

NOVELA GRÁFICA

Diplomado | Antigua Academia de San Carlos

DURACIÓN	240 horas
INICIO	Miércoles 14 de febrero de 2018.
HORARIO	Martes, jueves y sábado de 10:00 a 14:00 horas.
ENTREVISTA	Martes 6 de febrero a las 10:00 horas.
COSTO PARA PARTICIPANTES NACIONALES	\$16,500.00 pesos M. N. (El pago puede realizarse en 5 exhibiciones de \$3, 300.00 pesos M. N., cada una) El precio no incluye materiales
COSTO PARA PARTICIPANTES EXTRANJEROS	\$19,000.00 pesos M.N. (El pago puede realizarse en 5 exhibiciones de \$3,800.00 pesos M. N., cada una) El precio no incluye materiales

RESPONSABLE ACADÉMICO

Juan Francisco Navarrete Christie. Licenciado en Artes plásticas y especialista en la historia del cómic. Historietólogo, investigador de la historia del cómic con más de una década de experiencia, becario del TJWatson Fellowship y candidato a la Maestría en Estudios latinoamericanos. Docente en la Casa de Francia, Centro Universitario de Comunicación, ESB MACC y diversos espacios culturales. Desde hace cuatro años es editor de la antología latinoamericana *Taco de ojo* del colectivo Latino Toons, con más de cincuenta colaboradores.

OBJETIVO GENERAL

Este diplomado de orden teóricopráctico brindará al alumno los conocimientos, herramientas y habilidades para elaborar cómic/historieta entendiéndose esta como un medio de comunicación de masas que en tiempos recientes ha alcanzado niveles discursivos que lo han catapultado a ser catalogado como el 9º arte. A través de ejercicios de cada vez mayor envergadura, se pretende brindar a los estudiantes las habilidades técnicas y las referencias necesarias para incursionar en la narrativa de largo aliento, y así la novela gráfica, además de manejar los elementos básicos de la autopublicación y realizar análisis sobre trabajos de cómic. Asimismo, se realizará un intercambio de publicaciones y guiones con los estudiantes argentinos de La Productora.

CONTENIDO
TEMÁTICO**Módulo I: La autopublicación y el *fanzine* (45 horas)****Especialista: Santiago Solís**

Objetivo del módulo: Los estudiantes demostrarán su relación con el dibujo y la historieta. Saldrán del módulo con el conocimiento suficiente para armar una publicación desde portada, diagramación, diseño hasta impresión y acabados finales. El *fanzine* resultante de este módulo será intercambiado con la escuela hermana de historieta *La Productora* en Argentina.

- 1.1. Introducción al Diplomado
- 1.2. La ilustración narrativa: secuencias (2 sesiones)
- 1.3. La pieza única. Portadismo (2 sesiones)
- 1.4. Formación editorial: formato, maquetación, *dummy*, imposición, realización (4 sesiones)
- 1.5. Portada de género literario
- 1.6. Secuencia narrativa
- 1.7. Edición de *fanzine* con tiras previas, diseño, maquetación e impresión

Módulo II: Primicias de la historieta e introducción a la novela gráfica (50 horas)**Especialista: NAVA (Juan Navarrete, "Historietólogo")**

Objetivo del módulo: Que los estudiantes conozcan mejor el medio y los géneros de la historieta, sus orígenes y su historia, para fomentar la exploración de temáticas cercanas a su interés. Incurción dentro del guion ajeno y elaboración de guion propio.

- 2.1. ¿Cómo hacer historieta? Valoración del medio (1 sesión)
- 2.2. ¿Qué es la novela gráfica? Los inicios de la novela gráfica postindustrial (1 sesión)
- 2.3. Narrativa indígena: antecedentes de la narrativa gráfica (1 sesión)
- 2.4. Narrativa secuencial fuera de la historieta (1 sesión)
- 2.5. Historia del cómic (3 sesiones)
- 2.6. La novela gráfica autobiográfica/periodística (1 sesión)
- 2.7. México: de la prehistoria hasta *Histerietas* (1 sesión)
- 2.8. La historieta contemporánea latinoamericana (1 sesión)
- 2.9. La tira en la página: distribución de textos y globos
- 2.10. Argumento y estructura del guion. Adaptación de guiones de *La Productora* de la Argentina y envío de guiones propios
- 2.11. Diseño de personajes
- 2.12. *Thumbnails* y planeación narrativa

Módulo III: La historieta adulta y narrar en cuadritos (70 horas)**Especialistas: Ricardo Pelaéz y Eduardo Molina**

Objetivo del módulo: Que los estudiantes obtengan un dominio de los géneros de historieta, su estructura narrativa y sus grandes autores.

- 3.1. *El underground* norteamericano de cómic (2 sesiones)
- 3.2. *Metal hurlant*, *Heavy metal* y la revolución del cómic para adultos (2 sesiones)
- 3.3. La historieta argentina de los años ochenta al presente (2 sesiones)
- 3.4. El gallito inglés y El taller del perro (2 sesiones)
- 3.5. La historieta y sus usos didácticos/publicitarios (2 sesiones)
- 3.6. La historieta como herramienta literaria (2 sesiones)
- 3.7. Puntos de encuentro entre la historieta y el libro álbum, el cuento ilustrado y otras formas de narrativa gráfica (2 sesiones)
- 3.8. Procesos de elaboración: de la idea a la página finalizada
- 3.9. Dibujando desde un punto de perspectiva
- 3.10. Cómic, adaptación de un sueño
- 3.11. Adaptación literaria en cómic
- 3.12. El cómic autobiográfico

Módulo IV: Estructura y planeación de novela gráfica (35 horas)

Especialista: Juan Navarrete "Historietólogo"

Objetivo del módulo: Que los estudiantes afirmen los conceptos y técnicas antes aprendidas para volcarlos a la práctica y la exploración de un proyecto propio de largo aliento.

- 4.1. Planeación/*Thumbnails*
- 4.2. Nodos narrativos
- 4.3. El viaje del héroe
- 4.4. Construcción de trama
- 4.5. Trabajando desde el desenlace
- 4.6. Análisis crítico de discurso y método narrativo empleado
- 4.7. Afinando *timing*, puesta en página y el suspenso dramático

Módulo V. Proyecto final (40 horas; 8 sesiones)

Responsable académico: Asesorías con todos los coordinadores y visitas de invitados

- 5.1. Contextualizando la historieta
- 5.2. Pensando en la impresión/Cuestiones técnicas
- 5.3. ¿Dónde publicar?
- 5.4. Pitch editorial

Los estudiantes serán asesorados para postular al FONCA de Jóvenes Creadores y a concursos nacionales e internacionales de novela gráfica.

FORMA DE
EVALUACIÓN

Presentación de dos capítulos de novela gráfica (12 a 24 pp. por capítulo) + Argumento + Guion completado + Thumbnails (Puesta en página a pequeña escala)

• Asistencia:	10 puntos
• Proyectos módulo 1:	15 puntos
• Proyectos módulo 2:	15 puntos
• Proyectos módulo 3:	15 puntos
• Proyectos módulo 4:	15 puntos
• Proyecto final:	30 puntos
• Puntos totales:	100 puntos

– Los proyectos 1, 2, 3 y 4 serán evaluados por su coordinador respectivo, con observaciones del resto de los coordinadores.

PLANTA
DOCENTE

Santiago Solís Montes de Oca. Licenciado en Diseño gráfico por la UAD, especialista en diseño editorial por la Escuela de Diseño del INBA. Trabajó en los talleres del ilustrador Gerardo Suzán, Andrés Ramírez, Leonel Sagahón y Alejandro Magallanes. Director, diseñador e ilustrador del Estudio Mano de Papel (desde 2005). Su trabajo ha sido expuesto en Finlandia, Cuba, Corea, Bélgica, España, Ucrania, Colombia, Argentina, Chile, Rusia, Alemania, Italia, Emiratos Árabes, Polonia y México. Jurado en el IV Catálogo Iberoamericano de Ilustración (FIL, Fundación SM, El Ilustradero), Proyecto Ilustracional (*Revista Picnic*) y el XXV Catálogo de Publicaciones Infantiles y Juveniles de la DGP-Conaculta. Ganó el 1º lugar del XIX Catálogo de Ilustradores de Publicaciones Infantiles y Juveniles de la DGP-Conaculta en 2009 ; 1º lugar del I Catálogo Iberoamericano de Ilustración, (2010) como "Popof" (Santiago Robles + Santiago Solís), ganador en la categoría de ilustrador en el Catálogo de Ilustración del CJ Book Picture Book Award (Corea, 2011), 1º lugar del Concurso de Cartel "Invitemos a Leer" (con Abril Castillo) (2012); ganador (con Jorge Garnica) de la medalla Carlos Lozano de la Bienal Internacional de Cartel en México (2014) ; seleccionado en la Trienal Internacional de Cartel 4th Block (Ucrania); Bienal Internacional de Cartel de Lathi, Finlandia; Trienal de Cartel Político de Mons, Bélgica; Bienal de Cartel de Varsovia, Polonia y Bienal de Cartel de Bolivia. Actualmente dirige a la par su sello Libros de Mano, es socio de la editorial de poesía Malpaís Ediciones y edita contenidos en el blog de diseño Nice fucking graphics.

Ricardo Pelaéz. Cursó la carrera de Diseño gráfico en la FAD (UNAM). Ha trabajado para diversos medios editoriales, empresas y organizaciones. Su más reciente novela gráfica es *El Complot mongol* (2017). Ha ganado dos premios Internacionales con su trabajo historietístico: en España (1988), en la Semana Negra de Gijón, y en Cuba (1994) en el Tercer Encuentro Iberoamericano de

Historietistas con las historietas *El Antojo*, con guión de Juan Manuel Servín y *Madre Santa* con guión de Erik Proaño (Frik), respectivamente. Fundador y participe de la revista *Gallito Cómics* (10 años) y co-director de junto con Edgar Clément, José Quintero y Frik del *Taller del Perro* (5 años), agrupación que tuvo como objetivo la difusión, edición y promoción del cómic de autor. Ahí colaboró a editar diversas publicaciones como *Sensacional de Chilangos* para el Gobierno del D. F., la serie de nueve minicómics *La Corneta* y el volumen *El libro de Gabriel*. Ha formado parte de diversas exposiciones colectivas relacionadas con la historieta y la ilustración en Francia, España, Cuba, Colombia, Ciudad de México, Zacatecas, Toluca y San Luis Potosí. Ha coordinado e impartido talleres de historieta e ilustración en diversas escuelas, eventos, universidades y casas de cultura del país. En el extranjero, ha llevado también talleres de historieta a Festival MEX-ARTES 2002 en Berlín, Alemania; el 7o Encuentro Internacional de Historietistas en La Habana, Cuba (2002); el Festival de historietas “Viñetas con altura” en La Paz, Bolivia (2007), y El centro cultural y albergue Kukuherrri en Azkoitia, País Vasco (junio de 2007). Ilustrador profesional y docente, su trabajo puede verse en diversos títulos editados por el Fondo de Cultura Económica, Ediciones Serres, Editorial Alfaguara, Editorial Expansión, Editorial Santillana, Editorial SM, Editorial Castillo, Editorial Patria, Editorial Nuevo mundo, Editorial Sayrols, Editorial Televisa, Norma Ediciones S. A. de C.V., Instituto Mexicano de la Juventud, IMCINE y la SEP. Ha sido seleccionado en cuatro ocasiones en el catálogo de ilustradores de la Dirección de Publicaciones de la SEP, en México. Es, además, el responsable del área de profesionalización de la Asociación Mexicana de Ilustradores. <http://maquinadeimagenes.blogspot.com/>.

Edu Molina. Bachiller en Bellas Artes con Especialidad en Grabado por la Escuela de Bellas Artes Francisco De Santo, Universidad Nacional de La Plata (1988). Miembro del taller de Historieta y narración gráfica a cargo de Alberto Breccia (1988-1990). Becario de Narrativa gráfica con Trayectoria del FONCA (2015). Ha trabajado en publicidad, *storyboards* y, en la última década, de tiempo completo en la historieta. Sus historietas han sido publicadas en Argentina, España y México. Prolífico dibujante, es autor de varias novelas gráficas, incluyendo: *El Sombra y Tito* (Resistencia 2016); *Crimen y castigo*, adaptación a la historieta de la novela de Fedor Dostoievski (Colofón ediciones, 2015); *El Sombra* (Editorial Resistencia, 2014); *Lo mejor de Poe*, adaptación a la historieta (Ediciones de la flor, Argentina, 2014); *El Mexicano de Jack London*, adaptación ilustrada (Nostra Ediciones. México. D.F., 2011); *Animal Urbano. Asunto Sucio*, con guion de Guillermo Grillo (Buenos Aires, Domus Editora, 2006); *La Ilíada* de Homero, adaptación ilustrada, (Editorial Clío. México, D.F., 2006); *Don Quijote de la Mancha*, adaptación e ilustraciones (Editorial Clío, México D.F., 2005).

Actualmente se encuentra trabajando en la adaptación en historieta del *Libro rojo* de Manuel Payno y Vicente Riva Palacio. www.edumolinacomix.blogspot.com.

NAVA (Juan Francisco Navarrete Christie). Autor, crítico, investigador y editor de historieta, ha sido jurado nacional e internacional para certámenes sobre la historieta y ha montado varias exposiciones en cuanto a la misma. Ha llevado a exponer a su colectivo, Latino Toons, en diferentes espacios como: *Taco de Ojo: TLACUILO* (Museo Amparo de Puebla, 2017), La Casa de La Literatura Peruana (Lima, 2017) y Universidad de San Francisco (Quito, 2017); *Artists Assemble! Empowerment and inspiration in contemporary comics* en MOLAA (Long Beach, EE. UU, 2016), y *Latino Toons* (Gallery A.D., San José, EE.UU., 2015). Sus obras publicadas incluyen: *Chingonas: trabajos del ESB MACC* (ATX, 2017), *Pata de Perro: Libros Intermitentes* (Cuernavaca, Morelos, 2016), *MIENTRAS: muestrario del taller de novela gráfica* en Casa de Francia (México, 2016), *La negritud en la historieta brasileña: un primer acercamiento a la novela gráfica CUMBE* y la obra de Marcelo D'Salete, en la revista académica *Pacarina del Sur* (Perú, 2015), *Araki manga*, con dibujo de Naka, para la revista *Hysteria* (Mexico, 2015), editor/guionista de la antología de cómic, poesía e ilustración *TACO DE OJO: El Libro Rosa* (144 pp.) con el colectivo Latino Toons (México, 2014), editor de la antología de cómic, poesía e ilustración *TACO DE OJO* (72 pp.) con el colectivo Latino Toons (México, 2013), guionista y editor de *Coletania de Terror Latino* (O Globo, inédita), guionista de *El Tigre*, dibujada por Oscar Zalles (Bolivia, 2011), *Derechos de la Madre Tierra: Cartones sobre el medio ambiente* (Bolivia, 2011), *Invasión* (Burlesque Ediciones, Argentina, 2009). Ha participado como invitado a la *1ª Jornada de colaboración y autoedición en el IAGO* (Oaxaca, 2016); Encuentro internacional de historieta educativa, (Chiapas, 2015); el 2º Encuentro de autores de historieta, BUAP, (Puebla, 2015); *Entre Viñetas*, festival internacional de historieta (Colombia, 2013); *Viñetas Serias* (Buenos Aires, Argentina, 2012); 2º Pabellón del Cómic en la Feria Internacional del Libro (FILVEN), Caracas, (Venezuela, 2012); Encuentro internacional de historieta *Gibicon* (Curitiba, Brasil, 2012). Ha realizado un amplio trabajo de campo en Ecuador y Perú relacionado con la caricatura, la historieta y la narrativa indígena, cuyos resultados han sido publicados en diversas revistas de comunicación (2011-2012). Becario del T. J. Watson Scholarship Foundation para un año de investigación para un proyecto titulado *La Pluma del caricaturista es más poderosa que la espada: Rastreamiento del impacto de la caricatura política en América Latina* (Bolivia, Argentina, Chile, Uruguay, Peru, 2008-2009). Egresado de Earlham College (Richmond, Indiana, EE. UU) de la carrera de Humanidades con Licenciatura en Relaciones internacionales y Filosofía, especialización en Ciencias Políticas y licenciatura en Arte, con enfoque en fotografía (EE. UU, 2008). Cursó la Maestría en Estudios latinoamericanos (UNAM) con un proyecto titulado

El Humor gráfico y su papel en la cultura popular de Argentina, Brasil y México (titulación en trámite). Últimamente, ha incursionado en historieta elaborada para publicaciones de realidad aumentada e instalaciones multimedia. Editor de Riso-Review www.medium.com/riso-review, www.historietologo.blogspot.com, www.latinotoonscomix.com.

Invitados especiales. Jorge Grajales (guionista), Carlos Vélez, Pavel Ortega, Laura Vazquez Hutnik (UBA, Argentina), César Carrizo (Argentina), Mr. Glaubitz (Indigo Children, MacBurro), Edgar Clement (Gallito Comix; Operación Bolívar), Josefina Larrigoiti (Ed. Resistencia), "El Fer" (Revista El Chamuco, El Universal).

