

UBDepec

Educación Continua

CICLO 2024

**CURSO:
EL DISCURSO
SOCIOPOLÍTICO EN
EL COMIC, EL MANGA
Y LA HISTORIETA**

BREVE INTRODUCCIÓN

Durante la última década, el consumo de historietas, ya sea de origen norteamericano, japonés, europeo, o incluso argentino, creció de manera destacable. Este periodo de revitalización del género, no sólo se debe a las facilidades que proponen los medios masivos o al crecimiento de las respectivas industrias culturales en busca de la globalización de sus productos, sino a las temáticas que estos proponen. Los tópicos recurrentes resultan ser representaciones narrativas de las sociedades y sus procesos, los cuales interpelan al lector de maneras novedosas y particulares. Frente a esta problemática actual, surge la necesidad de indagar en estas producciones artísticas desde una mirada científica. El propósito de este análisis es comprender las diversas creaciones que propone la historieta, sus contextos históricos y sus objetivos comunicacionales desde los puntos de vista de la Sociología, la Ciencia Política y el Análisis del discurso.

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO

El presente curso tiene por principal objetivo presentarle a los estudiantes y al público general el cómic norteamericano, el manga japonés e historieta europea y argentina desde la mirada de las ciencias sociales como clave interpretativa. La Sociología permitirá entender el vínculo intrínseco que existe entre los superhéroes y la estructura social en la cual están inmersos. La Ciencia Política ayudará a comprender las relaciones de poder y el funcionamiento de las instituciones que regulan el comportamiento de los actores y coordinan sus expectativas. Al mismo tiempo, ofrecerá un marco analítico más amplio al permitir observar el sistema internacional, las imágenes de los actores y la reproducción de valores característicos de las potencias occidentales. Por último, el Análisis del Discurso indagará en las estrategias convencionales y no convencionales a partir de las cuales se construye el sentido, según los cánones del género o a partir de la intención de generar una ruptura.

Este análisis parte de una premisa: las historietas y el manga, como formas de arte y representación cultural, producen y reproducen los valores, instituciones y relaciones sociales características de la propia sociedad en la cual son creados. Al mismo tiempo, el arte puede ser utilizado como una herramienta de la contracultura, y en este sentido, ser el inicio de rebeliones y nuevas manifestaciones sociales e ideológicas.

DESTINATARIOS

El curso está pensado para un público general. No existe ningún tipo de restricción.

OBJETIVOS

- 1) Analizar el campo de la producción en ambos géneros: personajes, trama narrativa, argumento central e ideas secundarias.
- 2) Evidenciar las estructuras de poder, sociales y culturales detrás de las producciones artísticas.
- 3) Indagar en las características de la historieta como testimonio de acontecimientos históricos y reproducción de valores sociales.
- 4) Reflexionar sobre la constitución de los personajes como consecuencia de la estructura social representada en la historieta.
- 5) Observar la presencia de estereotipos sociales.

CONTENIDOS DEL CURSO

UNIDAD 1: LA HISTORIETA Y EL MANGA EN LA CULTURA DEL SIGLO XX Y XXI.

La Cultura como producto de las interacciones sociales que le da significación a un momento histórico. Ideas, valores, normas y símbolos. Cultura hegemónica. Contrahegemonía. Disputas y conflictos al interior de la estructura social. Subculturas y contracultura. Relaciones de intercambio entre los grupos sociales, adscriptos o adquiridos, con la cultura general. Cultura material y cultura inmaterial. La historieta y el manga como representaciones culturales. La ficción como elemento reflexivo de las problemáticas sociales contemporáneas. El testimonio en la historieta y el manga para pensar la historia. La circulación de ideologías dentro de ambos géneros. Manga: Definición y origen y estructura de publicación del manga japonés. El rol del mangaka y el editor. Estructuración de demografías y géneros. Nacimiento de las revistas y la serialización por tomos. Globalización Cool Japan y publicación simultánea. Estado del arte de los estudios realizados hasta la actualidad sobre ambos géneros.

Objetivos de la Unidad 1

- 1) Introducir las nociones generales del curso.
- 2) Encuadrar en términos epistemológicos e históricos a la historieta y el manga.

Bibliografía de la Unidad 1

Eco, Umberto. *Apocalípticos e Integrados*. Barcelona: Tusquets, 2005.

Gubern, Roman. *Máscaras de la ficción*. Barcelona: Anagrama, 2002.

López Poy, Manuel. *El universo de los superhéroes. Historia, cine, música, series y videojuegos*. Barcelona: Manontropo, 2017.

Margulis, Mario. *Sociología de la cultura: conceptos y problemas*. Buenos Aires: Biblos, 2009.

Mattelart, Armand y Dorfman, Ariel. *¿Cómo leer al Pato Donald?* Buenos Aires: Siglo XXI, 2009.

Mazur, Dan y Danner, Alexander. *Cómics. Una historia global, desde 1968 hasta hoy*. Barcelona: Blume, 2014.

Morris, Tom y Morris, Matt. *Los superhéroes y la filosofía. Verdad, libertad y justicia a través de los grandes del cómic y el pensamiento*. Buenos Aires: Blackie Books, 2022.

Plummer, Ken y Macionis, John. *Sociología*. Madrid: Pearson, 2011.

Santiago, José Andrés. "Manga. Del cuadro flotante a la viñeta japonesa". Galicia: DxS, 2013.

Schodt, Frederik L. *Manga! Manga! The world of japanese comics*. Nueva York: Kodansha, 1983.

Scolari, Carlos. *Historietas para sobrevivientes. Cómic y cultura de masas en los años 1980*. Buenos Aires: Colihue, 1999.

UNIDAD 2: LA SOCIEDAD Y LOS SUPERHÉROES. UNA MIRADA DESDE LAS CIENCIAS SOCIALES

Los superhéroes son hijos/as de sus sociedades. Los problemas en las instituciones sociales como causa del surgimiento de los superhéroes. ¿Justicia o venganza? Los conflictos no resueltos durante la socialización primaria (infancia) y sus consecuencias en la socialización secundaria (adultez) ¿Resocialización o imposición de poder según la propia voluntad? El superhéroe como actor social transformador de la sociedad ¿Preeminencia de la razón o de las emociones? La utilización de los súper poderes en beneficio del pueblo. Orden social. Pluralismo y Multiculturalismo. Género. Política exterior norteamericana. El testimonio y la historia como elementos neurálgicos en la trama.

Objetivos unidad 2

- 1) Reflexionar sobre la representación de la imposición social sobre los superhéroes.
- 2) Analizar el empleo de elementos históricos y testimoniales en la producción narrativa del guión.
- 3) Indagar en la contemporaneidad de las problemáticas sociales ilustradas en las historietas.

Bibliografía unidad 2

Amar Sánchez, Ana María. La ficción del testimonio. *Revista Iberoamericana*. 1990. Pp. 447 - 461.

Berger, Peter y Luckmann, Thomas. *La construcción social de la realidad*. Buenos Aires: Amorrortu, 2003.

Durkheim, Emile. *Las reglas del método sociológico*. Buenos Aires: Colihue, 2005.

Marx, Karl y Engels, Friedrich. *Manifiesto comunista*. Madrid: Nórdica libros, 2012.

Weber, Max. *Economía y Sociedad*. México DF: Fondo de Cultura Económica, 2014.

Corpus de análisis unidad 2

Claremont, Chirs (1982) *Dios ama, el hombre mata*.

Miller, Frank (1987) *Batman Año Uno*.

- Millar, Mark (2006) *Marvel Guerra civil*.
- Taylor, Tom (2016) *Injusticia. Los dioses entre nosotros. Año uno*.
- Moore, Alan (1988) *La broma asesina*.
- Simone, Gail (2011) *Batgirl*.
- Moore, Alan (1987) *Watchmen*.
- Millar, Mark (2003) *Superman. Hijo rojo*.
- Satrapa, Marjane (2000) *Persépolis*.
- Sejic, Stejepan (2019) *Harleen*.
- Spiegelman, Art (1986) *Maus*.
- Jimenez, Phil (2001) *Wonder Woman. Paraíso perdido*.
- O'Neil, Dennis (1970) *Green Lantern-Green Arrow #1-2*.
- Ridley, John (2021) *Batman. Estado futuro*.
- Whedon, Jess (2004) *Los asombrosos X-Men*.
- Barron, Néstor (2022) *Malvinas. El cielo es de los halcones*.

UNIDAD 3: LA CONSTRUCCIÓN DE SENTIDO EN EL MANGA JAPONÉS

El origen sociocultural del manga. La creación de un manga efectivo. Los valores sociales y editoriales presentes en el discurso del manga. La estandarización de las temáticas. El modelo Weekly Shonen Jump. Las características del héroe del manga y sus diferencias con el superhéroe del cómic. Las representaciones de género. Los estereotipos del shonen y el shoujo manga y su ruptura. La obsolescencia de las demografías frente a los cambios sociales y discursivos en la creación de las tramas narrativas.

Objetivos unidad 3

- 1) Comprender la composición discursiva y narrativa de un manga efectivo.
- 2) Reflexionar sobre el origen de las temáticas habituales presentes en el manga y sus variaciones a lo largo del siglo XX y XXI.
- 3) Analizar los valores e intereses que cada una de las variaciones temáticas representan.
- 4) Indagar sobre las estrategias discursivas y la ruptura de estereotipos.

Bibliografía unidad 3

- Araki, Hirohiko. *Manga in theory and practice. The craft of creating manga*. Viz Media. 2015.
- Asano, Inio. *Diario de un mangaka*. Barcelona: Milkyway Ediciones. 2021.
- Barthes, Roland (1977). *El placer del texto y lección inaugural*. Buenos Aires: Siglo Veintiuno, 2008.
- Berger, Peter y Luckmann, Thomas. *La construcción social de la realidad*. Buenos Aires: Amorrortu, 2003.

- Bryce, Mio & Murakami, Satsuki. Manga as an educational medium. *The International Journal of the Humanities*. Volume 7, Number 10. 2009.
- Galbraith, Patrick W. *The otaku encyclopedia. An insider's guide to the subculture of Cool Japan*. Tokio: Kodansha International, 2009.
- Mir, Matias y Ruiz, Gonzálo. *Oficio al medio: ensayos sobre historieta*. Buenos Aires: Rabdomantes, 2023.
- Sakurai, Takeshi. (2014). *Como se hace la Jump*. Barcelona: Norma Editorial, 2018.
- Santiago, José Andrés. "Manga. Del cuadro flotante a la viñeta japonesa". Galicia: DxS, 2013.
- Schodt, Frederik L. *Manga! Manga! The world of japanese comics*. Nueva York: Kodansha, 1983.
- Thompson, Jason. *Manga: the complete guide*. Nueva York: Del Rey, 2007.
- Verón, Eliseo. *La semiosis social: fragmentos de una teoría de la discursividad*. Buenos Aires: Editorial Gedisa, 1987.

Corpus de análisis unidad 3

- Akasaka Aka y Yokoyari Mengo (2020) *Oshi no ko*.
- Arakawa Hiromu (2001) *Fullmetal Alchemist*.
- Araki Hirohiko (1986) *Jojo's Bizarre Adventure*.
- Buronson y Hara Tetsuo (1983) *Hokuto no Ken*.
- CLAMP (1996) *CardCaptor Sakura*.
- Demizu Posuka y Shirai Kaiu (2016) *The Promised Neverland*
- Fujimoto Tatsuki (2018) *Chainsaw Man*.
- Fujita (2014) *Wotakoi*.
- Gotouge Koyoharu (2016) *Demon Slayer*.
- Hagio Moto (2008) *Catarsis*.
- Horikoshi Kohei (2014) *My Hero Academia*.
- Igarashi Yumiko y Mizuki Kyōko Mizuki (1975) *Candy*.
- Ikeda Rioko (1979) *La Rosa de Versalles*.
- Inoue Takehiko (1990) *Slam Dunk*.
- Isayama Hajime (2009) *Attack on Titan*.
- Kishimoto Masashi (1999) *Naruto*.
- Kubo Tite (2001). *Bleach*.
- Kurumada Masami (1985) *Saint Seiya*.
- Matsumoto Leiji (1976) *Capitán Harlock*.
- Nagai Go (1972) *Mazinger Z*.
- Oba Tsugumi y Obata Takeshi (2003) *Death Note*.
- Oda Eiichiro (1997) *One Piece*.
- Otomo Katsuhiro (1982) *Akira*.

Takahashi Rumiko (1987) *Ranma ½*.

Takahashi Yoichi (1981) *Captain Tsubasa*.

Takeuchi Naoko (1991) *Sailor Moon*.

Tezuka Osamu (1952) *Astroboy*.

Toriyama Akira (1984) *Dragon Ball*.

Wakui Ken (2017) *Tokyo Revengers*.

Yazawa Ai (2000) *Nana*.

COORDINADOR ACADÉMICO

RODRIGO ALVAREZ

Doctorando en Historia (UCA -en curso-) Magíster en Periodismo de Investigación (USAL) Licenciado en Ciencia de Comunicación Social (UADE) Docente en las universidades UB, USAL, UCES, UADE y UMSA. Docente en el terciario INSUSEP. Participante en congresos nacionales e internacionales. Posee publicaciones sobre comunicación, cultura y literatura.

CUERPO ACADÉMICO

RODRIGO ÁLVAREZ

Doctorando en Historia (UCA -en curso-) Magíster en Periodismo de Investigación (USAL) Licenciado en Ciencia de Comunicación Social (UADE) Docente en las universidades UB, USAL, UCES, UADE y UMSA. Docente en el terciario INSUSEP. Participante en congresos nacionales e internacionales. Posee publicaciones sobre comunicación, cultura y literatura.

ALEJANDRO GUNSBERG

Magíster en Economía y Ciencia Política (ESEADE). Candidato a Doctor en Ciencia Política (UCA). Docente de grado en UBA, UADE, USAL y UB. Docente de posgrado en USAL. Profesor de posgrado visitante en la Universidad Nacional de El Salvador. Áreas: Teoría política y Política comparada. Investigador y analista político. Autor de diversos artículos académicos y ponencias sobre distintos temas vinculados a la Teoría Política. Colaborador en los libros *Después del terremoto. El sistema político argentino a 20 años de la crisis* y *BRICS. Gigantes emergentes*.

MELANIE RUYBAL

Licenciada en Ciencias de la Comunicación (UADE). Técnica Superior en Producción y Dirección para Radio y TV (ISEC). Docente del Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades (UADE) y de la Licenciatura en Comunicación de la Universidad de Aquino Bolivia (UDABol). Investigadora en el

Instituto de Ciencias Sociales y Disciplinas Proyectuales (UADE) entre 2018 y 2019. Miembro de la Red Iberoamericana de Investigadores en Anime y Manga (RIIAM). Ponente en congresos nacionales dedicados a la comunicación, la cultura y las narrativas visuales y audiovisuales. Autora de artículos académicos sobre manga, anime y cine japonés, publicados en revistas científicas internacionales. Evaluadora especializada en manga, anime y narrativas asiáticas para diversas publicaciones de universidades latinoamericanas.

Los módulos podrán ser dictados por todos o algunos de los docentes mencionados en forma indistinta. La Universidad se reserva el derecho de realizar cambios en el cuerpo docente que considere pertinentes.

INFORMACIÓN GENERAL

INICIO

9 de abril de 2024

FINALIZACIÓN

28 de mayo de 2024

DURACIÓN DEL CURSO

El curso completo tiene una duración de 24 h., desarrolladas de acuerdo a la siguiente modalidad:

- Tres unidades temáticas
- A realizarse en un encuentro semanal de 3 h. cada uno

DÍAS Y HORARIOS

Martes de 18 a 21 h.

APROBACIÓN

1. Asistencia al 75% de las clases.
2. Participación activa durante el trabajo áulico.

3. Entrega, en tiempo y forma, de un breve ensayo analítico sobre un tópico desarrollado durante la cursada.

METODOLOGÍA

La metodología a desarrollar durante el dictado del curso será una pedagogía activa. En primer lugar, al principio de cada clase, se brindará una breve explicación teórica sobre el tema a tratar. En segundo lugar, luego de la breve exposición conceptual, se analizará el corpus (historieta y/o manga) correspondiente a la clase. En tercer lugar, por último, se abrirá un espacio de debate entre los asistentes al curso sobre todo lo estudiado.

MATERIAL DIDÁCTICO

El material didáctico a emplear será todo en formato digital. Tanto la bibliografía teórica como el corpus de análisis estarán en formato PDF y/o EPUB. El mismo será entregado por los profesores el primer día del curso o subido con antelación a la plataforma correspondiente que indique la Universidad de Belgrano.

DOCUMENTACIÓN

Presentar la solicitud de inscripción, título de grado (en caso de poseerlo) y fotocopia del documento de identidad.

CERTIFICACIÓN

La Universidad de Belgrano extenderá el respectivo certificado de aprobación, a quienes cumplan con las evaluaciones y/o trabajos finales. Caso contrario solo se emitirá un certificado de asistencia.

Todos nuestros programas deberán contar con un cupo mínimo de alumnos matriculados para su apertura. La Universidad se reserva el derecho de posponer o suspender el inicio de la actividad en caso de no reunir el número indicado al cierre de inscripción.