

Saint Louis University, Madrid Campus
Languages & Literature Division

Nombre y número del curso: *Novela gráfica e Historia/Graphic Novel and History* – SPAN 593-M02

Créditos: 3

Semestre, día y hora de clase: Spring 2015 MW: 3:30-4:45 PM RH 6

Profesor: Aitor Bikandi-Mejias, Ph.D.

Horas de tutoría: MW 10:30-12 PM

Correo-e: bikandimejias@yahoo.com

Textos:

McCloud, Scott. *Entender el cómic. El arte invisible.*

(Se puede usar la versión en inglés, McCloud, Scott. *Understanding Comics:*

The Invisible Art.)

Giménez, Carlos. *Todo 36-39: Malos tiempos.*

Roca, Paco. *Los surcos del azar.*

Spiegelman, Art. *Maus: Relato de un superviviente.*

(Se puede usar la versión en inglés, *The Complete Maus.*)

Satrapí, Marjane. *Persépolis.*

(Se puede usar la versión en inglés, *Persepolis.*)

Metas y objetivos del curso (Student Learning Outcomes):

El curso **SPAN 593** ofrece a los/las estudiantes una oportunidad única para acercarse al lenguaje del cómic, a través de algunas de las mejores novelas gráficas, escritas en España y en el extranjero, con un contenido histórico. Por ello, el curso, junto al análisis y estudio de las tendencias de la novela gráfica, permite profundizar en algunos de los sucesos históricos más relevantes del siglo XX.

La novela gráfica, tanto como las novelas clásicas o las películas, son textos, aunque de diferente naturaleza; por ello, percibiremos en ella intertextualidad, polifonía, dialogismo, etc. En este curso, además, se buscará un enfoque globalizador, por lo que miraremos a diversos aspectos de la sociedad humana. Nuestra aproximación será, por lo tanto, interdisciplinar: nos interesa el estudio histórico, político-social, artístico y cultural de las obras seleccionadas.

Dividiremos el curso en cuatro etapas, las que nos permitirán conocer algunas de las preocupaciones fundamentales de los creadores, y de los rasgos claves de los fenómenos históricos estudiados y del lenguaje del cómic:

- El lenguaje de la novela gráfica.
- Cultura popular y alta cultura: el lugar del cómic.
- La historia del siglo XX en España (con un enfoque en la Guerra Civil y sus consecuencias); la recuperación de la memoria personal e histórica. Biografía y autobiografía: testimonio; el lugar del padre.
- El Holocausto, y la violencia extrema.

Los objetivos específicos del curso son:

- Estudio de algunas de las mejores novelas gráficas escritas en España y el extranjero, con una temática histórica.
- Se deberá leer y ver con atención el material escogido.

- Desarrollo del conocimiento de los rasgos y características de la novela gráfica.
- Adquirir una competencia en las estrategias y vocabulario del análisis crítico del cómic, y en las corrientes estéticas del mismo.
- A través del análisis histórico y aplicándoles métodos críticos, las novelas seleccionadas serán estudiadas en profundidad, y los/las estudiantes podrán aplicar las habilidades desarrolladas y los conceptos aprendidos a otras obras culturales, de diferentes géneros, estilos y contextos de producción.
- Mediante la aplicación de métodos críticos al material estudiado, se espera que los/las estudiantes disfruten de lo aprendido, al tiempo que desarrollan sus habilidades de análisis. De esta manera, todos nos transformaremos en mejores lectores culturales.
- Gracias a la comparación entre las diferentes obras, se nos ofrece una gran oportunidad para investigar las conexiones entre cómics, historia y cultura popular, viendo como se reflejan mutuamente.
- Valorar lo aprendido y ser capaz de aplicarlo a una situación y contexto más personal. Lo estudiado se contextualizará y se mostrará cómo se conecta con el presente que se vive.
- Entender que lo aprendido en el aula es aplicable a nuestra vida cotidiana de diferentes maneras.

Las cinco dimensiones de Saint Louis University:

Por lo anteriormente expuesto, se verá que los objetivos del curso encajan con la misión de Saint Louis University en cuanto a sus dimensiones, que pretenden educar a la persona entera, de la experiencia educativa: investigación y comunicación; erudición y conocimiento; crear comunidad, liderazgo y servicio; espiritualidad y valores. Investigación, conocimiento y erudición son las bases de este curso que pretende que el alumno/alumna sea capaz de asimilar y aplicar una gran variedad de hechos y características de la historia y cultura españolas y mundiales. Metodológicamente, se enfatizará mucho el trabajo en grupo en clase y las presentaciones, que permiten a los estudiantes guiar el aprendizaje de sus compañeros y a estos clarificar los conceptos de los anteriores a través de sus preguntas y dudas; esto nos ayuda a crear comunidad, liderazgo y servicio al prójimo. Debido a la naturaleza de muchos de los hechos estudiados, de raíz espiritual, artística, cultural e histórica, se profundizará en la sensibilidad espiritual de la persona y en nuestro conocimiento interior. Del aula al estudiante, y del estudiante a su vida, es uno de nuestros principios básicos.

Evaluación del aprendizaje y asignación de notas:

Los criterios para la nota final son:

- Asistencia, participación y tarea: 20%
- Examen parcial: 25%
- Trabajo: 25%
- Examen final: 30%

La evaluación de la asistencia, participación, tarea y reflexiones (20% de la nota final).

En este curso, se fomenta y se valora el aprendizaje común y en grupo, así que se estima la puntualidad, la asistencia, la participación y la colaboración en las tareas. Se tomará

nota de los retrasos sistemáticos y las ausencias injustificadas; la suma de más de 4 días de ausencias injustificadas significará una sanción en la nota final. Los estudiantes que no puedan asistir a una clase o realizar un examen (parcial o final) debido a enfermedad u otra razón deberán traer un justificante escrito válido y aceptable para retirar su ausencia o recuperar su examen. En el caso del examen final, sólo será posible hacer el examen después de la fecha establecida en el calendario de la Universidad y con aprobación explícita del director académico de la universidad.

Para que los estudiantes profundicen en las lecturas, sacando así las dudas y puntos a elaborar en la clase, se procederán a puestas en común sistemáticas en clase, realizando grupos de discusión, bajo la guía del instructor. Además, algunas de estas tareas se entregarán al profesor.

Se asignará una nota global para todo este apartado: se basará en el esmero puesto en las presentaciones y tareas (se bajarán una nota las tareas que se entreguen con retraso); y en la participación voluntaria realizada en la clase con corrección, adecuación y ánimo constructivo, como parte de los valores fomentados en el curso.

Habrà una actividad a realizar fuera del aula, sobre la que se exigirá asimismo análisis y reflexión.

Examen parcial (25% de la nota final)

En el examen parcial habrá varias preguntas de tipo ensayo, para elegir, basadas en los conceptos teóricos y en sus aplicaciones prácticas al estudio del cómic visto en clase.

Trabajo de análisis (25% de la nota final)

Para demostrar el grado de conocimiento y habilidades que se persiguen con las lecturas y con el trabajo en clase, los estudiantes harán un trabajo de análisis de una novela gráfica, utilizando las herramientas de análisis del cómic explicadas en el curso. El trabajo se pretende que sea un análisis y reflexión personales, con una aplicación correcta de los elementos aprendidos, y una búsqueda bibliográfica básica, citando por ello un mínimo de dos fuentes externas. Se valoran las ideas propias, por lo que la cantidad es menos importante que la calidad.

Extensión: 6-8 folios (subgraduados: 5-6).

Examen final (30% de la nota final)

En el examen final habrá varias preguntas de tipo ensayo, para elegir, basadas en los conceptos teóricos y en sus aplicaciones prácticas al estudio de del cómic visto en clase.

Nota. Para poder realizar el "assessment" educativo que requiere el reconocimiento institucional de nuestro centro en los EE.UU., el profesor podrá quedarse con trabajos, exámenes, etc., de los estudiantes.

Integridad académica:

Los estudiantes tienen el deber de conocer y seguir los principios de honestidad académica que rigen en SLU Madrid Campus:

http://spain.slu.edu/academics/academic_advising/docs/Academic_integrity.pdf.

Cualquier caso de sospecha o evidencias de que no se han seguido estos principios será dado a conocer a los responsables académicos de la Universidad para su estudio y resolución.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Other Learning Resources:

In recognition that people learn in a variety of ways and that learning is influenced by multiple factors (e.g., prior experience, study skills, learning disability), resources to support student success are available on campus. Students who think they might benefit from these resources can find out more about:

- *Course-level support (e.g., faculty member, departmental resources, etc.) by asking your course instructor.*
- *University-level support (e.g., tutoring/writing services, Disability Services) by visiting the Academic Dean's Office (San Ignacio Hall) or by going to http://spain.slu.edu/academics/learning_resources.html.*

Students who believe that, due to a disability, they could benefit from academic accommodations are encouraged to contact Disability Services at [+34 915 54 58 58](tel:+34915545858), send an e-mail to counselingcenter-madrid@slu.edu, or to visit the Counseling Office (San Ignacio Hall). Confidentiality will be observed in all inquiries. Course instructors support student accommodation requests when an approved letter from Disability Services has been received and when students discuss these accommodations with the instructor after receipt of the approved letter.

University Assessment Information:

Saint Louis University - Madrid Campus is committed to excellent and innovative educational practices. In order to maintain quality academic offerings and to conform to relevant accreditation requirements, we regularly assess our teaching, services, and programs for evidence of student learning outcomes achievement. For this purpose we keep on file anonymized representative examples of student work from all courses and programs such as: assignments, papers, exams, portfolios, and results from student surveys, focus groups, and reflective exercises. Thus, copies of your work for this course, including _____ (e.g. any exams, oral presentations, assignments, submitted papers and/or portfolios) may be kept on file for institutional research, assessment and accreditation purposes. If you prefer that Saint Louis University-Madrid Campus does not keep your work on file, you will need to communicate your decision in writing to your professor.

Statement of Academic Integrity

The University is a community of learning, whose effectiveness requires an environment of mutual trust and integrity, such as would be expected at a Jesuit, Catholic institution. As members of this community, students, faculty, and staff members share the responsibility to maintain this environment. Academic dishonesty violates it. Although not all forms of academic dishonesty can be listed here, it can be said in general that soliciting, receiving, or providing any unauthorized assistance in the completion of any work submitted toward academic credit is dishonest. It not only violates the mutual trust necessary between faculty and students but also undermines the validity of the University's evaluation of students and takes unfair advantage of fellow students. Further, it is the responsibility of any student who observes such dishonest conduct to call it to the attention of a faculty member or administrator.

Examples of academic dishonesty would be copying from another student, copying from a book or class notes during a closed-book exam, submitting materials

authored by or editorially revised by another person but presented as the student's own work, copying a passage or text directly from a published source without appropriately citing or recognizing that source, taking a test or doing an assignment or other academic work for another student, tampering with another student's work, securing or supplying in advance a copy of an examination without the knowledge or consent of the instructor, and colluding with another student or students to engage in an act of academic dishonesty.

Where there is clear indication of such dishonesty, a faculty member or administrator has the responsibility to apply appropriate sanctions. Investigations of violations will be conducted in accord with standards and procedures of the school or college through which the course or research is offered. Recommendations of sanctions to be imposed will be made to the dean of the school or college in which the student is enrolled.

Possible sanctions for a violation of academic integrity include, but are not limited to, disciplinary probation, suspension, and dismissal from the University. The complete SLU Academic Honesty Policy can be found at the following link:

http://spain.slu.edu/academics/academic_advising/docs/Academic_integrity.pdf

Relación de notas:

- A 4.0 Excelente: demuestra un alto grado de iniciativa y rendimiento; su trabajo y contribuciones van siempre más allá de lo que se puede esperar, es capaz de arriesgarse de forma razonada, y añade perspectivas innovadoras
- A- 3.7 Casi excelente: demuestra iniciativa y buen rendimiento; su trabajo y contribuciones exceden la media, son arriesgadas pero razonadas, y añaden perspectivas nuevas
- B+ 3.3 Por encima de lo esperado: su trabajo y contribuciones van más allá de lo esperado; se arriesga algo de forma razonada y añade algo nuevo
- B 3.0 Claramente aceptable: hace todo como se requiere
- B- 2.7 Claramente aceptable, pero algunas de las contribuciones no llegan al nivel esperado
- C+ 2.3 Más que aceptable: pero no se rinde de forma constante al nivel que se espera
- C 2.0 Aceptable: pero no se rinde de forma constante al nivel que se espera
- C- 1.7 Aceptable: pero no se rinde al nivel que se espera
- D 1.0 Aprobado mínimo; el rendimiento no es lo esperado
- F 0.0 Suspenso
- AF 0.0 Suspenso por faltas excesivas

PROGRAMA DEL CURSO:

ENERO

- 14 Introducción: el cómic; el lenguaje de la novela gráfica.
- 19 Cultura popular y alta cultura: el lugar del cómic.
- 21 McCloud, Scott. *Entender el cómic. El arte invisible.*
- 26 McCloud, Scott. *Entender el cómic. El arte invisible.*
- 27 **Last Day to Drop a Class Without a Grade of W and/or Add a Class
Last Day to Choose Audit (AU) or Satisfactory/Unsatisfactory (S/U)
Options**
- 28 McCloud, Scott. *Entender el cómic. El arte invisible.*

FEBRERO

- 2 La historia del siglo XX en España (la Guerra Civil).
4 Giménez, Carlos. *Todo 36-39: Malos tiempos*.
9 Giménez, Carlos. *Todo 36-39: Malos tiempos*.
11 Giménez, Carlos. *Todo 36-39: Malos tiempos*.
16 Giménez, Carlos. *Todo 36-39: Malos tiempos*.
18 **EXAMEN PARCIAL I.**
Registration for Summer 2015 Sessions begins
20-23 NO CLASSES
25 La historia del siglo XX en España: Franquismo.

MARZO

- 2 La historia del siglo XX en España: Franquismo.
3 Professors' Deadlines to Submit Midterm Grades
4 Roca, Paco. *Los surcos del azar*.
9 Roca, Paco. *Los surcos del azar*.
11 Roca, Paco. *Los surcos del azar*.
13 Last Day to Drop a Class and Receive a Grade of W
16 Roca, Paco. *Los surcos del azar*.
18 **ENTREGA TRABAJO.**
23 El Holocausto, y la violencia extrema; testimonio; el lugar del padre.
25 El Holocausto, y la violencia extrema; testimonio; el lugar del padre.
30-31 SEMANA SANTA

ABRIL

- 1-3 SEMANA SANTA**
6 Spiegelman, Art. *Maus*.
8 Spiegelman, Art. *Maus*.
Registration for Fall Semester begins
13 Spiegelman, Art. *Maus*.
15 Memoria personal e histórica. Biografía y autobiografía.
20 Memoria personal e histórica. Biografía y autobiografía.
22 Satrapi, Marjane. *Persépolis*.
27 Satrapi, Marjane. *Persépolis*.
29 Satrapi, Marjane. *Persépolis*.

MAYO

- 4 Satrapi, Marjane. *Persépolis*.
6 REPASO.
13 **EXAMEN FINAL (15:30-18:30)**
16 Professors' Deadline to Submit Spring 2015 Final Grades

BIBLIOGRAFÍA

- Alary, Viviane, ed. *Historietas, comics y tebeos españoles*. Toulouse, 2002.
- Aldama, Frederick Luis. *Your Brain on Latino Comics: From Gus Arriola to Los Bros Hernandez*. U of Texas P.
- Altarriba, Antonio. *La España del Tebeo: La historieta española de 1940 a 2000*. Madrid, 2001.
- Beatty, Bart. *Unpopular Culture: Transforming the European Comic Book in the 1990s*. U of Toronto P.
- Brunetti, Ivan. *Cartooning: Philosophy and Practice*. New Haven, 2011.
- Chaney, Michael A., ed. *Graphic Subjects: Critical Essays on Autobiography and Graphic Novels*. Madison, 2011.
- Chute, Hillary. *Graphic Women: Life Narrative and Contemporary Comics*. New York, 2010.
- Cuadrado, Jesús. *De la historieta y su uso*. Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 2000.
- Gilmore, Leigh. *The Limits of Autobiography: Trauma and Testimony*. Ithaca, 2001.
- Gordon, Ian, Mark Jancovich, and Matthew P. McAllister, eds. *Film and Comic Books*. UP of Mississippi.
- Groensteen, Thierry. *The System of Comics*. UP of Mississippi.
- Heer, Jeet, and Kent Worcester, eds. *A Comics Studies Reader*. UP of Mississippi.
- Hirsch, Marianne. *Family Frames: Photography, Narrative, and Postmemory*. Cambridge, 1997.
- Klock, Geoff. *How to Read Superhero Comics and Why*. New York.
- Magnussen, Anne, and Hans-Christian Christiansen, ed. *Comics and Culture: Analytical and Theoretical Approaches to Comics*. Copenhagen, 2000.
- McAllister, Matthew P, et al., ed. *Comics and Ideology*. Peter Lang Publishing.
- McCloud, Scott. *Making Comics: Storytelling Secrets of Comics, Manga, and Graphic Novels*. Harper.
- . "Scott McCloud: Understanding Comics." *Comic Book Rebels: Conversations with the Creators of New Comics*. Ed. Stanley Wiater and Stephen R. Bissette. New York, 1993
- McKinney, Mark, ed. *History and Politics in French-Language Comics and Graphic Novels*. UP of Mississippi.
- McLaughlin, Jeff, ed. *Comics as Philosophy*. UP of Mississippi.
- Merino, Ana. *El cómic hispánico*. Madrid, 2003.
- Moix, Terenci. *Historia social del cómic*. Barcelona, 2007.
- Orbán, Katalin. "Trauma and Visuality: Art Spiegelman's *Maus* and *In the Shadow of No Towers*." *Representations* 97.1 (2007): 57-89. Web. 20 Apr. 2008.
- Screech, Matthew. *Masters of the Ninth Art: Bandes dessinées and Franco-Belgian Identity*. Liverpool
- Spiegelman, Art. *Breakdowns*. New York, 1977. Print.
- . *MetaMaus: A Look Inside a Modern Classic*, *Maus*. New York.
- . *Indy Magazine* Autumn 2005. 12 Dec. 2006
<http://64.23.98.142/indy/autumn_2004/spiegelman_ephemera/index.html>.
- Tabachnick, Stephen E., ed. *Teaching the Graphic Novel*. New York, 2009.
- Varnum, Robin, and Christina T. Gibbons, ed. *The Language of Comics: Word and Image*. UP of Mississippi.
- Vázquez de Parga, Salvador. *Los cómics del franquismo*. Barcelona, 1980.
- VV.AA. *Les Personnages de Tintin dans l'Histoire: Les événements de 1930 à 1944 qui*

ont inspiré l'œuvre d'Hergé. Hors-série. Paris: Sophia (*Historia*), Le Point, 2011.

Witek, Joseph, ed. *Art Spiegelman: Conversations.* UP of Mississippi.