

EL COMIC COMO RECURSO DIDACTICO: UNA REFLEXION COEDUCATIVA

Eva Mª DIAGO EGAÑA

Diplomada en E.G.B.

Margarita NIETO BEDOYA

Profesora de Pedagogía.

Escuela Universitaria del Profesorado de E.G.B. PALENCIA.

El nacimiento del cómic o al menos de los elementos básicos de que se compone, se encuentra en el resultado de una "serie de cómics producidos (en Norteamérica) entre 1895 y 1905 -"The Yellow Kid", de Richard F. Outcault; "The Katzenjammer Kids", de Dirks; "Happy Hooligan", de Frederick B. Opper; "Little Nemo", de Winsor McCay, etc.-" (Rodríguez Diéguez, 1988).

El cómic americano parte de la experiencia de la caricatura política y del periodismo satírico anglosajón de los siglos XVII y XIX, cuyos recursos expresivos desarrolla. A finales del siglo XIX comienza a surgir también en Europa y tiene como punto de arranque el humor político junto con la tradición de la estampería y de la novela por entregas. A ello hay que unir la importancia que las formas literarias alcanzan en la sociedad burguesa como valor cultural.

Según manifiesta Antonio Martín en su obra "Historia del cómic español: 1875-1939" la historia del cómic español se inicia en el siglo XIX debido a los siguientes factores: por una parte estaban "las individualidades creadoras" que reclamaban la ampliación de su campo de trabajo; a ello hay que unir la idea de la imagen como nueva forma de comunicación; el desarrollo de la industria editorial; y la ampliación del mercado en cuanto a posibilidad de venta y de público. Los primeros cómics localizados en las revistas españolas surgen tras la Revolución de septiembre de 1868. Ya bajo el reinado de Alfonso XII (1875-1885) el cómic se instaura como uno más entre los nuevos fenómenos sociales que entonces se desarrollan.

EL TEBEO: DEFINICION Y CARACTERISTICAS

El Tebeo español cobra carta de naturaleza lingüística a partir de la gran difusión que tuvo el T.B.O., que dió nombre y difusión a este género.

De entre las múltiples definiciones con que nos podemos encontrar en cuanto a qué es un tebeo, cómic o historieta, quisiéramos resaltar las ofrecidas por Umberto Eco, F. Lomas y Antonio Martín, recogidas, todas ellas, por J.L. Rodríguez Diéguez en su libro "El cómic y su utilización Didáctica: los tebeos en la enseñanza". Para *Umberto Eco* "La historieta es un producto cultural, ordenado desde arriba, y funciona según toda la mecánica de la persuasión oculta, presuponiendo en el receptor una postura de evasión que estimula de inmediato las veleidades paternalistas de los organizadores... Así, los cómics en su mayoría reflejan la implícita pedagogía de un sistema y funciona como refuerzo de los mitos y valores vigentes" (Eco, 1973).

Desde el punto de vista educativo, a nosotras nos interesa destacar de esta definición los siguientes puntos: en primer lugar que el cómic es considerado como un *producto cultural ordenado desde arriba*. Así pues, refleja aquellos aspectos y/o valores más relevantes de nuestra sociedad: agresividad, fuerza, valor, honradez, ingenuidad, sabiduría, la familia, el rol de la mujer y del hombre en la sociedad, etc. Todas estas variables, según Eco, son "ordenadas desde arriba", por lo cual podríamos saber cuales son más o menos valoradas, qué "matices" han cambiado, cuáles se han incorporado y qué es lo que aún permanece. La segunda matización hace referencia a la idea de que el cómic *funciona según toda la mecánica de la persuasión oculta y que estimula las veleidades paternalistas*. De esta forma, los mensajes que se envían aparecen ocultos, presentados de forma sutil y poco comprensible a primera vista; puesto que se esconden tras misivas muy llamativas, permaneciendo así en un segundo plano. La tercera característica, que por ser la última no la consideramos menos importante, hace referencia a que los cómics *reflejan la implícita pedagogía de un sistema y funciona como refuerzo de los mitos y valores vigentes*. Bajo esta apreciación, se recoge gran parte de lo ya dicho, pero ahora de una manera mucho más clara y precisa. Resaltar la idea de que el cómic puede ser y de hecho en muchas ocasiones es utilizado para fortalecer mitos, valores, roles o situaciones consideradas como positivas o aceptables por determinados grupos o intereses sociales.

Para *F. Lomas* "El cómic es, por una parte, un medio de comunicación de masas, impensable sin ese requisito de difusión masiva; por otra parte, es un sistema de significación con un código propio y específico, tenga o no una difusión masiva" (Lomas, 1976). En la definición de Lomas nos interesa destacar el hecho de que el cómic es considerado como un *medio de comunicación de masa*, por lo cual va dirigido a un gran número de personas, influyendo sobre ellas de una manera más o menos directa.

Ya por último, señalar la definición que da *Antonio Martín*, para el cual el cómic “puede definirse a nivel operativo como una historia narrada por medio de dibujos y textos interrelacionados, que representan una serie progresiva de momentos significativos de la misma, según la selección hecha por un narrador. Cada momento, expresado por medio de una ilustración, recibe el nombre genérico de viñeta. Los textos, que pueden existir o no según las necesidades narrativas permiten significar todo aquello que los protagonistas de la acción sienten, piensan o verbalizan” (Martín, 1978). En cuanto a las aportaciones, que la definición de A. Martín nos ofrece, destacar que en los cómics los protagonistas sienten, piensan, verbalizan y actúan tal y como se espera de cualquier persona (dentro de los límites que la fantasía permite) de la sociedad en la que el cómic se asienta. Así los roles asumidos por cada sexo serán aquellos que la comunidad admita.

En cuanto a las *características* más relevantes del cómics destacar las siguientes: su carácter narrativo, la integración de elementos verbales e icónicos, la utilización de códigos y convenciones (viñeta, globo, indicadores de movimiento, expresiones gestuales, etc.), y por supuesto, su finalidad distractiva. Puesto que el fin de este artículo no se centra en hacer un estudio minucioso y preciso del cómic, no nos vamos a entretener en explicar cada una de las características anteriormente mencionadas, pero si deseamos matizar que el cómic puede tener carácter educativo.

El cómic surge como instrumento para entretener y divertir, fundamentalmente. Pero las necesidades sociales por una parte, y de otra la necesidad de prestigio social, obligan -tal y como afirma Rodríguez Diéguez- a una derivación progresiva hacia el campo instructivo, intentando de esta forma “instruir deleitando”. Los recursos utilizados para tal fin pueden ser múltiples, destacar, por ejemplo, la identificación de un personaje con una ideología, proyectando así actitudes y valores muy precisos. Reseñar que la revista “Vida Escolar” realizó en 1974 una encuesta sobre el aspecto educativo de los cómics.

Otra característica importante que podemos extraer del cómic, como recurso didáctico para la enseñanza, está en el proceso de analogía perceptual de tipo visual que se puede realizar. De tal forma que es posible llegar a realizar generalizaciones a partir de las relaciones que se establezcan entre el personaje, su entorno y el nuestro: “Es la captación y el procesamiento de la información la que proporciona esa percepción relacional” (Eco, 1972).

Por último, destacar que todo contenido, al encontrarse acompañado por un elemento verbal y otro icónico, es reforzado en gran manera.

OBJETIVOS DIDACTICOS DEL COMIC

En cuanto a la utilización del cómic como recurso didáctico dentro de la enseñanza, destacamos los siguientes objetivos recogidos de los estudios realizados por R. Diéguez, J. Acevedo; E.K. Baur, junto con los que nosotras hemos aportado:

- 1.- Posibilitar y demandar la traducción de informaciones verbales a icónicas y viceversa; como consecuencia de la reflexión sobre el lenguaje verboicónico a través del lenguaje verbal.
- 2.- Facilitar la capacidad analítica, por medio de la historieta global, viñeta, globo, etc.
- 3.- Llegar a la consecución de diferentes niveles de generalización, realizadas a partir de procesos particulares de inclusión.
- 4.- Favorecer la combinación de técnicas de trabajo en grupo, individualizado, crítico o creativo.
- 5.- Capacitar para la expresión oral o escrita.
- 6.- Fomentar la creatividad yendo desde la tarea colectiva hasta la elaboración propia o personal.
- 7.- Favorecer la consecución de un alto nivel de tolerancia crítica, que surgiría por los coloquios que se centrarían sobre los mensajes implícitos en el tebeo como meta final.
- 8.- Dar a conocer determinados valores morales.
- 9.- Reconocer determinados prejuicios que pueden aparecer en los personajes o en situaciones dadas.
- 10.- Posibilitar la capacidad de crear sus propias historietas.
- 11.- Desarrollar la capacidad de valoración crítica.
- 12.- Favorecer la aplicación de las informaciones adquiridas.
- 13.- Adquirir técnicas de trabajo intelectual y entrenamiento en el trabajo cooperativo.
- 14.- Desarrollar la capacidad de diálogo y tolerancia.
- 15.- Adquisición de técnicas de trabajo para investigar en fenómenos de base social.
- 16.- Fomentar la valoración crítica en cuanto a un personaje o situación.

Con esta sucinta enumeración de objetivos que se pueden conseguir, si utilizamos el cómic como recurso didáctico, hemos pretendido resaltar la oportunidad que ofrece este tipo de “material” dentro de la escuela. De entre las muchas y variadas posibilidades, que presenta, nosotras nos hemos centrado en la faceta coeducativa o dicho de otra forma en la utilización del cómic como recurso para favorecer una educación no-sexista.

ANALISIS DEL SEXISMO EN LOS COMICS

Lógicamente, antes de proponer la utilización del cómic como un buen recurso didáctico, planteamos un análisis (aunque breve si significativo) del mismo respecto a su orientación o no sexista. Para la realización de este estudio hemos partido de la elaboración de un cuestionario cuyo contenido resumimos a continuación -señalar la semejanza existente entre nuestra propuesta y la presentada por Andrée Michel (1987)-:

A.- Análisis cuantitativo respecto del contenido.- cuantificación de personajes femeninos y masculinos.

B.- Análisis cualitativo del contenido.- en este apartado nos hemos dedicado al estudio de personajes femeninos, destacando los siguientes puntos:

1.- referencias sociales que se especifican respecto de los personajes femeninos:

- condición familiar
- estado civil
- profesión.

2.- actividades que desempeñan los personajes femeninos:

- actividades domésticas
- actividades relacionadas con la educación de hijos/as
- actividades sociales diversas
- actividades profesionales
- ocupaciones de ocio.

3.- análisis del comportamiento socioemotivo de los personajes femeninos:

- de dependencia
- debilidad de carácter
- fuerza de carácter.

4.- estudio del lenguaje en cuanto a:

- frases “expresivas”

- vocabulario utilizado
- insinuaciones en cuanto a su trabajo, aspecto físico, situación social, etc.

Por limitaciones de espacio vamos a presentar únicamente las conclusiones extraídas de uno de los cómic más leídos por los/as niños y las niñas de este País. Se trata de ZUPI Y ZAPE (1) y de ellos podemos decir que:

A.- No existe una distribución equitativa entre los personajes femeninos y masculinos; esto se observa especialmente en cuanto a las ilustraciones.

B.- En cuanto a los roles desempeñados por los hombres y las mujeres no se da un equilibrio en su distribución. Mientras que la mujer se ocupa del entorno familiar y de la educación de los hijos; los roles sociales más importantes (sobre todo en cuanto al mundo laboral se refiere) son ocupados por los hombres. Es de destacar, una vez más, que las ocupaciones laborales que desempeña la mujer siguen las mismas de "siempre": secretaria, enfermera.

C.- Por lo que respecta a los rasgos más significativos de los personajes destacar en cuanto:

1.- Al aspecto físico y forma de vestir.- la mujer aparece superatractiva y seductora o con aspecto desalineado, y realizando tareas domésticas

2.- A las cualidades y defectos afectivos.- la mujer asume los dos extremos; llena de dulzura y amabilidad o manifestando brutalidad, dureza y agresividad.

3.- En otros momentos la mujer aparece pasiva o realizando tareas domésticas, o por el contrario, valiente, heroica y decidida.

A continuación vamos a presentar tres ejemplos de ZUPI Y ZAPE en donde se puede observar perfectamente todo lo expuesto hasta estos momentos.

En ZUPI Y ZAPE ¡VAYA PAR DE ANGELITOS! (2), sobre un total de 942 viñetas, la mujer aparece 25 veces sola y el hombre 782 y conjuntamente 135. La mujer en las ilustraciones aparece: colocando los platos, cosiendo, sirviendo la comida, tomando café. Como profesiones es ama de casa, portera

(1) De entre los diferentes tebeos leídos se han seleccionado tres, teniendo en cuenta tanto su contenido como la fecha de edición.

(2) ESCOBAR (1987) *Zipi y Zape ¡Vaya par de Angelitos!*, Colección Olé, Ediciones B, Barcelona.

del colegio, pitonisa, castañera o dependienta. Por lo que respecta al análisis de textos, decir que los “bocadillos” que parten de las mujeres tienen como contenido: pedir la opinión del esposo, castigar y dar órdenes a los niños, hablando de ropa, suplicando ayuda...

Viñetas pertenecientes a ESCOBAR (1987) ZUPI Y ZAPE ¡VAYA PAR DE ANGELITOS!. Colección Olé, Ediciones Bruguera, Barcelona.

En ZIPI Y ZAPE. TRAVESURAS HASTE EL TOPE (3) con un total de 890 viñetas la mujer se encuentra sola en 50 de ellas, el hombre 679, y aparecen ambos en 161. El papel que el autor de estos cómics da a la mujer es el ama de casa, servidora de su marido, nerviosa por sus hijos. Nos la podemos encontrar corriendo tras los hijos, chillando, pelando patatas, cocinando, poniendo las zapatillas a su marido. También aparece como tendera y enfermera. Por lo que se refiere al contenido de los "bocadillos" la temática del mundo femenino versa en torno a: el veraneo, las comidas, los hijos, etc.

Viñetas pertenecientes a ESCOBAR (1987) ZIPI Y ZAPE. TRAVESURAS A TOPE, Colección Olé, Ediciones Bruguera, Barcelona.

(3) ESCOBAR (1987) *Zipi y Zape. Travesuras a tope*, Colección Olé, Ediciones B, Barcelona.

El tercer libro que presentamos sigue la misma tónica de los anteriores, así en un total de 555 viñetas en *ZIPI Y ZAPE Y CARPANTA* (4) únicamente en 5 solo aparecen mujeres, en 479 sólo hay hombres o niños, y aparecen conjuntamente en 71 viñetas.

Como conclusión general podemos decir que en el mundo de Zipi y Zape no aparecen niñas, o por lo menos en los que nosotras hemos analizado; que las diferencias entre el número de viñetas en las que aparecen solo mujeres frente a la de los hombres es abismal (50 a 679; 5 a 479; 25 a 782); resulta, igualmente curioso, que en ninguna historieta la mujer aparezca con su propio nombre, en cambio sabemos que es la mujer de Don Pantuflo, de Don Minervo... Las características que suelen definir a la mujer en estos cómics son: inestabilidad de carácter, nerviosismo; y la actividad que desempeña habitualmente es la de ama de casa, aunque en ocasiones aparece como enfermera, pitonisa o secretaria. Por todo ello podemos decir que la imagen de la mujer que se ofrece en "ZIPI Y ZAPE" no se corresponde con la que existe en la realidad.

Creemos, pues, necesario que, si estos cómics se utilizan como recursos didácticos dentro del aula deben ser modificados determinados aspectos tales como: los rasgos estereotipados asumidos a cada sexo, ofrecer una imagen más actual de la mujer y las niñas, presentar a las niñas como protagonistas y más activas, mostrar mayor diversidad de situaciones, exponer de manera más equitativa imágenes masculinas y femeninas (sobre todo en lo referente al número de veces que aparecen), etc.

Pero esta tónica no es exclusiva de "ZIPI Y ZAPE" puesto que también se han analizado otros comics (muy leídos por niñas y niños de ciclo inicial, especialmente) como "SUPER LOPEZ", "MORTADELO Y FILEMON", "SACARINO", "PULGARCITO", etc. y en todos ellos la tónica se mantiene más o menos parecida.

Por ejemplo en "SUPER LOPEZ" (5) las mujeres aparecen: preocupadas por su aspecto físico, coqueteando, asustadas, temerosas, pegando con el bolso, curioseando, con cara de mal humor, cotilleando, etc. Aunque si es verdad que en estos cómics aparecen, en muy determinados momentos, situaciones más próximas a la realidad; así nos encontramos con una mujer policía o con una supermujer.

(4) ESCOBAR (1987) *Zipi y Zape y Carpanta*, Colección Olé, Ediciones B, Barcelona.

(5) JAN (1987) *Super López, Los Cabecicubos*, Colección Olé, Ediciones B, Barcelona.

JAN (1987) *Super López, La Semana más larga*, Colección Olé, Ediciones B, Barcelona.

CONCLUSION

Como recurso didáctico, consideramos muy positivamente la utilización o elaboración de cómics, pero queremos resaltar la necesidad de ser conscientes, especialmente por parte del profesorado, de que tras ellos se esconde todo un *Currículum Oculto*. Así, determinados valores sociales son altamente considerados y por contra, otros ni aparecen; se favorece la formación o adquisición de *prejuicios*, hecho no muy recomendable para la educación; se transmite, por la historieta, una *visión parcial del mundo*, sin presentar alternativas posibles; por último hemos podido observar que los cómics destinados para niñas y niños de preescolar y ciclo inicial, generalmente, se encuentran o van *por detrás de los avances* sociales: igualdad entre sexos, crear un mundo para la paz y la no violencia, preocupación por la naturaleza, etc.

Por todas estas razones creemos que cualquier persona que se dedique a la enseñanza ha de analizar con profundidad los tebeos antes de utilizarlos en su clase o de crearlos con el alumnado. Este estudio deberá hacerse desde distintos puntos de vista o perspectivas: el mundo de los valores, los aspectos sexistas, influencias sociales, lenguaje, modelos que se presentan, etc.

Consideramos altamente positivo que los propios niños y niñas realicen debates acerca del contenido del cómic, que presenten sus propias propuestas y alternativas como conclusión reflexiva de las puestas en común.

El tebeo es un elemento distractivo-didáctico que se puede encontrar en casi todas las edades evolutivas. Así vemos a niñas y niños de preescolar, que si bien no saben leer (a veces si) observan atentamente las imágenes y dejan volar su imaginación e incluso en muchas ocasiones interpretan a su manera aquello que están viendo.

Por todo ello, desde aquí queremos realizar una llamada de atención a las editoriales para que mejoren y modifiquen ciertos aspectos. En cuanto al profesorado recordarles que deben de ser tremendamente críticos en cuanto a las imágenes y contenido que se transmite tras los cómics.

* * *

BIBLIOGRAFIA

- ACEVEDO, J. (1981): *Para hacer historietas*, Ed. Popular, Madrid.
- ARIZMENDI, M. (1975): *El cómic*, Ed. Planeta, Barcelona.
- BAUR, E. (1978): *La historieta como experiencia didáctica*, Ed. Nueva Imagen, México.
- COMA, J. (1977): *Los cómics, un arte del siglo XX*, Ed. Guadarrama, Barcelona.
- COMA, J. (1979): *Del gato Félix al gato Fritz. Historia de los cómics*, Ed. Gustavo Gili, Barcelona.
- COMA, J. (1984): *Historia de los cómics*, Ed. Josep Toutain, Barcelona, 4 vols.
- CONVÁRD, D. (1980): *Cómo hacemos nuestros cómics*, Ed. Fontanella, Barcelona.
- DORFMAN, A. y JOFRE, M. (1974): *Supermán y sus amigos del alma*, Ed. Galerna, Buenos Aires
- DORFMAN, A. y MATTELART, A. (1976): *Para leer el pato Donald. Comunicación de masas y colonialismo*, Ed. Siglo XXI, Buenos Aires.
- ECO, U. (1972): "Semiología de los mensajes visuales", en *Análisis de las imágenes*, de P. Fresnault-Dervelle, Ed. Tiempo Contemporáneo, Buenos Aires.
- ECO, U. (1976): "Le mithe de Superman", en *Communications*, nº 24, pp. 24 a 40.
- ECO, U. (1977): *Apocalípticos e integrados ante la cultura de masas*, Ed. Lumen, Barcelona.
- GASCA, L. (1969): *Los cómics en España*, Ed. Lumen, Barcelona.
- GUBERN, R. (1972): *El lenguaje de los cómics*, Ed. Península, Barcelona.
- GUBERN, R. (1974): *Literatura de la imagen*, Salvat, Barcelona.
- LAIGLESIA, J.A. de (1964): *El arte de la historieta*, Ed. Doncel, Madrid.
- LARA, A. (1968): *El apasionante mundo del tebeo*, Ed. Cuadernos para el Diálogo, Madrid.
- LINDO, A. (1975): *La aventura del cómic*, Ed. Doncel, Madrid.
- MANACORDA DE ROSETTI, M.V., (1976): *La comunicación integral: la historieta*, Ed. Kapelusz, Buenos Aires.
- MARTIN, A. (1978): *Historia del cómic español: 1875-1939*, Ed. Gustavo Gil, Barcelona.
- MARRERO, J. (1984): "El cómic: cultura y literatura infantil" en *Marañuela*. Revista canaria de cultura infantil y juvenil, nº 1, pp. 28 a 30.

- MARRERO, J. (1985): "El mundo femenino infantil en el cómic", en *Marañuelo*, Revista canaria de cultura infantil y juvenil, nº 2, pp. 28 a 33.
- MICHEL, A. (1987): *Fuera moldes: hacia una superación del sexismo en los libros infantiles y escolares*, Ed. Lasal, Unesco, Barcelona.
- RAMIREZ DOMINGUEZ, J.A. (1975): *El cómic femenino en España*. Ed. Cuadernos para el Diálogo, Madrid.
- RODRIGUEZ DIEGUEZ, J.L. (1988): *El cómic y su utilización didáctica: los tebeos en la enseñanza*, Ed. Gustavo Gil, Barcelona.
- TADDEI, N. (1979): *Educación con la imagen*, Ed. Marova, Madrid.
- VAZQUEZ DE PRAGA, S. (1980): *Los cómics del franquismo*, Ed. Planeta, Barcelona.