

Palabras e imágenes: Un conjuro.

¿Conocemos las diferencias entre dibujo y cómic?

Utilizando como punto de partida el trabajo de Andrea Ganuza, reflexionaremos sobre las posibilidades del lenguaje del dibujo y del cómic, aproximándonos también a la obra de otras dibujantes como Powerpaola y Ulli Lust.

Inspirándonos en el ejercicio "Single-Panel Cartoon" de Ivan Brunetti, aprenderemos a componer una imagen que nos cuente una historia, y además entenderemos cómo integrar el texto, de manera que la imagen cobre un nuevo significado.

Objetivos

- Aproximarnos a la obra y los procesos de trabajo de Andrea Ganuza.
- Familiarizarnos con el lenguaje del cómic.
- Jugar con las posibilidades que ofrece la combinación de dibujo y el texto.
- Entender la creatividad como algo lúdico y disfrutable.

Referencias

- Andrea Ganuza. (2019) *Sucumbir*. Valencia.: Ediciones Valientes.
- Lynda Barry. (2015). *Syllabus. Notes from accidental professor*. Canada.: Drawn & Quaterly.
- Ivan Brunetti. (2011). *Cartooning. Philosophy and practice*. EE.UU.: Yale University Press.
- Entrevista a Ulli Lust – *Drawing as a Language*:
https://www.youtube.com/watch?v=kXtLHtGJgUo&t=72s&ab_channel=VisualNarrativeHSLU
- Una libreta de dibujo de Powerpaola:
https://www.youtube.com/watch?v=SlcTgvMspPs&ab_channel=Banrepcultural

Desarrollo de la propuesta

Presentación

1. Conversación/debate sobre nuestra relación con el cómic.

- ¿Qué es un cómic? ¿En qué se diferencia un cómic de un dibujo? ¿De qué cosas hablan los cómics? ¿Hemos leído cómics alguna vez? ¿Cuáles? ¿Hemos dibujado cómics alguna vez? ¿Conocemos dibujantes de cómics? ¿Quiénes?

2. Leemos algunos extractos de SUCUMBIR (de Andrea Ganuza). ¿De qué hablan sus historias? ¿Entendemos su contenido? ¿Sabríamos explicarlo? ¿Hemos leído alguna vez un cómic similar? ¿En qué se parece a los cómics que hemos leído anteriormente? ¿En qué se diferencia a los cómic que hemos leído anteriormente?

Experimentación / Creación / Investigación

1. Realizamos un pequeño ejercicio de escritura. Necesitamos siete tiras de papel de 6x21cm. Podemos rasgar folios A4 con la ayuda de una regla o de una tijera. Trabajamos en el formato horizontal del papel.

2. Con un rotulador negro escribimos con frases cortas y una por papel:

- Una frase que hayas escuchado en el espacio público.
- Una pregunta cualquiera.
- Algo que hayas escuchado más temprano.
- Un eslogan de algún anuncio.
- ¡Una oración con signos de exclamación que pueda decirse gritando!
- Un extracto de una canción.
- El título de una película.

Cuando terminamos, apartamos los papeles para recuperarlos al final de la actividad.

3. Sobre siete papeles tamaño A5 y en formato horizontal dibujamos con un rotulador negro y sin utilizar texto:

- Lo más divertido que se te ocurra.
- Lo más triste que se te ocurra.

- Algo que de miedo.
 - Algo sexy.
 - Algo abstracto.
 - Algo que hayas visto antes de venir aquí.
 - Algo que pueda aparecer en tus sueños.
- 4.** Buscamos un espacio amplio en el aula para esparcir nuestros dibujos y verlos con facilidad. Puede ser una mesa, puede ser el suelo. Miramos nuestros dibujos y los de nuestros compañeros. Nos preguntamos y comentamos ¿Qué cosas nos dan miedo? ¿Hay dibujos que nos hacen reír? ¿Identificamos dibujos que nos resulten misteriosos? ¿Qué vemos en nuestros sueños?
- 5.** Colocamos los papeles con nuestros textos debajo de nuestros dibujos investigando la mejor manera de encajarlos. Es importante que la imagen y el texto no digan lo mismo, sino que se complementen buscamos el "click" que sucede, cuando la imagen y el texto encajan de forma especial.
- 6.** Observamos y comentamos nuestras combinaciones. ¿Conocemos el significado de la palabra ironía? ¿Es ahora el dibujo divertido, la opción más graciosa? ¿Se transforma el dibujo terrorífico según las palabras que lo acompañe? ¿Cuántos chistes eres capaz de encontrar?

Conclusiones y líneas abiertas

- Elegimos entre una y tres combinaciones favoritas, en las que imagen y texto hayan encajado de forma especial. Elegimos si decidimos redibujarlas en un nuevo papel o añadir el texto elegido al dibujo pegando un bocadillo o escribiendo directamente. Celebramos: ¡Felicidades! ¡Hicimos nuestras primera viñeta de cómic!
- Fotocopiamos los chistes seleccionados por cada alumno y con la ayuda de una grapadora unimos las páginas para realizar un fanzine de viñetas humorísticas cuyo título elegimos entre todxs.