Mhjournal
MIGUEL HERNÁNDEZ COMMUNICATION JOURNAL
ISSN: 1989-8681

Introducción al monográfico "La *narrativa gráfica* en el contexto tecnológico actual: de las tiras cómicas al *periodismo cómic*"

Introduction to the Monograph "*Graphic Narrative* in the current Technological Context: from Comic Strips to *Comics Journalism*"

Eduard Baile López | ebaile@ua.es
Universitat 'Alacant Unicòmic - Aula de Còmic https://orcid.org/0000-0001-7685-6487

José Rovira-Collado | jroviracollado@ua.es Universitat d'Alacant - Unicòmic - Aula de Còmic https://orcid.org/0000-0002-3491-8747

Dado el lenguaje interdisciplinario que la caracteriza, es casi ya un tópico aludir a las posibilidades expresivas de la *narrativa gráfica*, una etiqueta que, a su vez, goza de variadas iteraciones taxonómicas, bien sea el *cómic*, referente terminológico al que se acoge este número, el *álbum* o el *libro ilustrado*. Así pues, en todo lo que llevamos de siglo XXI el panorama creativo en torno al medio del cómic, especialmente en la vertiente conocida como *novela gráfica*, pone de manifiesto su aptitud para ser implementado como herramienta eficazmente comunicativa respecto a temas, contextos y enfoques muy diversos tales que el ámbito educativo, la *medicina gráfica* o, en atención al monográfico que nos ocupa, el *periodismo cómic*. Sin que ello sea obstáculo para que, por descontado, se pueda seguir desarrollando como medio narrativo ficcional y, asimismo, fuente de derivaciones intermediales y transmediáticas con relación al cine y la televisión, los videojuegos, la literatura u otros ámbitos artísticos. En cierta manera, no sería exagerado indicar que el cómic se constituye como una suerte de encrucijada formal del paisaje cultural y tecnológico contemporáneo (Varillas, 2013).

En este sentido, nos place, como coordinadores del presente número de la *Miguel Hernández Communication Journal*, publicación académica de prestigio a la que cabe reconocerle la perspicacia de abrir sus puertas a un ámbito iconicolingüístico tan sugestivo como hemos apuntado, invitar a la lectura de la media docena de artículos que componen este especial temático, cuyo título, "La *narrativa gráfica* en el contexto tecnológico actual: de las tiras cómicas al *periodismo cómic*", apunta a nuestras intenciones, esto es, ofrecer un compendio o suma de perspectivas heterogéneas a propósito del uso del cómic como forma legítima y capaz de comunicación periodística en la actualidad (Matos, 2017). En definitiva, una panorámica que, desde aproximaciones teóricas y metodológicas varias que, en ocasiones, atienden también a las últimas transformaciones digitales, pondrán a la persona que lo lee sobre la pista de un género que se constituye como una estructura particularmente dúctil, a tenor, insistimos, de su peculiar hibridación entre lo visual y lo textual, para informar, educar y comentar sobre eventos actuales y/o temas sociales en la misma medida en que otros lenguajes lo han hecho tradicionalmente (Gisbert, 2022).

Siguiendo este hilo argumental, sopesamos que el periodismo cómic se configura como un referente formal y temático esencial para la implementación de aquella corriente expresiva que se ha dado en catalogar como *no-ficción* y en cuyo seno, de manera clarividente, la narrativa de naturaleza informativa ha emergido como esencial a partir del préstamo de

códigos tradicionalmente asociados a la comunicación periodística (Melero, 2011). Esto, sin duda, ha provocado un proceso de ruptura de los marcos conceptuales y formales del periodismo, con el maltés Joe Sacco como mascarón de proa merced a sus obras sobre los territorios de la antigua Yugoslavia y la Franja de Gaza, u otros autores destacados como, entre muchos para los cuales no hay espacio pero que no son menos relevantes, Carlos Spottorno y Guillermo Abril en el contexto hispánico (López-Hidalgo y López-Redondo, 2021), o Emmanuel Guibert en el de la Bande Dessinée. En sus artefactos se adivinan, además, reflexiones profundas en torno a las interrelaciones entre el dibujo y la fotografía, así como en relación a la confluencia con el ensayo, el documental, el reportaje u otras disposiciones formales y temáticas propias del periodismo. En todo caso, desearíamos advertir que cualquier descripción con que pretendiéramos englobar el alcance del periodismo cómic como hipónimo principal de la no-ficción se quedaría siempre corta e insuficiente puesto que el proceso de ruptura referido está, en este momento, en plena efervescencia y, con toda seguridad, deparará todavía vericuetos hasta ahora insospechados, por lo que los propios analistas debemos admitir nuestros límites y, en cierta medida, reconvertirnos en espectadores expectantes de una transformación de claves comunicativas que tiene lugar ante nosotros casi *en vivo y en directo*.

Una transformación que, a ojos de los firmantes de esta introducción, se modela como un viaje apasionante que fondea en numerosos lugares potencialmente productivos para con el acercamiento académico, a algunos de los cuales atiende el presente monográfico. Así pues, acompáñennos en esta travesía cuya primera posta remite al artículo "Periodismo dibujado: breve historia del arte de interpretar la realidad en forma de viñetas", de Diego Matos (Complejo Asistencial Universitario de Salamanca), seguramente el mayor experto sobre periodismo cómic en el Estado español gracias a su monografía *Periodismo cómic. Una historia del género desde los pioneros a Joe Sacco* (2017). No es casual, confesémoslo, que esta aportación inicie la compilación de estudios, dado que bien se puede señalar que funciona a manera de pórtico. Así, Matos nos lleva de la mano para otear, tanto desde un punto de vista teórico y conceptual como de carácter histórico, los elementos esenciales que describen y permiten entender la transcendencia del género del cómic de cariz periodístico, ese *periodismo lento* que, bajo la égida, de nuevo lo mencionamos, del modelo inmarchitable de Joe Sacco, se configura como un fenómeno global en numerosas grandes cabeceras y va más allá de la consideración de mero apéndice del periodismo gráfico para constituirse como marco referencial por sí mismo para validar el comentario sociopolítico.

La segunda parada tiene lugar de la mano de María Samper (Universitat Miguel Hernández d'Elx) mediante el texto "Las relaciones entre el cómic y el periodismo en la obra de Victoria Lomasko", que, a través del ejemplo de la autora rusa a la que se refiere en el título, ahonda en algo que ya ha apuntado Matos, a saber, la capacitación del género para desarrollar narrativas testimoniales sobre la opresión y la represión. En esta línea, Samper pone el foco sobre artefactos tales como *Otras Rusias* (2020) y *La última artista soviética* (2022), en las que la autora disidente del *putinismo* denuncia injusticias que atentan contra los derechos humanos mediante una propuesta estético-literaria que construye puentes entre la documentación y la ilustración artística. La articulista, en definitiva, llama poderosamente la atención sobre un corpus, el de Lomasko, sugestivo en grado sumo en tanto que golpea con visceralidad a la persona que lee para contarle hechos y, sobre todo, para hacerles caer en la cuenta de que no podemos ni debemos apartar la mirada. Hay, pues, en Lomasko una devastadora voluntad pedagógica en torno al sufrimiento humano que subraya la conexión del periodismo cómic con la enseñanza, ni que sea, en este caso, bajo una apariencia de ruptura casi de vanguardia en lo formal.

A partir de este paradigma del periodismo cómic como herramienta para generar conciencia social, abordamos el tercer artículo del monográfico, en este caso a cargo de Sebastián Miras (Universitat d'Alacant) y Pedro Coiro (Universitat d'Alacant). Así, en "El periodismo como recurso narrativo en dos biografías gráficas sobre Salvador Allende y José Mujica", Miras y Coiro forman entente para profundizar en las bondades de la no-ficción como corriente comunicativa que faculta a los autores para pergeñar aproximaciones a sucesos históricos bajo un punto de vista crítico y humanizado. Para ello, se valen de dos biografías gráficas dedicadas a las figuras de Salvador Allende y José Mújica en el contexto de los golpes de estado de Chile y Uruguay en 1973, obras en las cuales los códigos periodísticos se integran como recurso narrativo mediante un sentido altamente riguroso de la investigación documental, sin obviar, añadámoslo, el aspecto emocional que se desprende, precisamente, de la narración de hechos tan luctuosos. No se puede obviar, por otra parte, que, sin ser el centro neurálgico de la metodología del artículo, aquí se intuye un cierto proselitismo, ya señalado en el estudio de Samper, para considerar el cómic como instrumento de gran potencial didáctico: se cuentan acontecimientos históricos, pero también se instruye en torno a ellos vía la toma de conciencia social.

La senda didáctica, que en los artículos inmediatamente anteriores está sublimada por otros valores, tanto estéticos como de contenido, es ahora el centro de la aportación "El cómic digital como recurso para consolidar el aprendizaje en la Educación Secundaria Obligatoria", de Ana Isabel Ontenient Lledó (Universitat Miguel Hernández d'Elx). Así, la investigadora referida nos propone un repaso extremadamente interesante alrededor de las aplicaciones digitales para la creación de cómics, lo cual enfatiza algunos apuntes que hemos ido desgranando anteriormente, esto es, las interrelaciones entre la narrativa gráfica y los cambios tecnológicos, que determinan en buena medida la manera de transmitir la información y, posteriormente, de descodificarla (el medio siempre es determinante para la asimilación de contenidos, en una especie de resignificación del viejo *adagio* de Marshall McLuhan). Este análisis lo lleva a cabo, además, según una contextualización concreta de nivel educativo, por lo que, en última instancia, el artículo se presenta como un manual sucinto y urgente de buenas prácticas en torno al uso del cómic virtual como recurso didáctico exitoso para el aprendizaje.

Casi al final del recorrido, Daniel Rodrigo Cano (Universidad de Nebrija) y Álex Fernández Muerza (Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea) nos ofrecen, mediante su artículo titulado "El uso del humor gráfico en español e inglés para comunicar los relatos del cambio climático y cómo aparece en Google Imágenes", un acercamiento analítico que, si bien no se plantea bajo un enfoque estrictamente didáctico, sin duda redunda en la caracterización del periodismo cómic como arma cargada de futuro para con la lucha contra la desinformación, más particularmente por lo que se refiere al negacionismo del cambio climático. Así, mediante un análisis de contenido, cuantitativo y cualitativo, de las viñetas cómicas más relevantes, tanto en español como en inglés, en medios periodísticos, webs, blogs y redes sociales que Google ofrece en su buscador especializado de Imágenes, Rodrigo Cano y Fernández Muerza investigan fehacientemente las potencialidades del humor gráfico, aquí entendido como un subtipo tangencial de cómic periodístico en atención a la temática del negacionismo climático, para, como en casos anteriores, desembocar en una consideración del medio como herramienta idónea para apelar críticamente a la opinión pública.

Como sexto y último hito del viaje, Miguel Ángel Pérez-Gómez (Universidad de Sevilla) escribe, muy oportunamente de acuerdo con tal metáfora expedicionaria, el texto "Por un *periodismo cómic* de viajes. Un estudio de caso: *Viajes dibujados* (2018)", en el cual se propone

un análisis de base cualitativa a partir del volumen citado en el título del artículo, artefacto que se corresponde con un monográfico de la revista de viajes especializada *Altaïr Magazine*. En este sentido, juzgamos extremadamente interesante cómo Pérez-Gómez lleva a cabo su estudio de caso mediante la aplicación de un marco teórico que arroja luz sobre las confluencias entre el cómic periodístico y el periodismo de viajes, planteamiento que pone de relieve, una vez más, la naturaleza maleable del cómic. Asimismo, se subraya el componente de ruptura que permea al periodismo cómic.

Llegados, ahora sí, a la conclusión del camino que, de igual modo, representa este prólogo, no resta sino perseverar en la invitación a la lectura del monográfico, a su vez transmutado en exploración sensorial por mor de los condicionantes multimodales del cómic, un medio que, tal como consideramos demostrado, se revela como un recipiente formal y temático idóneo para la expansión de las cuitas expresivas del periodismo. Esperamos, también, que el esfuerzo intelectual de las aportaciones aquí reunidas sirva de punta de lanza para impulsar más investigaciones, ya que no cabe duda de que los márgenes del periodismo cómic aún albergan aproximaciones analíticas de gran interés, más aún en un contexto de transformaciones técnicas casi consuetudinarias, a lo cual se añade un panorama sociopolítico en que la información y la opinión se entrelazan y, finalmente, se diluyen entre el ruido y la algarabía de los altavoces mediáticos.

Bibliografía

Gisbert, J. (2022). Editorial "Cómic y Periodismo". *Tebeosfera, 19*(3). Asociación Cultural Tebeosfera. Recuperado en 25-IV-2022 de: https://www.tebeosfera.com/documentos/editorial_para_tebeosfera_tercera_epoca_19.html

López-Hidalgo, A., y López-Redondo, I. (2021). Nuevos registros narrativos en el *periodismo cómic*. Un estudio de caso: *La grieta. Profesional de la información, 30*(1), 1-11. https://doi.org/10.3145/epi.2021.ene.17

Matos-Agudo, D. (2017). *Periodismo cómic. Una historia del género desde los pioneros a Joe Sacco.* Comunicación Social Ediciones y Publicaciones.

Melero, X. (2011). El cómic como medio periodístico. *EU-topías. Revista de interculturalidad, comunicación y estudios europeos, 1-2*, 117-136. https://doi.org/10.7203/eutopias.1.18446

Varillas Fernández, R. (2013). El cómic, una cuestión de formatos (1): de los orígenes periodísticos al *comic- book*. *CuCo, Cuadernos de Cómic, 1*, 7-32. https://doi.org/10.37536/cuco.2013.1.1062

Licencia Creative Commons

Miguel Hernández Communication Journal mhjournal.org