

El paisaje portuario en viñetas: usos pedagógicos de los cómics

Port Landscape in Cartoons: the Educational Use of Comics

The term "comic" is used to refer to a strip or sequence of cartoons/vignettes with or without text that tell a story (however short it might be) in which at least one character appears in more than one vignette. The comic is recognised as the ninth art form, and there are a great variety of types and names, depending on the source and the format: *historieta*, *tebeo*, *manga*, *bande dessinée*, *banda desenhado*, *fumetti* or comic-book, amongst others. Virtually every country has its own characters and collections, and those that deal with universal subject matter or historical questions transcend frontiers and gradually become known the world over, the following being such examples: Tintin, Asterix, Mortadelo and Filemón, Corto Maltés, Superman, Spiderman or Flash Gordon, which have now become real classics. Comics undoubtedly have the ability to convey knowledge and feelings. Their educational value enables children and adults alike to gain insight into different areas of reality, in the past and present, dealing with almost every aspect of life: nature, mankind, technology, legends, cultures, history, adventures, etc., allowing the reader to explore the boundaries between fiction and reality, even heralding a future that can prove to be most unexpected and surprising. Comics make learning easier and stimulate the imagination, and they are an excellent resource for developing creative thinking and artistic sensitivity, while at the same time encouraging the reader to adopt a critical stance. They can be suitable instruments for creatively and intelligently explaining the world of ports and the sea, and to make this accessible to all types of potential reader. This is particularly the case where the port landscape is concerned, because of the nature of the artistic discipline that is deeply rooted in the way cartoons or vignettes are illustrated.

Comics create an easy-to-understand and appealing means of communication, by combining the graphic form with a storyline or script, from comic strips for newspapers to whole novels written in graphic form. All the different genres that one could imagine find their expression in comics (fantasy, science fiction, historical, detective, adventure, etc.), aimed at people of all ages (broken down into age, sex, profession or personal interests, etc.) and with a wide range of narrative styles. Comics undoubtedly have a major impact on the very young who are learning to read, and the same applies to their effects on adolescents and adults. Reading a comic is a complex process, which requires the reader to make an effort where comprehension is concerned, because the text has to be associated with the images, characters have to be associated with the plots, scenarios with dialogues, and time with space. However, children take to this creative complexity and find it fun, in view of their overt willingness to learn and their inherent curiosity. This is the time when we can use comics as a springboard for different educational purposes: as a process, as a sort of bridge, as a text book and to provide support and motivation. Port authorities have accepted these uses and it is possible to find examples of comics as a source of diffu-

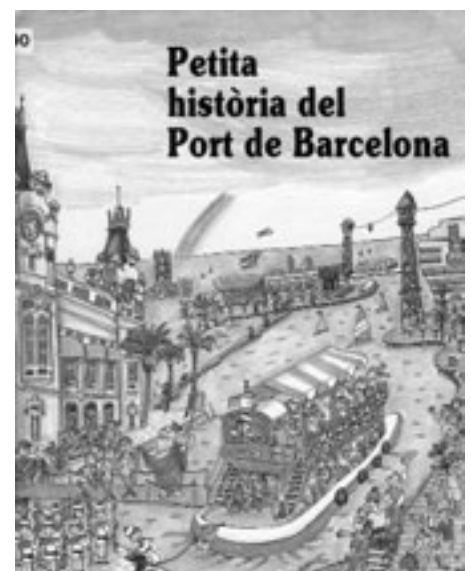
Se denomina cómic a una serie o secuencia de viñetas con o sin texto que narran una historia (aunque sea breve) en donde algún personaje aparece en más de una viñeta. El cómic se reconoce como el noveno arte, y existe en una gran variedad de tipos y de nombres según su procedencia y formato: historieta, *tebeo*, *manga*, *bande dessinée*, *banda desenhado*, *fumetti* o *comic-book*, entre otros. Prácticamente cada país tiene sus propios personajes y colecciones, y aquellos que abordan tópicos o historias universales trascienden las fronteras y poco a poco se hacen mundialmente reconocidos, como Tintín, Astérix, Mortadelo y Filemón, Corto Maltés, Superman, Spiderman o Flash Gordon, a los que podemos calificar de verdaderos clásicos.

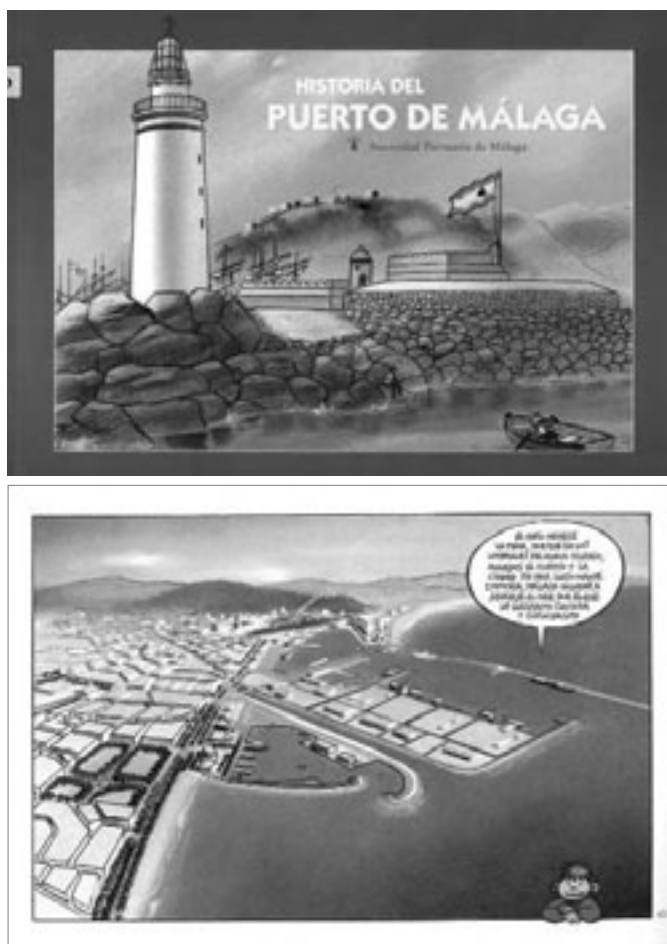
Los cómics tienen la capacidad incuestionable de transmitir conocimientos y sensaciones. Su valor pedagógico permite que tanto niños como adultos se adentren en distintas parcelas de la realidad, en tiempos pasados y presentes, abordando la práctica totalidad de los aspectos de la vida: la naturaleza, el hombre, la tecnología, leyendas, culturas, historia, aventuras, etc., permitiendo explorar los límites de la realidad y la ficción, anunciando incluso el futuro más sorprendente e inesperado. El cómic facilita el aprendizaje y estimula la imaginación, y es un excelente recurso para el desarrollo del pensamiento creativo, la sensibilidad artística y el sentido crítico del lector. Puede ser el instrumento adecuado para divulgar creativa e inteligentemente el universo marítimo y portuario y así hacerlo accesible a todo tipo de público. Y en especial lo que se refiere al paisaje portuario, por la naturaleza de la disciplina artística cimentada en la ilustración de las viñetas.

Jordi Ojeda Rodríguez

Pequeña historia del Puerto de Barcelona.
Guión: Gonçal Luna, ilustraciones: Pilarin Bayés.
Editorial Mediterrània, 1993.

Brief History of the Port of Barcelona.
Author: Gonçal Luna, illustrations: Pilarin Bayés,
Editorial Mediterrània, 1993

Las historietas, al conjuntar la expresión gráfica con un guión, crean un medio de comunicación fácilmente comprensible y atractivo, en todo tipo de formatos, desde tiras cómicas para los periódicos hasta verdaderas novelas gráficas. En los cómics encontraremos todos los géneros imaginables (fantástico, ciencia ficción, histórico, policíaco, de aventuras, etc.), dirigidos a todo tipo de público (segmentado por edad, sexo, profesión o afición, gustos personales, etc.) y con estilos narrativos y gráficos de una gran variedad manifiesta. Es innegable reconocer la influencia que tienen en la etapa de las primeras lecturas, en nuestra adolescencia y, por qué no, en nuestra edad adulta. La lectura de un cómic es una lectura compleja, que obliga al lector a un esfuerzo de comprensión asociando imágenes con textos, personajes con tramas, escenarios con diálogos, tiempo con espacio. Esa dificultad creativa, curiosamente, es acogida con diversión por los niños, desde su positiva predisposición de curiosidad. Es a partir de ese momento cuando podemos utilizar el cómic como palanca en diferentes usos pedagógicos: como proceso, como medio puente, como libro de texto y como apoyo y motivación.

Las autoridades portuarias han reconocido dichos usos y se pueden encontrar experiencias de divulgación de la contribución de los puertos en diferentes ciudades, en general con escasa coordinación y estrategia para focalizar el material de divulgación a cada perfil del público al que va dirigido. Del análisis del material desarrollado en las diferentes autoridades portuarias de España, se han extraído las siguientes conclusiones que se exponen a continuación de forma resumida.

El cómic como proceso

Los concursos de dibujo organizados por diferentes puertos es un claro ejemplo del uso del cómic como proceso. La historieta es un medio de expresión libre de convencionalismos, ideal para jóvenes con ánimo crítico y creativo. Dicho colec-

sion of the way ports have made their contributions to different cities. However, this has generally occurred with little coordination and strategy when it comes to adapting the material to the different reader profiles at which the publications are aimed. A series of conclusions have been reached after analysing the material developed by the different port authorities in Spain. These are explained below in summarised form.

The Comic as a Process

Drawing competitions organised by different ports are a clear example of the way comics can be used as a process. Comic strips are free forms of expression devoid of all conventionalism, ideal for young people who are critical and creative. This group can make the most of comics as a vehicle that enables them to communicate and express themselves, providing information about trends, likes/dislikes and aesthetics, in this case aimed at giving the port the publicity that it wants (the port-city relationship, for example, through the proposal of the subject matter of a drawing competition). Taking part in competitions, workshops or exhibitions, or the ability to create one's own publications are a clear example of the effect that the educational use of comics can have when it comes to making a contribution to spreading information about port activities.

The Comic as a Bridging Technique

It is undoubtedly the case that we all started to learn to read with stories and comic books. Such reading material can later bring us into closer contact with other works of the same type as well as other products such as classic literature, the cinema, the theatre, etc. These approaches and these stimuli constitute an excellent technique and a vehicle for developing a reader's creative thought, artistic sensitivity and sense of criticism, all of which are essential skills in the society in which we live and, at the same time, these can serve to generate a source of personal and collective creativity. One good example of this that is well worth mentioning is the experience developed by the Santander Port Authority in 2006, when it simultaneously coordinated activities featuring both comics and the theatre (subsequently publishing a DVD of the results), which also involved games and workshops aimed at small children. We are all a consequence of an ongoing learning process that is developed through the family, friends, school, society and our own circumstances. This learning process shapes and moulds our character and our personality. One of the most closely felt of all these experiences is undoubtedly reading. Reading books, stories, cartoon strips or comics becomes a soothing and complex tool for transferring knowledge, awareness and feelings. Without such reading we would not be the same.

The Comic as a Text Book

Comics have clearly played a major role as a communication, information and training tool. Images make learning easier. The educational potential of comics for teaching history, geography or science while at the same time entertaining the reader has been demonstrated over and over again. However, comics can also be put to many uses that do not necessarily revolve around fun: they can enhance the comprehension of concepts in manuals and books; they can serve to present guidebooks and presentations; they can serve to instruct in pamphlets and magazines; and they can also serve to explain ideas when drawing up projects for products or processes. The very nature of comics makes them easy to use as an educational tool that serves to illustrate port history and to explain how ports have made a contribution to the development of their hinterland.

It is with this particular aim in mind, that the works have been devised that are given to the young children and/or adolescents who visit the port. The way that ports have changed down through the centuries has been explained in a creative and easy-to-read way, in the form of an exercise that can be regarded as imaginative. The works that have been carried on commis-

tivo puede explotar la capacidad de comunicación y expresión del medio, divulgando tendencias, gustos y estéticas, dirigidos en este caso al ámbito de divulgación que sea deseado por el puerto (la relación puerto-ciudad, por ejemplo, a través de la propuesta de un tema en las bases del certamen de dibujo). La participación en un concurso, o en talleres, o en exposiciones, o la facilidad para crear publicaciones propias es un claro ejemplo del impacto que puede tener el uso pedagógico del cómic en la contribución de la difusión de las actividades de un puerto.

El cómic como medio puente

Si hay una realidad incuestionable es que todos hemos empezado leyendo cuentos y tebeos. Esas lecturas nos pueden acercar en el futuro tanto a otras obras del mismo tipo como a otros productos que les son referentes: clásicos, literatura, cine, teatro, etc. Esa aproximación y ese estímulo constituyen un excelente recurso y un vehículo para el desarrollo del pensamiento creativo, la sensibilidad artística y el sentido crítico del lector, todas ellas competencias esenciales en la sociedad en la que vivimos y que pueden a su vez generar una fuente de riqueza personal y colectiva. En este sentido se puede destacar la experiencia desarrollada por la Autoridad Portuaria de Santander en el año 2006, aunando a la vez, en una acción de divulgación coordinada, el cómic y el teatro (y el DVD posterior como resultado), incorporando también juegos y talleres dirigidos a un público infantil.

Todos somos el resultado de un aprendizaje continuo que se desarrolla a través de la familia, los amigos, la escuela, la sociedad y nuestras circunstancias. Ese aprendizaje va definiendo nuestro carácter y nuestra personalidad. De todas esas experiencias, una de las más íntimas y más profundas es sin duda alguna la lectura. La lectura de libros, cuentos, tebeos o cómics, se convierte en un instrumento sosegado y complejo para el trasvase del saber y del sentir. Sin esas lecturas, sencillamente, seríamos diferentes.

El cómic como libro de texto

Es indudable la contribución de los cómics como herramienta de comunicación, de información y de formación. La imagen facilita el aprendizaje. Existen numerosos ejemplos de la utilización de las posibilidades pedagógicas del cómic para aprender historia, geografía o ciencia mientras nos entretenemos, pero también es posible encontrar usos no necesariamente lúdicos: como facilitador de conceptos en manuales y libros; como presentador y divulgador en guías y presentaciones; como adoctrinador en panfletos y revistas; o como expositor de ideas en la concepción de proyectos de productos o procesos. La naturaleza del cómic lo hace fácilmente utilizable como un instrumento didáctico que sirva para ilustrar la historia y la contribución al desarrollo del territorio de los puertos.

Y es precisamente con esa finalidad que se han realizado obras concebidas como obsequio de las visitas del público infantil y/o adolescente. Con un ejercicio más o menos imaginativo de viaje a través del tiempo, se ha ido exponiendo de forma amena y creativa la transformación de los puertos a lo largo de los siglos. Cabe destacar, por la calidad de sus guiones y dibujos, las obras realizadas por encargo de las autoridades portuarias de Santander, Málaga, Valencia y Gijón, en este último caso con la edición de un segundo volumen a modo de continuación, prueba del reconocimiento del éxito y aceptación del primer número.

Dirigido a un público más infantil cabe destacar las publicaciones realizadas en Barcelona, Tarragona y Huelva realizadas por la dibujante Pilarín Bayes, así como de numerosas acciones de cuentos ilustrados en numerosos puertos del estado.

El cómic como apoyo y motivación

Está demostrado que la lectura de historietas fomenta el desarrollo de las capacidades cognitiva y creativa, aumentando la habilidad de sintetizar y de abstraer, de asociar ideas y conceptos. Los dibujos, personajes y escenarios propuestos por los diferentes autores, facilitan la aproximación a una idea o concepto que se pretenda divulgar. Unos de los usos pedagógicos del cómic es el de transmisor de valores. Se llaman valores al conjunto de pautas que la sociedad estable-

Historia del Puerto de Málaga.

Guión: Francisco Cabrera y Manuel Olmedo.
Dibujo y color: Juan Álvarez y Jorge J. Gómez.
Edita: Autoridad Portuaria de Málaga, 1997.

El puerto de Santander. Una aventura en el tiempo.

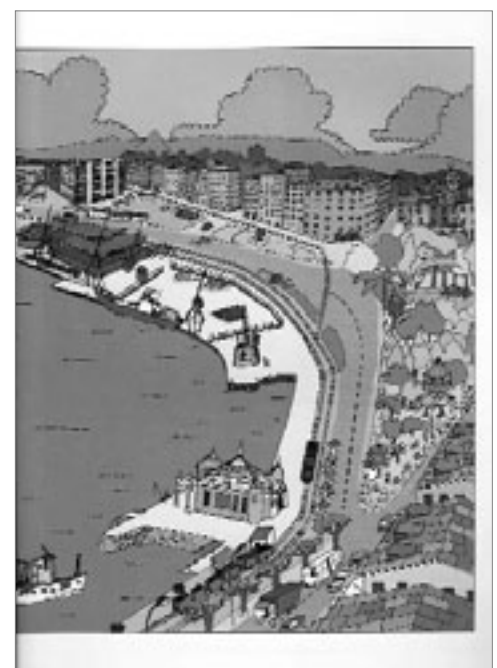
Guión: José Luis Casado.
Dibujo y color: María Isabel G. Mingo.
Edita: Autoridad Portuaria de Santander, 2004.

History of the Port of Málaga.

Author: Francisco Cabrera and Manuel Olmedo.
Drawing and Colour: Juan Álvarez and Jorge J. Gómez.
Published by Málaga Port Authority, 1997.

The Port of Santander. An Adventure in Time.

Author: José Luis Casado.
Drawing and Colour: María Isabel G. Mingo.
Published by Santander Port Authority, 2004

ce para las personas en sus relaciones sociales. Cuando coincidimos al decir que alguien obra correctamente, en realidad estamos aceptando y compartiendo los mismos valores morales, que en términos de comportamiento se consideran tradicionalmente como: libertad, felicidad, honestidad, humildad, amor, paz, respeto, responsabilidad, sencillez, tolerancia social, unidad, ayuda, amistad, caridad, justicia y fidelidad. Debido a que los niños son bastante concretos en su visión del mundo, es difícil enseñarles conceptos tan abstractos. La historieta se convierte en un aliado muy útil en el proceso de interiorización de los valores, por cuanto permite visualizar la puesta en práctica de los mismos.

En el caso de la gente de mar, su comportamiento peculiar configura una fuente de identidad y de diferenciación propia, específicos de esta comunidad. Se manifiestan de una forma particular que se suele expresar constituyendo en su conjunto una verdadera cultura marítima, permitiendo a sus miembros, reconocerse, comunicarse y entenderse entre ellos. Comprende un conjunto muy amplio y oculto de valores, creencias, normas y compromisos, no directamente observables pero que se pueden destilar de la manera cómo las personas explican y justifican su comportamiento.

La percepción global del conjunto de sus experiencias la suelen expresar en una visión particular del mundo. Transmiten una visión utópica de las fronteras y de los límites, que no son necesariamente las de la gente de tierra adentro, situándose más cercanos a los aspectos cualitativos que no a los materiales, lo que le da un amplio sentido de libertad y de aventura.

La gente de mar y sus ciudades portuarias

La gente de mar son personas respetuosas con los lugares y sus habitantes, sintiendo una profunda admiración por la naturaleza a la vez que transmiten prudencia con sus fenómenos, manteniendo una estrecha relación con el medio acuático y en general con la naturaleza. Por su actividad, acostumbran a ser personas emprendedoras, capacitadas para adaptarse a los cambios y preparados para improvisar, consecuencia de vivir en un estado permanente de alerta y de riesgo. Su actitud innovadora y dinámica les hace actores principales del desarrollo económico de su entorno, y su compromiso les lleva a gestionar con responsabilidad y sacrificio los servicios a su cargo.

En general, se distinguen por su predisposición al esfuerzo, con gran espíritu de sacrificio y disciplina, y ejemplares en el trabajo en equipo. Una fuerte necesidad de contar con otros en el mismo quehacer marítimo engendra una cultura especial de solidaridad, más específica y más intensa que en la vida normal en tierra.

La gente de mar, los puertos y las ciudades que los acogen mantienen una relación simbiótica. Una relación de dependencia que ha permitido escribir numerosas páginas de la historia de la humanidad. Defensa, comercio, industria, turismo y ocio en las costas de las ciudades son sin duda elementos de transformación de las urbes y sus gentes, que evolucionan articuladas alrededor de la dualidad que supone la fascinación y a la vez el enfrentamiento perenne con el puerto. Ese conflicto está mutando en los últimos años hacia una integración de los espacios portuarios en la propia estructura urbana, con la recuperación de los frentes marítimos, transformando y reinventando el pasado para conseguir resurgir nuevos barrios en espectaculares emplazamientos, rescatando lugares en ocasiones inhóspitos o inaccesibles debido a la actividad industrial o por motivos de seguridad.

En la actualidad, reinventar el pasado de las ciudades portuarias es uno de los mayores retos de reconstrucción de importantes áreas urbanas, respetando el patrimonio histórico y a la vez renovando la relación de los ciudadanos con el mar, y quién sabe si contribuyendo a la propagación de los valores del mar. Pasado y futuro unidos por el agua... y las viñetas.

sion by the Ports of Santander, Malaga, Valencia and Gijón are well worth mentioning, because of the quality of the writing and the drawings. In the latter case, they are accompanied by the publishing of a second volume, in the form of a sequel, which is proof of the success and acceptance of the first one.

The publications issued by Barcelona, Tarragona and Huelva, which have been created by the illustrator Pilarín Bayes, and are aimed at young children are likewise outstanding, and the same applies to the numerous illustrated stories produced by many State ports.

The Comic as Support and Motivation

It has been shown that reading comics encourages one to develop one's cognitive and creative abilities, enhancing the skills involved in synthesising and abstracting, in associating ideas and concepts. The drawings, characters and scenarios that are proposed by the different authors, make it easier to approach the idea or concept that the author is endeavouring to put across. One of the educational uses to which comics are put is to convey values. The term "values" is used to refer to the set of guidelines that society establishes for people in their social relationships. When we agree in saying that someone is acting correctly, what we are really doing is accepting and sharing the same moral values, which in terms of behaviour are traditionally considered to be the following: freedom, happiness, honesty, humbleness, love, peace, respect, responsibility, simplicity, social tolerance, unity, help, friendship, charity, justice and loyalty. In view of the fact that children are fairly concrete in their view of the world, it is difficult to teach them such abstract concepts. Cartoon strips and comics become a very useful tool in the process of internalising such values, because they enable the young to see them being put into practice. In the case of people whose lives revolve around the sea, seafarers and mariners, their singular behaviour constitutes a source of identity and makes them distinct, specific to that community. They express themselves in a particular way, and this usually comes across in overall terms in the form of a genuine maritime culture, enabling their members to recognise each other, communicate with each other and understand each other. This expression and communication includes a very extensive and concealed set of values, beliefs, standards and commitments, not directly observable but which can be perceived by the way that people explain and justify their behaviour.

The overall perception of their experiences is generally expressed as a very specific outlook on the world. They convey a utopian vision of boundaries, frontiers and

their limits, which is not necessarily shared by landlubbers, being much more akin to qualitative matters than to material questions, which gives a greater sense of freedom and adventure.

Mariners and their Port Cities

Mariners and seafarers show great respect for places and their inhabitants, feeling a deep sense of admiration for nature while at the same time being cautious with natural phenomena, keeping up a close relationship with the aquatic environment and, in general, with nature. Their activity encourages them to be enterprising, able to adapt to change and prepared to improvise, which is a consequence of living in a permanent state of alert, watchfulness and risk. Their innovative and dynamic attitude makes them protagonists in the economic development of their environment and their commitment enables them to manage the services that they are in charge of in a responsible and self-sacrificing way.

They generally stand out given that they are predisposed to make an effort, because of their spirit of sacrifice and discipline. They are exemplary when it comes to working in a team. A great need to rely on others in the same maritime tasks imbues seafaring folk with a special culture of solidarity that is more specific and more closely felt than in normal life on dry land.

Mariners have a symbiotic relationship with the ports and cities where they live. It is a relationship of mutual dependence that has made it possible to write numerous pages in the history book of humanity. Defence, trade, industry, tourism and leisure on the coasts are undoubtedly factors that have transformed the cities and their inhabitants, which evolve, revolving around the duality that is the fascination for the port and, at the same time, the perennial confrontation between the city and the port. In recent years, this conflict has been changing, moving towards port spaces becoming integrated into the urban structure itself, with the recovery of waterfronts, transforming and reinventing the past to make new districts re-emerge in spectacular sites, breathing new life into places that had become inhospitable, bleak and often inaccessible owing to industrial activity or for reasons of security.

At present, reinventing the past of port cities is proving to be one of the greatest challenges when reconstructing major urban areas, taking into account historical heritage while at the same time changing the relationship between citizens and the sea and, who knows, perhaps making a contribution towards spreading the values of the sea. Past and future united by water... and vignettes.

Tritón and the Port of Valencia.
Authors: Rafa Higón and Manel Gimerno.
Pencil: Sento.
Ink and Colour: Manuel Gimeno and Pepa Cortell.
Published by Valencia Port Authority, 2005.

Tritón y el puerto de Valencia.
Guión: Rafa Higón y Manel Gimerno.
Lápiz: Sento.
Tinta y color: Manuel Gimeno y Pepa Cortell.
Edita: Autoridad Portuaria de Valencia, 2005.