidad y Relaciones Públicas y Comunicación Audiovisual; “Historia de Andalucía”, asignatura optativa impartida también durante el pasado curso en la diplomatura de Magisterio en la especialidad de Primaria; y por último “Historia de la Cultura Contemporánea” en el presente curso 2011/2012, en la licenciatura de Publicidad y Relaciones Públicas.

Señalamos las siguientes competencias:

- Competencia para el tratamiento de la información. La búsqueda, obtención y selección de información de fuentes diversas, y el tratamiento y la utilización crítica de la misma son de gran importancia para completar y apoyar las interpretaciones y explicaciones del pasado. Generalmente haremos uso de documentos históricos, textos historiográficos, fuentes iconográficas, datos, mapas, prensa, etc. Con ello acercaremos al alumno o alumna a los documentos básicos, reconstruiremos una parte esencial del trabajo del investigador y facilitaremos la capacidad crítica del alumno o alumna, mediante la interpretación de documentos en distintos formatos. Sin embargo, aunque no se pueda considerar una fuente primaria, los cómics se convierten en una herramienta muy útil en tanto que nos sirven para nuestro fin de incentivar el uso de diferentes medios de información.
- Integración de los conocimientos para llegar a formular juicios críticos. La ciencia histórica se basa en el estudio e interpretación de los hechos pasados, su desarrollo temporal y su relación causal. A través del uso de viñetas escogidas pretendemos que los alumnos y alumnas desarrollen la capacidad de elaborar explicaciones de los acontecimientos históricos y de su evolución temporal, superando interpretaciones distorsionadas, influidas por intereses e ideologías.
- Adquisición de instrumentos de comprensión crítica, haciendo especial hincapié en el contexto histórico. Usaremos los documentos gráficos junto a otras fuentes.
- Desarrollar la capacidad de lectura crítica del texto icónico. Qué duda cabe que los textos icónicos tienen su propio lenguaje. Expresar las ideas a través de representaciones gráficas tiene sus ventajas, como el hecho de la facilidad de interpretación. Resulta más fácil comprender una

situación a través de una representación gráfica que de un texto, sin embargo, esta facilidad en ocasiones puede conllevar una desventaja: pueden presentar una interpretación demasiado rígida e incluso dirigida, como ocurre la mayoría de las veces con las tiras políticas. Por ello, desarrollar la capacidad de lectura crítica es fundamental. Definimos los siguientes objetivos:

1. Fomentar una sensibilización crítica ante las fuentes de información.
2. Contratar diferentes puntos de vista.
3. Asumir como propias algunas pautas metodológicas.
4. Analizar los contenidos relativos a la historia desde diferentes fuentes.

3. METODOLOGÍA

No forma parte del proyecto la lectura de la totalidad de las obras referenciadas por parte del alumnado, aunque como es obvio, y al igual que ocurre con otros recursos como el cine o la literatura, su lectura, aunque no necesaria, es ampliamente recomendable. En lugar de obras completas hemos usado fragmentos seleccionados usados para iniciar debates, contextualizar los contenidos, iniciar un *brainstorming* o apoyar una explicación.

El viejo dicho popular de “una imagen vale más que mil palabras” no ha sido nunca tan cierto como cuando se aplica al entorno educativo. La combinación de textos e imágenes hacen de las viñetas gráficas un excelente medio de expresión y comunicación. Una de sus ventajas es la facilidad de asimilación, que ha provocado que muchas veces se asocie el cómic a un ámbito infantil o juvenil. Sin embargo, al igual que ocurre con la literatura o el cine, el cómic es un producto destinado a un amplio abanico de público.

Como ya hemos mencionado anteriormente, la base de este proyecto consiste en potenciar el uso del cómic histórico como un recurso más en las clases de nuestras asignaturas, de la misma manera que hacemos uso de textos literarios, panfletos, octavillas, prensa, videos o películas cinematográficas.

Dada la variedad de las asignaturas en donde se ha puesto en práctica este proyecto, resulta complicado elaborar una metodología común a todas las materias. En cualquier caso, su uso no difiere mucho del que se pueda hacer de otros medios como los textos o el cine. Sin embargo, desde un punto de vista metodológico, parece oportuno establecer una división en función de las tres asignaturas en donde hemos puesto en práctica el proyecto.

1. Destacamos en primer lugar la asignatura impartida durante el curso 2010/11 Historia de España Actual en las licenciaturas de Periodismo, Publicidad y Relaciones Públicas y Comunicación Audiovisual. Divididos en tres grupos nos encontramos 28 matriculados en Comunicación Audiovisual, 46 en Publicidad y Relaciones Públicas, y 145 en Historia de España, que hacían un total de 219 alumnos y alumnas.

- Una actividad que desarrollamos durante el pasado curso en esta asignatura fue analizar la evolución de la censura durante el periodo franquista desde el primer franquismo hasta los años setenta, vista desde la censura que sufrieron las publicaciones infantiles y juveniles, que como vehículo de transmisión de valores fue uno de los principales objetivos de los censores. Ni que decir tiene que las dos sesiones (de dos horas cada una) que duró esta actividad fueron realmente interesantes, mostrando una historia, poco conocida, pero a su vez muy cercana al alumno.

- Una temática que no podía faltar, tratándose de una asignatura de historia de España Actual, era la Guerra Civil. Al igual que ocurre con el cine español, en el mundo del cómic, uno de los temas predilectos es el de la Guerra Civil. En esta ocasión, en lugar de mostrar los hechos bélicos a través de un documental, como suele ser habitual, o de una película, usamos una batería de escenas escogidas, de diferentes cómics, que muestran la crudeza de la guerra civil española. Las escenas referidas eran de unas doce obras, pero destacaremos especialmente la obra autobiográfica *El Arte de Volar*, de Antonio Altarriba y Kim, en donde de una manera soberbia muestra la cara más cruda, pero a la vez amable, del conflicto civil. La obra ha recibido numerosos premios y aclamaciones por parte de la crítica desde que vio la luz en el año 2009.

2. En el curso 2010/11 contamos con 56 matriculados para la asignatura de Historia de Andalucía

en la Diplomatura de Magisterio de Primaria.

- En los estudios de magisterio cobra especial importancia del uso de material gráfico en el aula por tratarse de una herramienta fundamental en la enseñanza primaria por su valor motivador y de captación de la atención del alumnado. Por ello, durante el pasado curso, en el desarrollo de la asignatura, como trabajo opcional presenté la opción de subir la nota final presentando un trabajo en el que se pusiera de manifiesto el valor de los cómics en el aula. Para ello, el trabajo que tenían que presentar era la elaboración de una actividad usando cómics, en el contexto de una unidad didáctica de primaria que ellos mismos podrían elegir, con la única condición de que tenían que ser contenidos relativos a la historia de Andalucía. El resultado fue magnífico, se presentaron trabajos realmente interesantes, desde puzzles hechos con viñetas a cómics que los propios alumnos hicieron respetando los hechos históricos.

- Un segundo uso que le dimos al cómic fue utilizar diferentes páginas de la obra *Historia de España en cómic* de Jorge Alonso y Félix Carrión. A partir de las lecturas de unas cuatro páginas en donde se contextualizaba la España que vio nacer el liberalismo de las Cortes de Cádiz, iniciamos una puesta en común en clase que sirvió para que los la clase se percatase que conocía muchas de las características que diferencian el Antiguo del Nuevo Régimen.

3. Durante el curso 2011/12 contamos con 158 alumnos y alumnas para la asignatura cuatrimestral de Historia de la Cultura Contemporánea en la licenciatura de Publicidad y Relaciones Públicas.

- Ha resultado realmente útil para esta asignatura explicar el nacimiento del cómic como muestra viva de la cultura contemporánea en el siglo XX. ¿Existe modo alguno mejor de conocer el nacimiento de un vehículo de transmisión que observando esos primeros resultados? Los alumnos y alumnas pudieron ver, en el desarrollo de la asignatura como irrumpen con fuerza las viñetas gráficas, sobre todo las tiras de prensa, las viñetas satíricas, las tiras de humor, etc.

- También interesante resultó que los alumnos pudieran apreciar que la importancia del cómic en ocasiones trasciende al propio cómic e influye en otras manifestaciones. Es el caso del Pop Art, importante movimiento artístico del siglo XX que recibió influencias del mundo del cómic en artistas como Andy Warhol o Román Gubern.

Para lograr una visión de conjunto acerca del proyecto, resulta de interés incluir un breve glosario de algunas de las obras cuyo contenido ha resultado de utilidad para el desarrollo del mismo. Dada la amplitud, especificar cada uno de los usos que se han dado a las obras resulta demasiado complejo, por lo que tan solo referiremos los títulos y el objeto interés para la materia. Son obras cuyo argumento gira en torno a contenidos impartidos en diferentes asignaturas, tanto de las referidas anteriormente, como de otras materias del área de contemporánea. El amplio campo de acción para el docente es evidente, y manifestando una actitud crítica, se pueden identificar importantes conceptos y actitudes en diferentes obras.

- **Maus.** *Art Spiegelman. Editorial Reservoir Books. 1973.* Biografía de Vladek Spiegelman, un judío polaco superviviente de los campos de exterminio nazis, contada a través de su hijo Art, un dibujante de cómics que quiere dejar memoria de la aterradora persecución que sufrieron millones de personas en la Europa sometida a Hitler.

- **Persepolis.** *Marjane Satrapi. Norma Editorial. 2000.* Primer cómic iraní de la historia. Con esta obra, la aclamada Marjane Satrapi consiguió, además de numerosos y prestigiosos premios, que la historieta trascendiese a la sociedad como un símbolo de tolerancia y libertad.

- **Palestina.** *Joe Sacco. Editorial Planeta. 1993.* El conflicto de los territorios ocupados de Palestina y la actitud de Israel se convierten en este libro en el testimonio sobre el terreno del autor, entrevistando a personas, visitando lugares, atestimoniando la intransigencia de algunos, en ambos bandos, y principalmente la penuria de una forma de vida sometida a la dureza de los campos de refugiados, la presencia de militares israelíes y la angustia de no saber qué ha sido de familia y amigos.

- **Gorazde.** *Joe Sacco. Editorial Planeta. 2000.* Una mezcla entre periodismo e impresiones subjetivas y objetivas del autor, todo ello narrado en el contexto de la antigua Yugoslavia.

- **El final de la Guerra.** *Joe Sacco. Editorial Planeta. 2005.* Dos historias cortas acerca del día a

día de Bosnia.

- **Hiroshima.** *Keiji Nakazawa Editorial Mangaline. 1973.* Gigantesca obra de Keiji Nakazawa, uno de los mangas mejor valorados en Japón.

- **Berlín, ciudad de piedras.** *Jason Lutes. Editorial Astiberri. 2001.* Presenta la primera parte de la fascinante trilogía de Jason Lutes ambientada en Alemania en las horas sombrías de la república de Weimar. Ciudad de piedras abarca ocho meses en Berlín, desde septiembre de 1928 hasta el Primero de Mayo de 1929, documentando meticulosamente las esperanzas y las luchas de sus habitantes mientras su futuro parece oscurecerse ante el ascenso de una sombra amenazadora.

- **Tintín. El loto azul.** *Hergé. Editorial Casterman. 1965.* Historia de intriga política en la china de los años 20, se refleja la situación política de división de China en zonas de influencias controladas por las potencias europeas y Japón. En la historia destaca la política imperialista japonesa que se mezcla con la cuestión del tráfico de opio.

- **Auschwitz.** *Pascal Croci. Norma Editorial. 2001.* Un relato conmovedor inspirado en testimonios de los supervivientes del campo de concentración de Auschwitz, que narra el día a día de los campos de concentración.

- **El Informe 11-S.** *Sid Jacobson – Enric Colón. Panini comics. 2006.* Análisis gráfico de todos los sucesos acaecidos en los meses posteriores al 11 de septiembre, fecha en la que tuvo lugar el trágico incidente del atentado contra las torres gemelas de New York.

- **La Jungla.** *Upton Sinclair – Peter Kuper. Norma Editorial. 2006.* Una denuncia de la situación de precariedad que sufrían los trabajadores de la industria envasadora de carne, una de las obras más descarnadas del socialismo literario. Se tocan temas tan duros como la inmigración o la precariedad laboral.

- **Los Maestros cervecedores.** *Van Hamme & Vallés. Editorial Planeta. 1992.* A lo largo de cuatro tomos podemos presenciar una saga familiar inigualable, en las que se nos narra el devenir de una familia de fabricantes de cerveza a lo largo de sucesivas generaciones, que transcurren desde el inicio de la industrialización, hasta la actualidad. En el primer tomo asistiremos a los avances que se producen en la industrialización, tanto a nivel de mecanización, como de movilizaciones obreras. Veremos las primeras organizaciones obreras y sus conflictos, así como la formación de grupos políticos socialistas. En el segundo tomo asistiremos al desarrollo de la I Guerra Mundial, la crisis posterior, y el nacimiento del nacionalsocialismo.

- **Paracuellos.** *Carlos Giménez – Debolsillo. 2007.* En sus páginas cuenta las vivencias de unos niños en el asilo de Auxilio Social, una viva muestra de la España de la autarquía y de la miseria de la mano de unos niños sin hogar.

- **1936-1939. Tormenta sobre España.** *Víctor Mora – Glenat. 2008.* La historia de la Guerra Civil vista desde una perspectiva intimista, ajena a ideologías políticas.

- **36-39. Malos tiempos.** *Carlos Giménez – Debolsillo. 2009.* Aquí se narra la historia de la gente de la calle durante la Guerra Civil española. Como se convive con el hambre y las bombas y se intenta que la vida siga como si nada estuviera pasando.

4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Para conocer los resultados y el alcance del proyecto hemos contado con dos herramientas muy útiles: los exámenes, y la elaboración de encuestas a final de curso. Ambas herramientas, junto a la observación del grupo y su implicación en las actividades, nos ha servido para valorar el alcance de los objetivos marcados con el proyecto.

En cada una de las asignaturas se ha realizado una encuesta a final de curso en donde los alumnos y alumnas tenían que responder a cinco preguntas relativas a la labor del docente:

1. ¿Te has sentido motivado a lo largo de la asignatura?
2. ¿Qué valoración te sugieren los contenidos de la misma?
3. Respecto a la metodología, ¿te parecía adecuada para la asignatura?
4. Destaca al menos dos aspectos positivos y explícalos.
5. Destaca al menos dos aspectos negativos y explícalos.

De un total de 433 alumnos y alumnas, repartidos entre cinco grupos de cuatro planes distintos (Licenciatura en Periodismo, Licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas, Licenciatura en Comunicación Audiovisual y Diplomatura en Primaria), en dos facultades diferentes (Facultad Ciencias de la Educación y Facultad de Comunicación), obtuvimos que el 80% de las encuestas realizadas señalaron positivamente el uso de los cómics en el aula, ya fuera en respuesta a la cuestión número 1, 3 ó 4. Y en ninguna encuesta surgió una valoración negativa hacia el uso del cómic.

En referencia a los exámenes, si bien las preguntas no tenían nada que ver con el material gráfico en cuestión, ha resultado interesante comprobar cómo el alumnado hizo referencias en sus respuestas a contenidos que se habían trabajado en clase a partir de material de cómics. No se han establecido estadísticas concretas, aunque han sido frecuentes las referencias y citas a conceptos trabajados en clase dentro de la dinámica del proyecto, lo que muestra, que al igual que ocurre con el cine, el impacto visual es mayor que con otras estrategias. Como ejemplo, resulta interesante comprobar cómo gran parte del alumnado que se presentó a la convocatoria de Febrero de la asignatura de España Actual impartida en las Licenciaturas de Comunicación Audiovisual, Publicidad y Relaciones Públicas y Periodismo, respondieron en una de las preguntas del examen, en dónde se incluía un texto referente a la Autarquía en la España de los años cuarenta, citando textualmente a la obra *El Arte de Volar*, o incluso describiendo escenas que se ven en la misma obra fusionando de este modo las viñetas trabajadas en clase con la teoría. Y aunque en muchos casos no se citaba la referencia a la obra, parece evidente que ésta había servido como base sobre la que sostener la teoría. Estudios posteriores podrían indagar en cómo el uso de estas técnicas ayuda a la capacidad de memorización de los contenidos.

Y respecto al seguimiento y la observación del trabajo en clase, ha sido útil comprobar cómo aumentaba la participación del alumnado y era más fácil captar su atención, al igual que ocurre con el uso de otras técnicas que se salen de la rutina docente de la clase magistral.

En vista a los resultados obtenidos, el uso del cómic en el aula, dentro de un entorno universitario, ha resultado ser una herramienta motivadora. Los resultados han sido excelentes, sobre todo en lo referente al nivel de participación por parte del alumnado.

A la hora de valorar el impacto del proyecto, cabe destacar, como aspecto negativo, la dificultad para encontrar los ejemplares de los cómics referenciados en las bibliotecas universitarias. Resulta complicado fomentar el uso como material educativo de los cómics, cuando estos no se encuentran disponibles ni accesibles para el alumnado. Y a pesar de la utilidad demostrada, parece poco probable, que a corto plazo, la perspectiva de su uso vaya a cambiar.

Podemos concluir que aunque hay que ser consciente de que no se trata de un recurso didáctico que pueda ser usado de modo general, ni tampoco como un recurso aislado, desperdiciaríamos una excelente oportunidad de motivar y captar la atención de nuestro alumnado si rechazáramos por sistema su uso.

5. BIBLIOGRAFÍA

ARÓSTEGUI, J. (1995). *La investigación histórica*. Barcelona: Crítica.

ARTABE, L. M. (2004). El cómic como herramienta docente, en *Encuentro de lenguas y literaturas*. (pp. 157-160).

ARTACHO ORIHUELA, C. M. (2002). ¿Deben estar los cómics en las bibliotecas?, en *Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios*, nº 69 (pp. 57-72).

ECO, U. (1995). *Apocalípticos e integrados*. Barcelona: Tusquets Editores.

GUTIÉRREZ PÁRRAGA, T. (2006). El cómic en los adolescentes. Estudio y práctica en el aula; una propuesta de evaluación en *Arte, individuo y sociedad*, nº 18. (pp. 29-56).

GUIRAL, A. (2010). El cuaderno popular: viñetas de género en *Del Tebeo al Manga. Una historia de los comics*, nº 7. Barcelona: Editorial Panini.

GUIRAL, A. (2007). Los cómics en la prensa diaria: humor y aventuras en *Del Tebeo al Manga. Una historia de los comics*, nº 1. Barcelona: Editorial Panini.

- DELVAL, J. (1993). *Los fines de la educación*. Madrid: Siglo XXI.
- DEWET, J. *Cómo pensamos. Nueva exposición de la relación entre el pensamiento reflexivo y el proceso educativo*. Barcelona: Paidós.
- LUZON I FERNÁNDEZ, V. y RAMAJO HERNÁNDEZ, N. (1999). Nuevos lenguajes para nuevas tecnologías: el cómic, una publicación electrónica de entretenimiento en *Revista Latina de comunicación social*, nº23.
- MORENO MENJÍBAR, L. (2000). La imagen secuenciada en el cómic en *Nuevas tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas a la educación*. (pp. 35-56).
- MOIX, T. (2007). *Historia Social del comic*. Madrid: Editorial Bruguera.
- MURO, M. A. (2004). *Análisis e interpretación del cómic: ensayo de metodología semiótica*. Logroño: Universidad de la Rioja, Servicio de Publicaciones.
- REMESAR, A. (1983). Cómic y ciencias sociales en *Neuróptica: estudios sobre el cómic*. (pp. 85-106).
- RIVERO GRACIA, M. P. (2004). Cómic en el aula de Historia. Apuntes para su creación en *Clío*, nº 30.
- VALERO GARCÉS, C. (2000). La traducción del cómic. Retos, estrategias y resultados en *TRANS: revista de traductología*, nº4. (pp. 75-88).
- VICH, S. (1997). *La historia en los cómics*, Barcelona: Editorial Glenat.
- VVAA. (1993). *Literatura de la imagen*, Barcelona: Editorial Salvat.