

Informe de resultados proyecto “El Lenguaje Visual de Mampato estudio empírico de la composición y estructura narrativa de la historieta” *

Investigador responsable:

Tomás Gaete Altamirano

Co-Investigadora:

Loreto Castro Navarrete

Asistente de investigación:

Jaime Martínez Fernández

*Este informe está disponible para su descarga en www.paradigmacomic.cl – sección Descargas

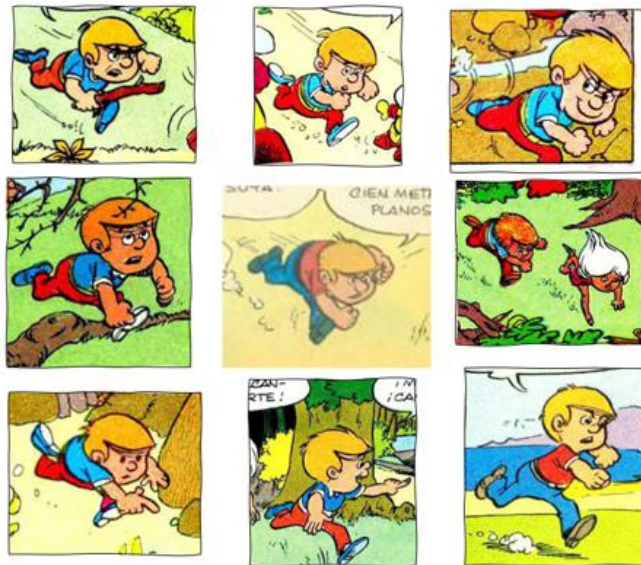
1. Breve historia de Mampato como revista e historietas.

La historieta Mampato, publicada entre los años 1968 y 1978, es una de las obras de narrativa visual más influyentes y reconocidas del país, formando parte esencial del patrimonio gráfico y literario chileno. Creado por Eduardo Armstrong y Oskar Vega, fue Themo Lobos quien asumió tempranamente el desarrollo del personaje y su entorno por más de 400 números, con un éxito que comparten muy pocas historietas en Chile. A fines de 1971, las ventas de la revista superaban los 90 mil ejemplares y a más de 50 años de su primera aventura, aun se celebra a Mampato con tomos recopilatorios, exposiciones, libros biográficos de sus autores y proyectos audiovisuales como películas y series de TV.

No obstante, su lugar preponderante en la historia del cómic en Chile y de su vigencia cultural, no existe a la fecha un análisis narrativo de la historieta Mampato, que permita describirla en términos de su estructura y componentes principales. Siendo una lectura que aún se promueve en escuelas y tal vez una de las obras gráficas nacionales que mayor impacto ha tenido en la formación de nuevos historietistas, resulta imprescindible poder describirla en términos de su estructura narrativa y comenzar a descubrir el sistema con el cual se construyó la historieta Mampato.

2. Descripción del proyecto: antecedentes, problema, objetivos.

Nuestra propuesta de investigación tiene por objetivo general describir y analizar las características formales y de estructura narrativa de la historieta Mampato, la cual fue publicada en la revista miscelánea homónima entre 1968 y 1978. La descripción y análisis de estas características permitirá, primero, identificar una serie de parámetros formales que componen la historieta Mampato (número de viñetas y palabras por página) así como también la identificación de categorías atencionales (cuántos elementos significativos se presentan en las viñetas) y de tipos específicos de encuadre (cómo se presentan esos elementos significativos en cada viñeta). La descripción de estos elementos configura una primera aproximación empírica a la historieta Mampato, necesaria para situar, en un segundo momento, la caracterización de su estructura narrativa. Ambos componentes de la investigación ofrecen en conjunto la posibilidad de explorar y examinar el lenguaje visual con el que se narran las aventuras de Mampato.

3. Metodología. ¿Cómo analizar historietas?

Nuestra propuesta de investigación tiene por objetivo general describir y analizar las características formales y de estructura narrativa de la historieta Mampato, la cual fue publicada en la revista miscelánea homónima entre 1968 y 1978. La descripción y análisis de estas características permitirá, primero, identificar una serie de parámetros formales que componen la historieta Mampato (número de viñetas y palabras por página) así como también la identificación de categorías atencionales (cuántos elementos significativos se presentan en las viñetas) y de tipos específicos de encuadre (cómo se presentan esos elementos significativos en cada viñeta). La descripción de estos elementos configura una primera aproximación empírica a la historieta Mampato, necesaria para situar, en un segundo momento, la caracterización de su estructura narrativa. Ambos

componentes de la investigación ofrecen en conjunto la posibilidad de explorar y examinar el lenguaje visual con el que se narran las aventuras de Mampato. entre sí la combinación de estrategias cuantitativas y cualitativas para la producción y análisis de datos.

Específicamente, nos basamos en el trabajo teórico y metodológico desarrollado por Neil Cohn y colaboradores. Cohn postula que los significados que extraemos de una narrativa visual (esto es, una secuencia de imágenes creadas con una intención comunicativa) se organizan en una estructura narrativa, cuya comprensión requiere aprendizaje y de complejos procesos mentales (como la cognición temporal o la estructuración de eventos) (Cohn y Magliano, 2020), en contra de la creencia que considera la narrativa visual como transparente, universal (única) y de fácil acceso (Cohn et.al., 2012). En otras palabras, la habilidad para crear y comprender imágenes en secuencia con significado se basan en la existencia y socialización de un sistema (un lenguaje visual) que guía esa habilidad (Cohn, 2018). Cohn entonces propone la existencia de "lenguajes visuales" con propiedades análogas al lenguaje verbal y escrito. Además, estos lenguajes visuales tendrían diferentes expresiones en diferentes culturas. Es por eso, señala Cohn (et.al, 2012), que el cómic americano, el europeo y el manga japonés pueden parecer tan diferentes entre sí: todos están hechos con distintos lenguajes visuales.

Uno de los mayores aportes de Cohn es haber desarrollado una metodología asociada a su propuesta teórica de narrativas visuales (Cohn, 2015a). Esta metodología propone un conjunto de pasos analíticos a seguir para examinar la "gramática" de una narrativa visual, asignando tipos específicos de funciones narrativas a cada viñeta de acuerdo al rol que cumplen en una secuencia de imágenes. Este proceso no se realiza de manera lineal y directa, advierte Cohn, sino que es imprescindible la realización de pruebas diagnósticas que revelen la estructura de cada secuencia. Estas pruebas proveen de una metodología que va más allá de la mera observación de una secuencia y la asignación de categorías. Las pruebas diagnósticas consisten en manipular de alguna forma la secuencia de viñetas, por ejemplo, eliminando una o reordenando la secuencia completa para observar cómo se mantiene o no su significado original. Estas pruebas las ejecuta el equipo de investigación, pero eventualmente sirven como base para la realización de experimentos en psicología.

Posterior a este proceso de definir las categorías narrativas para cada viñeta se procede a identificar constituyentes, entendidos como secuencias de viñetas que en conjunto funcionan como una unidad dentro de una estructura jerárquica. Al igual que con la asignación de categorías narrativas individuales, pruebas diagnósticas pueden y deben realizarse en la identificación de constituyentes. La consecución de estos pasos analíticos permitirá finalmente describir cómo está organizada la historieta Mampato, qué tan compleja es su estructura, cuáles son sus patrones de secuencias típicas, y cómo el sistema completo fue cambiando en el tiempo.

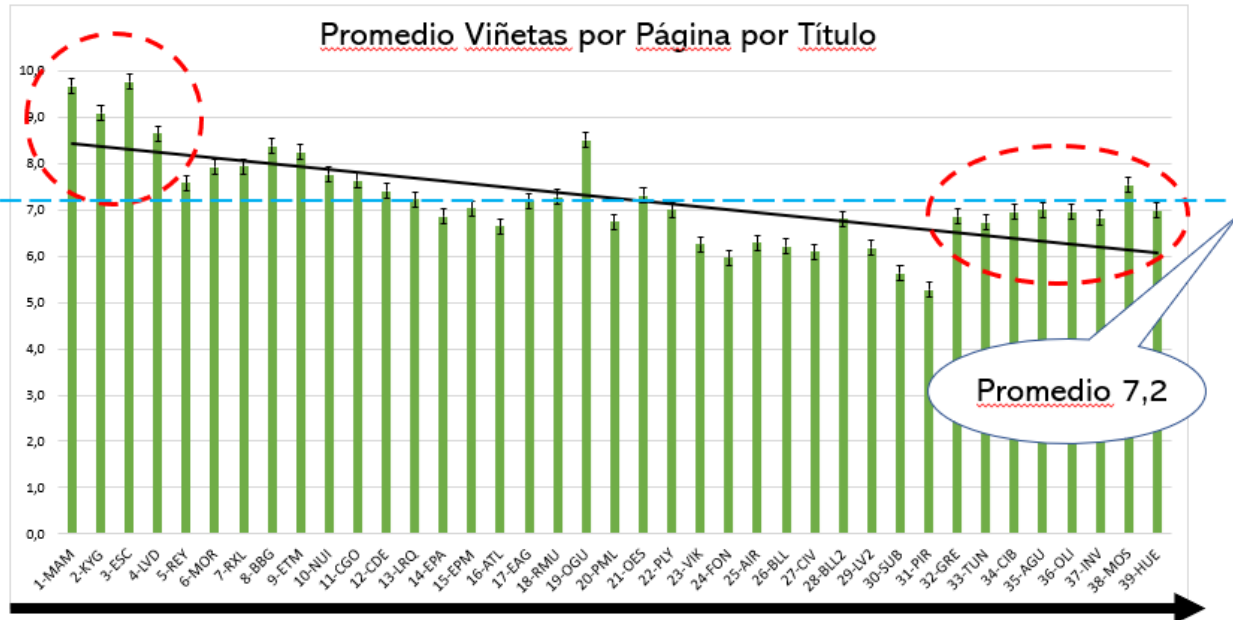
La perspectiva teórica y metodológica asumida en este proyecto, la cual apunta al análisis de grandes conjuntos de datos guiados por un concepto estructural de la historieta, pretende integrarse en un marco triangular con los estudios de caso (muy frecuentes en el campo de la historieta) e investigaciones de recepción de obras narrativas visuales. Es probable que una de las áreas más prometedoras de crecimiento futuro de los estudios de la historieta radica en el engranaje de elementos del proceso de investigación que con demasiada frecuencia permanecen aislados. La construcción de espacios de retroalimentación mutua entre ellos permitirá la formulación de teorías nuevas y la comprobación de las ya establecidas, el desarrollo de métodos experimentales y la integración de marcos disciplinarios para una comprensión más fina y contextual de las historietas.

4. ¿Cómo es la historieta Mampato? Análisis por número de viñetas y palabras.

La historieta Mampato se compone de 1.591 páginas, publicadas entre 1968 y 1978. En total, hay 11.497 viñetas en todo Mampato.

En promedio entonces cada página de Mampato tiene 7,2 viñetas. Lo interesante es que las primeras historias de Mampato tienen más viñetas por página en promedio que las últimas. En el siguiente gráfico vemos como hubo una tendencia a que la cantidad de viñetas promedio por página fuera disminuyendo. En el gráfico, cada barrita corresponde a una historia completa de Mampato, y al estar ordenadas cronológicamente nos permite apreciar cómo las primeras historias superaban el promedio global (7,2), mientras que desde "El Planeta Maligno" (PML) en adelante, casi ninguna historia lo hace.

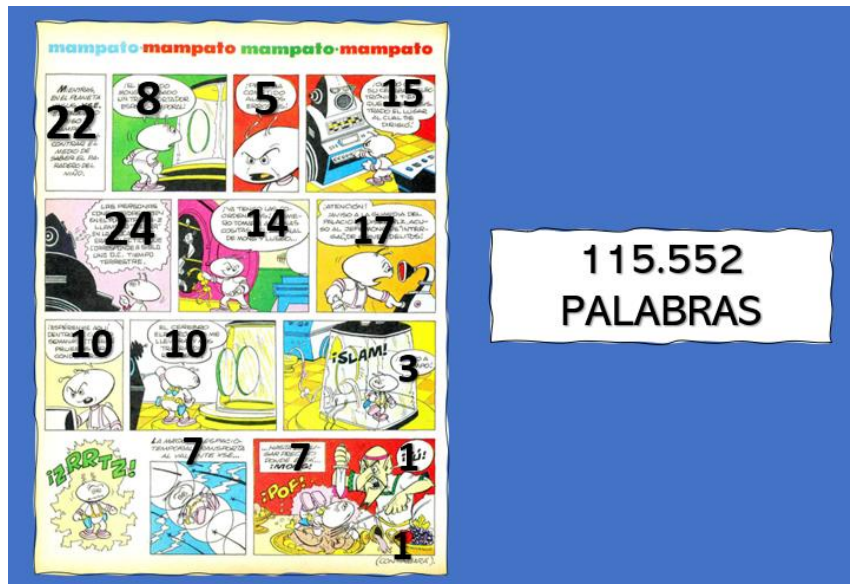

Mampato #1, 1968

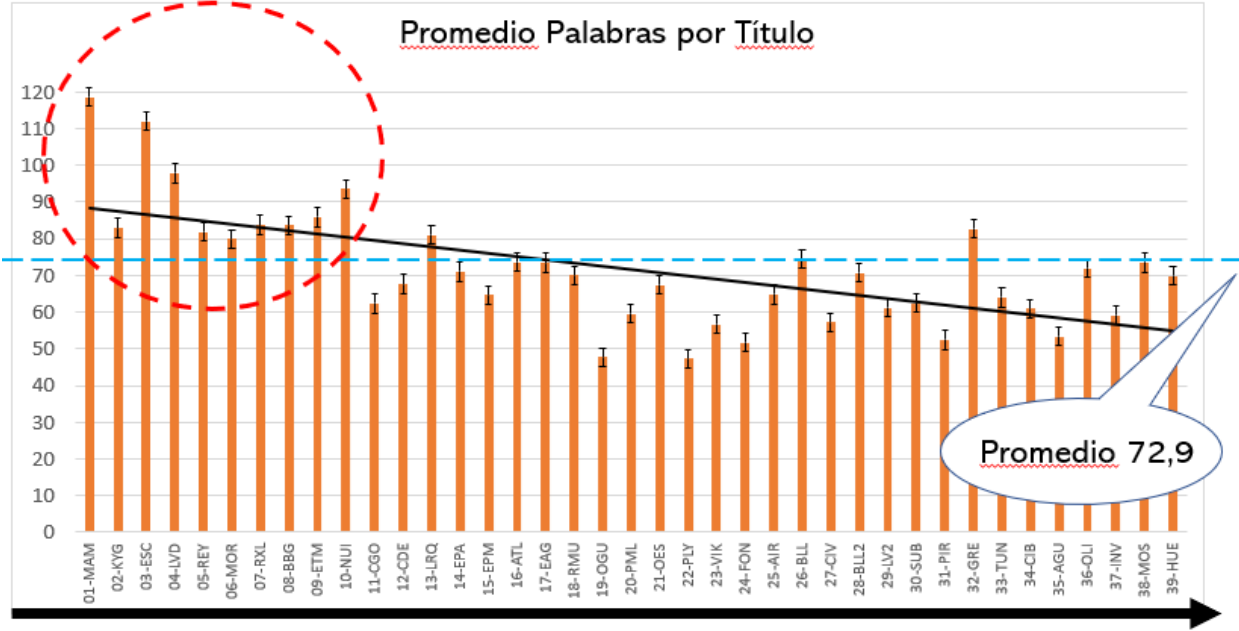

Mampato #404, 1977

Algo similar ocurre con la cantidad de palabras por página en Mampato. Al contarlas, llegamos a un total de 115.552 palabras en todo Mampato. En promedio, cada página de Mampato tiene 72,6 palabras, pero esto fue variando con el tiempo.

En el siguiente gráfico vemos que las primeras historias tenían en promedio muchas más palabras que las últimas, las que rara vez superan el promedio global.

Esta es la página de todo Mampato con la mayor cantidad de palabras por página. Corresponde a la historia "Rena del siglo XL", y en ella vemos a Rena contando a Mampato el desastre ecológico y las guerras que se vivirán en el futuro.

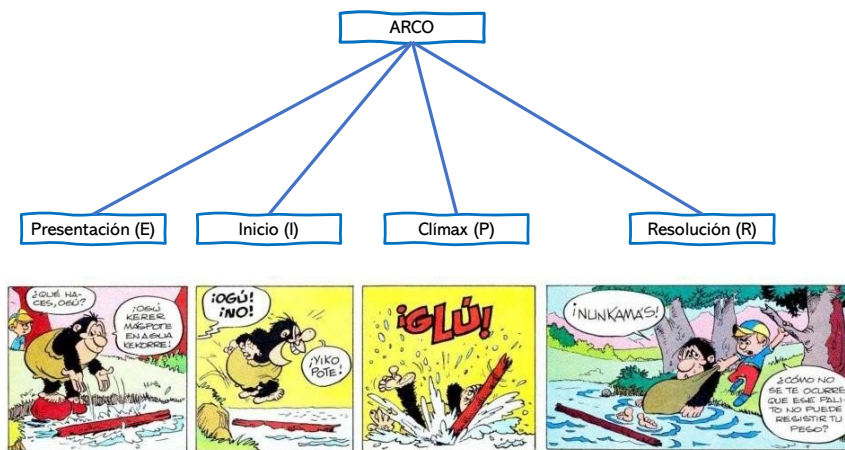

Mampato #58
 Página con el máximo
 de palabras: 231

5. La estructura narrativa de Mampato.

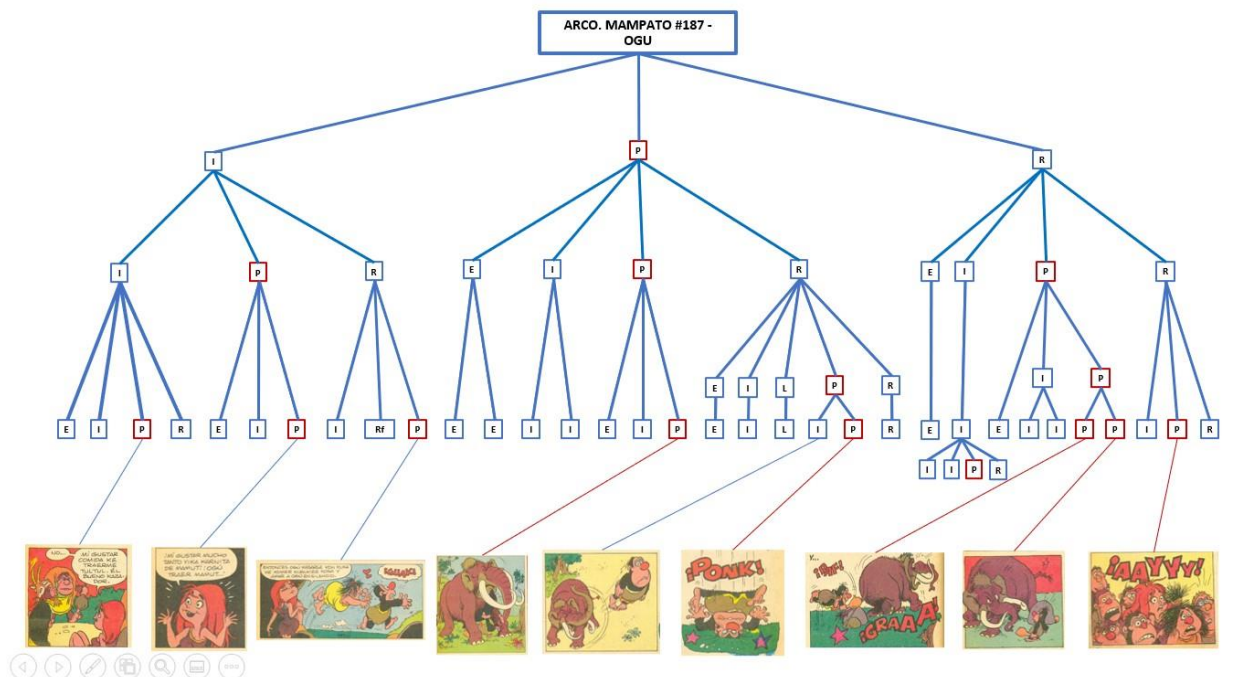
Aplicando algunos conceptos sobre “lenguaje visual” podemos hacer análisis de estructuras narrativas de arcos completos. Este análisis se basa en la teoría desarrollada por el psico-linguista Neil Cohn (2013a, 2013b, 2015b; Cohn y Magliano, 2020), quien propone que la historieta se dibuja / escribe en base a lenguajes visuales, que pueden estudiarse de manera análoga a los lenguajes escritos y verbales. De esta manera, es posible, por ejemplo, examinar la gramática visual de una obra de narrativa gráfica como Mampato. Desde esta teoría, la unidad de análisis es la viñeta, a la cual es posible asignarle una categoría narrativa específica de acuerdo a la función que cumple dentro de una secuencia de imágenes, secuencias que luego se agrupan formando constituyentes que a su vez cumplen funciones narrativas en un arco argumental superior.

Por ejemplo, la siguiente es una secuencia sacada de la historieta “Kilikilis y Golagolas” (Fig.1).

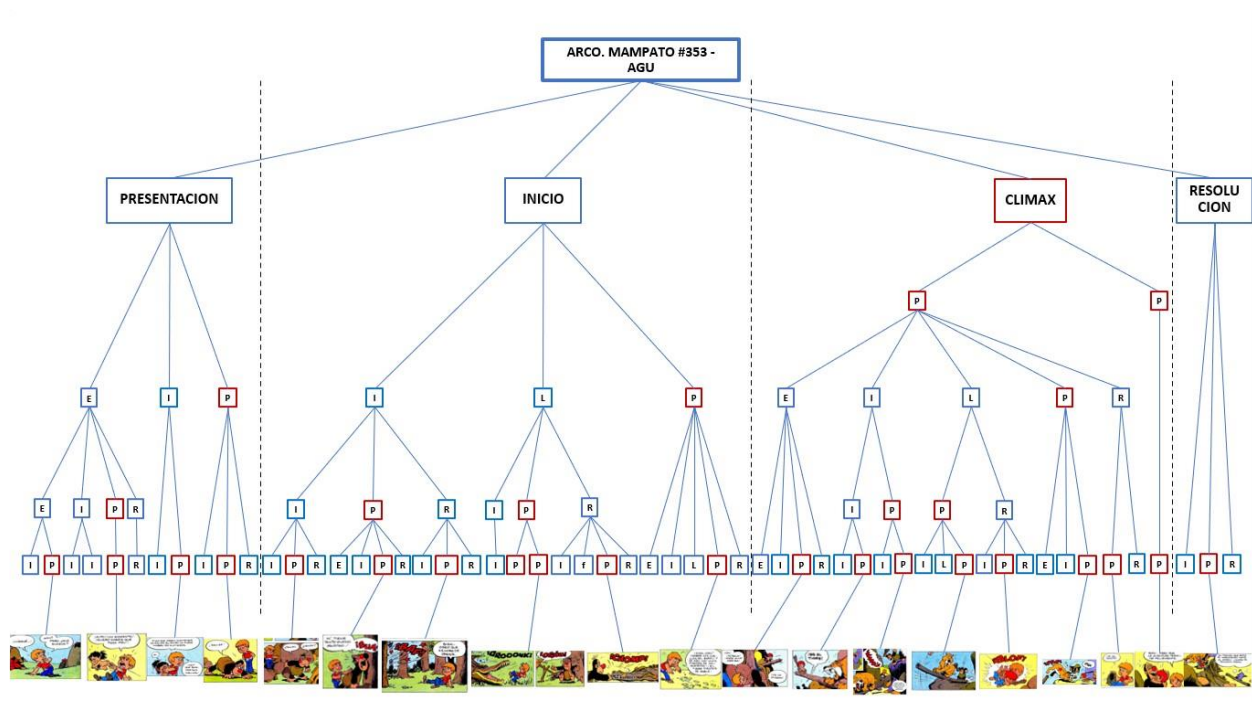
De acuerdo a la teoría, esta secuencia podría describirse de la siguiente manera: comienza con viñeta "Presentación" (o establisher, siguiendo la nomenclatura original en inglés) que establece los elementos de la escena y la relación entre los personajes: Mampato le pregunta a Ogú qué está haciendo mientras Ogú lanza un palo al agua. Luego, la secuencia progresa a una viñeta "Inicio" (initial) que da comienzo a las acciones principales: Ogú saltando sobre el palo que arrojó previamente al agua. El "Clímax" (peak) de la secuencia ocurre en la tercera viñeta, el punto más álgido o donde ocurre el evento en el cual desembocan las acciones previas, con Ogú cayendo estrepitosamente al agua. La "Resolución" (release) de la secuencia se da en la cuarta viñeta, con Mampato rescatando a Ogú y dándole un sermón.

Esta misma estrategia de análisis podemos aplicarla a secuencias más largas. Este es el arco narrativo de una historia de 4 páginas publicada en Mampato #187, donde el protagonista es Ogú.

Las viñetas que vemos bajo el arco corresponden a algunas de las viñetas "clímax" de esta historia. En este arco vemos que emerge claramente una estructura de 3 etapas: Inicio, Clímax y Resolución.

Si aplicamos este análisis a una historia aun más extensa, los resultados son similares. Es el caso de la historia publicada en Mampato #353, en la que Ogú y Mampato van en rescate del Agú. Esta historia tiene 8 páginas. Al ser más extensa, emerge una nueva etapa en el arco narrativo. En este caso, la historia comienza con una "Presentación", para luego dar paso al "Inicio", "Clímax" y "Resolución".

6. El lenguaje visual de Mampato.

De nuestro análisis podemos sugerir que el sistema con el cual se escribía y dibujaba Mampato fue consistente, aunque fue variando con el tiempo, adaptándose tanto a las nuevas tendencias de la industria del cómic, la experiencia de sus autores, como a las preferencias del público lector. Hay muchas otras variables que al examinarlas también demuestran regularidad, como el tipo de encuadre de las viñetas o los diferentes esquemas gráficos que son recurrentes en Mampato. Estas conclusiones son aplicables a todo tipo de historietas, las que pueden analizarse usando una metodología similar a la expuesta en este informe.

7. Recomendaciones para la lectura de Mampato.

Una de las principales motivaciones para la realización de este proyecto consistía en poder realizar un tipo de análisis a las historietas que otorgaran nuevas perspectivas desde las cuales aproximarse a su lectura y creación. Nuestro análisis ofrece, en ese sentido, no solo una perspectiva diferente para leer historietas, sino también una forma de poder descubrir el sistema con el cual se crearon esas historietas. De esa forma, el lector puede, eventualmente, aplicar esas mismas estructuras para la creación de sus propias historias contadas en formato cómic.