

UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

Proyecto de Innovación

Convocatoria 2019/2020

Número de proyecto: 90

Título

Nuevos mecanismos didácticos y herramientas de formación y aprendizaje en torno al cómic

Responsable del proyecto
María Porras Sánchez

Centro
Facultad de Filología UCM

Proyecto Interfacultativo
Estudios Ingleses: Lingüística y Literatura (UCM)
Estudios Románicos, Franceses, Italianos y Traducción (UCM)

Proyecto Interuniversitario
Facultad de Filología UCM
Facultad de Educación Universidad Europea de Madrid
Estudis d'Arts i Humanitats Universitat Oberta de Catalunya
Facultad de Letras Universitat Rovira i Virgili

1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto

Si bien los estudios del cómic es un área cada vez más consolidada en los programas de estudios de EE. UU. y las universidades europeas comienzan a incluir algunas asignaturas en sus currículos de literatura, arte o comunicación, esta disciplina está prácticamente ausente de los temarios de la UCM. El carácter híbrido de este medio, basado a partes iguales en la imagen y en el texto, así como su asociación con la «cultura popular» o un público exclusivamente infantil, hace que no sea fácil acomodarlo dentro de los planes de estudio, si bien se detecta entre un considerable número de alumnas y alumnos un interés creciente por el cómic. Este proyecto pretende incidir en las posibilidades didácticas y pedagógicas del medio del cómic para el estudiantado de la Facultad de Filología, que podría beneficiarse de sus diversos usos en el ámbito de la literatura, la lengua y la cultura, pues el cómic fomenta la comprensión lectora, la expresión escrita, el análisis textual, el análisis visual, y repercute en las formas de representar e interpretar las distintas realidades e identidades sociales, culturales e históricas.

Este proyecto tiene una doble vertiente: por un lado, pretende acercar académicamente al estudiantado universitario a un medio que conocen de manera informal, dotándole de nuevas herramientas que puedan sumar a sus conocimientos previos de análisis textual y literario y creando mecanismos que fomenten el autoaprendizaje durante su etapa de grado, fortaleciendo sus capacidades críticas, de autoaprendizaje y de trabajo en equipo, creando recursos docentes mediante nuevas tecnologías y vinculando estudiantes de distintas etapas educativas —grado, máster, doctorado— en un sistema de mentorías para el desarrollo de trabajos de fin de grado (TFG) y trabajos de fin de máster (TFM).

Por otra parte, el proyecto pretende dotar a los docentes de la Facultad y a los futuros docentes (estudiantes del Máster de Formación del Profesorado) de herramientas básicas para el uso del cómic como herramienta pedagógica tanto en las aulas universitarias como en las de secundaria, a través de talleres específicos.

Con este fin, el proyecto se plantea en torno a tres ejes fundamentales y complementarios de actuación: un club de lectura de cómic, organización de talleres temáticos, creación de nuevos recursos para el aprendizaje y un sistema de mentorías.

Objetivos principales

1. Fomentar el autoaprendizaje mediante fórmulas que incidan en la inclusión y en la participación, así como en el aprendizaje colaborativo y horizontal.
2. Dotar a los estudiantes de espacios académicos más allá del aula tradicional donde vean satisfecha su curiosidad por nuevas formas de aprendizaje a la par que poner en práctica sus conocimientos previos en un entorno motivador e innovador.
3. Fomentar la creación de nuevas metodologías y herramientas didácticas que respondan a los retos actuales y repercutan positivamente en la futura empleabilidad de los estudiantes.
4. Incidir en el uso de herramientas de aprendizaje interuniversitarias, audiovisuales y en abierto.
5. Desarrollar estrategias y herramientas de aprendizaje que impliquen a estudiantes y egresados de distintos niveles en fases cruciales de la formación en modalidades presenciales y semipresenciales.
6. Ofrecer a los docentes recursos didácticos innovadores mediante talleres puntuales de fácil aplicación en el aula.

7. Implicar a los estudiantes, especialmente a los de grado y máster, en espacios de investigación que a menudo les resultan ajenos, como los congresos, avivando su motivación académica a través de resultados tangibles.
8. Desarrollar aplicaciones prácticas y creativas de los conocimientos curriculares previamente adquiridos en las aulas que repercutan tanto en el buen desempeño dentro de las mismas como fuera de estas, favorables a una mayor empleabilidad y versatilidad de perfiles.

Objetivos complementarios

1. Despertar la creatividad desde la exploración de la interdisciplinaridad, la intermedialidad y la literatura comparada.
2. Fomentar la curiosidad académica y la sensibilidad cultural por nuevos medios y formatos, así como un acercamiento práctico a las metodologías de investigación y a las propuestas didácticas.
3. Generar redes colaborativas de estudiantes de distintos niveles y docentes e investigadores de distintos departamentos y universidades.
4. Crear nuevos lazos dentro de los distintos grupos de la comunidad universitaria (profesores/as, estudiantes de grado, máster, doctorado, egresados/as, becarios/as de investigación).
5. Crear sinergias con actividades de investigación que se desarrollan dentro del departamento de Estudios Ingleses: Lingüística y Literatura.
6. Crear sinergias interdepartamentales (Departamento de Estudios Ingleses: Lingüística y Literatura, Departamento de Estudios Románicos, Franceses, Italianos y Traducción) e interuniversitarias (UCM, Universitat Rovira i Virgili, Universitat Oberta de Catalunya, Universidad Europea de Madrid).
7. Fomentar las actividades de creación desde los grupos de investigación participantes (Poetics: Poéticas en Lengua Inglesa).
8. Apoyar los congresos y, con ello, la actividad investigadora que se realiza en la Facultad de Filología y el Departamento de Estudios Ingleses: Lingüística y Literatura.
9. Fomentar el liderazgo y nuevas formas de aprendizaje en las que el alumnado tome la iniciativa, vinculándolo a los procesos docentes.
10. Promover el pensamiento crítico.
11. Impulsar el trabajo en equipo, clave en el desarrollo del aprendizaje colaborativo.
12. Desarrollar actividades novedosas en torno a la literatura comparada.
13. Avivar los hábitos lectores en lengua inglesa.
14. Romper con los hábitos pasivos y presencialistas en pos de actitudes más innovadoras, participativas e interdisciplinares.

2. Objetivos alcanzados

Si hubiera que resumir en pocas palabras cuáles han sido las características que ha marcado el desarrollo del proyecto, estas serían la resiliencia y la capacidad de adaptación. La ausencia de financiación económica estuvo a punto de provocar que no se llevase a cabo el proyecto: en inicio se solicitó una partida destinada a comprar cómics para el club de lectura, ya que las bibliotecas de la UCM carecen prácticamente de fondos. Al no conseguirse, se optó por solicitar la colaboración de editoriales de cómics para que proporcionasen los ejemplares. La respuesta positiva de las mismas hizo posible emprender el proyecto. Asimismo, se contó con la colaboración del personal de la Biblioteca de Filología General, que habilitó un espacio para los cómics y gestionó un permiso de préstamo especial para los participantes del club. A día de hoy, todos los ejemplares donados forman parte de los fondos bibliográficos de la UCM, por lo que el proyecto ha contribuido a paliar la ausencia de cómics en los mismos.

Por otra parte, las circunstancias extraordinarias motivadas por la pandemia COVID-19 han tenido consecuencias evidentes en el desarrollo del proyecto. Por una parte, se pospuso hasta nuevo aviso el congreso «Comics in Dialogue» previsto para abril, en el que numerosos estudiantes del proyecto estaban inscritos. También se cancelaron actividades organizadas con motivo del mismo, como el taller sobre historieta argentina que habría sido impartido por el Dr. Pablo Turnes, de la Universidad Nacional Mar del Plata. No obstante, en un nuevo ejercicio de resiliencia y a petición de los y las estudiantes, se prolongó el club más allá de las fechas previstas en formato online durante todo el confinamiento y hasta finales de junio. Otro de los talleres previstos, para el segundo semestre «Traducción de cómic: el caso práctico de Astérix» (Julia Gómez, UCM), pudo adaptarse al formato online.

A pesar de estas carencias sobrevenidas se han alcanzado y superado la mayoría de los objetivos previstos. Se han superado con creces los objetivos principales relacionados con el autoaprendizaje, el aprendizaje colaborativo, la participación activa, la creación de los espacios académicos alternativos al aula, el uso de herramientas de aprendizaje y la convivencia de estudiantes procedentes de distintos grados y etapas de la carrera universitaria (objetivos principales 1, 2, 3, 4, 5). Los dos talleres impartidos en el marco del Máster de Formación del Profesorado han propuesto recursos didácticos innovadores para docentes de fácil aplicación en el aula (objetivo 6). Especialmente gratificante ha sido el objetivo (7) de fomentar la presencia de nuestros estudiantes en congresos, ya que varias de las estudiantes de máster y doctorado integradas en el proyecto han presentado comunicaciones al congreso «Comics in Dialogue» que han sido aceptadas, aunque este haya debido posponerse con motivo de la pandemia. También se han cumplido los objetivos de desarrollar aplicaciones prácticas y creativas que puedan repercutir en una mejora de su futura empleabilidad (objetivo 8), mediante la creación de vídeos para un canal de YouTube y un podcast de audio en iVoox.

Asimismo, también se consideran sobradamente superados la mayoría de los objetivos complementarios: el elevado porcentaje de asistencia al club de lectura, los talleres impartidos durante el mismo y los dos talleres impartidos en el marco del Máster de Formación del Profesorado han contribuido al fomento de la creatividad desde la exploración de la interdisciplinaridad, la intermedialidad y la literatura comparada, y de la curiosidad académica por los nuevos medios y formatos (objetivos complementarios 1, 2). También se han confirmado las sinergias colaborativas previstas entre los distintos grupos de la comunidad universitaria, en el seno del departamento de Estudios Ingleses, las interdepartamentales —taller impartido por la prof^a. Julia Gómez, Depto. Estudios Románicos, Franceses, Italianos y Traducción— interuniversitarias —talleres impartidos por el Dr. Gerardo Vilches (Univ. Europea de Madrid) y el Dr. Antonio A. Caballero Gálvez (Univ. Rovira i Virgili)—, así como la colaboración con grupos de investigación

(Poetics, Poéticas en Lengua Inglesa), cubriendo los objetivos complementarios 3, 4, 5, 6, 7. Especial interés ha sido la colaboración con proyectos de investigación llevados a cabo en la facultad, como en el caso del proyecto de investigación Aglaya H2019/HUM5714, con el seminario «Mito y Autobiografía en el Cómic de Mujeres», impartido por la Dra. Esther Sánchez-Pardo.

Los objetivos complementarios restantes decididamente se han cumplido: se han promovido los hábitos lectores en inglés y español (13) y se han desarrollado actividades novedosas en torno a la literatura comparada que fomentan el liderazgo del estudiante y de nuevas formas de aprendizaje, impulsando el pensamiento crítico, todo ello mediante el trabajo en equipo (9, 10, 11, 12, 13, 14).

Los resultados de la encuesta de satisfacción promovida entre quienes han asistido al club de cómic (ver Anexo IV) avalan estas afirmaciones: absolutamente todas las personas participantes en el club de cómic encuestadas consideran que las sesiones y lecturas han contribuido a su formación universitaria. Sus motivos varían, aunque coinciden en que el club «ha ayudado a llenar el vacío [del estudio de los cómics] en la formación de grado y máster» y han proporcionado herramientas de análisis aplicables a otras áreas, contribuyendo a desarrollar su sentido crítico.

Además, aproximadamente la mitad de los estudiantes han manifestado que han participado más o mucho más en los debates que en sus clases habituales. La mayoría ha manifestado que el club ha incentivado su interés por la lectura de cómics o webcómics, aunque algo más de la mitad leían cómics con anterioridad. La mayoría volvería a participar en el club si se celebrase y una gran mayoría se muestra extremadamente satisfecha con los resultados. Entre los aspectos que los estudiantes han valorado más positivamente destacan, por este orden, conocer autores y autoras que no conocían con anterioridad, la selección de lecturas, conocer a compañeros y compañeras de otros grados y etapas universitarias, estudiar el cómic como medio, la temática de las lecturas elegidas, el debate, el diálogo entre cómic y literatura y el contenido de los talleres.

En los próximos meses comprobaremos a través del número de visitas al canal de YouTube y al de iVoox si los vídeos y el podcast realizados han tenido repercusión. No obstante, el hecho de haberlos llevado a cabo ya es un éxito en sí mismo, porque han sido fruto de un trabajo colectivo, formativo y autogestionado, así como un ejemplo de transferencia.

La única pieza que no ha funcionado como se esperaba ha sido el sistema de mentorías a estudiantes de TFG y TFM. Aunque se dio publicidad en el grado de Estudios Ingleses, esto no se ha traducido en consultas concretas, salvo en contadas ocasiones y en el contexto informal del club de cómic. No obstante, varios estudiantes del club han expresado que el club les ha ayudado en su TFM («Al hacer mi TFM sobre cómics, los temas tratados en el club me han ayudado a aumentar mi perspectiva y a coger nuevas ideas») y que les había ayudado a ampliar conocimientos sobre el medio (ver Anexo IV). Sin embargo, el resto de actividades —club de cómic, elaboración de herramientas didácticas digitales y talleres— han cumplido con creces las expectativas incluso durante las semanas más difíciles del confinamiento.

Si en convocatorias venideras se diera continuidad a este proyecto o similar, se reforzaría la colaboración y el patrocinio con las editoriales, se reactivaría el club de lectura bajo el título «Narrativas éticas para repensar el mundo» para aunar los principales intereses que han manifestado los y las participantes, se mantendrían los talleres instrumentales y se crearían otros específicos, procurando que la presencia de autores y autoras de cómic tuviera cabida.

3. Metodología empleada en el proyecto

La metodología del proyecto estaba planificada en torno a los tres ejes de actuación: un club de lectura, una serie de talleres y un sistema de mentorías para estudiantes de TFM y TFG.

1) Club de lectura de cómic

Club de lectura creado con el propósito de hacer incidencia en el autoaprendizaje, las nuevas tecnologías y la empleabilidad.

El club estaba inicialmente ideado para llevarse a cabo durante 9 sesiones de 90 min, que finalmente, y a petición de los y las estudiantes, han sido 17, cada una con su correspondiente lectura (9 sesiones presenciales y 8 sesiones online). Cada sesión ha sido coordinada por una persona diferente que moderaba las intervenciones, en un intento de fomentar la participación activa y el autoaprendizaje de nuestros estudiantes, aunque siempre han estado acompañados de la profesora que coordinaba el club (Dra. María Porras).

Fruto del club se han elaborado 3 vídeos didácticos sintetizando los resultados de algunas de las sesiones (se emplearon 3 sesiones adicionales para la preparación de los vídeos), así como un podcast colaborativo llevado a cabo en formato no presencial, en el que se han abordado varias de las lecturas. Idealmente habríamos preferido llevar a cabo más vídeos, pero esto no ha sido posible debido a la imposibilidad de reunirnos desde principios de marzo.

2) Talleres enfocados a la formación de estudiantes, futuros docentes y docentes.

Se han llevado a cabo 5 talleres de 2 h cada uno. Dos de los talleres eran instrumentales, destinados a dotar de herramientas a los participantes del club de lectura (Taller de análisis de cómic, impartido por Dr. Gerardo Vilches) y nociones básicas para la creación de vídeos didácticos y podcast (Taller de creación de recursos audiovisuales para el aprendizaje, Dr. Antonio A. Caballero). No obstante, se dio publicidad a estos talleres y estaban abiertos a cualquier estudiante o docente interesado.

Se concibió asimismo un taller específico destinado a los estudiantes del Máster de Formación del Profesorado (especialidad inglés), bajo el título «El cómic como recurso didáctico en el aula de inglés» (impartido por Dra. María Porras y Dr. Gerardo Vilches).

También se han llevado a cabo un taller y un seminario específicos, abiertos a toda la comunidad universitaria. Se trata del Seminario «Mito y Autobiografía en el Cómic de Mujeres» (impartido por la Dra. Esther Sánchez-Pardo), en colaboración con el proyecto de investigación Aglaya H2019/HUM5714. El último taller específico («Traducción de cómic: el caso práctico de Astérix», con Profª Julia Gómez) se llevó a cabo en formato online.

3) Sistema de mentorías virtuales para TFG y TFM

El sistema de mentorías se concebía como un intercambio por correo electrónico o videollamadas en el que diferentes doctorandos y estudiantes de máster y egresados con experiencia en cómic acompañasen y asesorasen a estudiantes de grado y máster que quieran realizar sus TFG y TFM en este ámbito.

4. Recursos humanos

Profesorado UCM: Dra. Esther Sánchez-Pardo González, Prof^a. Julia Cristina Gómez Sáez, Dra. María Porras Sánchez

Profesorado externo: Dr. Antonio Alfredo Caballero Gálvez (Univ. Rovira i Virgili), Dra. Teresa Iribarren Donadeu (UOC), Dr. Gerardo Vilches (Univ. Europea de Madrid)

Personal de Administración y Servicios (Biblioteca Filología-General): , Asunción Rodríguez Romero, Carmen Marco Azcárate, Juana Granadino Hergueta

Estudiantes Grado UCM: Ángel Casado Rodrigo, Luis Maximiliano Cuenca Cendra, María Ramos Romero, Roberto Serapio Muñoz, Anastasiia Shkarupa, Inés de la Villa Vecilla

Estudiantes Máster UCM: Ana Sáenz Bermell

Estudiantes Doctorado UCM: María Augusta Albuja Aguilar

Investigadores en formación: Carmela Artime Omil, Alexandra Robles del Reguero

Agradecimientos

Este proyecto no habría sido posible sin la colaboración desinteresada de las editoriales que donaron los ejemplares de cómics para el proyecto y que ahora están depositados en la Biblioteca General de la Facultad de Filología:

APA-APA (Toni Mascaró)
Ediciones La Cúpula (Natalia Mosquera)
Fulgencio Pimentel (Alberto García Marcos)
Sapristi Cómics (Octavi Botana)

Dedicamos un agradecimiento especial a Ana Esteve Reig (www.anaestevereig.com), por su inestimable contribución a la edición de los vídeos didácticos.

Y, ante todo, agradecemos la presencia, entusiasmo y dedicación a los y las participantes del club, que son, además de los estudiantes arriba mencionados: Blanca Miguel González, Sofía Díaz Sánchez, Jessica Diego Dorta, Jonathan Mayorga López, Nicolás Niño Vaquerizo, Rosa Clemente Rosa, Nerea Benito Crespo, Alejandro Muñoz Aporta, María Benito Arribas... sin vosotros y vosotras, este proyecto no habría tenido sentido.

5. Desarrollo de las actividades

1) Club de lectura de cómic

Se han llevado a cabo 17 sesiones de 90 min. entre octubre de 2019 y junio de 2020, cada una con su correspondiente lectura (9 sesiones presenciales y 8 sesiones online). La asistencia ha sido ligeramente irregular, con 6 participantes que han asistido a todas o casi todas las sesiones, 6 que han asistido a la mayoría de las sesiones presenciales y otros tantos que han acudido esporádicamente. La encuesta de satisfacción (ver Anexo IV) llevada a cabo al término del club arroja resultados muy positivos: la mayoría de participantes (80%) valora de manera sobresaliente su experiencia y más del 70% volvería a participar (el 30% solo tal vez). Casi un 90% asegura que el club ha incentivado su interés por la lectura de cómics y webcómic, aunque un 66% de participantes ya leía cómics con anterioridad. Otro aspecto positivo ha sido la interacción entre estudiantes de distintas etapas (grado, doctorado, máster) y de distintos grados (Estudios Ingleses, Teoría de la Literatura y Literatura Comparada).

La gran mayoría de participantes leía los cómics antes de asistir a las sesiones y las lecturas elegidas han coincidido a veces o siempre con sus gustos, según la encuesta. Las lecturas escogidas han girado los siguientes ejes: el cómic experimental, tanto español como estadounidense, el género confesional y autobiográfico, creadoras de cómic, grandes nombres del cómic contemporáneo y las intersecciones con el feminismo y la etnicidad.

Lecturas sesiones presenciales:

1. *Frank: Filigranas del clima*, de Jim Woodring (Fulgencio Pimentel, 2013)
2. *Caricatura* de Daniel Clowes (La Cúpula, 2009)
3. *Bardín* de Max (La Cúpula, 2007)
4. *Pulse Enter para continuar*, de Ana Galvañ (Apa-Apa, 2018)
5. *Nuevas estructuras*, de Begoña García Alén (Apa-Apa, 2017)
6. *Arsène Schrauwen*, de Olivier Schrauwen (Fulgencio Pimentel, 2017)
7. *Poulou y el resto de mi familia*, de Camille Vannier (Sapristi, 2018)
8. *Maldita casa encantada*, de Artur Laperla (Sapristi, 2019)
9. *Las voces y el laberinto*, de Ricard Ruiz Garzón y Alfredo Borés (Sapristi, 2018)

Lecturas sesiones online:

1. *Room of Swords*, del colectivo Toonimated (Webtoons, 2017-)
2. *My Lesbian Experience with Loneliness*, de Kabi Nagata (2016)
3. *My Brother's Husband*, de Gengoroh Tagame (2014-2017)
4. *Ídolo*, de Marcela Trujillo (Reservoir Books, 2017)
5. *Gazpacho agridulce*, de Quan Zhou Wu (Astiberri, 2015)
6. *Andaluchinas por el mundo*, de Quan Zhou Wu (Astiberri, 2017)
7. *They Called Us Enemy*, de George Takei, Justin Eisinger, Steven Scott y Harmony Becker (IDW Publishing, 2019)
8. *American Born Chinese*, de Gene Luen Yang (Macmillan, 2008)

Las lecturas han abarcado tanto distintos formatos de cómic (novela gráfica, serie, historieta, webcómic) como distintas tradiciones (*comix underground* y cómic contemporáneo de EE. UU., cómic contemporáneo y experimental español, cómic chileno, cómic belga, manga *seinen*) y géneros (autobiográfico, fantástico, ciencia-ficción, aventuras, medicina gráfica...). En las sesiones en formato online han sido los mismos estudiantes los encargados de proponer las lecturas, lo cual da cuenta de sus intereses temáticos: lo autobiográfico, la temática LGTBI+, el cómic de etnicidad y el feminismo. Sus principales intereses también han quedado claramente reflejados en la encuesta de satisfacción llevada a cabo a la finalización del club: la temática feminista

(87%), la temática LBTBI+ (80%), la biografía y la autobiografía (80%), seguidos del humor (66%), la acción y las aventuras (60%).

La mayoría de participantes del club de lectura han asistido a los talleres impartidos y que se desglosan a continuación, salvo al taller «El cómic como recurso didáctico en el aula de inglés», impartido en el marco del Máster de Formación del Profesorado. Dos de los talleres (Taller de análisis de cómic y Taller de creación de recursos audiovisuales para el aprendizaje) estaban principalmente destinados a reforzar las actividades del club de lectura y la creación de vídeos y podcast. Todas las personas que han participado en el club han valorado muy positivamente los talleres (ver Anexo IV).

- 2) Taller de análisis de cómic (14 de octubre de 2019)
Imparte: Dr. Gerardo Vilches (UEM)

Taller ideado para iniciarse en el análisis crítico de los cómics, haciendo especial énfasis en el aspecto visual y semiótico, con vistas a conjugarlos con las herramientas de análisis literario y textual que los participantes ya poseen. Se planteó como el paso previo a la realización del club de lectura de cómic descrito en el punto 1, de manera que pusiera a disposición de los participantes ejemplos, recursos y técnicas de análisis que empleasen durante el club de lectura.

- 3) Taller de creación de recursos audiovisuales para el aprendizaje (28 de octubre de 2019)
Imparte: Dr. Antonio A. Caballero Gálvez (Departamento de Estudios de Comunicación, Universitat Rovira i Virgili)

Curso de iniciación que ofrece una formación técnica básica que permitía crear a los participantes cápsulas audiovisuales utilizando medios y formatos accesibles y de fácil uso (cámaras de *smartphones* o *tablets*), así como diversas aplicaciones y software de edición de vídeo. Se enfatizarán los fundamentos técnicos y estéticos necesarios en las fases de pre-producción, así como el uso de las herramientas necesarias para las fases de rodaje y post-producción con las cuales generar el discurso.

La finalidad del taller no es otra que la creación de sencillos y prácticos recursos audiovisuales para el aprendizaje (vídeos breves de YouTube o podcast), que sirvan como recursos innovadores y soporte didáctico para la enseñanza presencial y enseñanza semipresencial.

- 4) Taller: «El cómic como recurso didáctico en el aula de inglés» (20 de noviembre de 2019)
Imparten: Dr. Gerardo Vilches (UEM), María Porras (UCM).

Se planteó un taller práctico en colaboración con el Máster de Formación del Profesorado en torno a las posibilidades didácticas del cómic, ya sea en las aulas universitarias como en las aulas de secundaria, mediante numerosos ejemplos con aplicación directa, en consonancia con los planes de estudios vigentes.

- 5) Seminario «Mito y Autobiografía en el Cómic de Mujeres» (10 de febrero de 2020)
Imparte: Dra. Esther Sánchez-Pardo
En colaboración con el proyecto de investigación Aglaya H2019/HUM5714

Se plantea un seminario en torno a *Who is Ana Mendieta?*, un cómic que pone de manifiesto la relación entre el cómic y la autobiografía. Se trata de un acercamiento a en clave comparativa donde se aborda la problemática de la artista desde el género a

través de perspectivas actualizadas, así como la angustia de la creación, la violencia de género, el mito y el exilio.

- 6) Taller «Traducción de cómic: el caso práctico de Astérix» (5 de junio de 2020)
Imparte: Prof^a. Julia Cristina Gómez (UCM), docente el grado de Traducción e Interpretación y traductora literaria.

La traducción de cómics constituye una actividad enormemente fructífera para los traductores en formación, pues, al tratarse de una modalidad de traducción subordinada a la imagen, estrechamente unida a ella, impone un condicionante adicional en el proceso traductor: no solamente habrá que tener en cuenta las especificidades de la lengua de partida y trasladarlas a las de llegada, sino que todo este proceso pasará por el tamiz de la imagen, a la que se debe el texto que la acompaña. Los estudiantes ejercitaron sus dotes traductoras enfrentándose a la traducción de viñetas del clásico *Astérix* con el fin de refinar sus capacidades tanto si se quieren dedicar a la traducción tanto literaria como audiovisual, o si dirigen su carrera profesional hacia la transcreación y la traducción de marketing o a la localización.

Talleres cancelados: Inicialmente se había programado un sexto taller en abril, «Historieta argentina. Un recorrido», impartido por el Dr. Pablo Turnes, de la Universidad Nacional Mar del Plata (Argentina), coincidiendo con su asistencia al congreso Comics in Dialogue, que hubo de cancelarse por motivo de la pandemia. De haber contado con financiación económica, se habría programado un taller con una autora de cómic.

- 7) Creación de vídeos didácticos y canal de YouTube
(<https://www.youtube.com/channel/UC8G3LQBEiEULGOJUAFV8ouw/featured>)

Se han elaborado 3 vídeos didácticos de duración breve (3 minutos aproximadamente), a lo largo de 3 sesiones destinadas a este fin, sintetizando los resultados de algunas de las sesiones y lecturas, a modo de píldoras de conocimiento, que analizan las características principales de cada cómic

:

- Vídeo sobre *Poulou y el resto de mi familia*, de Camille Vannier (con María Augusta Albuja, doctoranda Estudios Literarios)
- Vídeo sobre *Filigranas del clima*, de Jim Woodring (con Ángel Casado, 4º Estudios Ingleses)
- Vídeo sobre *Nuevas estructuras*, de Begoña García-Alén (con Inés de la Villa, 4º Estudios Ingleses)

Idealmente habríamos preferido llevar a cabo más vídeos, pero esto no ha sido posible debido a la imposibilidad de reunirnos presencialmente desde principios de marzo.

- 8) Creación de podcast y canal en la plataforma iVoox
(https://www.ivoox.com/podcast-comics-para-cambiar-mundo_sq_f1953204_1.html)

Se ha llevado a cabo un podcast colaborativo (con la participación de María Augusta Albuja, Ángel Casado, Sofía Díaz, Blanca Miguel, María Porras, Ana Sáenz, Inés de la Villa), en el que se han abordado varias de las lecturas.

Tanto el podcast como los vídeos constituyen herramientas de aprendizaje virtual que puedan ser utilizadas en la docencia semipresencial y a distancia, estas acciones no solo promueven la transferencia y la vinculación del estudiantado con los nuevos medios, sino que pueden repercutir en su futura empleabilidad familiarizándolos con entornos digitales, así como dotarles de un dossier digital que podrán adjuntar a sus CV.

6. Anexos

Anexo I. Cartel del club del primer semestre

NO. 38

WOW COMICS

2ª sesión (14 oct.)
¿Cómo se analiza
un cómic? Con
Gerardo Vilches

CLUB DE LECTURA DE CÓMIC

Cada lunes, 13:00-14:30 h (1ª sesión, 7 oct. 2019)
AULA A-22A
Info e inscripciones: m.porras@ucm.es

Organiza:
Proyecto INNOVA 90

Colaboran:

APA-APA

EDICIONES
La cúpula

Fulgencio
Pimentel

Anexo III. Imágenes

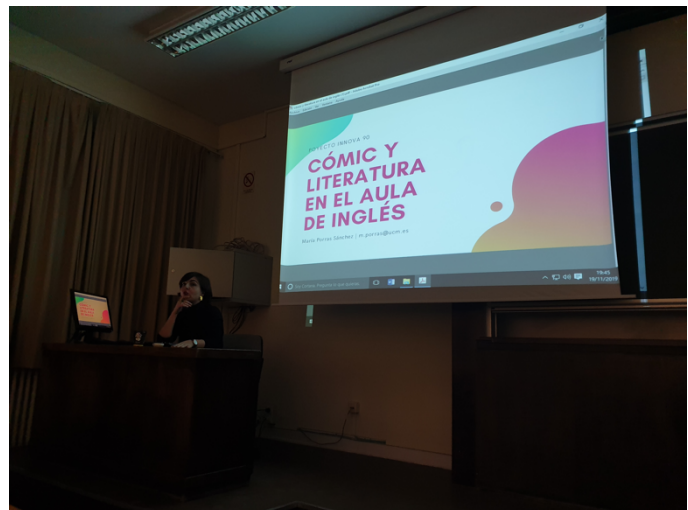
Taller de análisis de cómic, con Gerardo Vilches

Taller de creación de recursos audiovisuales para el aprendizaje, con Antonio A. Caballero

Taller de creación de recursos audiovisuales para el aprendizaje, con Antonio A. Caballero

Taller «El cómic como recurso didáctico en el aula de inglés», con Gerardo Vilches y María Porras

Sesión de grabación de los vídeos didácticos

María Augusta Albuja - Doctorado estudios literarios

Captura del vídeo didáctico sobre *Poulou y el resto de mi familia*, de Camille Vannier (Sapristi)

Captura del vídeo didáctico sobre *Filigranas del clima*, de Jim Woodring (Fulgencio Pimentel)

Captura del vídeo sobre *Nuevas estructuras*, de Begoña García-Alén (APA-APA)

Anexo IV. Resultados encuesta satisfacción

Cuestionario satisfacción Club de lectura de cómic

Questions Responses 15

15 responses

Not accepting responses

Message for respondents

This form is no longer accepting responses

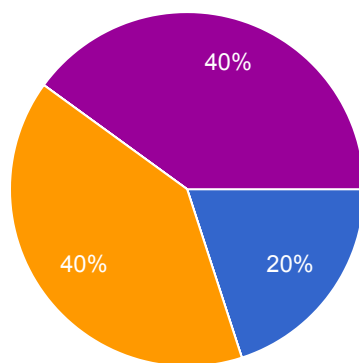
Summary

Question

Individual

¿A cuántas sesiones del club de cómic has asistido?

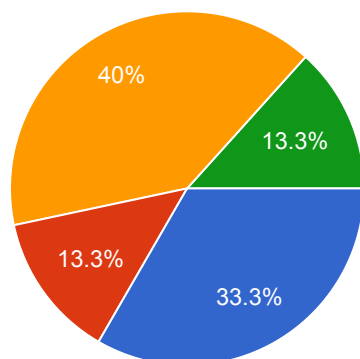
15 responses

- 1-2
- 3-4
- 5-6
- 7-10
- He asistido a todas o a casi todas las sesiones

¿Qué tipo de lector/a de cómic eras antes de asistir al club?

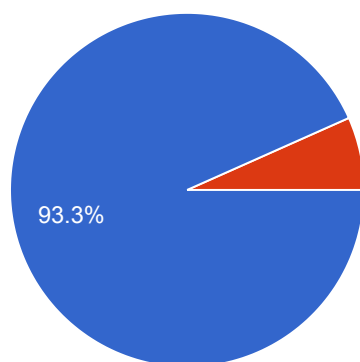
15 responses

- Leía cómics habitualmente
- Había leído cómics de pequeño o en el pasado pero había dejado de leerlos habitualmente
- Leía cómics ocasionalmente
- Apenas había leído cómics

¿Te ha resultado cómodo el formato de préstamo de los cómics a través de la biblioteca?

15 responses

- Sí
- No

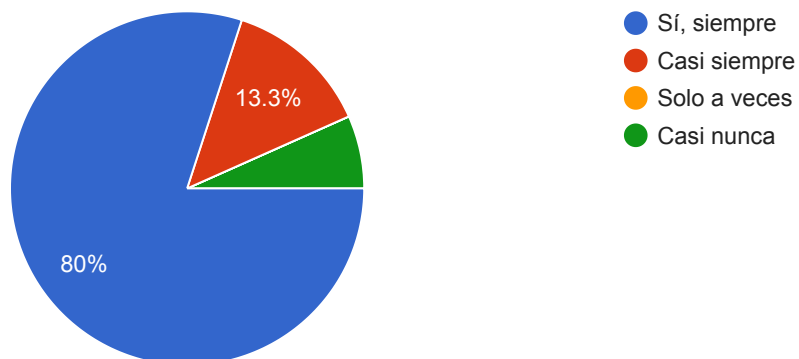
Si has respondido NO en la pregunta anterior, explica brevemente el motivo

1 response

Los tomaba prestados de la biblioteca pública de mi barrio que me quedaba más próxima.

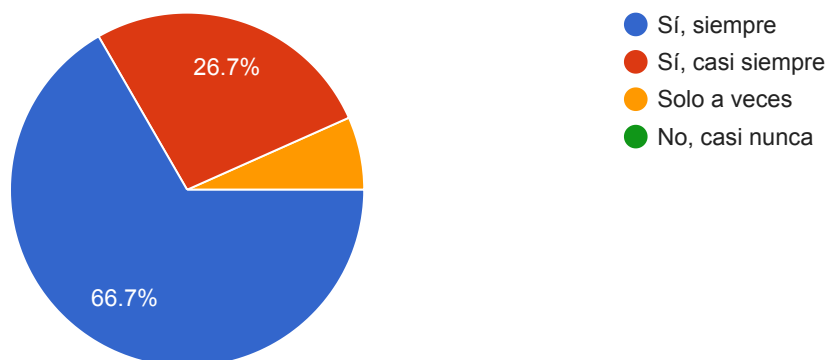
¿Leías cada cómic antes de asistir a la sesión correspondiente?

15 responses

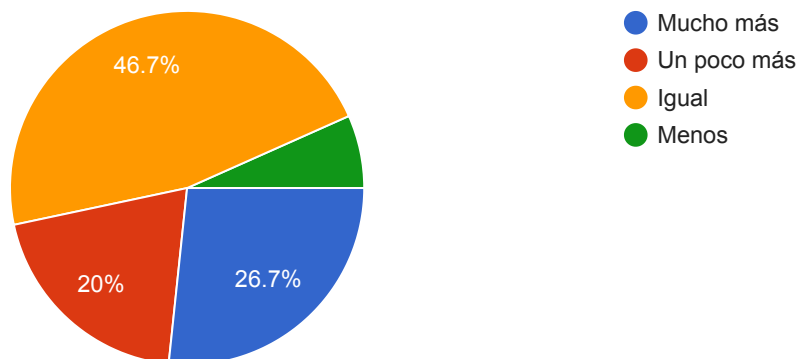
¿Te has sentido cómodo/a participando en los debates del club de lectura?

15 responses

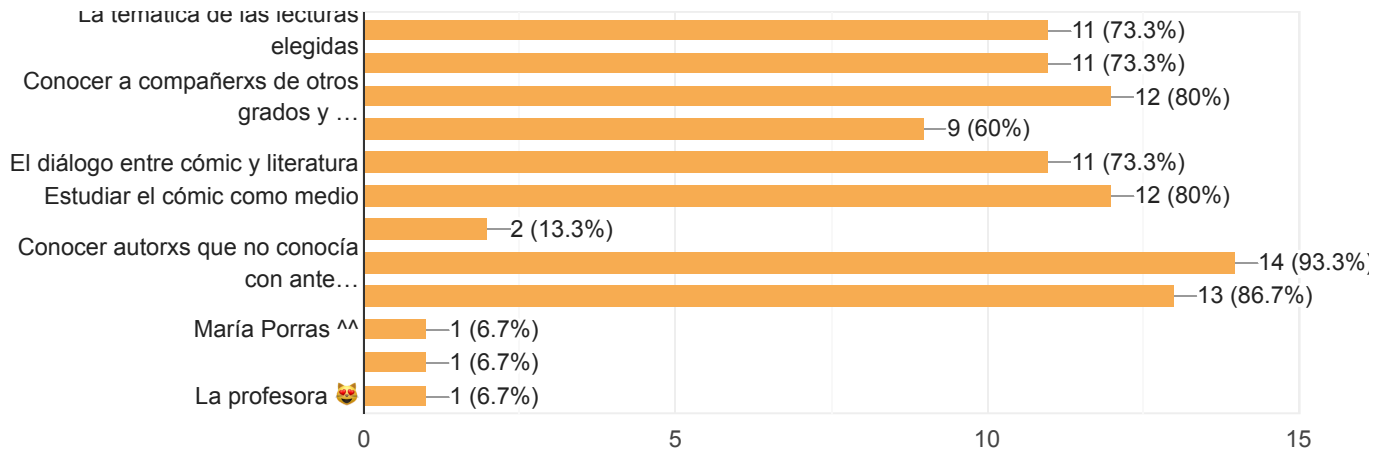
¿Has participado más o menos que en una clase de grado o máster?

15 responses

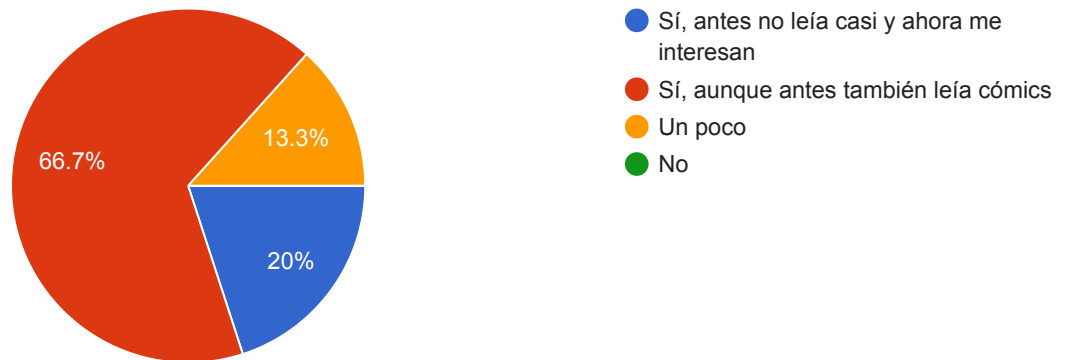
¿Qué aspectos del club son los que más te han interesado? (elige tantas opciones como desees)

15 respuestas

¿Ha incentivado el club tu interés por la lectura de cómics o webcómicos?

15 respuestas

¿Cuál ha sido tu lectura o lecturas favoritas?

15 responses

Maldita casa encantada y Los dos volúmenes de Andaluchinas me han gustado especialmente

Las lecturas de Quan Zhou me han encantado, pero todas las de la cuarentena han estado genial. Anteriores me habían gustado mucho Poulou de Camille Vannier

Poulou y el resto de mi familia, Mi experiencia lesbiana con la soledad, El marido de mi hermano, Bardín el superrealista, They called us enemy y Pulse Enter para continuar (aunque en realidad me han gustado el 95% madre mía)

Me debato entre Poulou, Pulse enter para continuar y El marido de mi hermano

"Las voces y el laberinto"

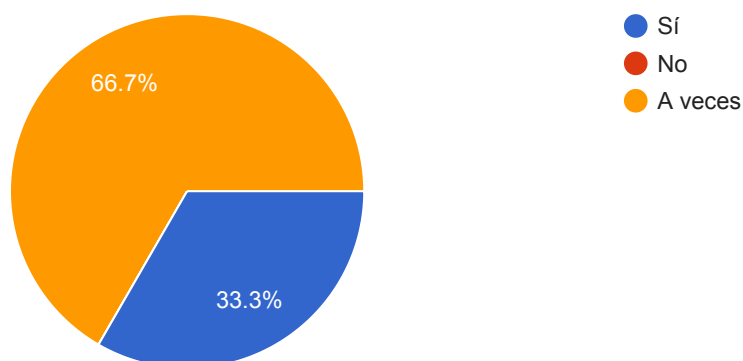
El marido de mi hermano, Andaluchinas, Gazpacho agridulce.

El que iba sobre una enfermedad mental, no recuerdo el nombre

Lamia

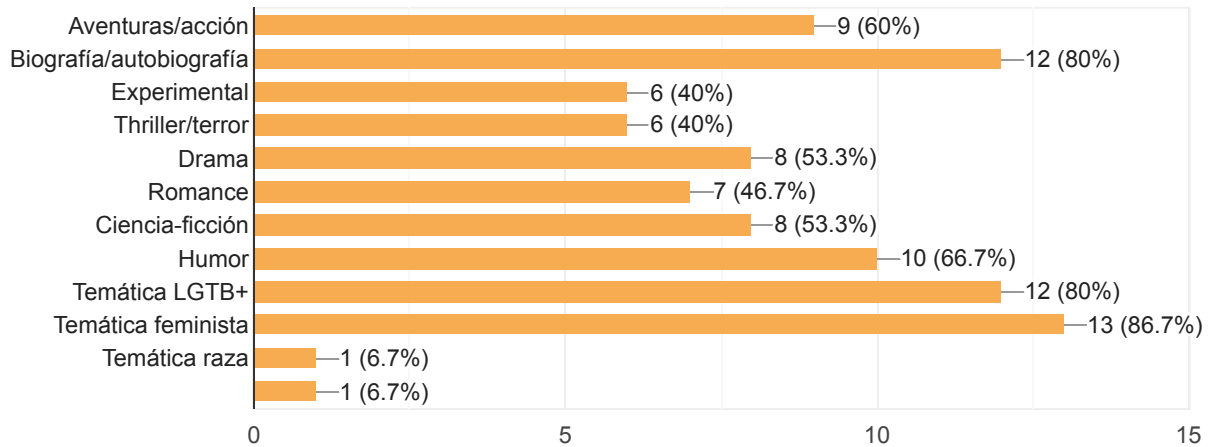
¿Se han visto reflejados tus gustos e intereses en las lecturas elegidas?

15 responses

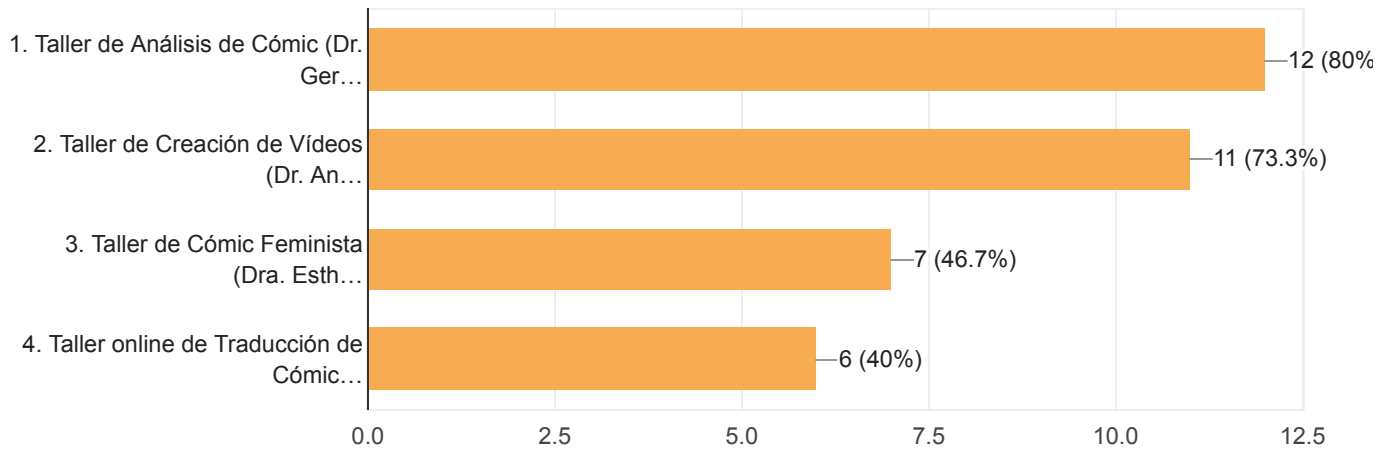
¿Cuál dirías que es tu género favorito de cómics? (puedes elegir varias opciones)

15 respuestas

¿Has asistido a los talleres que se han impartido con motivo del club?

15 respuestas

¿Cuál ha sido el taller o talleres que más te han interesado? (si no has asistido a ninguno pon X)

15 responses

X

Los dos a los que he asistido me han parecido súper interesantes, el de Gerardo Vilches el que más

Los de Julia y Gerardo fueron geniales

el último (traducción) me ha parecido el más interesante

Tanto el de análisis como el de creación de videos me parecieron muy interesantes. El primero porque creo que creó una base para comenzar con el club y el segundo porque simplemente me parece útil e interesante.

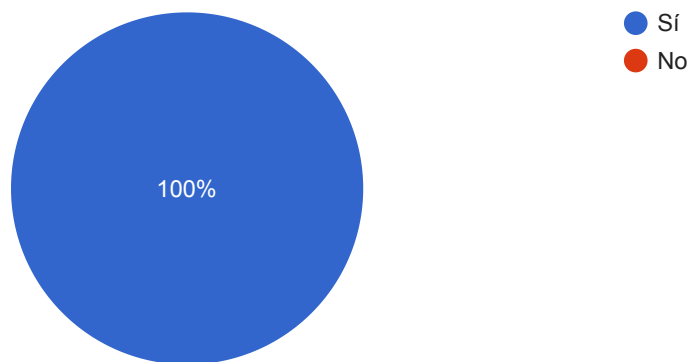
Julia Gómez

El de Gerardo

Los dos a los que he asistido

¿Crees que las sesiones del club han contribuido de alguna manera a tu formación universitaria?

15 responses

Explica tu respuesta brevemente

15 responses

He explorado otro área de estudio que está menos explotado y he desarrollado una capacidad analítica más visual además de literaria.

Además de haberme permitido desarrollar mi sentido crítico en un entorno académico, también me han ayudado a debatir y reflexionar sobre temas de identidad, que es básica para la formación universitaria de humanidades y como persona.

Por fin he podido estudiar el análisis y la trayectoria de los cómics (lo considero fundamental si quiero formarme como crítica literaria, según mi rama en la carrera), además es un tema que nunca se enseña y me parece fundamental, igual que se instruye en arte, cine o música

Creo que tanto la lectura de cómics como su análisis son relevantes para carreras como estudios ingleses ya que forman parte de la literatura y, lamentablemente, actualmente no entran dentro del programa docente. Además, los debates han sido interesantes y creo que me han permitido aprender y desarrollar herramientas de análisis.

Al hacer mi TFM sobre cómics, los temas tratados en el club me han ayudado a aumentar mi perspectiva y a coger nuevas ideas.

¿Podrías explicar qué te ha aportado personalmente el club de cómic antes y durante el confinamiento?

12 responses

Lo primero conocer a un grupo de personas abiertas, respetuosas e increíbles y además he conocido todo un mundo nuevo de cómics y autorxs muy interesantes que han desarrollado mi interés y mi capacidad analítica, durante el confinamiento las lecturas han ayudado increíblemente.

Antes del confinamiento un entorno académico para hablar sobre cómics, cosa que no podía hacer en la universidad de otra manera.

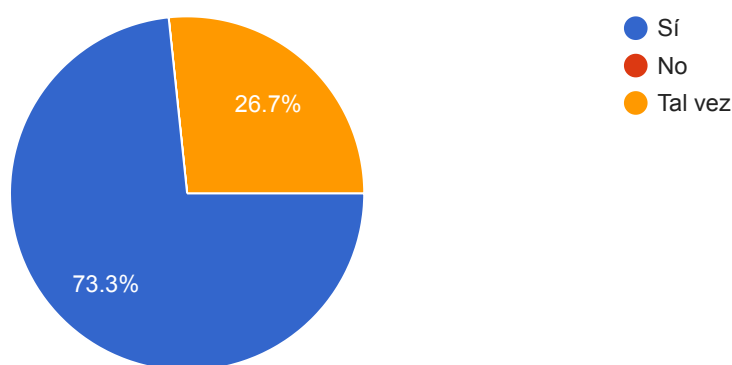
Durante el confinamiento, un entorno en el que sentirme como en la universidad en un grupo reducido de personas con las que charlar y mantener la mente activa.

Coherencia a lo largo del confinamiento en un continuo día de la marmota (de las pocas asignaturas en la universidad que han seguido el planning estructural de las clases y lecturas), además de la posibilidad de poder debatir y opinar sobre lecturas comunes, análisis, crítica y los temas tratados (normalmente sobre colonialismo, racismo, feminismo, temas lgtb+ y la construcción del individuo en el contexto globalizado de masas actual) con mis compañeros del club, cada uno de una madre y un padre. Ha sido maravilloso tener esta oportunidad.

En el club me he adentrado en el mundo de los cómics de una forma fantástica, me ha permitido leer y analizar comics rodeada de gente interesada e interesante, algo que agradezco mucho. Previo al confinamiento me ilusionaba y me motivaba hacer una lectura de comic por semana. me han ido

¿Volverías a participar en otras ediciones del club de cómic?

15 responses

¿Hay algún aspecto (formato, lecturas, talleres, periodicidad, duración, etc.) que cambiarías o que añadirías?

8 responses

No cambiaría nada

Añadiría más lecturas en temas de activismo (como las que hemos utilizado hacia el final)

Quizá que tuviera una parte más instructiva, más talleres o seminarios entre las lecturas, aunque por supuesto comprendo que esta era la idea principal con el seminario de abril... y que debido a la pandemia ha tenido que suspenderse. El ritmo entre las lecturas, los préstamos de la biblioteca y los horarios de clase en mi opinión ha sido muy bueno.

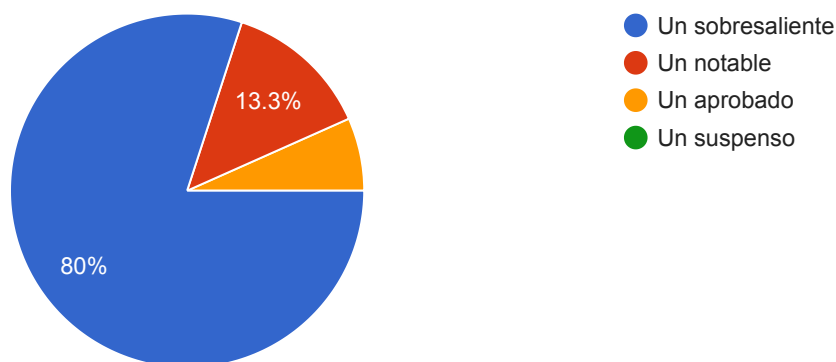
Como sugerencia, es posible que estubiese bien hacer sesiones abiertas para más público de manera que hiciésemos una mesa redonda sobre el cómic, planteamos temas interesantes y gente externa al taller puede participar en el debate.

Me gustaría que hubiese algún manga o un poco menos experimental porque algunas se me hacían muy difíciles

¡La hora! Lunes a las 13h era muy mala hora.

Si tuvieras que ponerle nota al club en términos de satisfacción personal, ¿qué nota le pondrías?

15 responses

Si tienes cualquier otra apreciación, este es tu momento para hacerla :)

5 responses

Porque solo me dejaba poner sobresaliente, pero vamos, ha sido más que sobresaliente, ojalá la universidad apoyase más proyectos como este (ojalá apoyase más este proyecto).

¡Muchas gracias por llevar a cabo este proyecto, María!

Muchisimas gracias por la maravillosa gestión. Pese a estos últimos eventos catastróficos ha sido un curso muy bonito rodeado de cómics.

Me ha parecido una iniciativa estupenda y lamento no haber podido participar e implicarme más.

Acabé muy contento y motiva mucho a la lectura de cómics, tanto que organizaré mi propio club compartiendo ideas que he aprendido durante las sesiones a las que he asistido. Me gustará participar en futuras ediciones.