

Preliminares/Preliminary

Narrativas gráficas de no ficción: el cómic¹

El presente monográfico ha sido coordinado por la

doctora Noelia Ibarra, profesora titular de la Universitat de València, miembro de la junta directiva de la Sociedad Internacional de Didáctica de la Lengua y la Literatura (SIDLL), del grupo de investigación Educación lectora, literaria, cultura y sociedad (ELCIS), codirectora de la Cátedra de Estudios del Cómic Fundación SM-UV y presidenta de la Sociedad Académica de Estudios del Cómic (SAEC). Su diseño obedece a una clara voluntad de profundizar en la especificidad del cómic como objeto de estudio mediante investigaciones rigurosas procedentes de perspectivas y aproximaciones interdisciplinares que confluyan en su potencia para las didácticas de las literaturas y de las lenguas.

En este sentido, cabe destacar el compromiso de los editores de la revista con el impulso de estudios como los que configuran el presente número que permiten avanzar en la consolidación de líneas de investigación de creciente interés en torno a la educación literaria

---

¹ Este monográfico se enmarca en el proyecto de I+D: “Educación lectora, literaria, lingüística e inclusión: una investigación a través de la literatura infantil y juvenil multimodal en torno a la diversidad y la sostenibilidad. Referencia: PID2022-139640NB-I00. Financiado: AEI/10.13039/501100011033/FEDER, UE.

como el cómic supone. Así como el cumplimiento escrupuloso de la evaluación por pares ciega característica de la revista y las distintas líneas y criterios de calidad de la publicación con la finalidad de configurar un monográfico de relevancia para la comunidad científica.

El volumen constituye una aproximación novedosa a las narrativas gráficas de no ficción, en concreto, al cómic y atiende a su relevancia como lenguaje, que trasciende las posibilidades de la ficción como única vía de expresión y aborda todo tipo de temáticas con estrategias y perspectivas diferenciadas. La amplitud de asuntos y opciones gráficas para su representación extiende también el espectro de posibilidades de aplicación didáctica en las aulas de lengua y literatura de los diferentes niveles educativos, pero también en su relación con otras materias.

Como también permite ampliar las fronteras del canon de aula mediante temas, autores y obras que no siempre encuentran un lugar destacado en las programaciones. Además, el desarrollo del pensamiento crítico mediante la reflexión que el cómic de no ficción suscita permite trascender prejuicios en torno a su equiparación como medio centrado de forma exclusiva en el entretenimiento e incidir en el desarrollo de la competencia lectora y literaria a través de una lectura multimodal que extiende su intertexto y conecta con prácticas de lectura más próximas a las que el alumnado realiza tras el horario escolar.

A través de un total de siete contribuciones se aborda de forma rigurosa y desde diferentes ópticas la fundamentación teórica que subyace tras el cómic de no ficción, se revisa su lugar y presencia en la historia del cómic con la finalidad de trazar una genealogía y se examinan sus posibilidades para la formación de lectores competentes mediante el análisis de obras, autores y tendencias, así como de datos procedentes de la implementación de proyectos didácticos.

En primer lugar, Esther Claudio profundiza en la noción de otredad, así como en los distintos procesos que sustentan estos conceptos, en el marco de la pedagogía crítica pública. Con la finalidad de contribuir al debate en torno a inclusión, diversidad y representación en el cómic, Claudio selecciona y analiza tres opciones diferenciadas: la construcción de la otredad en cómic con fines humanitarios, el humor como pedagogía crítica y la autobiografía como exploración de procesos de carácter racial. A continuación, José Rovira, Sebastián Miras, Mónica Ruiz y Eduard Baile se centran en las biografías literarias gráficas como nueva herramienta para la enseñanza de la literatura. El trabajo ofrece el análisis de contenido de seis biografías gráficas contemporáneas, centradas en figuras emblemáticas de la literatura hispanoamericana de siglo XX: Gabriel García Márquez, Juan Rulfo, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Pablo Neruda y Alejandra Pizarnik. Los datos revelan una rica intertextualidad en la aproximación a las vidas y producciones literarias de los autores seleccionados, como también analizan los paratextos de cada obra, la relación entre imagen y texto y el grado de ficcionalidad de ambos. Como también acometen las posibilidades didácticas para la educación literaria en los distintos niveles educativos y muestran una sintética propuesta con diferentes actividades con la finalidad de ejemplificarlas. La conclusión desvela la multiplicidad de recursos que las biografías literarias presentan para acercarse a la producción literaria de los protagonistas y corroboran el extraordinario potencial del cómic en didáctica de la literatura.

Por su parte, Iván Pintor focaliza su atención en los aspectos formales vinculados a estrategias de montaje de relevancia en la forma de ensayo, mediante líneas de investigación procedentes del campo fílmico, con la finalidad de esbozar una genealogía de obras significativas. Desde esta óptica, el trabajo se concibe como una propedéutica al estudio del cómic desde su nacimiento con autoconsciencia hasta la actualidad. Asimismo, a partir de la iconología de Aby Warburg, ofrece una propuesta de metodología

para el estudio del ensayo como fórmula didáctica y de transmisión de la tradición en el contexto de las formas de no ficción en el cómic.

Seguidamente, Fajkišová presenta un estudio de caso a partir de la introducción del aprendizaje basado en proyectos (ABP) centrado en el cómic no-ficcional mediante una propuesta que combina contenidos del currículum de lengua y literatura con geografía con la finalidad de conseguir el aprendizaje significativo del alumnado. Los datos recogidos desvelan los beneficios del cómic de no ficción en la aplicación de estrategias y metodologías activas que inciden en la autonomía del alumnado y el desarrollo de sus capacidades críticas en la lectura y en la regulación de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Como también inciden en el cómic como centro de proyectos interdisciplinares que despiertan el interés y motivación del alumnado por los contenidos que a través de él se desarrollan.

El concepto de ensayo gráfico es abordado por José Manuel Trabado en una investigación contrastiva en la que constata el escaso interés por este término en relación con el sintagma novela gráfica, pese a la destacada tradición que posee. Trabado señala a este respecto la existencia de un doble modelo, el trabajo de Pajak y McCloud publicado en los años 90 y plantea una lectura de *El museo* de Carrión y Sagar en el marco de la noción de ensayo gráfico en la que dialoga con este término, la idea de museo y la relevancia del arte comprendido como archivo cultural. En la línea del cómic como ensayo se ubican Josep Ballester y Jerónimo Méndez y su definición en relación con el ensayo gráfico para analizar la obra en viñetas de la autora sueca Liv Strömquist. Desde una aproximación inicial al cómic de no ficción en el marco de historieta de cierta tradición, gestada en torno al contexto del *comix* o *cómic underground* de los 60 -con las pertinentes concreciones posteriores en el cómic periodístico o autobiográfico, entre otros-, Ballester y Méndez plantean la obra de Strömquist como ensayo postmoderno y feminista y justifican su lectura en las aulas desde una perspectiva curricular. Con la finalidad

de potenciar sinergias entre teoría y praxis de aula en la didáctica de la literatura contemporánea, Ballester y Ballester formulan una propuesta didáctica basada en el análisis previo de *La sala de los espejos* en la que se estudian las posibilidades formativas del cómic de no ficción en relación con la formación de lectores.

Por último, Noelia Ibarra y Álvaro Pons clausuran el número con una investigación en torno a la historia y definición del cómic de no ficción que recorre desde las revisiones conceptuales más representativas del género y su evolución a partir de las diferentes formas de representación de la realidad de la expresión dibujada. El trabajo de Ibarra y Pons se enmarca en la voluntad propedéutica de la investigación de Pintor y constituye una aportación novedosa en cuanto al trazado de la genealogía que conecta desde las primeras formas de narración dibujada hasta el cómic documental actual e identifica diferentes ejemplos clave en su trayecto cronológico, que comprende desde las primeras expresiones en la Edad Media a los primeros cómic de divulgación de mediados del siglo XX. Los vínculos y relaciones apuntados en su genealogía inauguran diferentes vías de aproximación e inclusión en las programaciones de aula, la apertura del canon y la formación de lectores competentes y críticos.

Invitamos pues, a todos los lectores de *Tejuelo* y los miembros de la comunidad investigadora interesados en las posibilidades del cómic como objeto de estudio destacado en didáctica de la literatura y la lengua, a sumergirse en las páginas de un monográfico que esperamos pueda constituir un punto de referencia para todos los especialistas e investigadores.

Noelia Ibarra Rius
Ramón Pérez Parejo
José Soto Vázquez