

Cómics como espejo cognitivo: Explorando el proceso de la expresión de emociones en francés e inglés

Comics as a cognitive mirror: Exploring the process of emotion expression in French and English

Fernando Casanova Martínez – Universidad de Murcia –
fernando.casanova1@um.es

Resumen

La narrativa gráfica de los cómics se presenta como un medio eficaz para explorar y comprender las emociones humanas. Este estudio interdisciplinario se adentra en la representación visual de las emociones en cómics de lengua francesa e inglesa, ofreciendo una perspectiva comparativa y progresiva sobre cómo se codifican y decodifican las emociones a través de la secuenciación gráfica. Se argumenta que los cómics, al congelar el tiempo en cada viñeta, posibilitan un análisis detallado de las (micro)expresiones faciales de las emociones, que suelen pasar desapercibidas en la vida cotidiana debido a su rápida aparición y desvanecimiento.

Con el objetivo de comprender la dinámica de las emociones, se llevó a cabo un análisis cualitativo de viñetas que muestran transiciones emocionales, por ejemplo, el cambio del alivio al asco. La investigación se enfoca en el análisis de los gestos, especialmente de las expresiones faciales, como elementos clave en la secuenciación de las emociones. Se sugiere que los cómics, por su naturaleza estática y secuencial, ofrecen un marco único para capturar la complejidad y la dinámica de las emociones. Se establecen como objetivos específicos: i. descomponer las secuencias de expresión emocional para revelar las fases de un proceso emocional, y ii. identificar la efectividad de los cómics para mostrar la progresión de las emociones y su aplicabilidad en la investigación emocional, psicológica y clínica.

La metodología incluyó la selección de secuencias en las que los personajes

experimentan cambios emocionales dentro de una misma interacción. Las diferentes viñetas representan una gama de emociones, desde las más básicas hasta las más complejas, analizando la precisión y la exageración de las (micro)expresiones para resaltar la secuencia y la transición de las emociones. Además, se empleó la técnica de análisis de contenido para interpretar las expresiones y gestos en su contexto narrativo, proporcionando una comprensión más profunda de cómo los cómics pueden simular la dinámica emocional real. Así, se subraya la habilidad de los ilustradores para plasmar no solo las etapas intensas de una emoción, sino también las transiciones sutiles que a menudo pasan desapercibidas, evidenciando la versatilidad de las expresiones emocionales.

Los hallazgos de este estudio exploratorio indican que los cómics pueden actuar como un catalizador en el reconocimiento y comprensión de las emociones a un nivel más profundo, facilitando el análisis de estas (micro)expresiones. Estos resultados tienen implicaciones significativas en la investigación emocional, proporcionando una herramienta visual para estudiar la secuencia y la intensidad de las respuestas emocionales. Además, los cómics se perfilan como un medio para una educación emocional más accesible y comprensible que los textos descriptivos o las fotografías estáticas. La capacidad de los cómics para matizar las emociones los convierte en un recurso único para enseñar la identificación y comprensión emocional, mejorando así la empatía y la inteligencia emocional en diversas poblaciones, incluidos estudiantes y profesionales de la salud mental.

La relevancia de este trabajo se extiende a la psicología y los contextos clínicos, donde una comprensión detallada de estas expresiones puede contribuir al diagnóstico y la terapia. La aportación principal radica en identificar los cómics como una herramienta efectiva para desentrañar la secuencia y el matiz de las emociones humanas, promoviendo un mejor entendimiento de la comunicación expresiva y su papel en la interacción social y el comportamiento humano. En resumen, este estudio destaca el potencial de los cómics como una herramienta valiosa para explorar, comprender y enseñar sobre las complejas dinámicas emocionales humanas, abriendo nuevas perspectivas tanto en la investigación académica como en la práctica clínica y educativa.

Palabras clave: Narrativa gráfica; Cómics; Emociones; Expresión facial; Representación visual.

Abstract

The graphic narrative of comics emerges as an effective medium for exploring and understanding human emotions. This interdisciplinary study delves into the visual representation of emotions in French and English comics, offering a comparative and progressive perspective on how emotions are encoded and decoded through graphic sequencing. It is argued that comics, by freezing time in each panel, enable a detailed analysis of the facial expressions of emotions, which often go unnoticed in everyday life due to their rapid onset and fading.

With the aim of comprehending the dynamics of emotions, a qualitative analysis of panels depicting emotional transitions was conducted, such as the shift from relief to disgust. The research focuses on the analysis of gestures, especially facial expressions, as key elements in emotion sequencing. It is suggested that comics, due to their static and sequential nature, provide a unique framework for capturing the complexity and dynamics of emotions. Specific objectives were established: i. to break down sequences of emotional expression to reveal the phases of an emotional process, and ii. to identify the effectiveness of comics in depicting the progression of emotions and their applicability in emotional, psychological, and clinical research.

The methodology included selecting sequences in which characters undergo emotional changes within the same interaction. The different panels represent a range of emotions, from the most basic to the most complex, analyzing the precision and exaggeration of (micro)expressions to highlight the sequence and transition of emotions. Additionally, content analysis technique was employed to interpret expressions and gestures in their narrative context, providing a deeper understanding of how comics can simulate real emotional dynamics. Thus, the ability of illustrators to depict not only the intense stages of an emotion but also the subtle transitions that often go unnoticed is underscored, demonstrating the versatility of emotional expressions.

The findings of this exploratory study indicate that comics can act as a catalyst in recognizing and understanding emotions at a deeper level, facilitating the analysis of these (micro)expressions. These results have significant implications in emotional research, providing a visual tool for studying the sequence and intensity of emotional responses. Furthermore, comics are profiled as a means for more accessible and comprehensible emotional education than descriptive

texts or static photographs. The ability of comics to nuance emotions makes them a unique resource for teaching emotional identification and comprehension, thereby enhancing empathy and emotional intelligence in various populations, including students and mental health professionals.

The relevance of this work extends to psychology and clinical contexts, where a detailed understanding of these expressions can contribute to diagnosis and therapy. The main contribution lies in identifying comics as an effective tool for unraveling the sequence and nuance of human emotions, promoting a better understanding of expressive communication and its role in social interaction and human behavior. In summary, this study highlights the potential of comics as a valuable tool for exploring, understanding, and teaching about the complex emotional dynamics of humans, opening new perspectives in both academic research and clinical and educational practice.

Keywords: Graphic storytelling; Comics; Emotions; Facial expression; Visual representation.