

TEORÍA E HISTORIA DE LAS NARRACIONES GRÁFICAS
CES FELIPE II
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
Prof. Gustavo Montes

OBJETIVOS

Capacitar al alumno/a para la comprensión de la historia de las narraciones gráficas y la evolución de sus códigos y estrategias narrativas como medio de comunicación social. Asimismo, capacitarlos para el análisis y la práctica de construcción del relato gráfico y su eventual aplicación al audiovisual.

PROGRAMA CURSO 2009-2010

- I. INTRODUCCIÓN
- II. EL CONCEPTO DE NARRACIÓN GRÁFICA
- III. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA NARRACIÓN GRÁFICA
- IV. HISTORIA Y DISCURSO EN LA NARRACIÓN GRÁFICA
 1. Elementos estructurales del discurso
 2. Técnicas gráficas
 3. Elementos estructurales de la historia
- V. LA PORTADA COMO NARRACIÓN
- VI. GÉNERO Y NARRACIONES GRÁFICAS
- VII. NACIMIENTO DEL CÓMIC DE SUPERHÉROES
- VIII. INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA DEL CÓMIC EN ESPAÑA
- IX. EL CÓMIC ADULTO EN EE.UU. NARRACIÓN GRÁFICA Y CONTEXTO SOCIAL
 1. El cómic underground
 2. El prozine
 3. Las revistas Warren
- X. EVOLUCIÓN DEL CÓMIC DE SUPERHÉROES
- XI. EL CÓMIC ADULTO EN EUROPA. NARRACIÓN GRÁFICA Y CONTEXTO SOCIAL.
- XII. EL CÓMIC ADULTO EN ESPAÑA. NARRACIÓN GRÁFICA Y CONTEXTO SOCIAL.
- XIII. EL CÓMIC DE SUPERHÉROES EN LA ACTUALIDAD
- XIV. EL CONCEPTO DE NOVELA GRÁFICA
- XV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS NARRACIONES GRÁFICAS: UN MODELO SEMIÓTICO
- XVI. ORÍGENES Y EVOLUCIÓN DEL STORYBOARD
- XVII. EL STORYBOARD EN EL RELATO AUDIOVISUAL
 1. Función
 2. La composición de la imagen
 - Planificación
 - Encuadre
 - Ángulo

3. Los formatos de imagen y el storyboard
4. La representación gráfica del movimiento
 - Movimientos de personajes
 - Movimientos de cámara
5. La continuidad en el storyboard

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los alumnos deberán realizar, bajo propuesta del profesor, un trabajo de investigación y análisis de alguno de los temas del programa o bien la construcción de un storyboard de un relato audiovisual. Dicho trabajo constituirá el 40% de la nota final. Otro 40% de la nota final lo constituirá la evaluación del preceptivo examen. El 20% restante lo constituirá la participación en los ejercicios de clase que se realizarán a lo largo del curso.

BIBLIOGRAFÍA

- BEÁ, J.M. (1990) *La técnica del cómic*, Iru, Barcelona
- EISNER, W. (2003) *La narración gráfica*, Norma, Barcelona
- GODDIN, P. (1993) *Cómo nace un cómic. Espiando a Hergé*, Juventud, Barcelona
- GUBERN, R. y GASCA, L. (1994) *El discurso del cómic*, Cátedra, Madrid
- HART, J. (2001) *La técnica del storyboard. Guión gráfico para cine, TV y animación*, IORTV, Madrid.
- LLADÓ, F. (2001) *Los comics de la transición (El boom del cómic adulto 1975-1984)*, Glénat
- MARTÍN, A. (2000) *Los inventores del cómic español 1873/1900*, Planeta De Agostini, Barcelona
- MERINO, A. (2003), *El cómic hispano*, Cátedra, Madrid
- PANOFSKY, E. (1994), *Estudios sobre iconología*, Alianza Universidad, Madrid.
- PANOFSKY, E. (2003), *La perspectiva como forma simbólica*, Tusquets, Barcelona

NARRACIONES GRÁFICAS

- ALTARRIBA/KIM (2009) *El arte de volar*, Edicions de Ponent, Barcelona
- BUSCEMA/KIRBY/LEE/STERANKO (2006) *Nick Furia, agente de SHIELD*, Panini, Gerona
- BURNS, CHARLES (2006) *Agujero negro*, Ediciones La Cúpula, Barcelona

CRUMB, ROBERT y PEKAR, HARVEY (2004) *American Splendor. Los comics de Bob y Harv*, Ediciones La Cúpula, Barcelona

DE ISUSI, JAVIER (2005) *La pipa de Marcos*, Astiberri Ediciones, Bilbao

EISNER, WILL (2006) *Contrato con Dios: la trilogía. La vida en la Avenida Dropsie*, Norma Editorial, Barcelona

GARCÍA, J. y MARTÍNEZ, F. (2005) *Cuerda de presas*, Astiberri, Bilbao

GIPI (2009) *Mi vida mal dibujada*, Sins Entido, Madrid

GIMÉNEZ, CARLOS (2007) *Paracuellos (Vol. 1)*, Glénat

LAPHAM, DAVID (2009) *Balas perdidas: La inocencia del nihilismo (Vol. 1)*, La Cúpula

LEO (2007) *Aldebarán*, Glénat, Barcelona

LEMIRE, JEFF (2005) *Essex County I: Historias de la granja*, Astiberri

MOORE, A. y CAMPBELL, E. (2001) *From Hell*, Planeta De Agostini, Barcelona

MOORE, A. y GIBBONS, D. (2007) *Watchmen*, Planeta de Agostini, Barcelona

ROBINSON, ALEX (2005) *Malas ventas*, Astiberri, Bilbao

PEETERS, FREDERIK (2004) *Píldoras azules*, Astiberri, Bilbao

SACCO, JOE (2001) *Gorazde. Zona protegida*, Planeta De Agostini, Barcelona

SPIEGELMAN, ART (2007) *Maus*, Random House Mondadori, Barcelona

THOMPSON, CRAIG (2004) *Blankets*, Astiberri Ediciones, Bilbao

VAUGHAN, B.K. y HARRIS, T (2006) *Ex Machina 1,2,3,4*, Norma Editorial, Barcelona

VAUGHAN, B.K. y HENRICHON, N (2007) *Los leones de Bagdad*, Planeta de Agostini, Barcelona

WAGNER, J. y LOCKE, V. (2004) *Una historia violenta*, Astiberri, Bilbao

WRIGHTSON, B. (1984) *Badtime stories*, Toutain Editor, Barcelona

WRIGHTSON, B. y JONES, B. (1984) *Feria de monstruos*, Toutain Editor, Barcelona