

EL CÓMIC: ESTADO DEL ARTE EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO, 2000-2010. NAYMA GONZÁLEZ, MAESTRANTE EN
ESTUDIOS LATINOAMERICANOS, UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE MÉXICO. WATTZILLA@GMAIL.COM

Resumen: Las investigaciones sobre el cómic que se han realizado durante los últimos diez años en la Universidad Nacional Autónoma de México, se han distanciado de líneas de pensamiento como la Comunicación de Masas, el Colonialismo y la Pedagogía. El presente trabajo se centrará en dos investigaciones realizadas en el periodo referido.

1. Antecedentes

El cómic como objeto de estudio se ha abordado desde varias perspectivas en la Universidad Nacional Autónoma de México. La escuela francesa de la semiótica, y en especial el trabajo sobre el cómic que hizo Umberto Eco en los 60, tuvieron gran influencia en los entonces incipientes estudios sobre los medios de comunicación dentro de este centro educativo y de investigación.

Desde esa década hasta la actualidad, los cómics han sido vistos casi exclusivamente desde la óptica del Colonialismo y la Comunicación de masas, y en menor medida, desde la Pedagogía. Libros como Para leer al Pato Donald de Ariel Dorfman y Armand Mattelart, forjaron toda una línea de pensamiento que estuvo en boga hasta entrada la década del 90.

Los pedagogos de la Universidad ofrecieron varias investigaciones sobre cómics en donde destacaban, por lo general, las cualidades didácticas del medio, en especial para niños de educación primaria.

Algunos títulos de estos trabajos: Planeación del lanzamiento de una historieta educativa (1985), El control social y la politización de la niñez mediante la historieta ilustrada (1987), La utilización de la historieta y su influencia para la educación primaria en el área de historia (1990), Cómics e ideología: análisis semiótico

comparativo de los cómics Mafalda y La pequeña Lulú (1992), La "zoociedad" en monitos: historieta y cultura popular (1993), Observaciones para el uso de la historieta como herramienta de difusión educativa (1997), Análisis de dos superhéroes de historieta desde dos perspectivas: Batman y el Hombre Araña desde el psicoanálisis freudiano y el panoptismo de Michel Foucault (1997), El cómic infantil como medio de apoyo a la campaña de concientización ecológica de la Dirección de Servicios Municipales de Celaya, Guanajuato (2007).

Desde el 2000 a la fecha se puede notar un distanciamiento de estas miradas predominantes, particularmente en dos tesis presentadas en la Facultad de Filosofía y Letras, cuya característica en común es la elección de objetos de estudio representativos y canónicos del medio: Watchmen y El eternauta. En ellas, los autores profundizan en las particularidades del cómic, y sitúan a las obras en un contexto histórico.

Revisemos las dos por separado:

2. Watching the Watchmen: el cómic como narrativa gráfica (2000)

El primer trabajo es una tesis de licenciatura en Letras Inglesas, realizada por Ernesto Priego. Su interés es desentrañar cómo se cuentan las historias narradas en el lenguaje gráfico-textual del cómic, ofreciendo como estudio de caso la que es una de las obras estructuralmente más complejas del medio: Watchmen, de Alan Moore y Dave Gibbons (1986).

En la primera parte de la tesis, el autor ofrece un panorama del cómic hasta la década del 80. Después hace un recuento del estado del arte y de las escasas investigaciones dedicadas a las estructuras narrativas del cómic.

Priego propone el estudio objetivo y sistemático del cómic como forma literaria narrativa. Para ello, ofrece un modelo de análisis narrativo del cómic, al que aborda desde el análisis interartístico pensado por Lois Parkinson, la narratología de Vladimir

Propp, la teoría de la narrativa de Mieke Bal y el trabajo sobre el mismo tema de Gérard Genette y Luz Aurora Pimentel.

Para determinar la relación entre texto e imagen, se basa en Narrativa audiovisual de Jesús García Jiménez, y en las combinaciones pensadas por Scott McCloud en Understanding Comics. En este esfuerzo de narratología comparada que hace con Watchmen, Priego retoma a teóricos ya clásicos del cómic, como Daniele Barbieri o Román Gubern.

La última parte de la tesis se titula Pretexto. Watching the Watchmen: mirar en el abismo, y se centra en el análisis de algunas de las viñetas más ricas narrativamente; esto es, aquellas con un uso sofisticado de recursos como la focalización, multiplicidad de voces, encuadres conativos, viñetas subjetivas (ver figura I), elipsis, etc.

Siguiendo este método, el autor abunda en el montaje del cómic y desafía la noción de que la secuencialidad narrativa del cómic sea progresiva y lineal. En este punto se interesa por lo que denomina la lógica conectiva entre viñetas¹. Sobre el montaje del cómic, establece dos tipos: el sucesivo y el anacrónico.

No es casual que Priego escogiese un cómic cuya estructura es poco convencional: en ella observamos saltos de tiempo, espacio y sub-tramas entrelazadas. En casi su totalidad, el montaje de Watchmen es anacrónico y hace uso constante de flashbacks y flashforwards.

Las historias dentro de otras historias, tan comunes en Watchmen, son yuxtapuestas de tal manera con el uso de texto, imagen, o ambos, que Priego ve un efecto metafórico: “liberan el significado de las imágenes visuales y verbales de la historia principal para mostrar cómo la conjunción imagen-texto posee, si se quiere, una polisemia de índole poética insospechada”.²

---

¹ Priego, Ernesto, Watching the Watchmen: el cómic como narrativa gráfica, p.72.

² Ibid, p.78.

3. El navegante de la eternidad: vagar solitario del héroe colectivo (2009)

La segunda es una tesis de maestría, presentada por Édgar Adrián Mora para el posgrado en Estudios Latinoamericanos. A diferencia de la mirada de Priego, más ocupada en las características estructurales de las narraciones gráficas, Mora se interesa en historizar el desarrollo del cómic mundial y del argentino, concibiendo al cómic y en particular el legado de Oesterheld como un capítulo importante en la historia de la cultura latinoamericana del siglo XX. Este es un esfuerzo que además de abrir paso a otras líneas de investigación sobre la cultura y los medios en la región, difunde la obra de un intelectual que incluso en pleno 2010, sigue siendo desconocido para “el gran” público afuera de las fronteras argentinas y europeas.

La tesis comienza con un capítulo titulado: Sobre la Historia del Cómic y su Recepción en el Campo de la Cultura, donde el autor ofrece un panorama de la historia de la historieta a nivel mundial, y una revisión de los distintos estadios del medio (cartoon, daily strip, comic strip, comic book, graphic novel).

Posteriormente detalla el desarrollo de la historieta en Argentina, y reflexiona sobre el papel que el guionista de historietas tiene dentro del proceso de elaboración de las mismas. Asimismo, plantea el papel de la ideología dentro del cómic:

Se considera de importancia fundamental esta mención a la transmisión de mensajes ideológicos a través de la historieta, en tanto la mayor parte de los estudios plantea la forma en que la industria hegemónica norteamericana de cómics ha transmitido valores fundamentales de su visión del mundo a través de los productos culturales asociados a las publicaciones norteamericanas y sus reediciones periféricas. Sin embargo, cabe mencionar que esa transmisión de mensajes a través del medio de la historieta funciona también como una posibilidad de resistencia ante el avasallamiento cultural norteamericano en la industria de los cómics. Eso fue lo que Oesterheld realizó en la mayor parte de su obra: oponerse a los presupuestos conceptuales del medio y modificarlos de tal forma que se pudiese observar una visión alternativa del mundo, una visión distinta a la pretendida por el pensamiento hegemónico.³

Después Mora vincula la vida y obra de Oesterheld, a la vez de hacer un recorrido exhaustivo y crítico por sus obras principales, e intercalarlas con una crónica de la historia política de Argentina. El capítulo se titula Un hombre ético que escribía. Las

---

³ Mora, Édgar Adrián, El navegante de la eternidad: vagar solitario del héroe colectivo, p. V.

obras en las que profundiza, en un sentido más histórico que literario, son: Sargento Kirk, Sherlock Time, Mort Cinder, Vida del Che y Nekrodamus. (Ver ejemplo de análisis de Sargento Kirk y Mort Cinder en figuras II y III). De nuevo, el método del autor es la articulación de la historia política de Argentina, la de la industria editorial de la historieta y la biografía de Oesterheld, en la que su vida personal, su oficio como guionista de historietas y su rol militante son inseparables.

Finalmente, Mora dedica todo un capítulo a reflexionar sobre el concepto de “héroe colectivo”, ese término acuñado por Oesterheld en la primera edición de *El eternauta*. Dice el argentino, citado por Mora: “el héroe verdadero de *El eternauta* es un héroe colectivo, un grupo humano. Refleja así, aunque sin intención previa, mi sentir íntimo: el único héroe válido es el héroe “en grupo”, nunca el héroe individual, el héroe solo”.⁴

4. Conclusiones

Al pensar en la importancia histórica de una industria del cómic como lo fue la mexicana durante gran parte del siglo pasado, el valor y el interés que despierta este medio en la academia de ese país, resulta insuficiente. Son de alabar las iniciativas que han surgido en otros países de la región, como Cuba, Colombia, Brasil y Argentina, que proponen debatir sobre este medio de comunicación ya sea en formatos impresos, digitales, organizando simposios, congresos y otros encuentros como éste, que significan una oportunidad de diálogo y conocimiento sobre el estado del arte.

El par de trabajos académicos sobre los que he hablado previamente, abren brecha para pensar al cómic desde dos miradas que me interesan en particular: su estructura y su debida contextualización. Mi proyecto de tesis versará sobre el *Mort Cinder* de Oesterheld y Breccia, y lo abordaré desde estas dos perspectivas.

---

⁴ Ibid, p.194.

BIBLIOGRAFÍA

Mora Bautista, Édgar Adrián, El navegante de la eternidad: vagar solitario del héroe colectivo. Tesis de grado. México, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Filosofía y Letras, 2009. 259p.

Priego Ramírez, Ernesto Francisco, Watching the Watchmen: el cómic como narrativa gráfica. Tesis de grado. México, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Filosofía y Letras, 2000. 113p.

ANEXO

c) Viñeta subjetiva

Función paralela a la "cámara subjetiva" de la cinematografía, la viñeta subjetiva identifica la visión del lector con la del personaje, como si se ubicara "la cámara" dentro de éste (y no junto o detrás de éste, como en el encuadre conativo). Así, la viñeta 4 de la ilustración 1 nos deja ver lo que el personaje ve. Si bien sería posible que se tratase de un encuadre objetivo, la información narrativa textual dentro de los cartuchos clarifica que lo que vemos es lo que el personaje mismo observa.

Figura I. Explicación y ejemplo de una viñeta subjetiva.

Las convicciones del autor con respecto a la lucha de los oprimidos se verán reflejadas en casi todas las acciones que Mort Cinder realiza. La defensa de los esclavos, los trabajadores, los jóvenes, los sin voz, los débiles.

Hay indignación también en la forma en que la mayoría de las personas ignoran hechos trascendentes. En la indiferencia que transcurre en los seres humanos aún sabiendo la suerte que corren otros menos afortunados que uno mismo. En *Mort Cinder* queda clara la conciencia política del protagonista. Conciencia que se agranda a partir de reclamar, también, la indiferencia de los demás hacia cuestiones que son, sin duda, crímenes de lesa humanidad.

Figura III. Mora sobre Mort Cinder.