

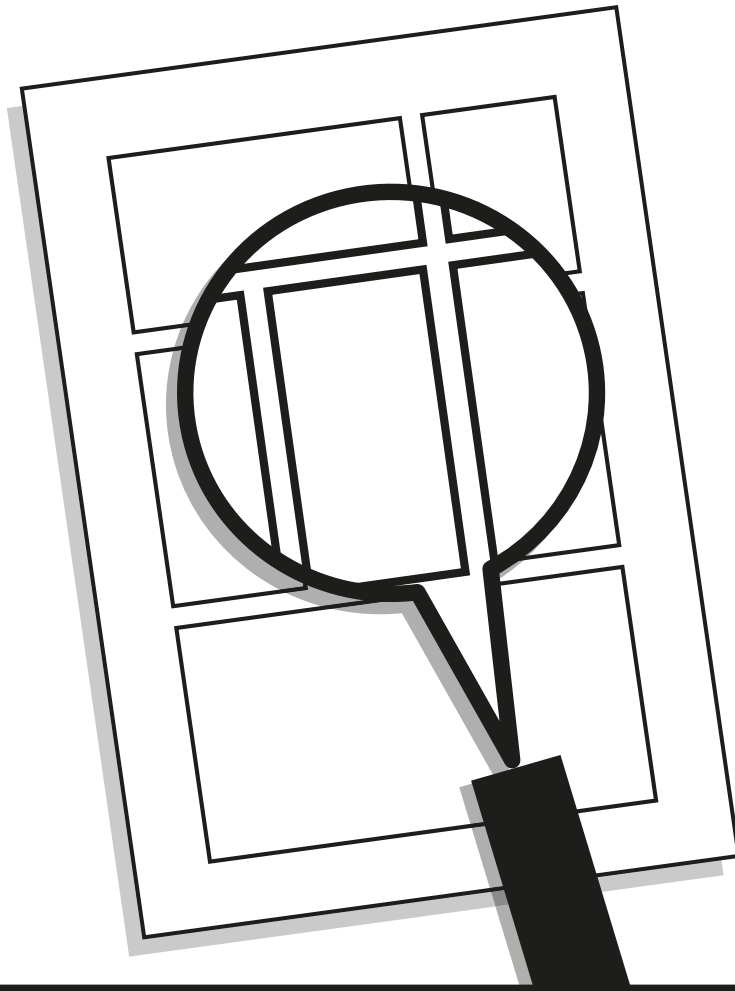
CÓMO ESTUDIAR EL CÓMIC

UNA INTRODUCCIÓN GRÁFICA AL ESTUDIO ACADÉMICO DE LA HISTORIETA

**ENRIQUE DEL REY CABERO, MICHAEL GOODRUM
& JOSEAN MORLESÍN MELLADO**

PRÓLOGO Y EDICIÓN EN ESPAÑOL DE ÁLVARO PONS

CÓMO ESTUDIAR EL CÓMIC

**UNA INTRODUCCIÓN GRÁFICA AL ESTUDIO
ACADÉMICO DE LA HISTORIETA**

**ENRIQUE DEL REY CABERO, MICHAEL GOODRUM
& JOSEAN MORLESÍN MELLADO**

PRÓLOGO Y EDICIÓN EN ESPAÑOL DE ÁLVARO PONS

CATEDRA
D'ESTUDIS
DEL CÒMIC

fundación sm

VNIVERSITAT
ID VALÈNCIA

Cómo estudiar el cómic. Una introducción gráfica al estudio académico de la historieta

Textos de Enrique del Rey Cabero y Michael Goodrum

Dibujos y diseño de Josean Morlesín Mellado

Prólogo de Álvaro Pons

Traducción al español de Enrique del Rey Cabero

Publicado en 2023 por Publicacions de la Universitat de València

Publicado originalmente por Oxford Comics Network, red de investigación perteneciente a TORCH The Oxford Research Centre in the Humanities, en la Universidad de Oxford.

Oxford Comics Network: <https://www.torch.ox.ac.uk/comics>

Twitter: @TORCHComicsOx

Facebook: <https://m.facebook.com/TORCHComics/>

TORCH The Oxford Research Centre in the Humanities:

<https://www.torch.ox.ac.uk>

Twitter: @TORCHOxford

Facebook: <https://m.facebook.com/TORCHOxford>

Esta guía y su contenido se publican bajo la siguiente Licencia Creative Commons: Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)

ISBN Papel: 978-84-9133-597-9

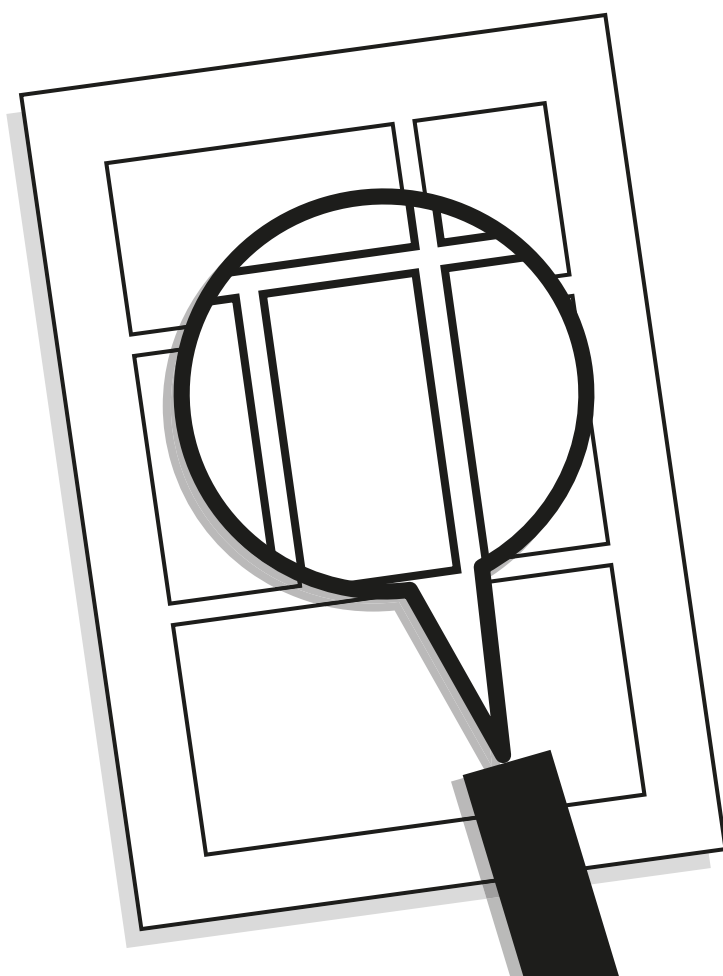
ISBN PDF: 978-84-9133-598-6

<http://dx.doi.org/10.7203/PUV-OA-598-6>

Depósito legal: V-2440-2023

Imprenta: Safekat

Con la colaboración de la Cátedra de Estudios del Cómic Fundación SM-Universitat de València y la Cátedra ECC-UAH de Investigación y Cultura del Cómic

Agradecimientos:

Los autores agradecen a Noelia Ibarra la revisión que hizo de esta guía antes de ser publicada.

ÍNDICE

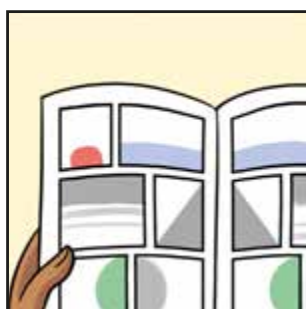
5 **PRÓLOGO**

7 **INTRODUCCIÓN**

8 **CÓMIC VS.
NOVELA GRÁFICA**

10 **EL LENGUAJE DE
LOS CÓMICS**

14 **PALABRAS
E IMÁGENES**

18 **PRODUCCIÓN**

20 **PRINCIPALES
TRADICIONES
DEL CÓMIC**

24 **MÉTODOS DE
DISTRIBUCIÓN**

28 **ACERCAMIENTOS AL
ESTUDIO DEL CÓMIC**

32 **LECTURAS
RECOMENDADAS**

34 **UNA ENTREVISTA CON
NICK SOUSANIS**

40 **SOBRE LOS
AUTORES**

PRÓLOGO

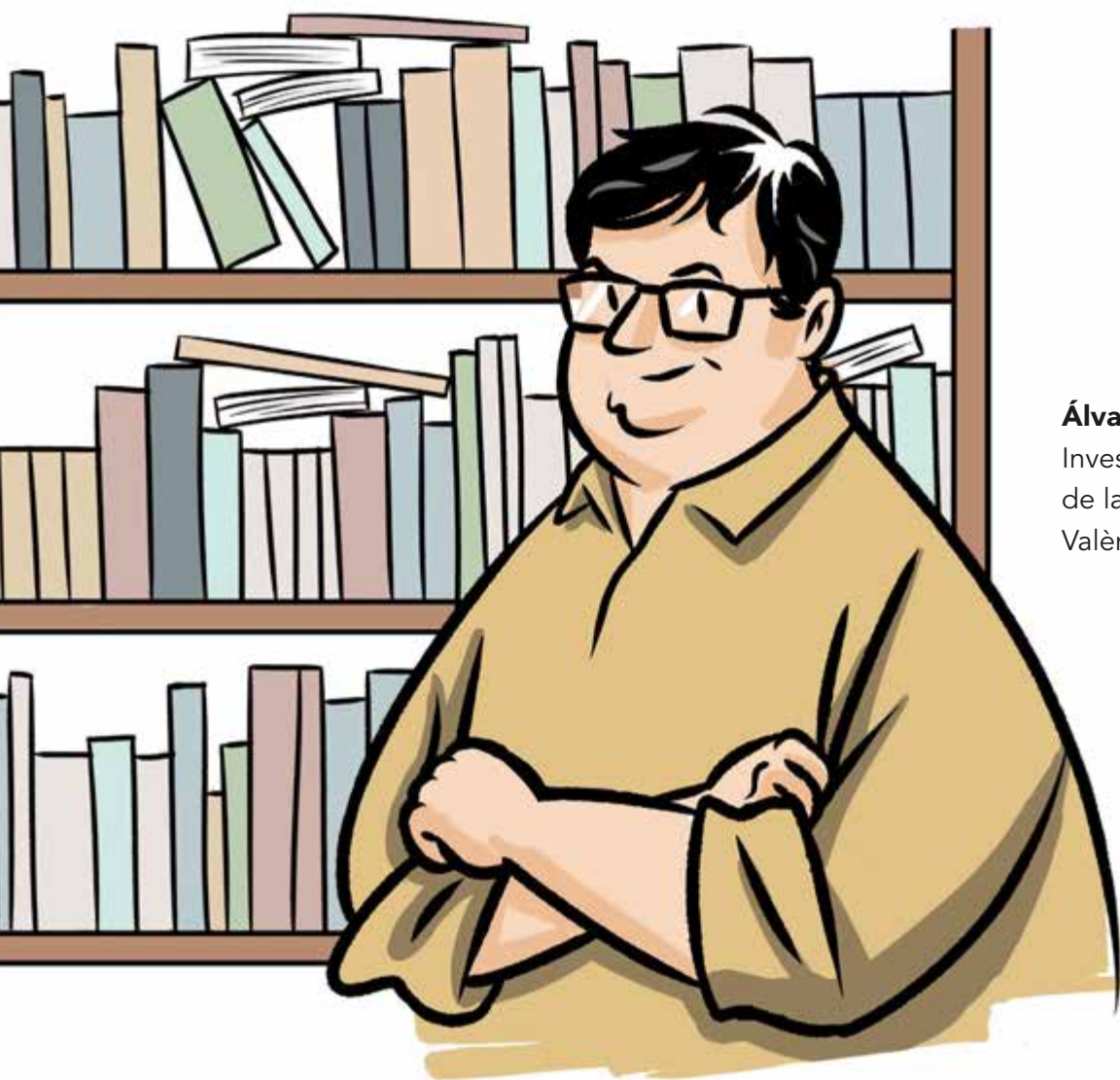
Estudiando el cómic

Los hechos son claros y evidentes: en los últimos años se ha disparado el interés por el estudio del cómic en todos los ámbitos educativos y de investigación. Cada vez son más los y las estudiantes que eligen la historieta como tema de sus trabajos de fin de grado, máster o tesis doctorales, trasladando al espacio académico el indudable giro que la apreciación del cómic ha tenido en la sociedad. Abandonados los prejuicios que se acumulaban como una frontera infranqueable, se abre un inmenso campo de trabajo que, paradójicamente, puede resultar una muralla todavía más alta y difícil de superar pese a que se pueda resumir en una minimalista cuestión: ¿qué estudiar? La pregunta no es baladí y la respuesta no es sencilla: aquellos y aquellas que se acerquen al cómic para su estudio van a encontrar un espacio todavía virgen y por explorar, una ventaja nada desdeñable que ya quisieran para sí otras especialidades de las ciencias y las humanidades, pero también un problema complicado y espinoso. Si bien es cierta que la crónica falta de bibliografía especializada se está resolviendo rápidamente gracias a la aparición no solo de importantes obras de referencia, sino incluso de editoriales y revistas especializadas, existe una dificultad, mayor si cabe, en la falta de experiencia y de bagaje previo en la investigación en historieta de la que adolece la Academia. El miedo creativo a la hoja en blanco se traduce para el estudioso en un abismo insondable cuando cree que se mueve por suelos movedizos y, sin el amparo de los cimientos creados por anteriores investigadores, parece tarea imposible.

Sin embargo, la obra de Enrique del Rey Cabero, Michael Goodrum y Josean Morlesín Mellado consigue hacer desaparecer de un plumazo todo miedo y duda, recordándonos el ingrediente fundamental de la investigación: la pasión por descubrir. Como bien demuestran los autores, el vasto campo de la historieta no es un amenazante bosque sombrío lleno de trampas, sino un auténtico paraíso por explorar, lleno de apasionantes oportunidades para el desarrollo en casi cualquier campo del conocimiento. El cómic se puede estudiar desde campos tan variados como la historia del arte, la semiótica, la sociología, la filología o la didáctica, pero su potencial no se detiene en las áreas de Humanidades. El cómic puede ser objeto de estudio desde el derecho, la economía, la medicina, la psicología, la arquitectura, la física, las matemáticas, la química, la biología o incluso las ingenierías no solo a través de sus obras, sino aportando un lenguaje de un potencial

sin límites para el investigador. Como algunos estudiosos ya proponen, el cómic rebasa la definición de medio y lenguaje para conformarse como un sistema de comunicación que las ciencias pueden utilizar en toda su extensión: el ejemplo de Nick Sousanis, que realizó su tesis doctoral completamente en cómic en el área de la percepción, es solo el primer paso de un camino que abre increíbles posibilidades.

La guía que tienen en las manos cumple una doble función indispensable: es útil, en tanto da las claves necesarias para dar los primeros pasos a los que se inician en el arduo pero apasionante trayecto de la investigación. Pero sobre todo, es motivadora, transmitiendo una pasión contagiosa por el cómic que nace desde la elección del propio lenguaje del cómic como transmisor de conocimientos en el ámbito académico. Dos bases fundamentales sobre las que construir la investigación en historieta que, estoy convencido, animarán a muchas personas a indagar los maravillosos entresijos del Noveno Arte.

Álvaro Pons

Investigador y profesor
de la Universitat de
València

INTRODUCCIÓN

DE HECHO, SI ANALIZAMOS EL PÚBLICO DURANTE BUENA PARTE DEL SIGLO XX ENCONTRAMOS UN LECTOR DE CÓMICS MÁS VARIADO EN

¿QUIERES ESTUDIAR EL CÓMIC PERO NO ESTÁS SEGURO DE POR DONDE EMPEZAR? EN ESTA GUÍA EXPLORAMOS ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES ASPECTOS A TENER EN CUENTA CUANDO LEEMOS CÓMICS.

DESDE CÓMO SON PRODUCIDOS Y LEÍDOS HASTA LOS DISTINTOS ACERCAMIENTOS A SU ESTUDIO.

DESDE LAS TRADICIONES Y LOS GÉNEROS A TRAVÉS DEL MUNDO HASTA SUS MÉTODOS DE DISTRIBUCIÓN.

SOBRE LOS AUTORES

Enrique del Rey Cabero es profesor en la Universidad de Alcalá, y miembro de GILCO (Grupo de Investigación en Literatura Contemporánea) y de la Cátedra ECC-UAH de Investigación y Cultura del Cómic. Es autor de *(Des)montando el libro. Del cómic multilineal al cómic objeto* (Servicio de Publicaciones de la Universidad de León, 2021) y ha publicado sobre cómics en revistas españolas y extranjeras como *Journal of Comics and Graphic Novels*, *Studies in Comics*, *The Comics Grid*, *Tebeosfera* o *CuCo. Cuadernos de Cómic* (de la que forma parte también del comité editorial).

Michael Goodrum es profesor de Historia moderna en la Universidad Canterbury Christ Church. Es autor de *Superheroes and American Self Image* (Ashgate, 2016) y coautor, junto a Philip Smith, de *Printing Terror* (MUP, 2021). Ha escrito sobre cómics en revistas como *Gender & History*, *Social History and Literature Compass*, y ha coeditado los siguientes volúmenes: *Firefly Revisited* (Rowman & Littlefield, 2015), *Gender and the Superhero Narrative* (UP Mississippi, 2018) y *Drawing the Past* vols. 1 y 2 (UP Mississippi, 2021/2022).

Josean Morlesín Mellado es profesor de la Universidad del País Vasco (UPV / EHU). Imparte la asignatura "Cómic" en la Facultad de Bellas Artes. Sus trabajos de investigación se centran en el campo del diseño de cubiertas de libros y ha colaborado con diversas entidades en proyectos de ilustración y cómic. Colabora con el Grupo Consolidado de Investigación LAIDA (Literatura eta Identitatea) que pertenece a la red de Grupos de Investigación del Gobierno Vasco (IT 1572-22) y de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (GIU 21/118).

Esta guía en forma de cómic, escrita y dibujada por miembros de la red de investigación Oxford Comics Network y publicada originalmente por TORCH, el Centro de Investigación de Oxford en Humanidades (The Oxford Research Centre in the Humanities), cubre los principales aspectos relacionados con el estudio de los cómics y las novelas gráficas.

