

SPAN 3326 / LABS 4301 / WS 3383
The Hispanic Graphic Novel

Spring 2023

Professor: Dr. Sara Potter

Classroom: Liberal Arts 206

Schedule: TR 12:00-1:20pm

Office: Liberal Arts 231

Phone: 915.747.7039 (email is best)

Email: sapotter@utep.edu

Office Hours: TR 1:30-3pm or by appointment

Texts (available on Bb) include:

- McCloud, Scott. *Entender el comic: El arte invisible*. 1993. Trad. Enrique Abulí. Bilbao: Astiberri, 2009.
- *El eternauta*, Héctor Germán Oesterheld & Francisco Solano López
- *Paracuellos*, Carlos Giménez
- *La blanda patria*, Luis Fernando
- *Operación Bolívar*, Edgar Clément
- *Virus tropical*, Power Paola
- *Gazpacho agridulce*, Quan Zhou Wu

All other texts—book chapters, academic articles, etc.--will also be scanned and posted on Blackboard OR available online. It is your responsibility to read these texts carefully before each class. **If there are any problems, please let me know immediately. Showing up to class and informing me that the text could not be found/opened is not acceptable.** You will be expected to have a working knowledge of the academic databases available through the UTEP library (JSTOR, Project Muse, MLA International Bibliography, etc.). We will have an orientation session at the library during the first few weeks of class to ensure that everyone is familiar with the resources UTEP offers.

*If you have not done so already, please make sure you can access online books and journal articles from the UTEP library (lib.utep.edu). To ensure full remote access to the campus network, please visit the following page: https://www.utep.edu/technologysupport/ServiceCatalog/NET_VPNGlobalProtect.html

Research Guide for SPAN 3326: <https://libguides.utep.edu/c.php?g=948437&p=6839028>

Course Description:

This course offers a broad overview of and introduction to graphic narrative production in Spanish in the 20th and 21st centuries, mostly from 1950-present. We will be focusing on the methodology and terminology of reading comics, methods of production and distribution (and why they matter) alongside an exploration of comic strips, comics, and graphic novel production within the Spanish-language canon.

Course Objectives:

Students will familiarize themselves with various currents in 20th-21st c. history, politics, and cultural movements in the Spanish-speaking world as represented in graphic narrative. They will also develop an understanding of the methodology of reading graphic narrative as a hybrid medium that requires equal attention to image and text as well as the interplay between image and text (how they relate to each other). Additionally, they will have a greater understanding of the methods of production and distribution of comics and graphic narrative within and beyond the Spanish-speaking world and a working knowledge of how economic networks on a local, regional, and global scale can impact access and readership of a

particular author or text. Finally, it is my hope that the students will enjoy exploring these texts and the ways in which this particular medium allows for explorations of and reflections on history, politics, culture, and cultural production.

Attendance, Late Arrivals, and Participation:

Attendance is particularly important in a class of this nature, as is punctuality. For the next sixteen weeks, we are forming a community of readers, writers, and thinkers, and so it is vitally important to be present and engaged. Normally, I require students to schedule a short and informal one-on-one meeting with me early in the semester. Unfortunately, I am having vocal issues due to a medical condition and am on partial vocal rest for at least the first two weeks of the semester, so I need to do things a bit differently. My main objectives here are (1) to provide space for you to tell me about yourself, your studies and interests, your expectations, hopes, and/or concerns for the class, and anything else that you would like for me to know, and (2) to make sure you know where my office is and that your first visit there is (hopefully) a stress-free one. By the end of the third week of the semester (that is, by **Friday, February 3, 2023**), I will ask you do to two things: first, respond to a questionnaire (please see Google Forms link on Bb). Second, show that you know where my office is physically located (a selfie of yourself and the office sign/door is probably the easiest way to do this if I am not there when you stop by). This is part of your attendance grade and is required for all students, even if you have taken a class with me before.

Course Policies and Descriptions of Assignments:

- **Reflections:** These are 1-2 page (250-500 words) written response to assigned readings; each posted reflection will come with its own prompt. These reflections are a way to process your thoughts on (and understanding of) the texts as well as class discussions about those texts. These may be submitted in printed form or by email (to sapotter@utep.edu) at the beginning of class on the day that they are assigned. **150 pts.**
- **Academic Article Review: Tuesday, February 21, 2023.** Students will carry out a dissection and analysis of an academic article, to be assigned by the professor. Once students have identified the parts of an article (abstract, title, introduction, thesis statement, etc.), they will assess the strengths and weaknesses of the article and consider the author's position in the larger literary and scholarly conversation on a particular novel, author, or literary movement. A handout will be distributed with more detailed information during the first week of class. **100 pts.**
- **Midterm: Thursday, March 2, 2023.** In class; please bring two (2) blue books and a pen/pencil. **150 pts.**
- **Presentation:** Each student will be tasked with researching and presenting a primary text to the class, providing greater context and facilitating class discussion. 10-15 minutes, visuals strongly recommended. If music or film clips are used, they may not take up more than two minutes of the presentation. Any PowerPoint, Prezi, or other presentations must be emailed to me the day before your presentation. **200 pts.**
- **Final Project:** This will be a 6-8 page research essay OR a creative sequential narrative project + scholarly reflection/explanation of your work. At least one primary text must come from the syllabus, either for analysis (option A) or as an artistic inspiration (option B). You will be expected to consult academic resources (scholarly articles, book chapters, and books) to inform and support your arguments and analyses.
 - **Proposal + Preliminary Bibliography, Tuesday, March 28:** The proposal is a one-page (two sides, max 500 words) document in which you propose your argument (thesis statement), topic, and the text(s) you intend to analyze OR a one-page description of the creative project you intend to undertake and how (theme and medium--web comic, pen/paper drawing, collage, etc.). Both options require a minimum of three (3) academic resources (articles, academic book chapters, etc.) that will support your argument and/or

inform your project. NB: The bibliography (MLA format/style) is required but does *not* form part of the word count. **100 pts.**

- **Outline, Thursday, April 13:** This outline will include your thesis statement, itinerary or roadmap (how you plan to support your thesis in the paper that follows), and the topic sentences and sub-arguments for each paragraph. The creative option should also include information on the work in progress—materials, challenges, explanations of plot and characters, etc. Also include any changes in/additions to the bibliography. **100 pts.**
- **Taller de escritura, Thursday, May 4:** Bring the COMPLETE final essay/project + reflection to class for a writing workshop. **50 pts.**
- **Final Essay (+ versión del taller + hoja(s) del taller)** must be turned in **by email** to sapotter@utep.edu before midnight on **Tuesday, May 9, 2023**. Whatever reaches me is what I will grade, so please be sure you label your versions properly. I will write you to confirm that the essay/project has reached me and that the document can be opened. **150 pts.**

Grade Distribution

Reflections:	15%
Article Review:	10%
Midterm:	15%
Presentation:	20%
Final Project:	
Proposal	10%
Outline	10%
Workshop	5%
Essay/Project	15%
Total:	100%

Accommodations and Support Services: The staff of the Center for Accommodation and Support Services (Union East Building Room 106) coordinates accommodations and services for UTEP students: (915) 747-5148 or cass@utep.edu. Please also see me privately to make any necessary arrangements. I am happy to discuss how the CASS and I can best support you.

Important dates to keep in mind:

Spring 2023 – UTEP Calendar: <https://www.utep.edu/student-affairs/registrar/Academic%20Calendars/academic-calendar.html>

- Friday, February 3: Last day for one-on-one interview
- March 13-17: Spring Break
- Thursday, March 30: Course Drop Deadline
- Tuesday, May 9: Final project due

On Technology in Class:

Personal computers, iPads, tablets, etc., are allowed in class as long as they are used only for class-related activities (reviewing texts, taking notes, etc.). Please turn off or silence all cell phones, beepers, or anything else that goes off, beeps, or otherwise makes noise. Any student caught doing otherwise (texting, checking email, etc.) will be asked to put away the distracting device and will lose participation points as well.

Grading Scale:

A = 100-90 B = 89-80 C = 79-70 D = 69-60 F = 59-0

Academic Dishonesty

Academic dishonesty is prohibited and is considered a violation of the UTEP Handbook of Operating Procedures (HOOP, Sect. 2, Ch. 1): <https://www.utep.edu/hoop/section-2/student-conduct-and-discipline.html>. It includes, but is not limited to, cheating, plagiarism, and collusion. Cheating may involve copying from or providing information to another student, possessing unauthorized materials during a test, or falsifying research data on laboratory reports. Per the HOOP: “Plagiarism is the act or instance of using or closely imitating the language and/or thoughts of another author; including words, ideas, illustrations, structure, computer code, and other expressions or media; and presenting that material without authorization and/or the representation of that author’s work as one’s own academic work, being offered for credit or in conjunction with a program, course, or degree requirements” (1.2.3). Collusion involves collaborating with another person to commit any academically dishonest act. Any act of academic dishonesty attempted by a UTEP student is unacceptable and will not be tolerated. Violations will be taken seriously and will be referred to the Dean of Students Office for possible disciplinary action. Students may be suspended or expelled from UTEP for such actions. In addition to the HOOP, you may also consult the Assistant Dean of Students at the Student Union Building West, Room 102, or by calling 915-747-5648.

Calendario del curso

**NB: This calendar is subject to change; if it is, you will be notified via email, Blackboard announcement, and/or in-class announcements. Unless specifically noted otherwise, all texts and assignments should be read/prepared before coming to class that day.

Semana 1: Introducciones

martes 17 enero:

- Introducción al curso, revisar el prontuario
- Actividades de conocimiento
- ¿Qué es la novela gráfica? ¿Cómo la defines? ¿Qué has leído?

19 enero: “Poniendo las cosas en su lugar”

- McCloud Cap. 1, “Poniendo las cosas en su lugar”, pp. 2-23
- Silvestre (Federico del Barrio Jiménez, n. Madrid, España, 1957, *Simple* (1999, selecciones, 13 pp.)
- **Reflexión 1:** ¿Qué definición/definiciones ofrece McCloud sobre el cómic? ¿Cómo lo habrías definido tú antes de leer a McCloud? ¿Qué aspectos del cómic (según McCloud) se observan en la obra de Silvestre y qué efecto producen?

Semana 2: Desarrollando vocabularios y pensando en cuestiones técnicas

24 enero:

- McCloud Cap. 2, “El vocabulario de los cómics”, pp. 24-59
- Jis (n. José Ignacio Solorzano, Guadalajara, México, 1963), ejemplar de *Otro día*
- Julio Cebrián Villagómez (n. Galicia, España, 1929-2016), “Halley en busca de Ambrogio”
- **Reflexión 2:** Escoge uno de los conceptos que explora McCloud en este capítulo y explica cómo se manifiesta en uno de los textos primarios asignados para hoy (de Jis o de Cebrián). ¿Qué interpretaciones se sugieren al tomar en cuenta el concepto técnico al lado de la narrativa gráfica?

26 enero:

- McCloud Cap. 3, “Sangre en la calle”, pp. 60-93
- Max (n. Francesc Capdevila; Barcelona, España, 1956), “Welcome to Hell” (selecciones del número 0 de *Nosotros somos los muertos*, una revista de historieta que se publicó en 1993).

- **Reflexión 3:** Cosas para pensar: el contexto histórico del cómic de Max (la situación en Chechnya a principio de los años 90), los usos de clausura en el cómic (según McCloud, resumidos en la p. 74) y los efectos que producen (cómo guían el ojo, la percepción de emoción / tiempo / ambiente que crean, etc.)

Semana 3: Unidad I: Adaptaciones literarias

31 enero:

- McCloud Cap. 4, “Las viñetas y el tiempo”, pp. 94-117
- Texto + prefacio + adaptación de “La gallina degollada” (21 pp en total)
 - “La gallina degollada”, (*Cuentos de amor, de locura y de muerte* (1917), Horacio Quiroga, Uruguay, (1878-1937)
 - prefacio de Ricardo Piglia (“Quiroga y el horror”)
 - adaptación gráfica de Alberto Breccia (dibujo) y Carlos Trillo (adaptación/guión); el prefacio y la adaptación se encuentran en la revista *Fierro* núm. 8, 1985, pp. 78-86 (aunque el cómic fue creado en 1975 y publicado por primera vez en 1978)
- **Reflexión 4:** ¿Qué métodos propone McCloud para sugerir simultaneidad o, en cambio, para introducir el tiempo lineal en una sola viñeta? Escoge una selección corta de un texto que ya hemos visto para explicar cómo funciona por lo menos UNO de los elementos de este capítulo. Incluye la imagen con tu reflexión.

2 febrero:

- “Las nubes”, (texto de Azorín) + la adaptación “Vivir es ver volver” (guión: Felipe El Cava; dibujo: Manolo Hidalgo; tinta: Juanjo el Rápido) (11p.)
- Investigar bien el contexto literario: quién es Azorín, quiénes son Calisto y Melibea; de qué va *La Celestina* y cómo se relaciona con el argumento de este texto, etc.
- **Reflexión 5:** ¿Cómo contribuye tu investigación contextual/literario a la comprensión del texto (tanto el narrativo como el gráfico)? ¿Qué comunica la adaptación al cómic que es único al medio de la narrativa gráfica? ¿Qué elementos del relato original son enriquecidos, etc., y cómo? (Será útil revisar los capítulos de McCloud para responder bien a la pregunta.)

*Viernes 3 de febrero: fecha límite para la entrevista individual

Semana 4: Unidad II, Ciencia ficción

7 febrero

- *El Eternauta* vol. 1, pp. 1-50 (en el .pdf; hasta la página 47 en el documento)
- **Reflexión 6:** Investigar el contexto histórico/político/artístico de *El Eternauta* y cómo ha llegado a tener la fama internacional que ahora tiene. ¿Qué preocupaciones sociales se ven reflejadas allí? (Hay un montón de textos secundarios que ofrecen explicaciones e información al respecto.)

9 febrero

- *El Eternauta*, Osterheld y Solano López, pp. 48-96
- **Reflexión 7:** ¿Cómo se representa y explora el miedo en *El Eternauta*? ¿Qué papel o función tiene en el desarrollo de la trama?
- Presentación: TBA

Semana 5:

14 febrero:

- *La blanda patria*, Luis Fernando (México, 1988)

- Sentimientos de la nación, Luis Fernando (originalmente publicado en La Regla Rota en 1987; la edición que usamos para la clase viene de la revista El Gallito Inglés, no. 10, 1993).
- **Reflexión 8:** ¿Cómo se enfrenta Luis Fernando con la historia mexicana desde su perspectiva a finales de los años 80? ¿Cómo usa aspectos de la ciencia ficción (o la ficción especulativa) para explorar, representar, criticar y/o burlarse del país? ¿Qué imágenes o aspectos son más representativos de la cultura mexicana y cómo los representa?

16 febrero: Taller de escritura para la evaluación del artículo académico

Semana 6:

21 febrero: Entregar la evaluación del artículo académico

- Selecciones de *El vecino* de Santiago García y Pepo Pérez (18 pp.)
- Reflexión 9:

23 febrero:

- McCloud Cap. 6, “Mostrar y contar”, pp. 138-161
- *Operación Bolívar*, Edgar Clément, Primera parte + Intermezzo
- **Reflexión 10:**
 - Opción A: ¿Qué elementos/imágenes culturales e históricos emplea Clément para armar su historia? ¿Cómo sigue dialogando (o no) con el presente?
 - Opción B: ¿Cómo interactúan la imagen y el texto (el mostrar y el contar) en el texto de Clément? ¿Logra hacer que “las palabras y los dibujos [sean] como parejas que bailan y se turnan para llevarse”? (McCloud 156).
- Presentación: TBA

Semana 7:

28 febrero:

- *Operación Bolívar*, Clément, Segunda parte + Epílogos
- **Reflexión 11**
 - Opción A: ¿Qué papel tiene Mariana/la Malinche y la herencia cultural azteca (los nahuales) en el texto? ¿Qué son algunas referencias artísticas que emplea Clément para representar escenas de violencia y a qué episodios históricos se refieren?
 - Opción B: Según lo que hemos leído, comentado y analizado hasta ahora, ¿qué tipo de preguntas podrían aparecer en el examen parcial? ¿Qué conceptos de lectura e interpretación se puede manejar ahora que no eran posibles el primer día de clases?
- Presentación: TBA

2 marzo: Examen parcial, en clase. Favor de traer dos (2) libros azules y un lápiz/bolígrafo

Semana 8: Unidad III: Novela negra o novela detectivesca/policiaca

7 marzo:

- *El artefacto perverso*, Felipe H. Cava (guión) y Federico del Barrio (dibujos).
- **Reflexión 12:** ¿Cómo encaja (o no) el texto de Cava/del Barrio con tus conocimientos previos de la novela detectivesca? Investiga el género para ver cómo opera al nivel mundial y al nivel regional/local (es decir, en el mundo hispanohablante y en España).
- Presentación: TBA

9 marzo:

- *El complot mongol*, pp. 1-60. Adaptación de la novela de Rafael Bernal (México, 1915-1972, pub. 1969). Guión: Luis Humberto Crosthwaite; Dibujo: Ricardo Peláez Goycochea, 2017.

- **Reflexión 13:** Investigar a Bernal, Crosthwaite y Peláez Goycochea junto con el contexto histórico de la novela y su fecha de publicación (1969, México)

13-17 marzo: ¡Que disfruten las vacaciones de primavera!

Semana 9:

21 marzo:

- *El complot mongol*, pp. 61-120. Adaptación de la novela de Rafael Bernal (México, 1915-1972, pub. 1969). Guión: Luis Humberto Crosthwaite; Dibujo: Ricardo Peláez Goycochea, 2017.
- **Reflexión 14:** Investigar sobre la historia de la novela negra/detectivesca en México, particularmente a partir del s. XX. ¿Cómo figura la obra de Bernal en la constelación de novelas detectivescas mexicanas (es decir, entre sus contemporáneos)? ¿Cómo influye el género?

23 marzo

- “El caso Fillmore”, José Muñoz (dibujos) y Carlos Sampayo (guión), un capítulo de la serie *Alack Sinner*, c. 1975/1977
- **Reflexión 15:** Investigar los autores/artistas y el contexto nacional -- ¿qué pasaba en Argentina en los años 70? ¿Con qué aspectos del género detectivesco (nacional e/o internacional) juega este capítulo? Indica algunos ejemplos que aparecen en el texto.

Semana 10: Unidad IV: Memoria histórica y cómic social

28 marzo: Entregar la propuesta + bibliografía preliminar

- *Rupay: Historias gráficas de la violencia en el Perú, 1980-1984*, Luis Rossell, Alfredo Villar y Jesús Cossio (2008), pp. 2-22 y 27-51 (se recomienda leer bien la Presentación en las pp. 2-3 y el texto en la página 44).
- **Reflexión 16:** ¿Cómo se presta el medio del cómic para recontar / volver a visitar / (volver a) examinar eventos traumáticos en la historia de un país? Investiga el fondo histórico del texto (la Presentación es un buen comienzo) y la producción de novela gráfica en las secuelas de la guerra civil en Perú (1980-2000). Pensar en las técnicas de McCloud al formar tu respuesta.

30 marzo

- *Confidencias de un senderista*, Luís Baldocena (1989), 41 pp.
- “Historietas sobre la violencia política en el Perú (1980-2000)”, Pedro Pérez del Solar
- **Reflexión 17:** Según el artículo de Pérez del Solar, ¿cómo y por qué sirve la historieta como medio para responder a esta época tan particular en la historia peruana? (O sea, ¿por qué la historieta y no otros medios (novela, periódico, casete, pintura, etc.)

Semana 11:

4 abril:

- *Paracuellos* vol. 1., Carlos Giménez (incl. el prefacio de Antonio Martín)
- McCloud Cap. 7, “Los seis pasos”, pp. 162-184
- **Reflexión 18:**
 - Opción A: Investigar el fondo histórico de *Paracuellos*
 - Opción B: Mostrar cómo se manifiestan los seis pasos que menciona McCloud (idea/propósito, forma, estilo, estructura, destreza y superficie) en el texto de Giménez y lo que comunica/añade a la historia que allí se desarrolla.
- Presentación: TBA

6 abril: Unidad V: Memorias más íntimas y autobiografías

- *Gazpacho agridulce*, Quan Zhou Wu (España, 2015) (“Quan” se pronuncia “chuán”), pp. 1-88 (hasta “¿Es verdad que tienes un novio español?”)
- **Reflexión 19:** ¿Qué son los aspectos técnicos del cómic que emplea Zhou Wu para contar su experiencia? ¿Qué aspectos de la inmigración representa y explora?
- Presentación: TBA

Semana 12:

11 abril:

- *Gazpacho agridulce*, Quan Zhou Wu, pp. 89-138 (hasta el final)
- **Reflexión 20:** En la sección de agradecimientos, Zhou Wu incluye “a todo aquel que alguna vez se sintió como yo, perdido entre dos mundos...” (138, elipsis original). ¿Qué aspectos o experiencias son más sobresalientes en la historia de la autora al narrar esa sensación de estar perdida entre dos mundos? ¿Qué aspectos visuales (uso de color, etc.) emplea para subrayar su narrativa?
- Presentación: TBA

13 abril: Entregar el bosquejo + bibliografía actualizada

- Ver la película *Virus tropical* en la clase

Semana 13:

18 abril

- Leer *Virus tropical*, pp. 1-49 en el pdf (hasta “La adolescencia”)
- **Reflexión 21:** ¿Qué son las diferencias / las semejanzas más notables entre la novela gráfica y la película y por qué es importante hablar de ellas? Fíjense, por ejemplo, en las diferencias entre el uso y la presencia de la música en la novela gráfica y en la película. ¿Cómo cambia el sentido del ambiente, de las perspectivas de los personajes, etc.?
- **Presentación**

20 abril

- Terminar *Virus tropical*, pp. 50-111
- **Reflexión 22:** Temas potenciales para la reflexión: ¿Cómo representa la autora/artista varios aspectos de la historia colombiana por medio de un relato autobiográfico? ¿Qué referencias (visuales, textuales, auditivas) sirven para ubicarnos en el espacio, el tiempo y la cultura (o hasta en una cierta generación)? ¿Qué aspectos o cambios son más sobresalientes entre los dos lugares donde vive la autora (Quito, Ecuador/Cali, Colombia) y cómo son representados en la novela gráfica? (Algunos resúmenes online dicen que ocurre entre Perú y Colombia...no sé qué pasó allí, pero están equivocados.)
- Presentación

Semana 14:

25 abril

- Leer *María y yo*, Gallardo y Gallardo (España, 2007)
- Reflexión 23, temas posibles: ¿Qué aspectos técnicos de la novela gráfica usan los artistas para educar al lector sobre el autismo? También se puede investigar cómo este cómic encaja dentro de la constelación de novelas gráficas españolas de esta época (algunos ejemplos serían *El arte de volar* de Antonio Altarriba y Kim (2009) y *Arrugas* de Paco Roca (2007)) y el contexto social/histórico que las rodea.
- Presentación

27 abril: Unidad VI: Bonus Track, o, un poco de amor y cohetes

- Leer *Heartbreak Soup*, Beto Hernández (también ha publicado como Gilbert Hernández)
- Reflexión 24:
- Presentación

Semana 15:

2 mayo

- Leer *The Death of Speedy*, Jaime Hernández (40 pp.)
- Reflexión 25
- Presentación

4 mayo: Taller de escritura

Semana 16:

9 mayo 2023, antes de las 11:59pm: entregar todas las partes del trabajo final en forma impresa o por email a sapotter@utep.edu.