

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

33653 - CÓMIC Y PRÁCTICAS TRANSMEDIA

Información de la asignatura

Código - Nombre: 33653 - CÓMIC Y PRÁCTICAS TRANSMEDIA

Titulación: 786 - Máster en Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual (2023)

Centro: 101 - Facultad de Filosofía y Letras

Curso Académico: 2023/24

1. Detalles de la asignatura

1.1. Materia

Cultura visual contemporánea

1.2. Carácter

Optativa

1.3. Nivel

Máster (MECES 3)

1.4. Curso

1

1.5. Semestre

Primer semestre

1.6. Número de créditos ECTS

5.0

1.7. Idioma

Español

1.8. Requisitos previos

No hay

1.9. Recomendaciones

Capacidad de leer textos en inglés

1.10. Requisitos mínimos de asistencia

La asistencia y la participación son obligatorias. Se requiere asistir, como mínimo, al 80% de las clases para poder superar la asignatura.

Código Seguro de Verificación:		Fecha:	05/07/2023	1/4
Firmado por:	<i>Esta guía docente no estará firmada mediante CSV hasta el cierre de actas</i>			
Url de Verificación:		Página:	1/4	

1.11. Coordinador/a de la asignatura

Alicia Fuentes Vega

<https://autoservicio.uam.es/paginas-blancas/>

1.12. Competencias y resultados del aprendizaje

1.12.1. Competencias

BÁSICAS Y GENERALES

- CG1 - Conocer de manera especializada la evolución de la historia del arte y de la cultura visual de los siglos XX y XXI
- CG2 - Saber analizar el estado actual de los conocimientos en los ámbitos específicos de la historia del arte contemporáneo y la cultura visual e identificar las líneas de investigación que contribuyen a su ampliación con aportaciones científicas originales.
- CG3 - Identificar las claves más adecuadas para el estudio de nuevos problemas o la revisión de cuestiones de historiografía del arte contemporáneo desde nuevas perspectivas geográficas y cronológicas.
- CG4 - Adquirir hábitos que fomenten la cooperación interdisciplinar, inclusiva y multicultural en la práctica profesional de la historia del arte contemporáneo.
- CG5 - Observar, describir e interpretar a nivel avanzado la materialidad y el lenguaje formal de las prácticas artísticas del mundo contemporáneo con el fin de generar un conocimiento a los métodos propios de la historia del arte.
- CG6 - Utilizar con eficacia y capacidad de síntesis los recursos comunicativos para la creación de discursos académicos y materiales técnicos o divulgativos de naturaleza oral y escrita, en relación con la historia del arte contemporáneo y la cultura visual.
- CG7 - Gestionar proyectos relacionados con el comisariado de exposiciones, la gestión de museos, la crítica y la edición de publicaciones de arte y otros campos de trabajo propios de la historia del arte contemporáneo y la cultura visual.

TRANSVERSALES

- CT1 - Identificar y seleccionar con rigor la metodología idónea para formular y desarrollar hipótesis, definir argumentos y diseñar estrategias de trabajo propias de la investigación académica.
- CT2 - Desarrollar rigor en el análisis y la interpretación de evidencias empíricas y teóricas.
- CT4 - Promover las aptitudes para el trabajo cooperativo y la participación en equipos e incorporar los valores de esfuerzo, respeto mutuo y compromiso con la calidad.
- CT6 - Razonar críticamente para ser capaz de desarrollar argumentaciones avanzadas y resolver problemas complejos en el campo de la historia del arte contemporáneo y los estudios de cultura visual.

ESPECÍFICAS

- CE3 - Saber analizar la evolución de la historia de la arquitectura y el urbanismo contemporáneos, así como su interacción con las prácticas artísticas y la cultura visual.
- CE4 - Comprender los presupuestos de las prácticas artísticas y audiovisuales del mundo contemporáneo desde una perspectiva histórica, sistemática y comparada.
- CE6 - Conocer las características y la evolución de los movimientos artísticos en la construcción y del patrimonio visual contemporáneo y valorar su impacto social, así como sus relaciones con otros ámbitos culturales o de conocimiento.

1.12.2. Resultados de aprendizaje

Al término de la asignatura, el/la estudiante:

- Habrá adquirido conocimientos sobre la historia del cómic en la cultura contemporánea y su relación con otros ámbitos creativos a través de las prácticas transmedia.
- Será competente para reconocer las principales corrientes dentro del cómic contemporáneo y su relevancia en la industria cultural.
- Se habrá familiarizado con los principales marcos teóricos de los lenguajes gráficos en torno al cómic y las prácticas transmedia.

1.12.3. Objetivos de la asignatura

-

1.13. Contenidos del programa

Esta asignatura analiza el impacto y desarrollo del cómic en la cultura contemporánea y su relación con otros ámbitos creativos a través de las prácticas transmedia. La asignatura propone una aproximación al concepto de narración visual, así como a la historia del cómic desde una perspectiva de cultura material, atendiendo a los diferentes formatos y configuraciones que este ha tomado en contextos históricos, sociales e industriales específicos. También se abordará la práctica de la narración visual más allá de la página impresa como soporte dominante del cómic, incidiendo en sus potencialidades transmediales y en su expansión a otros medios y espacios.

Programa

Código Seguro de Verificación:		Fecha:	05/07/2023	2/4
Firmado por:	<i>Esta guía docente no estará firmada mediante CSV hasta el cierre de actas</i>			
Url de Verificación:		Página:	2/4	

- Cómics y prácticas transmedia: contextos teóricos.
- Historias y lenguajes del cómic: hacia la configuración de ¿un medio?
- La gramática de la narración visual: recursos narrativos y gráficos.
- La materialidad de la narración visual: formatos, industria, públicos.
- Casos de estudio: autobiografía, memoria, feminismo, identidad... en la narración gráfica contemporánea.
- Formas de transmedialidad en la narración visual. Cómic expandido.

1.14. Referencias de consulta

- ALDAMA, Frederick Luis (ed.). *The Oxford Handbook of Comic Book Studies*, Oxford University Press, 2018.
- BORDES, Enrique. *Cómic, arquitectura narrativa*. Madrid: Cátedra, 2017.
- CHUTE, Hillary. "Comics as Literature? Reading Graphic Narrative Author(s)", *Publications of the Modern Language Association*, vol. 123, n. 2 (March 2008), pp. 452-465.
- CHUTE, Hillary. *Why comics? From underground to everywhere*. New York: Harper, 2017.
- DOPICO, Pablo. *El cómic underground español, 1970-1980*. Madrid : Cátedra, 2005.
- FAWAD, Ramzi. "A Queer Sequence: Comics as a Disruptive Medium", *Publications of the Modern Language Association*, vol. 134, n. 3 (2019).
- FAWAZ, Ramzi y SCOTT, Dariack (eds.). *Queer about Comics / special issue American Literature*, vol. 90, n. 2, June 2018.
- GARDNER, Jared. "Autography's Biography, 1972–2007", *Biography*, vol. 31, n. 1, 2008, pp. 1-26.
- GASCA, Luis y GUBERN, Román. *El discurso del cómic*, Cátedra, 2011.
- GUBERN, Román. *El lenguaje de los cómics*, Ediciones De Bolsillo, 1972.
- HEER, Jeet y WORCESTER, Kent. *The Comic Studies Reader*, University Press of Mississippi, 2008.
- HIRSCH, Marianne. "Family Pictures: Maus, Mourning, and Post-Memory", *Discourse (Emotions, Gender, and the Politics of Subjectivity)*, vol. 15, n. 2, 1992-93, pp. 3-29.
- LEFÈVRE, Pascal, "The Importance of Being Published: A Comparative Study of Different Comics Formats", en *Comics and culture: Analytical and theoretical approaches to comics* (eds. Anne Magnussen & Hans-Christian Christiansen), Copenhagen: Museum Tusulanum at the University of Copenhagen, 2000, p. 91-105.
- LOPES, Paul Douglas. *Demanding respect: the evolution of the American comic book*. Philadelphia: Temple University Press, 2009
- MARTÍN, Antonio. *Historia del cómic español: 1875-1939*, Gustavo Gili, 1978.
- MCCLOUD, Scott. *Entender el cómic*. Bilbao: Astiberri, 2005 [1993].
- MITCHELL, W. J. T. "Comics as Media: Afterword" *Critical Inquiry*, vol. 40, n. 3, 2014, pp. 255–65.
- RAMÍREZ, Juan Antonio. *El "comic" femenino en España: arte sub y anulación*. Madrid: Cuadernos para el diálogo, 1975.
- RAMÍREZ, Juan Antonio. *Medios de masas e historia del arte*, Madrid, Ediciones Cátedra, 1976.
- SMOLDEREN, Thierry. *The origins of comics: from William Hogarth to Winsor McCay*. Jackson: University Press of Mississippi, 2014.
- VV.AA. *Francesc Ruiz. Panal* (catálogo exposición). Madrid: Ca2M, 2020.
- VV.AA. *Georges Herriman. Krazy Kat es Krazy Kat es Krazy Kat* (catálogo exposición). Madrid: Museo Reina Sofía, 2017.

2. Metodologías docentes y tiempo de trabajo del estudiante

2.1. Presencialidad

-

Código Seguro de Verificación:		Fecha:	05/07/2023	3/4
Firmado por:	Esta guía docente no estará firmada mediante CSV hasta el cierre de actas			
Url de Verificación:		Página:	3/4	

2.2. Relación de actividades formativas

3. Sistemas de evaluación y porcentaje en la calificación final

---

3.1. Convocatoria ordinaria

3.1.1. Relación actividades de evaluación

3.2. Convocatoria extraordinaria

3.2.1. Relación actividades de evaluación

4. Cronograma orientativo

- Sesión 1: Introducción a la asignatura y plan de trabajo. Orientación sobre la investigación individual.
- Sesión 2: Cómic y prácticas transmedia: contextos teóricos. Caso de estudio.
- Sesión 3: Historias y lenguajes del cómic I. Discusión sobre lectura teórica.
- Sesión 4: La gramática de la narración visual. Casos de estudio.
- Sesión 5: Historias y lenguajes del cómic II. Casos de estudio.
- Sesión 6: La materialidad de la narración visual. Casos de estudio.
- Sesión 7: Historias y lenguajes del cómic III. Encuentro con invitadx.
- Sesión 8: Formas de transmedialidad en la narración visual. Discusión sobre lectura teórica.
- Sesión 9: Cómic expandido. Casos de estudio.
- Sesión 10: Exposición de trabajos individuales.

Código Seguro de Verificación:		Fecha:	05/07/2023	4/4
Firmado por:	<i>Esta guía docente no estará firmada mediante CSV hasta el cierre de actas</i>			
Url de Verificación:		Página:	4/4	