

UNIVERSIDAD DE
GUANAJUATO

CAMPUS GUANAJUATO

DIVISIÓN DE ARQUITECTURA ARTE Y DISEÑO

DEPARTAMENTO DE ARTES VISUALES

LICENCIATURA EN ARTES PLÁSTICAS

**“La vida estudiantil del artista visual emergente a través del
humor de la caricatura”**

Trabajo de titulación en la modalidad de **Ejecución de Obra
Artística** que para obtener el título de Licenciado en Artes Plásticas
presenta: **Alejandro Guerrero Montoya**

Director del Proyecto: **Dra. Bárbara Gamiño Alvarado**

Universidad de Guanajuato
División de Arquitectura Arte y Diseño
Campus Guanajuato

ÍNDICE

Introducción	4
Identidad	7
Humor/humor gráfico	15
Humor gráfico	20
Crítica social	28
Caricatura en México	45
Narrativa gráfica	52
La caricatura en el arte	60
Proceso	66
Conclusiones/ Pensamientos finales	800
Catálogo	82
Pieza 1: El que hace caricaturas 1	82
Pieza 2: El que hace caricaturas 2	83
Pieza 3: El que hace caricaturas 3	84
Pieza 4: El cholo.....	85
Pieza 5: El hiperrealista.....	86
Pieza 6: El gay mala onda	87
Pieza 7: El gay buena onda	88
Pieza 8: El hippie	89
Pieza 9: El rastafari	90
Pieza 10: El sabelotodo	91
Pieza 11: La confundida.....	92
Pieza 12: El/ La posmo	93
Pieza 13: Los hartos	94

Pieza 14: Los performativos.....	95
Pieza 15: Los casuales.....	96
Pieza 16: El profe acosador.....	97
Pieza 17: El pastor y sus borregos.....	98
Pieza 18: El mal maestro.....	99
Pieza 19: La maestra buena onda.....	100
Pieza 20: La ármala de pedo.....	101
Pieza 21: las víboras.....	102
Pieza 22: las víboras 2.....	103
Pieza 23: cargando cosas.....	104
Pieza 24: la expo.....	105
Pieza 25: vacaciones prematuras.....	106
Pieza 26: ya no hay alcohol.....	107
Pieza 27: sin ganas de entrar a clase.....	108
Pieza 28: un borrego más.....	109
Pieza 29: y el ganador es.....	110
Pieza 30: trabajo en equipo.....	111
Pieza 31: foto de generación.....	112
Pieza 32: limpieza del salón.....	113
Pieza 33: criterios de evaluación.....	114
Pieza 34: primer lugar.....	115
Pieza 35: exploración espacial.....	116
Pieza 36: cosas perdidas.....	117
Pieza 37: expresar que eres de artes.....	118
Pieza 38: expresar que eres de artes 2.....	119
Pieza 39: presentando obra en clase.....	120
Pieza 40: la espera.....	121
Pieza 41: discusiones en artes.....	122
Pieza 42: maratones en artes.....	123
Agradecimientos.....	124
Bibliografía.....	125

Introducción

A lo largo de nuestra vida estudiantil vivimos buenos y malos momentos en las instituciones académicas, ya sea fuera o dentro de ellas relacionados de alguna manera con estas, algunos de ellos son bastante significativos para nuestras vidas, los cuales definen nuestra personalidad y forma de ser, ya fuese por los compañeros que nos pudiesen hacer *bullying*, los compañeros de clase que se convertían en nuestros amigos de toda la vida, la maestra mal humorada que usaba cualquier motivo para darnos un buen jalón de orejas, hasta la maestra que se ofrecía amablemente a explicarnos en horarios fuera de clases ese problema de matemáticas que no lográbamos comprender, incluso en algunas ocasiones conocer a esa persona que se convertía en nuestra pareja sentimental.

Sea de la manera que sea nuestro paso por las instituciones académicas moldea nuestra personalidad y forma de ser. En este convivir constante y obligatorio se genera una imagen de cada uno de nuestros compañeros y maestros en base a: su forma de ser, rasgos físicos, forma de enseñar, desempeño académico, vicios, etc. De los cuales la gran mayoría recordaremos para toda la vida.

En la escuela de artes plásticas/visuales al igual que en cualquier otro entorno social e institución académica se encuentran una gran variedad de personas, en este ambiente tiende a haber ciertos rasgos que están latentes en algunos grupos de individuos ya sea de manera ideológica, forma de vestir, costumbres, e incluso algunos que no son propios de cada individuo y que conforme va pasando el tiempo lo van replicando parcial o totalmente para encajar en este ambiente.

Dentro de este espacio social existe una idealización de lo que debe ser un artista y un/a estudiante de artes plásticas/visuales fomentado tanto por algunos maestros y alumnos, el cual en su afán de defender su obra a toda costa tiende a convertirse en una figura pretenciosa, en alguien que no es capaz de admitir sus errores, que pareciera que entro a la escuela a enseñar y no a aprender y que por sobre todas las cosas quiere proyectar una imagen de sí mismo como un personaje culto e intelectual. Ante estas circunstancias la mejor manera de afrontar estas situaciones es el humor y que mejor manera de representarlo que por medio de

la caricatura y de esta manera romper con estereotipos e idealizaciones y confrontar esa realidad de la que pocos quieren hablar, es por ello por lo que con el propósito de retratar con humor la vida del estudiante en artes plásticas/visuales de la Universidad de Guanajuato, surgió la necesidad de crear este proyecto.

Identidad

Identidad del latín *identitas*, “es el conjunto de los rasgos propios de un individuo o de una comunidad, estos rasgos caracterizan al sujeto o a la colectividad frente a los demás”.¹ La identidad personal es un concepto dentro de la psicología el cual se refiere al sentido que le damos a nuestro único y propio ser, la identidad también es la conciencia que una persona tiene respecto de sí misma y que la convierte en alguien distinto a los demás.

Aunque muchos de los rasgos que forman la identidad son hereditarios o innatos, por ejemplo: el color de ojos, el color de piel, marcas de nacimiento, el tipo de estructura ósea, estatura, etc., “el entorno ejerce también una gran influencia en la conformación de la especificidad de cada sujeto; por esta razón tienen validez expresiones tales como: estoy buscando mi propia identidad”.²

A todo esto, la identidad tiene una finalidad y una función social la cual es mantener un balance psíquico mediante dos acciones, las cuales son: 1 otorgarnos una evaluación positiva de nosotros mismos, y 2 un propósito de supervivencia el cual consiste en adaptarnos al entorno en el que vivimos. La primera función consiste en que nos podamos sentir una persona valiosa con la capacidad de actuar ante infinidad de acontecimientos y desafíos que nos podamos encontrar en nuestra vida. La segunda función nos proporciona la posibilidad de cambiar algunos aspectos de nuestra identidad para poder incorporarnos en un entorno completamente nuevo para nosotros.³

La formación de la identidad de un individuo depende de una gran diversidad de factores, por ejemplo: la región en la que nazca, la cultura y el periodo histórico en el que se vive, etc. El entorno en el que se nace nos proporciona unos valores, una forma de pensar y de actuar específicos, obviamente no todas las personas de una región son iguales, pero estos factores si tienen una gran influencia sobre nosotros, por ejemplo, en la India se tiene un sistema de

¹ Luis Villoro, “Identidad”, *Valor Social (blog)*, recuperado el 14 de agosto de 2021, <https://formacionhumanaysocialsebastian.weebly.com/identidad.html>.

² Julián Pérez Porto y Ana Gardey, “Definición de identidad”, *Definición. de*, Última actualización 2021, acceso 14 de agosto 2021, <https://definicion.de/identidad/>.

³ Iñaki Kabato, “¿Qué es la identidad personal?”, *Psicoadapta (blog)*, 2021, recuperado el 14 de agosto de 2021, <https://www.psicoadapta.es/blog/que-es-la-identidad-personal/>.

castas el cual considera que el contacto con los brahmanes (la casta sacerdotal) con miembros de castas inferiores los contaminaría.⁴

En México podríamos encontrar algo similar en cuanto a las diferencias sociales y económicas del país, ya que por ejemplo no sería descabellado pensar que una familia considerada de un buen estatus económico y social no aprobara la unión entre alguno de los miembros de su familia con alguien de una familia de escasos recursos, argumentando que ambos provienen de diferentes entornos sociales los cuales harían que muy probablemente su relación no funcionara, pero esta discriminación proviene justamente del entorno social y económico en el que estas familias se encuentran.

La identidad se vincula directamente con diversas corrientes culturales y al mismo tiempo esta se encuentra limitada por los siguientes factores: el periodo histórico, la religión, la nacionalidad, el sexo, la raza, el idioma, la etnia, etc.⁵

Dos hermanos con un par de años de diferencia pueden tener rasgos en común debido a que crecieron en un entorno similar, pero ambos tendrán una identidad personal diferente entre si ya que su entorno social es diferente, sobre todo en una era de evolución constante como en la que vivimos actualmente, la cual acentúa la diferencia entre generaciones.

De igual manera un refugiado político modifica algunos aspectos de su identidad, pero intentando no perder su sensación de regularidad sobre sí mismo: de esta manera incorporará a su típica identidad tanto la influencia que recibirá por la cultura del país de acogida, así como la de su país de origen creando la definición de inmigrante, de esta manera se esforzará por adquirir alguna clase de reconocimiento por la manera en que intentará incorporar las diferentes culturas vividas, con frecuencia desconocidas para todos los demás. Negociando así de forma constante su identidad con el único propósito de sobrepasar la tensión que se crea por los diversos códigos culturales y de esta manera encontrar su lugar en dicha sociedad.⁶

Los valores y comportamientos que nos transfiere la cultura a la que pertenecemos nos permite crear un esquema personal, añadiéndolos acorde a nuestras características propias y

^{4,5,6} Kabato, “¿Qué es la identidad...”.

nuestra practica social. Es decir, la imagen que tenemos de nuestra particularidad personal e individual y de nuestra pertenencia a algunos grupos determinados.⁷

FIG. 1. Imagen que representa la construcción de la identidad de un individuo.

Recuperado de <https://blog.sense.org.uk/2020/08/identity-and-why-im-determined-to-tackle-all-forms-of-racism/>

Es importante mencionar que la identidad no solo es de carácter individual, también existe como identidad cultural que se refiere al conjunto de peculiaridades propias de un grupo que permiten a los individuos identificarse como miembros de este, pero también diferenciarse de otros grupos culturales. La identidad cultural sirve como elemento cohesionador dentro de un grupo social, pues permite que el individuo desarrolle un sentido de pertenencia hacia el grupo con el cual se identifica en función de los rasgos culturales comunes.⁸

⁷ Kabato, “¿Qué es la identidad...”.

⁸ “Identidad cultural”, *Significados.com*, Última actualización 21 de agosto de 2019, acceso 14 de agosto de 2021, <https://www.significados.com/identidad-cultural/>.

Para los filósofos John Locke (1632-1704) y David Hume (1711-1776) La identidad no es simplemente un yo como un ente real, sino una simple construcción hecha por la memoria.⁹ En la actualidad la psicología asume sustancialmente esta idea a la hora de hablar sobre crisis de la identidad.

FIG. 2. Pintura sobre la identidad.

Thabiso. Dakamela 2020. Asuming Identity II (Acrílico y carboncillo sobre lienzo). Tamaño: 75x75 cm.

Recuperado de https://www.instagram.com/art_by_thabisodakamela/

El concepto de identidad tanto individual como colectiva tuvo bastante interés a mediados del siglo XX, esto claro como resultado de los enormes cambios sociales y culturales que se vivieron en aquella época, la sociedad de occidente evolucionó de tal manera que su forma

⁹ Kabato, “¿Qué es la identidad...”.

de vida en comunidad (unión de individuos por un interés común) a una completamente opuesta, la cual se centra enteramente en el individuo, lo cual ocasionaría efectos sociales y psicológicos.¹⁰

En su libro *Infancia y sociedad*, publicado en 1950, el psicoanalista estadounidense Erik Erikson (1902-1994) trata el tema de la identidad, en el habla acerca de la importancia que tienen los roles sociales y el sentido de pertenencia al grupo en la formación de la identidad personal, también nos menciona en su libro que si acomodamos de manera adecuada el auto concepto de sí mismo que cada individuo tiene con los roles sociales que consigamos realizar, así podremos percibir un sentimiento interno de identidad al interiorizar un avance continuo entre nuestra infancia la cual ya ha sido superada, nuestro presente realizado y lo que consideramos seremos capaces de alcanzar en el futuro.¹¹

Existen numerosos estudios sobre los cambios que le ocurren al ser humano a lo largo de su vida, entre ellos existe un amplio acuerdo en que la adolescencia es uno de los de mayor importancia, ya que es claramente un período clave en el proceso de formación de la identidad. Este periodo inicia con la pubertad, en la cual proceden una gran cantidad de cambios físicos y hormonales los cuales a su vez provocan cambios psicológicos y sociales en cada individuo. El/la adolescente no tendrá otra opción más que adaptarse a su nueva imagen y lograr aceptarla, (en ocasiones con dificultad y en otras sin lograrlo del todo).¹²

La adolescencia es un cambio evolutivo, en el que el individuo pasa de una existencia infantil y protegida por sus padres y su entorno, hacia una madurez física, sexual y psicosocial de la vida adulta. En este momento es cuando el/la adolescente debe encontrar su lugar en la comunidad en la que habita, donde su labor principal será alcanzar una identidad que sea capaz de permitirle alcanzar a ser una persona de relevancia para la sociedad. Es en este momento donde el adolescente ambicionará ser el mejor en algún medio y recibir el aprecio y reconocimiento de los demás, es la etapa en la que surge el miedo a no destacar y hacer el ridículo.¹³

^{10, 11, 12, 13} Kabato, “¿Qué es la identidad...”.

La identidad personal es una búsqueda que dura para toda la vida, pero sus orígenes se encuentran en la adolescencia, donde se le trata de dar sentido a uno mismo y al mundo que nos rodea, en este momento es cuando el adolescente intenta formar parte de un grupo de iguales, su grupo de amigos o pandilla, alejado del núcleo familiar, así podrá compararse con personas de su edad y tomará decisiones de cómo es que quiere ser y que cosas quiere dejar atrás.¹⁴

Esto no quiere decir que la familia deje de importarle ya que siempre será una referencia, pero en este momento pasa a un segundo plano, ya que la pandilla pasa a ser el más importante, de esta manera construirán una serie de valores propios, donde los valores del grupo y familia se encuentran añadiéndolos a su personalidad.¹⁵

En esta etapa el adolescente suele cuestionar las creencias sociales, morales y políticas de su entorno y cultura buscando una definición personal de lo que para él significa ser humano, la definición que encuentre se basará en su necesidad de parecerse suficientemente a su grupo de iguales para encajar y al mismo tiempo su deseo y necesidad de ser diferente a los demás, con sentimientos y valores propios, con el deseo de ser un individuo único. Según diversos autores la identidad no se crea por medio de una secuencia temporal o de transiciones y etapas fijas, no existe una meta final. Aparentemente creamos nuestra identidad personal en diferentes ritmos en los distintos contextos como: las relaciones familiares e íntimas y los ideológicos como: religión, política, profesión, etc.¹⁶

No podemos desarrollar nuestra identidad sin la mirada de los demás, nuestra identidad estará influenciada por las personas que nos rodean a la vez que nosotros influiremos en la suya. Se basa tanto de la opinión que tenemos de nosotros mismos como de la opinión que los demás tienen de nosotros. El concepto que tenemos de nosotros mismos se actualiza constantemente con el tiempo, estamos en una constante evolución, cambiamos la etiqueta de soltero a casado, de activo a jubilado, de novato a experto. La identidad es activa, en una evolución permanente.¹⁷

^{14, 15, 16, 17} Kabato, “¿Qué es la identidad...”.

Como hemos visto hasta ahora la identidad se encuentra en constante evolución a lo largo de nuestras vidas, crece con nosotros y está en un cambio constante, incluso hoy en día hay debates muy fuertes y controversiales relacionados a la identidad de género, reflejando así la importancia que le damos a nuestra identidad, tanto el cómo nos percibimos a nosotros mismos y la importancia que le damos a cómo nos perciben los demás.

Entonces la identidad tiene un significado personal existencial y privado. Es una organización interna de interpretaciones que tenemos de nosotros mismos, de capacidades y necesidades. Es lo que nos brinda el sentimiento de encajar en un mundo social, de pertenencia al grupo y nos brinda razones para tomar acciones cualesquiera que sean estas. Nuestra identidad individual es una interpretación de la realidad que nos distingue de los demás, es lo que en esencia pensamos acerca de nosotros mismos, nuestros valores fundamentales y objetivos en la vida, es el sentimiento de ser una persona original e irrepetible.¹⁸

¹⁸ Kabato, “¿Qué es la identidad...”.

Humor/humor gráfico

El humor es una actividad considera esencial y característica del ser humano, al igual que el pensamiento. Se podría decir entonces que el humor no podría existir si no hubiera pensamiento. Pero a pesar de ello contenerlo en una sola descripción resultaría en algo prácticamente imposible. No solo tratando de su concepto en sí mismo sino también en sus posibles variaciones. El sentido del humor en si es un término completamente relativo. También es compatible con una gran variedad de posturas y razonamientos. Pero este depende por completo del contexto en que se lleve a cabo, por ejemplo, de los momentos históricos, culturales, del nivel social, cultural y económico de cada persona.¹⁹

FIG. 3. Viñeta de humor gráfico irreverente

Alberto Montt. 2010. Biblia (dibujo digital)

Recuperado de <https://vonneumannmachine.wordpress.com/2010/07/09/el-humor-de-alberto-montt/>

¹⁹ Silvia Hernández Muñoz, “El humor y su concepto. Humor, humorismo y comicidad”, *Monografica.org*, marzo de 2012, acceso 15 de agosto de 2021, <http://www.monografica.org/Proyectos/4522>.

El humor es un tema que ha sido tratado y estudiado por numerosos y reconocidos autores, desde Platón, Aristóteles, Hobbes, Kant, Hegel, Schopenhauer, pasando por Baudelaire o Pirandello, Freud, Bergson, Huizinga, Jankélévitch, Adorno, Ortega y Gasset, hasta Lipovetsky, entre otros. También ha sido estudiado en otros campos de las ciencias humanas y sociales como antropología, medicina, pedagogía y comunicación lingüística, por mencionar algunos.²⁰

Términos como humorismo, comicidad, burla, parodia, ironía, sarcasmo, sátira, grotesco, chiste o ridículo, suelen ser usados de manera más libre en la cultura popular (cultura pop) y en los medios de comunicación que en las investigaciones sobre arte, filosofía, antropología, sociología o psicología.²¹

FIG. 4. Imagen que representa de manera gráfica a una persona riendo alegremente con sentido del humor

Recuperado de <https://www.roastbrief.com.mx/2015/10/chistes-sentido-del-humor/>

Una de las más grandes virtudes del humor es que es capaz de ayudar a formar un vínculo más fuerte con otras personas. Nuestra salud y la felicidad dependen en gran medida de la

²⁰, ²¹, Hernández Muñoz, “El humor y su...”.

calidad de las relaciones que seamos capaces de lograr. Y la risa es muy importante para este objetivo, ya que es capaz de unir a las personas.²²

Otra gran función del humor es que sirve para suavizar las diferencias y disipar las tensiones entre las personas. De hecho, usarlo con frecuencia ayuda a afrontar incluso los temas más sensibles. Así mismo, una broma hecha en el momento oportuno puede ayudar a aliviar una situación de tensión y ayudar a resolver los desacuerdos, así como los pequeños conflictos.²³

FIG. 5. Emoticones representando una risa colectiva

Recuperado de <http://www.laprensa.com.bo/humor/20170304/humor>

El humor también puede ayudar a las personas a superar sus problemas y contratiempos y a lograr poner las cosas en perspectiva para así reflexionar acerca de ellos. Es la clave principal de la capacidad de recuperación del ser humano ante cualquier adversidad, ya que ayuda a tomar las dificultades con calma, lo cual es bastante benéfico para la salud. La mayoría de las situaciones no son tan sombrías si se miran desde un punto de vista lúdico (juguetón) y humorístico. Ayuda a replantearse los problemas que de otro modo podrían parecernos abrumadores.²⁴

^{22, 23, 24}, Eva María Rodríguez, “Las 5 funciones del humor”, *La mente es maravillosa*, Última actualización 11 de enero de 2018, acceso 15 de agosto de 2021, <https://lamenteesmaravillosa.com/las-5-funciones-del-humor/>.

El humor también nos ayuda a ser personas más creativas. Le da energía al pensamiento y puede inspirar soluciones creativas a problemas entre las personas. En 1905 el famoso médico neurólogo Sigmund Freud menciona en su obra *El chiste y su relación con el inconsciente* “El humor es la manifestación más elevada de los mecanismos de adaptación del individuo”.²⁵

FIG. 6. Imagen que representa la creatividad en proceso

Recuperado de <http://www.christiandve.com/2017/03/creatividad-como-ser-creativo-potenciar-desarrollar/>

En ella Freud propone dos mecanismos que intervienen en la creación de un chiste: el desplazamiento y la condensación. El primero tiene lugar cuando un deseo se desplaza de un objeto a otro y se satisface en él. El segundo tiene lugar cuando un solo objeto adquiere la

²⁵ Sigmund Freud, *Obras completas de Sigmund Freud. - El chiste y su relación con lo inconsciente*. Volumen VIII (1905)

carga afectiva de otros muchos. Es como si el tesoro que pudiera aparecer en un chiste representase una pluralidad de aspiraciones personales o deseos insatisfechos.²⁶

Las principales funciones del humor, tanto personal como social, fueron resumidas por Avner Ziv en su libro *Personality and sense of humor* (1984) de la siguiente manera:

1. Válvula de escape para tabúes sociales.
2. Crítica social.
3. Consolidación de la pertenencia a un grupo.
4. La defensa contra el miedo y la ansiedad.
5. Juego intelectual.²⁷

Humor gráfico

El humor gráfico es un arte, así como lo son las otras artes. No se le debe calificar como un “arte menor” como algunas personas hacen. Y no importan las diferentes definiciones de arte que se le apliquen, ya sea la clásica o la tradicional o la moderna. Porque en todas ellas se llega a que sin la menor duda es arte.²⁸

Para que algo pueda ser calificado como “humor gráfico”, tiene que cumplir con la definición de cada una de las dos palabras, “humor” que la obra en cuestión tenga la intención de provocar la risa del espectador, ya sea interna o externa y “gráfico” que esta sea una imagen en un plano hecha con cualquier técnica adecuada para que este dentro de la rama de las artes gráficas. También debe quedar claro que técnicas como pintura, fotografía, grabado, etc., que cumplen de igual manera con las características necesarias del convencional dibujo, para que se consideren también como humor gráfico.²⁹

²⁶ Jorge Martija, “El chiste según Freud”, *Información.es*, 13 de marzo de 2016, acceso 24 de agosto de 2021, <https://www.informacion.es/opinion/2016/04/13/chiste-freud-6197552.html>.

²⁷ Rodríguez, “Las 5 funciones...”.

²⁸, ²⁹ Pepe Pelayo, “¿Qué es el humor gráfico?”, *Humorsapiens*, recuperado el 24 de agosto de agosto de 2021, <http://humorsapiens.com/teoria-del-humor/que-es-el-humor-grafico>.

Si queremos hablar de humor gráfico tenemos que hacerlo clasificando su forma y contenido, para ello iniciaremos por clasificar las obras a partir de la forma. El chiste creado tan solo de un dibujo, un cuadro o una viñeta, hablando de una clasificación solamente en forma, el contenido aquí puede ser cualquier cosa. Es acerca de un dibujo chistoso sobre una acción, situación, expresión o cualquier cosa, con personajes o sin ellos que necesita solamente de una viñeta o cuadro para transmitir el humor y el mensaje de su contenido.³⁰

Sería un dibujo chistoso, viñeta, mono, caricatura, que fuese creado con la intención de hacer reír o sonreír a la gente, no es necesario que contenga texto lo cual conlleva a que casi siempre tenga una síntesis conceptual. Es decir que el creador usa la inteligencia, el ingenio y la elaboración artística para poder expresar una idea por medio del humor de su obra, mayormente con la intención de también hacer pensar.³¹

Esta catalogación de una sola viñeta dibujada puede contener un globo de dialogo o “globito” como recurso formal, incluyendo una imagen o un texto, indicando de esta manera que el personaje está hablando o pensando.

También el texto puede estar escrito directamente en algún espacio del dibujo, en lugar de estar dentro del globo de dialogo, incluso puede aparecer por fuera del cuadro. Los textos que aparecen arriba o debajo de cada viñeta de forma rectangular o cuadrada se les suele conocer como pie de imagen si aparece abajo y cartela si aparece por encima.³²

Existen chistes gráficos en los cuales el chiste no se entiende si se les quita el texto, (aparezca dentro del globo o no) en estos casos no es posible entender el chiste solamente observando el dibujo solo y si se cambiase el dibujo tampoco sería comprensible el chiste solamente con el texto solo. En estas viñetas existen casos en los que al creador de la caricatura se le ocurre un chiste oral el cual aplica a los personajes que dibujó, pero si hubiese dibujado unos completamente diferentes no tendría importancia ya que el chiste se apoya del texto y el dibujo sirve solamente de manera ilustrativa.³³

³⁰, ³¹, ³², ³³ Pelayo, “¿Qué es el...”.

FIG. 9. Ejemplo de tira de humor gráfico.

Ruth Young. 2020. That hidden treasure isn't going to find itself! (Dibujo digital)

Recuperado de <https://www.instagram.com/ruthycomics/>

Curiosamente los chistes de una sola viñeta sin dialogo son los que más se utilizan en los concursos de humor gráfico, principalmente internacionales, por las complicaciones que el idioma conlleva lo cual limitaría su comprensión, lo que obliga a los artistas a una creación más conceptual, universal y de gran nivel artístico, logrando de esta manera que el contenido y calidad de la obra sea mejor.³⁴

El chiste creado en base a más de un dibujo que, para que tenga una mejor comprensión el creador tiene que dibujar más de un cuadro o viñeta, cabe aclarar que sigue siendo un solo

³⁴ Pelayo, “¿Qué es el...”.

chiste, pero contado por medio de dos viñetas. La tira cómica es como la obra gráfica, que sea creada con el propósito de hacer reír o sonreír, que cuente una pequeña y breve historia graciosa o que nos cuente un chiste, pero que para contarlo utilice más de un cuadro o viñeta en una secuencia horizontal o vertical, así como lo sugiere la palabra “tira”.³⁵

A los cuadros o viñetas (como se les quiera llamar) que cuentan una historia más extensa que una “tira cómica” las llamaremos historietas cómicas. Ya que, si simplemente se les llamara historietas, estas abarcarían demasiados géneros y subgéneros que no corresponden necesariamente al humor, como: historietas de acción, de súper héroes, de terror, de aventuras, de amor, infantiles, etcétera. Lo cual es en lo que nos estamos enfocando.³⁶

Las historietas cómicas pueden ser publicadas regularmente y por ello es fácil encontrarlas tanto con personajes como elementos fijos.

En cuanto a la caricatura personal es aquella que en sencillas palabras trata sobre un dibujo acerca de una persona más o menos conocida, pero caricaturizada. Para ello se dibuja a una persona, entre más conocida mejor en caso de que la obra vaya a ser publicada y de esta manera cumpla un objetivo y es que los lectores sepan de quien se trata.³⁷

También el dibujo no debe ser realista ni naturalista en ningún aspecto, porque precisamente se trata de una caricatura, la cual es una forma extrema de parodia. No por nada la palabra caricatura proviene del italiano “*caricare*” que significa “exagerar”. Esta palabra es un término inventado por Leonardo da Vinci, quien nombró así a sus dibujos acerca de personas con rasgos bastante exagerados. En pocas palabras la caricatura personal consiste en tomar un modelo para exagerar o deformar sus rasgos de manera cómica.³⁸

La caricatura editorial es aquella en la que el dibujo aparece en una publicación periódica, esto puede ser en cualquier medio de comunicación, ya sea impresa en un periódico tradicional o de manera digital en alguna página web, pero que necesariamente pertenezca al

^{35, 36, 37, 38} Pelayo, “¿Qué es el...”.

género periodístico, su temática abunda en sátira y con su intención de hacer reír implica una crítica de interés político, social e ideológico.³⁹

Esta modalidad es considerada bastante complicada para un creador, ya que su producción es diaria la mayor parte del tiempo, por lo que el artista tiene que estar entregado prácticamente por completo a la actualización de noticias. Y en muy poco tiempo debe encontrar algún error, una falla o un defecto que transgreda en la sociedad y a partir de ahí crear un chiste resumido, sintetizado, que haga pensar, le abra los ojos al lector y que con esa risa o sonrisa lo haga reflexionar y pensar para mejorar ese defecto del que se habla. No es un trabajo sencillo, por eso existen pocos profesionales capaces de mantener un gran nivel tanto en forma como de contenido en esta clasificación.⁴⁰

El lado negativo de esta clase de contenido es que como trata de temas de actualidad, en muy poco tiempo caducan y posteriormente ya no causan gracia en muchos casos, o se pierde el efecto de la crítica constructiva. Es por ello por lo que no suelen participar mucho en convocatorias de concursos, a excepción de las que tratan de los problemas más grandes y universales de la sociedad los cuales siempre estarán presentes.⁴¹

³⁹, ⁴⁰, ⁴¹ Pelayo, “¿Qué es el...”.

FIG. 7. Ejemplo de cómic de humor gráfico

Heidi Doodles. 2020. Sin título (dibujo digital)

Recuperado de <https://www.instagram.com/heidi.doodlez/?hl=es-la>

La caricatura editorialista tiene un tono especial, ya que es un componente esencial de la libertad de expresión gracias a sus características satíricas. La sátira es una burla dentro del humor, la cual tiene como objetivo el hacer una crítica, pero generando con ella una risa o sonrisa la cual lleve al espectador a descubrir el motivo por el que ocurre la crítica y/o a pensar en el hecho para comprenderlo y reflexionar sobre el mismo para posteriormente mejorarlo, o quizás entender el error para no caer de nuevo en él.⁴²

⁴² Pelayo, "¿Qué es el...".

En resumen, podríamos decir que el humor gráfico consiste en una serie diversa de obras gráficas entre las cuales algunas de ellas son realizadas para la prensa, en las que se pueden encontrar chistes de una sola viñeta y caricaturas, tiras cómicas, hasta verdaderas historietas e incluso planchas enteras. Muchas de ellas siempre han sido parte de la crítica política y social.⁴³

FIG. 8. Ejemplo de tira de humor gráfico.

Janey Jane. 2019. I have so much I need to doooo (dibujo digital)

Recuperado de <https://www.instagram.com/the pigeongazette/>

Es por ello por lo que no es de extrañarse que en notas de periódicos donde se hace una crítica relacionada con la política, esta sea acompañada de una tira de humor gráfico que represente y encapsule lo mencionado en dicha nota.

⁴³ Marta Lentijo, "Humor gráfico, humor inteligente en imágenes", *Cocolisto (blog)*, recuperado el 25 de agosto de 2021, <https://www.cocolisto.com/humor-grafico/>.

El humor gráfico es capaz de expresar un deber cívico a través de la perspicacia y la creatividad, con la intención de contribuir a la reflexión y la acción alrededor de temas o personas de interés público. En un segundo sentido el humor gráfico es un conglomerado de imágenes con un segundo sentido el cual es divertir, comúnmente por medio de cómics.

Actualmente gracias a la popularidad y uso de las redes sociales ha habido una proliferación de artistas de la caricatura a nivel mundial que usan el humor gráfico como expresión artística, siempre partiendo desde la perspectiva del humor, entre los cuales podemos encontrar artistas como: *Jours de papier*, *the pigeon gazette*, Jhall, mala turbina, betinorama, los indispensables, entre muchos otros.

FIG. 9. Ejemplo de cómic de humor gráfico

Swordscomic. 2021. Qwest! (dibujo digital)

Recuperado de <https://www.instagram.com/swordscomic/>

Crítica social

Si deseamos hablar de crítica social tenemos que establecer que existen principalmente 3 formas de crítica social, las cuales son: la crítica externa, la crítica interna y la crítica inmanente. Cada una de ellas se distingue entre sí por las diferentes bases de crítica que utilizan. La crítica externa está conformada por dos formas básicas de crítica, la primera es la crítica que una sociedad hace hacia otra, mientras que la segunda abstrae totalmente al mundo social.⁴⁴

La crítica externa de la sociedad desde otra sociedad se debe a valores críticos que tienen origen desde fuera de la sociedad en cuestión. Un tipo de crítica externa sería la que se lleva a cabo desde los principios normativos de una sociedad externa; por ejemplo, la crítica que hacen personas de una religión a personas de otra religión, por tener creencias que para ellos son falsas y absurdas.⁴⁵

La crítica de una sociedad a otra puede venir dentro de una misma sociedad, recurriendo al regreso a diferentes épocas en el tiempo de la sociedad, como si fuese un mundo o una sociedad completamente diferentes. Este tipo de crítica surgió en occidente junto con la modernidad y principalmente con el “nuevo régimen” a partir de la revolución francesa. Algunos representantes de este tipo de crítica son los pensadores conservadores como: Carl Schmitt, Edmund Burke y Maistre. Algunas personas asocian erróneamente este tipo de crítica con la crítica tradicional, pero en realidad está más asociada con la crítica interna.⁴⁶

La diferencia entre estas formas de crítica consiste en que la crítica tradicional intenta volver a unos valores dados en el pasado de esa misma sociedad. Esta crítica de tipo contra moderna cuestiona la sociedad actual desde unos valores que provienen de una sociedad diferente, por poner un ejemplo: la medieval. Una forma radical de crítica externa de una sociedad a otra podría ser una dada desde la ciencia ficción, por ejemplo, una sociedad extraterrestre hace una crítica a la sociedad humana por como contaminamos nuestro propio planeta.⁴⁷

^{44, 45, 46, 47} Caviglia Marconi, A. “Crítica Social, Crítica Inmanente y Crítica Trascendente: La cuestión de la Crítica Inmanente en la Teoría Crítica”, *Revista Derecho & Sociedad* 48 (2017): 323-332.
<https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/view/18995>.

La crítica interna tiene dos formas básicas, la neoconservadora y la hermenéutica. La primera se lleva a cabo en contra de las relaciones existentes en la sociedad presente, acudiendo a valores que proceden del pasado de la misma sociedad. Para desarrollar esta crítica tenemos que asumir principios tradicionales que eran vigentes en el pasado de la sociedad en cuestión y a partir de ellos proyectar una crítica a la sociedad presente. La crítica social sugerida desde la hermenéutica radica en llevar a cabo una reorganización de los principios que organizan a la sociedad presente.⁴⁸

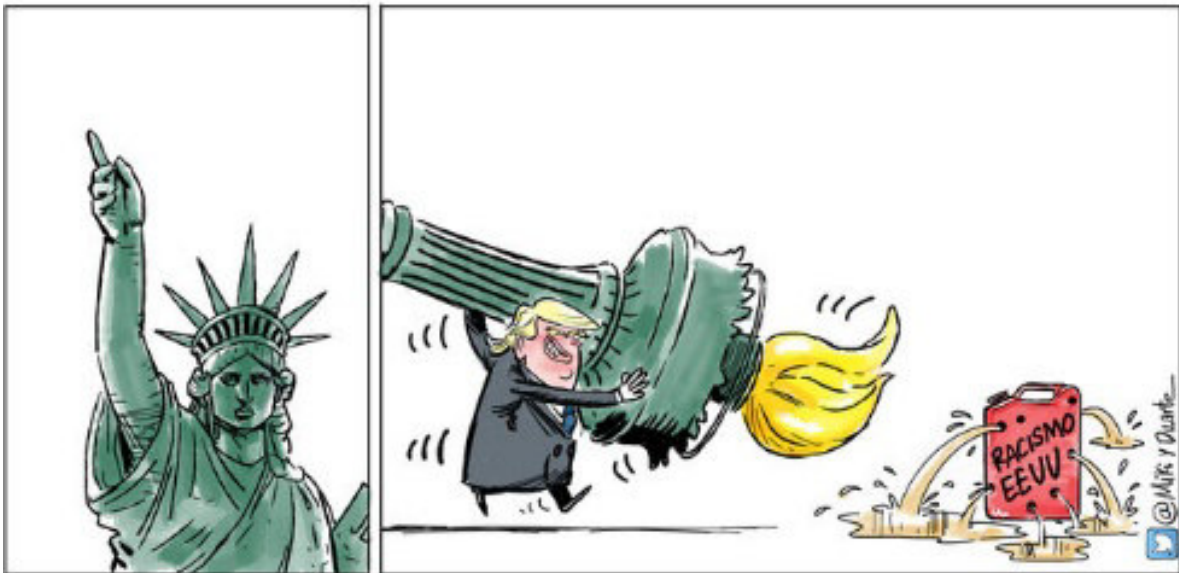

FIG. 10. Ejemplo de caricatura de humor gráfico con temática de crítica social

Miki y Duarte. 2020. Racismo – EEUU (dibujo digital)

Recuperado de https://twitter.com/MikyDuarte?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

Los principios desde los cuales se realiza la crítica inmanente no provienen por fuera del mundo social en cuestión, tampoco provienen de un orden social fáctico, ni de un pasado lejano de la sociedad. Se trata de valores que surgen del mismo mundo social actual, ese mismo orden social genera los principios de su propia crítica. Lo que la crítica inmanente hace es restaurar los principios de la crítica a partir de que la sociedad moderna misma es la

⁴⁸ Caviglia Marconi, “Crítica Social” 323-332.

declaración más completa de la razón que existe en el mundo y como tal se expresa por medio de extender las posibilidades de libertad.⁴⁹

En un comentario publicado en el *Blog de Brainly.lat* el 12 de agosto de 2020 se menciona que: la crítica social tanto en el arte como en la literatura implica el compromiso del artista o del escritor frente a una realidad inquietante que intimida, censura u oculta. La crítica humorística entonces actúa como un movimiento corrector ante un error, un atropello, una injusticia, una carencia, una insuficiencia o un malestar. Entonces cuando el escritor o el artista reaccionan con humor ante estos acontecimientos cotidianos, estos adquieren un nuevo sentido.⁵⁰

De este modo es posible modificar comportamientos y actitudes, cambiar una situación que no puede ser tolerada de ninguna manera, auto criticarse de manera objetiva, e inducir o producir acciones transformadoras para el bien de la sociedad y del individuo.⁵¹

Para David L. Paletz la sátira es un formato de humor en el que tanto las instituciones, como los individuos sociales y los políticos son ridiculizados. Esto simplemente puede ser un medio para la liberación de la tensión y por ello apoya el estado del momento actual que se refiere al estado emocional, social, político y/o económico o puede conducir a un cambio en el sistema.⁵²

⁴⁹ Caviglia Marconi, “Crítica Social” 323-332.

^{50, 51} Saraiazcos. 2020. “De que manera la crítica desde el humor puede analizar una realidad”. *Brainly.lat (blog)*. recuperado el 02 de marzo. <https://prezi.com/x6bcjqounem0/la-critica-social-humor-ironia/>.

⁵¹ Rodríguez, “Las 5 funciones...”.

FIG. 11. Ejemplo de obra de crítica social en el arte urbano

Banksy. 2020. Sin título (grafiti)

Recuperado de <https://www.instagram.com/banksy/?hl=es-la>

Dado que una de las principales causas de la agresión es la frustración, no es para nada sorprendente que aquellas personas responsables por frustrar nuestros propósitos, deseos y placeres sean los objetivos del humor, como por ejemplo los funcionarios de gobierno, policías, jueces, padres, maestros o cualquier persona que ejerza una autoridad sobre nosotros en cualquier punto de nuestras vidas.⁵³

Gracias al alcance que tienen los medios de comunicación en la actualidad, (sobre todo el internet) hacen que las noticias vuelen y sean accesibles prácticamente para todos en todas partes del mundo y nos muestran la realidad que se vive en diferentes partes del planeta y ámbitos de una gran cantidad de culturas, solo que una gran cantidad de personas deciden mirar hacia otro lado, es entonces cuando aparecen las ilustraciones de crítica social haciendo un llamado de atención de esa realidad que muchas veces no se quiere ver, nos muestran un

⁵³ Rodríguez, “Las 5 funciones...”.

mensaje profundo con intenciones reflexivas acerca de nosotros y nuestro entorno. Nos presentan un mensaje claro del cual resulta difícil ser indiferente.⁵⁴

Esta crítica por medio de la ilustración nace dado que estos artistas consideran que vivimos en una sociedad moralmente descuidada, por eso los temas que tratan los podemos encontrar presentes en prácticamente toda sociedad y época en el mundo, los cuales son: el maltrato, ambición, obsesiones, mentiras, injusticias, abuso, sedentarismo, drogas, excesos y muchos más.⁵⁵ Algunos de los artistas más conocidos en la actualidad sobre crítica social son los siguientes: John Holcroft, Pawel Kuczynski, Steve Cutts, Luis Quiles, Von Kozak, entre otros.

FIG. 12. Ejemplo de obra de crítica social en caricatura

Steve Cutts. 2020. Happy Earth Day 2019 (dibujo digital)

Recuperado de https://www.instagram.com/steve_cutts_official/?hl=es-la

⁵⁴, ⁵⁵ Fran Medina, "Ilustración: una crítica social sin censura", *Arte al límite*, 13 de marzo de 2016, acceso 03 de septiembre de 2021, <https://www.artellimite.com/2016/03/13/ilustracion-una-critica-social-sin-censura/>.

Caricatura

La realidad cultural, social y política ha sido retratada con humor por la caricatura desde la antigüedad, como en el antiguo Egipto, la Grecia antigua hasta llegar a la actualidad.

Desde los comienzos de la historia la caricatura ha sido utilizada como un tipo de representación exagerada de unos acontecimientos o de unos personajes con el propósito de poder difundir un mensaje o una idea, la mayoría de las veces sarcástica sobre una cuestión determinada.⁵⁶

FIG. 13. Pintura egipcia satírica: Gato haciendo una ofrenda a una rata.

XX Dinastía. Museo Egipcio de Turín

Recuperado de <http://clio.rediris.es/arte/caricaturas/caricatura.htm>

Es debido a ello que desde siempre el ser humano ha recurrido a realizar una serie de trazos muy expresivos, muy simbólicos, pero por sobre todo sencillos y simples con los cuales poder

⁵⁶ Enrique Peláez Malagón, “Historia de la caricatura”, *Revista Clío*, no. 27 (junio 2002), http://clio.rediris.es/arte/caricaturas/caricatura.htm#_ftn18.

transmitir ideas por medio de las imágenes y así gracias a la sencillez de esos trazos poder llegar a una mayor cantidad posible de espectadores a los que convencer de dichas ideas.⁵⁷

Otra enorme importancia de la caricatura a través de la historia radica en la enorme cantidad de información que estas humildes obras pueden proporcionarnos ayudándonos así a asistir y revivir diferentes acontecimientos, desde los más triviales a los más importantes, gracias a esto podemos hacernos una idea perfectamente clara de la forma de pensar de aquellas personas en aquellos momentos. Por todo ello el humor gráfico de estas caricaturas nos proporciona información en tres aspectos importantísimos: el cultural, el estilístico y el sociopolítico.⁵⁸

Todos los autores que se han encargado de estudiar la caricatura están de acuerdo en ubicar sus orígenes en las culturas Mesopotámicas, Precolombinas y egipcias, de hecho, los primeros ejemplos que se pueden encontrar de caricatura se ubican en el antiguo Egipto, donde en diferentes papiros se han encontrado representaciones caricaturescas de diferentes animales como el asno, el león, el cocodrilo o el mono, realizando diversas actividades humanas como tocar instrumentos musicales, ofreciendo ofrendas a faraones animales y demás actividades. Otro de los periodos en donde más florecerá la caricatura del Antiguo Egipto, es en el de la XVIII dinastía, fundamentalmente en el periodo Amarniense, momentos en los que tras la reforma de Amenofis IV (Akenaton) se produce una fuerte crítica a toda su política de cambios, en este sentido son famosos los "grafiti" encontrados en las antiguas murallas de Tebas representando de manera muchas veces soez a Nefertiti y Akenaton.⁵⁹

La cultura griega es muy rica también en representaciones caricaturescas, las cuales fueron avanzando de acuerdo con los conceptos que se tenían en aquel entonces en la filosofía sobre lo "cómico", entonces desde un punto de vista teórico la filosofía se interesaba en investigar la naturaleza y el valor ético de lo cómico mediante el análisis de su aspecto estético. Siendo realmente escasas cualquier otro tipo de representaciones, a no ser, claro está, de las

⁵⁷, ⁵⁸, ⁵⁹ Peláez Malagón, "Historia de...".

exageraciones y deformaciones que con carácter intencionado se introducen en la pintura o en la escultura de un personaje.⁶⁰

FIG. 14. Caricatura en bronce de Caracalla.

Siglo III d.c. Museo de Avignon

Recuperado de <http://clio.rediris.es/arte/caricaturas/caricatura.htm>

La caricatura en la época griega se podía encontrar principalmente en los poemas homéricos o en el teatro, también podían encontrarse en la escultura y en la pintura con personajes de características deformes y exageradas con carácter intencionado. De esta manera es como podemos encontrar en Grecia el nacimiento de dos de las características principales de la caricatura que tendrá presencia a lo largo de toda su historia, las cuales son:

⁶⁰ Peláez Malagón, “Historia de...”.

- 1.- Escenas que conducen a lo cómico por su temática, de la misma manera que aparece en la literatura por su contenido.
- 2.- Escenas que conducen a lo cómico por su representación deforme y grotesca por su forma.⁶¹

FIG. 15. Asno Crucificado del siglo III d.c.

Recuperado de <http://clio.rediris.es/arte/caricaturas/caricatura.htm>

A diferencia de Grecia, Roma no tuvo un desarrollo tan extenso de la filosofía, pero aun así fue importante, por ejemplo, tenemos el caso de Dionisio de Prusia quien opinaba acerca de su interés por reivindicar el valor moral de la risa y de la sátira de costumbres. Las obras se podían encontrar principalmente en: pinturas cerámicas, estatuillas grotescas, frescos y grafitis.⁶²

⁶¹, ⁶² Peláez Malagón, “Historia de...”.

Durante el Renacimiento como era de esperarse la imprenta tuvo una gran importancia en la evolución de la caricatura, uno de los mayores beneficios de la imprenta era la posibilidad de abaratar costos, por lo que se logra que la caricatura sea más accesible y popular. Y por otra parte era la forma más rápida y de mayor alcance para la difusión de las obras.⁶³

Fig. 16. Hombre elegante con cabeza de animal.

Jacques Callot. 1646. El enemigo del pueblo (dibujo)

Recuperado de <http://clio.rediris.es/arte/caricaturas/caricatura.htm>

Leonardo da Vinci llegó a escribir en su tratado de pintura acerca de la caricatura, en el cual mencionaba: "...lo necesario que puede llegar a veces ser el copiar los rasgos completos, aunque éstos sean deformes e incluso exagerarlos, con el fin de poder oponer mejor lo bello

⁶³ Peláez Malagón, "Historia de...".

a lo feo, a fin de que el contraste resulte, por uno y, por otro lado, un aumento del poder emotivo...”.⁶⁴

Por lo tanto, en el renacimiento lo feo era utilizado como una funcionalidad estética, esto es, de crear una oposición armónica para resaltar lo bello, todo lo contrario, a como ocurría durante la edad media.⁶⁵

Durante esta época los artistas-caricaturistas del momento serían artistas ya consagrados como lo son Leonardo Da Vinci con sus series de bocetos-retratos cargados de un naturalismo exagerado y Miguel Ángel; mientras que en el norte de Europa algunos pintores como El Bosco, Durero, Holbein el Joven o Brueghel el Viejo entre otros. Aunque entre todos ellos el más destacado como caricaturista fue Annibale Carracci, quien insistiría en el tema de lo grotesco.⁶⁶

FIG. 17. Personajes deformes de cabeza grande

Cruikshank. 1750. Liquidación de las apuestas en el derby

Recuperado de <http://clio.rediris.es/arte/caricaturas/caricatura.htm>

⁶⁴ Leonardo Da Vinci, *Tratado de pintura*, cap. Sobre las proporciones (1632), 360.

⁶⁵, ⁶⁶ Peláez Malagón, “Historia de...”.

Entonces se podría afirmar que es a partir del Renacimiento que gracias al trabajo de artistas anteriores es que surge la caricatura como tal, ya que apegándonos de manera estricta al término "*Ritratti Carichi*" que quiere decir (retratos sobrecargados). Ya que es justo en esta época donde queda más definida esa tendencia.⁶⁷

En el siglo XVII se pueden encontrar las primeras definiciones de caricatura en un nivel teórico, por lo que surgirán los primeros escritos acerca del tema, de esta manera podemos encontrar los trabajos del Conde Mosini que en el primero de ellos aparece la definición del término en cuestión como "*Perfetta deformità*" en oposición al concepto del Renacentista-Barroco de "Belleza ideal".⁶⁸ Definición que se hará más precisa en el segundo de sus estudios cuando la describe como: "Un procedimiento de retrato, nacido de un interés realista, aunque con finalidad cómico fantástica".⁶⁹

FIG. 18. Personajes sorprendidos ante una revelación

Gillray, La asamblea nacional petrificada, 1792

Recuperado de <http://clio.rediris.es/arte/caricaturas/caricatura.htm>

⁶⁷ Peláez Malagón, "Historia de...".

⁶⁸ Mosin, *Diverse figure*, (Bologna, 1646.), p. IV.

⁶⁹ Mosini, *Cris du Bolognia*, (Bologna, 1647), p. III.

Baldinuci otro de los teóricos importantes de la época publicará su obra a finales del siglo, momento en el que gracias al trabajo de autores anteriores a las aportaciones de Baldinuci el Diccionario de la Academia Italiana en su edición de 1694 integrará el termino de caricatura por primera vez definiéndolo como: "Especie de libertinaje de la imaginación".⁷⁰

Debido a esto podemos decir que este fue un periodo rico en imágenes caricaturescas gracias a la situación política conformada por las guerras de la región en donde como era de esperarse lo propagandístico ocupara un lugar fundamental para su desarrollo.⁷¹

El primero en intentar recopilar una serie de reglas para la creación de la caricatura fue el dibujante Francis Grose en su trabajo *Rules for Drawing caricatures* durante el siglo XVIII.⁷² Aun así, lo más atractivo de este siglo serán las recopilaciones de caricaturas que realizaron en este periodo.

FIG. 19. Monje con cabeza de zorro.

Escultura de la catedral de Nantiwch. Siglo XII

Recuperado de <http://clio.rediris.es/arte/caricaturas/caricatura.htm>

⁷⁰ Diccionario de la Real Academia de la Lengua Italiana, ed. 1694, voz: Caricatura.

⁷¹ Peláez Malagón, "Historia de...".

⁷² Francis Grose, *Rules for drawing caricatures*, London. (Existe una edición francesa, París, 1802) 1971.

Gracias a la invención de la litografía en 1796 por Aloys Senefelder la ilustración en el siglo XIX tendrá un giro importante, ya que de esta manera el artista no tendría que dejar sus dibujos en manos del grabador de reproducciones, gracias a esto el artista podría trabajar directamente sobre el soporte, por lo que de esta manera tendría controlado todo el proceso de reproducción de su obra, además de que gracias a esta técnica se abarataban enormemente los costos de producción y se podían conseguir una mayor y más rápida tirada de una misma plancha, por lo que se lograba una difusión más grande y con gran facilidad hacía un mayor número de personas.⁷³

La prensa será la fuente de difusión y generalización de la caricatura, es entonces que en este periodo el artista caricaturista pasa a ser el caricaturista periodista, esto quiere decir que a partir de ese momento los artistas pasarán a ser periodistas que utilizarán los medios a su alcance (como lo es la imagen) para que su mensaje llegue a las masas, masas que en el siglo XIX en su mayoría no sabían leer, es ahí donde se encuentra el papel fundamental de la caricatura, la cual se convertirá en el único medio que utilizará el lenguaje popular y accesible para todos.⁷⁴

⁷³, ⁷⁴ Peláez Malagón, “Historia de...”.

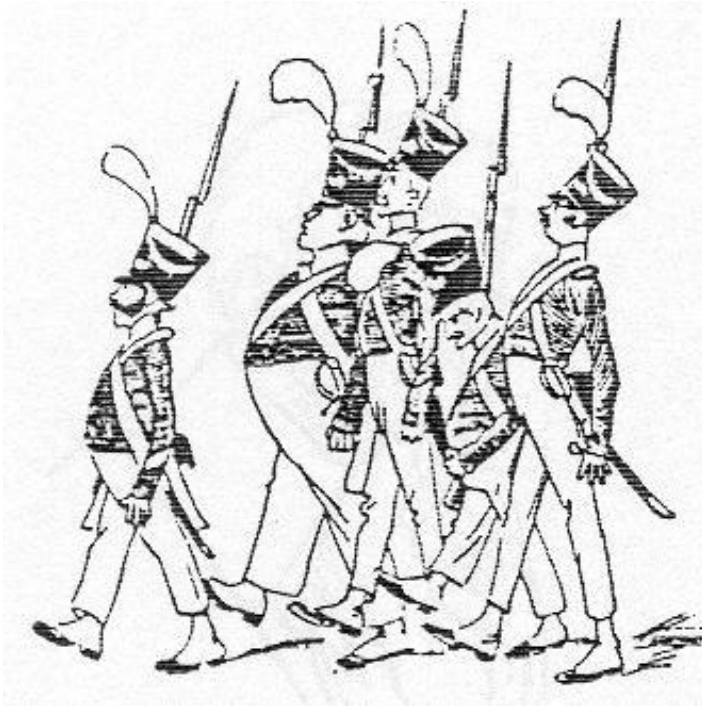

FIG. 20. Soldados marchando

Apeles Mestres. Fines del siglo XIX. Relevo de la guardia

Recuperado de <http://clio.rediris.es/arte/caricaturas/caricatura.htm>

En conclusión, podemos decir que algunos de tantos caminos que el hombre ha trazado para causar la risa han sido la ridiculización, la ironía y la deformación. Entonces cuando estos procesos se expresan en imágenes, tenemos a la caricatura. La cual no es otra cosa que una representación gráfica en la que se deforman de manera exagerada los rasgos o los defectos de un individuo, institución, circunstancia o idea, señalando de esta manera una destacada intención humorística y a su vez crítica. El historiador de arte Robert de la Sizeranne señala que “la caricatura primero hizo reír, después hizo ver y ahora hace pensar”.⁷⁵

⁷⁵ Fernando Ayala Blanco, “La caricatura política en el Porfiriato”. *Revista Scielo* 21 (2010). Acceso el 05 de septiembre de 2021. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-16162010000300004.

Caricatura en México

En México la caricatura desde sus inicios fue una interpretación del sentir popular de la gente, en la que se podían encontrar críticas ingeniosas y sátiras en los barrios y en las vecindades.

Existen antecedentes de que la caricatura en México tiene más de 200 años de existencia, viéndola bajo la perspectiva de que es un género periodístico común. No es hasta el año de 1812 que se publicase la primera revista satírica en el país *El juguillo* de la que desgraciadamente no existen copias. A pesar de ello históricamente la que es considerada la primera en publicarse en el país es la que apareció en el periódico *IRIS* del año de 1826, del cual tampoco existen copias.⁷⁶

La caricatura de la oposición política en el país no podía nacer de otra forma más que satirizando al poder y burlándose de él, en los lugares más sangrientos es donde la sátira surgió de manera más irónica e irreverente.⁷⁷

En México aparecen una gran cantidad de periódicos y revistas de tinte sátiro-político durante la segunda mitad del siglo XIX. Entre uno de los más destacados se encuentra *Don Simplicio, Burlesco, Crítico y filosófico, por unos simples* donde escribían: Manuel Payno, Guillermo Prieto e Ignacio Ramírez.⁷⁸

Además de cumplir con satirizar al poder, los redactores y caricaturistas de estos periódicos liberales, integran a sus grabados y escritos arquetipos de personajes populares de la época como lo son: la prostituta, el soldado desaliñado, las excesivamente llenas de joyas damas de sociedad, el borracho, los curas, los funcionarios grises y ramplones y los clásicos burgueses panzones. Otros periódicos de gran importancia del siglo XIX fueron: *La Orquesta* y *El Ahuizote* el cual surgió posterior a la muerte de *La Orquesta* en el año de 1873 y que tenía grabadores como José Guadalupe Posada y caricaturas de Villasaña.⁷⁹

⁷⁶ Sofia Mireles Gavito, “La caricatura en México”, *La voz del Norte*, 13 de octubre de 2013, acceso el 8 de septiembre de 2021, <http://www.lavozdelnorte.com.mx/2013/10/13/la-caricatura-en-mexico/>.

^{77, 78, 79} Mireles Gavito, “La caricatura...”.

El Hijo de El Ahuizote

MÉXICO PARA LOS MEXICANOS.

Semanario de oposición feroz, é intransigente con todo lo malo.
Fundador, Director y Proprietario, DANIEL CABRERA.
Dirección: CALLE DE GOCHERAS N.º 3.—Apartado 421.

Comentando la Convención

PARA ELEGIR PRESIDENTE EN JULIO DE 1900.
—ART. XI. Se hace el plebiscito, se recogen los votos, los guardo,
me recójelo yo, y... ¡vamos triunfando por el héroe de la paz!

FIG. 21. Portada de la edición del 15 de octubre de 1899 del semanario opositor *El hijo del ahuizote*

Recuperado de <https://barriozona.com/el-porfiriato-el-sistema-de-modernizacion-para-mexico-de-porfirio-diaz/>

Durante la dictadura de Don Porfirio Díaz es cuando se produce el máximo auge de la caricatura mexicana, cuando revistas como: *Don Quijote*, *El Ahuizote Jacobino*, *Mefistófeles* o *El Hijo del ahuizote*, como era de esperarse se enfrentaron con sus duras críticas a los abusos del poder y la corrupción de la sociedad.⁸⁰

Durante el siglo XX algunos de los artistas más destacados en México fueron: Miguel Covarrubias, José Clemente Orozco, Renato Leduc, Freyre, Alberto Huici, Fa-Cha, Abel Quezada, Puga, Guerrero Edwards, Bisnarck Mier, etc.⁸¹

^{80, 81}. Mireles Gavito, “La caricatura...”.

Abel Quezada impuso un estilo nuevo de características mayormente humorísticas, por primera vez alguien se reía de los políticos. Es por esto por lo que a Quezada se le considera el primer artista en renovar la caricatura mexicana, ya que fue el quien rompió con los modelos de carácter solemne y el respecto al dibujo clásico. De entre la innumerable cantidad de personajes inolvidables que Abel Quezada creó se encuentran: El policía preventivo, El Tapado, La Dama caritativa de las Lomas, Don Gastón Billetes, El campesino unidimensional y muchos más.⁸²

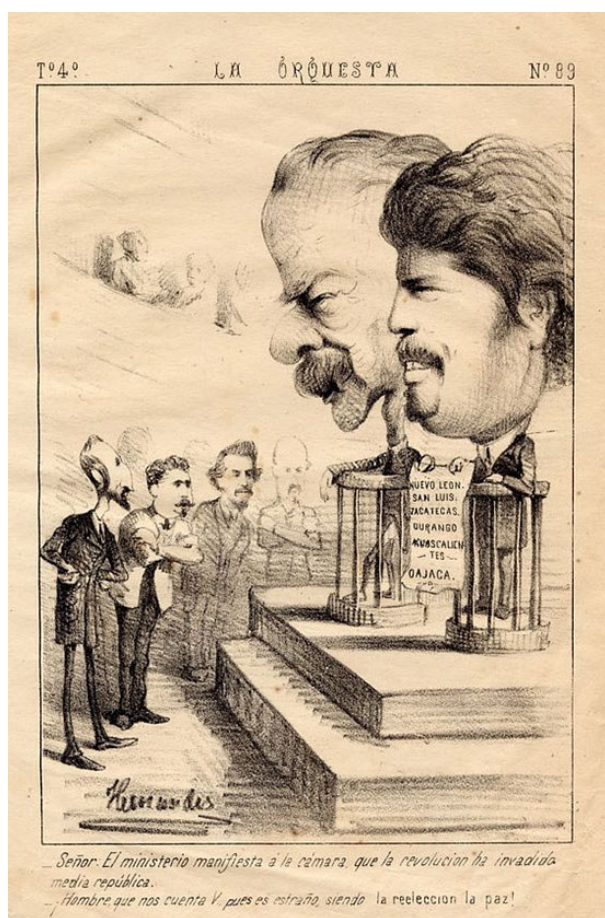

FIG. 22. Portada del periódico *La Orquesta* tomo 4. No.89 1865

Santiago Hernandez. 1865 (litografía)

Recuperado de <https://museoblaisten.com/obra.php?id=2716&url=Del-periodico-La-Orquesta>

La Garrapata fue una revista que nació en 1968 bajo la dirección de cuatro caricaturistas: Helio Flores, Naranjo, AB y Ruis. La revista apareció y desapareció en un par de ocasiones

⁸² Mireles Gavito, “La caricatura...”.

por incontables problemas, su primera reaparición fue gracias a la unión de los caricaturistas en cooperativa para una segunda época, posteriormente desapareció en 1970. La tercera época de *La Garrapata* fue bastante breve, durante 1980 y 1981, pero esto no le resta importancia ya que hizo que surgiera una nueva generación de jóvenes caricaturistas entre los que se encuentran: Kemchs, Jis, Rocha, El Fisgón, Ahumada, Ramón, Soto, Fegoo y Arau, entre otros. La importancia y relevancia de *La Garrapata* radica en que fue la primera revista de humor político hecha en el México postrevolucionario.⁸³

La importancia de la caricatura en México es tal que el 19 de marzo de 1987 se funda El Primer Museo De La Caricatura Mexicana, el cual se encuentra ubicado en la calle de Donceles en el ex Colegio de Cristo. Este edificio alberga también el Salón de la Plástica Mexicana, y proviene del siglo XVI. En la sala del museo podemos encontrar réplicas de caricaturas de dibujantes de principios del siglo XX, también ejemplares prístinos de *La Orquesta*, *El Ahuizote*, *El Colmillo* y otras publicaciones similares de la época. También podemos encontrar obras de la mayoría de los caricaturistas mexicanos actuales.⁸⁴

Hoy en día la caricatura en México es más diversa entre sí, ya que podemos encontrar a diferentes caricaturistas haciendo tanto crítica sátira política trabajando para diferentes periódicos, así como caricaturistas cuyas obras están más centradas en la realidad inmediata que viven en el día a día, desde la convivencia con su familia y sus amigos, así como su sentir por diversos factores como la escuela, el trabajo, la relación con su pareja, mascotas, etc. Justamente este tipo de caricaturas han tenido un auge bastante grande en los últimos años a nivel mundial y obviamente México no sería la excepción, este tipo de caricatura es bastante popular hoy en día gracias a que sus temas son más amigables, lo que los vuelve más fáciles de digerir y es más fácil sentirse identificado con sus tramas.

De igual manera este éxito se debe gracias al uso de las redes sociales y el gran alcance y accesibilidad que estas tienen, ya que es ahí donde estos artistas suben sus trabajos para compartir sus vivencias con los demás, y una vez que estos caricaturistas alcanzan cierta popularidad algunos de ellos suelen hacer libros con tiras originales que no suben a sus redes

^{83, 84} Mireles Gavito, “La caricatura...”.

sociales, además de mercancía relacionada a sus tiras como: libretas, mochilas, peluches, diarios, etc.

Una de las caricaturistas pioneras en este tipo de caricaturas en México es Tania Camacho de *Jours de Papier*, la cual nos cuenta en su libro de caricaturas *Manual de supervivencia de la pareja moderna* como fue que comenzó a contar historias de esta manera, ella y su pareja Esteban Martínez llevaban un pequeño diario en el cual anotaban todas sus aventuras del día a día para posteriormente hacer dibujos de estas, solo por el afán de divertirse, un día Tania le mostró estas caricaturas a su jefe y a este le gustaron tanto que le recomendó digitalizarlas y subirlas a Facebook y así fue, poco a poco su página alcanzó un mayor público y el éxito no se hizo esperar, hoy en día *Jours de Papier* es una de las caricaturas en línea más queridas y populares de México.⁸⁵

A partir de entonces día con día son más los caricaturistas que suben su trabajo a redes sociales, ya sea para contarnos sus aventuras del día a día o hacer alguna tira con un mensaje de crítica social para hacernos reflexionar y provocarnos una sonrisa en el proceso.

FIG.23. Ejemplo de caricatura en la actualidad en México.

Tania Camacho/*Jours de papier*. 2017. Tener una novia con mala memoria (dibujo digital)

Recuperado de <https://www.instagram.com/p/BXzjkYvDbUf/>

⁸⁵ Tania Camacho y Esteban Martínez, *Jours de Papier: Manual de supervivencia de la pareja moderna* (México: Penguin Random House Grupo Editorial, 1ª. Ed, 2016), 13-14.

También estos artistas suelen ser invitados de honor en convenciones de cómics y anime de gran escala a nivel nacional e internacional para dar conferencias acerca de sus procesos creativos, consejos de dibujo y de la creación del chiste gráfico, así como firmar autógrafos y vender su mercancía en *stands* personalizados, como lo son: La Mole, la Conque, la Comic Con, entre otras.

Entre los caricaturistas destacados que podemos encontrar en México en este momento son: Tania Camacho de *Jours de Papier*, Elenamics, Rayones de Jhoss Guzmán, Betinorama de Alberto nieta, *Heidi's doodles*, Mala turbina, entre muchos otros.

Narrativa gráfica

Una de las partes fundamentales del dibujo del cómic, historieta y manga es la narrativa gráfica, que no puede faltar en ningún dibujante. Pero antes de hablar de narrativa gráfica tenemos que definir las diferencias entre las anteriores para no crear confusión.

Cómic: la palabra cómic deriva del nombre de tiras “cómicas” las cuales aparecían en los periódicos. Este término se usa normalmente hoy en día para referirse a prácticamente cualquier historia contada de manera gráfica y usualmente provoca malentendidos, ya que desde hace mucho tiempo el termino cómic se separó de lo cómico, entonces hoy en día un cómic no tiene que ser necesariamente algo cómico, esto le ha creado un estigma y provoca confusión tanto del público como de la prensa, quienes suelen pensar que los “cómic” son para niños ya que son “cómicos”.⁸⁶

Historieta: este es el término más arraigado, sobre todo en España. El problema que conlleva este término es que se refiere a una “historia corta” lo cual suele disminuir la importancia o madurez con la que se cuentan muchas historias en formato “historieta”.⁸⁷

Manga: es una palabra que en japonés es usada para referirse al cómic en general ya sean: historietas, tabeo, etc. Pero que en el resto del mundo se usa para referirse a todo tipo de cómics realizados en Japón, cuyo formato difiere al del resto del mundo.

Entonces cuando hablamos de cómic hablamos inmediatamente de narrativa gráfica. Ahora bien, la narrativa gráfica comparte algunos elementos con algunas otras disciplinas narrativas, un ejemplo obvio sería con el lenguaje audiovisual, con el cual comparte el uso de los planos y los encuadres. Su relación es tan cercana que en algunos elementos se usan los mismos nombres y definiciones, por ejemplo: plano general, primer plano o contrapicado. Por obvias razones los que no se utilizan son los relacionados al movimiento de la cámara.⁸⁸

Algunos de los elementos más importantes que necesitamos para tener una obra de narrativa gráfica son los siguientes:

⁸⁶ Felipe Benavides R, “La teoría de la narratividad”, *Narrativa Grafica*, 02 de julio de 2015, acceso 17 de septiembre de 2021, <http://www.narrativagrafica.cl/articulos/la-teoria-de-la-narratividad/>.

⁸⁷, ⁸⁸ Benavides R, “La teoría...”.

Viñeta: sin las viñetas no podemos contar historias y necesitamos de una sola para tener el “cerrado” el cual es un elemento bastante importante dentro de este lenguaje. Es por ello por lo que la viñeta es considerada la unidad mínima de expresión.⁸⁹

Globos de dialogo, también conocidos como “bocadillos” o “globitos”: el lenguaje del cómic es mudo, por esta razón los diálogos de los personajes son expresados dentro de los globos de dialogo, los cuales contienen el texto ya sea de lo que el personaje dice, siente o piensa.⁹⁰

Cerrado: es lo que sucede entre una viñeta y otra, nuestro cerebro completa o “cierra” la secuencia de imágenes que se encuentran entre una y otra viñeta, dándole así un sentido de continuidad.⁹¹

Lectura en Z: En los países occidentales se lee de izquierda a derecha y desde la parte superior de la página a la parte inferior derecha, en los cómics esto ocurre de la misma manera por lo que la secuencia de dibujos y textos debe ayudar a que esta lectura sea fluida. Como en Japón se lee de derecha a izquierda el manga también se lee de esa misma manera.

Ahora pasemos al dibujante de cómics, un dibujante de cómics puede dibujar mal (o no ser el mejor) en la anatomía, hacer mal la perspectiva, o entintar mal etc. Y a pesar de todo eso puede ser un dibujante de cómics decente si es bueno en el desarrollo de su narración gráfica. Por otro lado, si un dibujante de un gran nivel es malo en su narrativa, entonces sería un buen ilustrador, pero un mal artista de cómics.⁹²

^{89, 90, 91} Benavides, “La teoría...”.

⁹² Juan Romera, “Narrativa gráfica: contar con imágenes”, *Juan Romera (blog)*, recuperado el 21 de septiembre de 2021, <https://juanromera.com/narracion-grafica/>.

FIG. 24. Ejemplo de buena y mala narrativa gráfica.

Recuperado de <https://juanromera.com/narracion-grafica/>

Es un deber del artista de cómics saber narrar, ya que son ellos los que piensan con imágenes, así como la mayoría de los guionistas piensan con palabras. Otro punto indispensable para la narración gráfica es el uso de los planos, los planos ayudan a guiar a la vista de los lectores en aspectos fundamentales de cada viñeta y esto hace que las historias se vuelvan más profundas.⁹³

⁹³ Romera, "Narrativa gráfica: contar...".

FIG. 25. Ejemplo de una buena narración gráfica.

Recuperado de <https://juanromera.com/narracion-grafica/>

Ahora tenemos que hablar del lenguaje del cómic, el cómic posee un lenguaje propio para significar, pero este lenguaje se construye a partir de componentes gráficos y léxicos. A pesar de que en sus inicios el cómic o la expresión gráfica se limitó únicamente a presentar ilustraciones con una metáfora gráfica o un solo chiste visual, como los actualmente famosos caricaturistas mexicanos (o moneros), pero en realidad la diferencia y evolución radica en la inclusión de la palabra y la función discursiva que esta posee, ya que debido a esta tanto el personaje como la imagen representados desarrollan una búsqueda de conversión en más actos, lo que de esta manera se puede relacionar con la narrativa.⁹⁴

Para ello se necesita un personaje focalizado, por el cual se entiendan los hechos. Dicha sucesión de hechos ocurre gracias a que la palabra intercepta la pasividad del personaje. Lo que quiere decir que el personaje ya no es solamente una imagen que alude a una historia que está a punto de ocurrir o que ya pasó, sino que gracias a la función narrativa que tiene la palabra lo guía a la acción, a romper su estado de pasividad-gráfica y a buscar el movimiento

⁹⁴ Dorian Huitrón Álvarez, “¿Qué es la narrativa gráfica? Una introducción”, *El retruécano*, recuperado el 21 de septiembre de 2021, <https://www.elretruecano.com/que-es-la-narrativa-grafica-una-introduccion/>.

en pausa que le es otorgado por las diversas viñetas, en las cuales se representa su búsqueda y nos vuelve testigos de ella.⁹⁵

La imagen estática se puede explicar a sí misma gracias a su capacidad iconológica, esto pasa también con la imagen simbólica en algunas pinturas, a pesar de ello esta explicación se detiene únicamente en ese momento, lo que sea que se represente en la imagen no sufre ninguna clase de cambio y si es así no somos testigos de ello. Es aquí donde el cómic da continuación a eso presentando su propio lenguaje, de esta manera el personaje es forzado por la palabra, gracias a la unión de los elementos léxicos pictográficos propios de su medio.⁹⁶

Ahora la pregunta es ¿Cómo podemos identificar estos pequeños elementos dentro del cómic? Para ello debemos ubicar a la obra en sí como un signo. Es así como podemos clasificar algunos de los signos y sus partes utilizadas en el cómic:

Significantes emitidos: dibujos, figuras básicas, oraciones simples, onomatopeyas, gestos dibujados, diálogos.

Signos: son los trazos y las letras.

Signos percibidos: el desarrollo de alguna situación, sentimientos, dolor, movimiento, una confrontación, un golpe.⁹⁷

La significación se lleva a cabo cuando el significante y el significado se combinan creando así un signo más complejo, por ejemplo, una historieta completa o una tira. Es así como nos podemos remitir al proceso de significación del cómic, cuando el significante y el significado se combinan para crear el signo el cual puede ser la viñeta. Aunque este proceso solamente se puede llevar a cabo gracias a la capacidad lingüística y conceptual del espectador.⁹⁸

El lector o espectador emplea sus conocimientos para brindarle significado a lo que ve, ya que este generará una interpretación tomando como base sus hábitos de lectura, así como sus

^{95, 96, 97, 98} Huitrón Álvarez, “¿Qué es la narrativa...”.

vivencias y las imágenes mentales propias de un complejo proceso cognitivo, igual de complejo como el lenguaje del cómic.⁹⁹

Para finalizar tenemos que enfatizar la importancia que tiene la palabra, ya que es debido a ella que la historieta puede “moverse” a través de una historia compleja. La palabra es la que en la mayoría de los casos guía el camino del personaje, al igual que del narrador y del espectador al crear situaciones, conflictos y diálogos, para que ocurra un cambio o un descubrimiento de aquello que está ausente.¹⁰⁰

Entonces ¿Qué es la narrativa gráfica? La narrativa gráfica es un medio de expresión el cual usa imágenes y textos de manera simultánea, para contar de esta manera una historia o comunicar un mensaje.¹⁰¹

La narrativa gráfica son cómics que cuentan una historia compleja con uno o varios protagonistas, los cuales al término de esta serán transformados para bien o para mal por los hechos ocurridos en la historia.

Es en sí llevar adelante una historia por medio de imágenes y lograr que el lector entienda que es lo que está sucediendo en la página, sin necesidad de apoyarse completamente en el texto. El texto le dará profundidad al cómic y un mayor contexto al mismo, pero lo más básico de la historia tiene que entenderse sin leer los textos.¹⁰²

Incluso si el dibujante narra mal es posible que el lector entienda por igual el cómic, el dibujante tendría que narrar muy mal para que la historia no se entienda en lo absoluto. Pero es necesario si se quiere guiar al lector de una forma más amena a través de la historia para brindarle una buena experiencia, se tiene que aprender a narrar con los dibujos y así convertirse en verdaderos historietistas.¹⁰³

⁹⁹, ¹⁰⁰ Huitrón Álvarez, “¿Qué es la narrativa...”.

¹⁰¹ Benavides R, “La teoría...”.

¹⁰², ¹⁰³ Romera, “Narrativa gráfica: contar...”.

En México la narrativa gráfica al igual que la caricatura suele contener una crítica social, como es el caso del artista Augusto Mora quien ha creado historias que son una mezcla entre ficción y realidad con hechos como el halconazo de 1971 y el movimiento #Yosoy132 de 2012.¹⁰⁴ <https://www.elfinanciero.com.mx/after-office/narrativa-grafica-mas-alla-de-las-letras/>.

FIG. 26. Imagen de narrativa gráfica en México.

Augusto Mora. 2020. Latinoamérica: voces en pandemia (dibujo digital)

Recuperado de <https://twitter.com/augustomora>

¹⁰⁴ Rosario Reyes, “Narrativa gráfica: más allá de las letras”, *El financiero*, 11 de enero de 2018, acceso 21 de septiembre de 2021, <https://www.elfinanciero.com.mx/after-office/narrativa-grafica-mas-alla-de-las-letras/>.

La caricatura en el arte

Como ya hemos visto hasta el momento la caricatura es un arte en sí mismo y la hemos visto utilizada de diferentes maneras, así como aprendido acerca de su historia, pero no está de más dar un pequeño vistazo de como la caricatura ha contribuido al mundo del arte en general.

En una entrevista con el artista cubano Ángel Boligán el 01 de agosto de 2012 para *El universal* menciona que “A todos nos ha pasado que cuando éramos niños nos decían impertinentes por decir la verdad o por meternos en los asuntos de los adultos, así que como caricaturista soy el niño inquieto de la casa de las artes plásticas, de los que decimos la verdad, aunque a los grandes no les guste”¹⁰⁵

La caricatura hoy en día crece en cantidad y renombre. Comúnmente se le ha valorado por el propósito de la narración gráfica, así como su perspicacia, su honestidad y acerbidad, sirviendo, así como una luz al final del túnel, de igual manera la caricatura ha servido como un generador de conciencia ante el crecimiento desmedido de las injusticias y la corrupción en el mundo, la cual ha ido sembrando a su paso una cadena de censura y opresión a la libre expresión.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Ángel Boligán, entrevista por Alida Piñón, 01 de agosto de 2012, acceso 22 de septiembre de 2021, *El Universal*, <https://archivo.eluniversal.com.mx/cultura/69443.html>.

¹⁰⁶ Luis Franco Santaella Cruz, “El arte de la caricatura”, *Revistac2*, 13 de mayo de 2015, acceso 22 de septiembre de 2021, <https://www.revistac2.com/el-arte-de-la-caricatura/>.

FIG. 27. Caricatura acerca de la censura

Ángel Boligán 2020. El otro tapabocas (dibujo digital)

Recuperado de <https://twitter.com/AngelBoligan>

La caricatura usa como herramientas frecuentes a la ironía y a la metáfora para desvelar realidades ocultas y mentiras descaradas. Es por esto por lo que la caricatura como género artístico tiene una utilidad moral ya que se apoya en su sentido artístico para evidenciar y ridiculizar los vicios y los malos actos de sucesos y personas.¹⁰⁷

La caricatura por naturaleza misma posee un poder comunicativo, anticonformista, revolucionario y simbólicamente de protesta que no va con lo establecido. Todo lo opuesto, la caricatura se adentra en lo más profundo de los vicios ya mencionados que aquejan a prácticamente cualquier persona, que dependiendo del contexto en el que se encuentren serán

¹⁰⁷ Santaella Cruz, “El arte de...”.

señalados. Como ejemplo podemos mencionar a El Bosco con su obra El jardín de las delicias, la cual es una sátira de la moralidad de la sociedad de la época.¹⁰⁸

FIG. 28. Obra acerca de la sexualidad, los excesos y perversiones del ser humano

El Bosco. 1490-1500. 220 x 389 cm. El jardín de las delicias (óleo sobre tabla)

Recuperado de <https://www.museodelprado.es/aprende/enciclopedia/voz/jardin-de-las-delicias-el-el-bosco/578702d4-4420-4e97-8518-8363a1fc2c9e>

Es así como la caricatura ha sido utilizada para retratar con humor la realidad del mundo en el que se vive. al igual que El Bosco, una inmensidad de artistas ha confrontado la realidad con humor perdiéndole así el respeto a cosas que no lo merecían, cosas podridas del momento, teniendo como resultado una actitud alegre ante la ira que les permitiera olvidarse del mundo incómodo y desagradable en que se vivía.¹⁰⁹

De esta manera es como los caricaturistas han sufrido control intelectual, como encarcelamiento y muerte por ser voceros de los malos usos del poder, como es el caso del caricaturista francés del siglo XVIII Honore Daumier, quien solía representar de manera caricaturesca al rey Felipe I con cabeza de pera, (en francés *poire* que significa también tonto) quien molesto por estas representaciones y por disposición de sus ministros mandó a

¹⁰⁸, ¹⁰⁹ Santaella Cruz, "El arte de...".

encarcelarlo durante seis meses, los cuales no causaron efecto en el caricaturista ya que volvió a su actividad crítica, pues nuevamente arremetió en contra del rey y como era de esperarse, volvió a la cárcel ya que se le consideraba peligroso.¹¹⁰ o en palabras del crítico Henry James “Tan peligroso es el arte de la caricatura cuando tiene calidad” (Henry James).

FIG. 29. Caricatura del rey Luis Felipe I de Francia. La Caricature, Hoja 349 (Volumen 7, Tomo 166, 9 de enero, 1834).

Honoré Daumier. 1833. El pasado, el presente, el futuro (litografía)

Recuperado de <http://www.theartwolf.com/exhibitions/daumier-caricature-cantor-es.htm>

La caricatura ofrece una libertad en la que prácticamente todo se vale, se exagera o se deforma, dejando ver con claridad el fondo de las cosas sin limitaciones cotidianas. A lo largo de la historia grandes exponentes de este arte en varias partes del mundo han dejado clara su importancia para la vida, por ejemplo: Daumier, Goya, Orozco, Steinberg, Cabral, Quino,

¹¹⁰ Santaella Cruz, “El arte de...”.

Mingote, Rius, Naranjo, Fisgón, Boligán, Sergio Aragonés, Carreño, Fontanarrosa, Caloi, Sabat, Nine, Manilla, José Guadalupe Posada, Quezada, Palomo, Freyre, Helio Flores, etc. Todos ellos han hecho de la caricatura un arte, que ya sea con humor blanco, negro, rojo, rosado y con inteligencia, ya sea en caricatura, viñeta.¹¹¹ o historieta en palabras de Antonio Mingote (caricaturista español), “se torna en un arma que casi siempre actúa en virtud y a favor del pobre, del desprotegido, del noble que no tiene más que aceptar su realidad riéndose de los demás y de sí mismo” (Antonio Mingote).

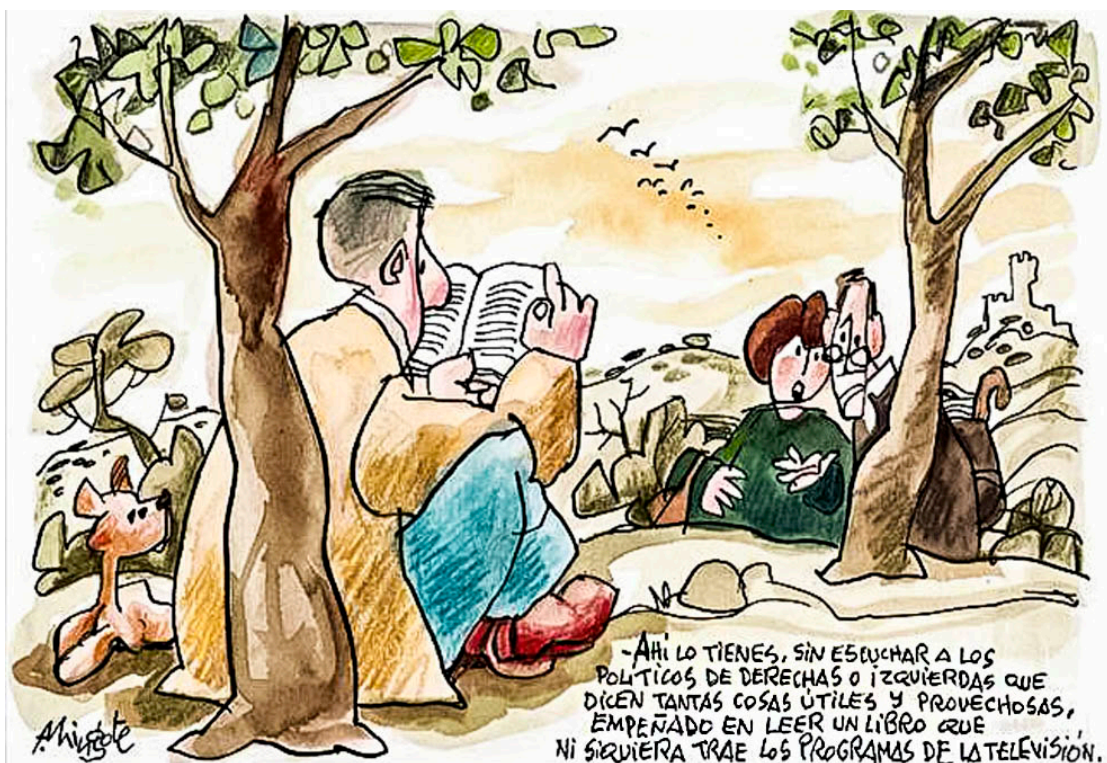

FIG. 30. Caricatura del caricaturista español Antonio Mingote sobre la lectura

Antonio Mingote. Sin fecha y sin título (dibujo y acuarela)

Recuperado de <http://www.luzartres.com/2018/02/antonio-mingote-y-la-lectura.html>

¹¹¹ Santaella Cruz, “El arte de...”.

Proceso

Para el desarrollo de mi proyecto una de las primeras cosas que hice fue practicar figura humana ya que me sentía bastante oxidado en el área de dibujo (sobre todo en cuanto al cuerpo humano se refiere) y para hacer caricatura consideré que era necesario saber de anatomía para después saber deformarla a mi gusto y para lo que considerase necesario para las obras. Para esto compré un cuaderno de dibujo para utilizarlo solamente para hacer bocetos de figura humana y reciclé un par más que ya tenía, para hacer bocetos de cualquier idea que se me pudiese ocurrir sobre el proyecto.

En cada ocasión que salía de casa solía llevar conmigo dos cuadernos, uno de dibujo y uno de ralla en caso de que se me viniera a la mente alguna idea, ya fuese que las ideas surgieran por mi entorno o al recordarlas en cualquier momento, el punto era estar preparado, así surgieron la mayoría de las ideas una tras otra, las cuales en ocasiones solo las escribía describiendo lo que podía suceder en una tira y en otras ocasiones hacía el boceto de cómo me imaginaba que la tira podría ser. Muchas de estas ideas se me ocurrieron directamente en la escuela al observar el comportamiento de algunos compañeros.

Mientras escribía todas las ideas posibles que se me venían a la mente y seguía practicando figura humana, comencé a analizar con paciencia el trabajo de varios artistas de caricatura que sigo en redes sociales para hacer algunas anotaciones mentales y escritas sobre su trabajo y darme cuenta de cómo podría crear yo mis propias tiras, en ese momento comencé a practicar haciendo bocetos de expresiones faciales de caricaturas de Disney, tanto de diseños de cuerpo completo de las figuras de *Disney infinity* al mismo tiempo que imaginaba como podría crear un estilo propio tomando elementos de los artistas que me más me gustaban y sintiese que más se acoplaban a lo que yo buscaba expresar con mis tiras. Para este propósito y tener más material referencial que solo las tiras digitales de los artistas que sigo, es que compré 2 libros de caricatura, los libros fueron: *Destripando la historia: las auténticas princesas* de los artistas de la caricatura Pascu y Rodri¹¹² y el segundo libro fue *Jours de papier: manual de supervivencia de la pareja moderna* de Tania Camacho y Esteban Martínez.¹¹³

¹¹² Rodrigo Septián Martínez y Álvaro Pascual Santamera, *Destripando la historia: las auténticas princesas*. (Penguin Random House Grupo Editorial, 2019).

¹¹³ Camacho, Martínez, *Jours de papier manual de...*.

Del libro de *Jours de papier: manual de supervivencia de la pareja moderna* aprendí lo siguiente:

1. Algunas tiras vienen con narración en la parte superior de las viñetas dando un poco de contexto al contenido de estas.
2. Algunos globos de dialogo pueden ser compartidos por diferentes personajes para compartir la idea de que ambos personajes están diciendo lo mismo al mismo tiempo (o pensando lo mismo).
3. No todas las tiras están conformadas por viñetas, algunas solo presentan a los personajes en diferentes escenas repartidos equitativamente en una página.
4. No todas las viñetas tienen el mismo tamaño, en ocasiones se usa una viñeta más grande para enfatizar alguna emoción o acción, esta suele ser la última viñeta o acción de la página.
5. Los personajes que participan en la tira pueden hablar directamente con el espectador (rompiendo la cuarta pared) mencionando detalles importantes sobre la trama de la tira para que esta sea más comprensible o como parte del chiste.
6. Puedes estructurar las bromas o una única broma en una imagen sin necesidad de viñetas, pero con ciertas anotaciones que complementen la imagen.
7. Se puede realizar una página en la que su mayor parte sea escrito y que el narrador mencione solo un punto.
8. Puede haber chistes de una sola viñeta donde la imagen nos dé el contexto suficiente para entender la o las bromas.
9. Un personaje puede invadir otras viñetas (sin respetar el margen de estas) para resaltar una emoción o un hecho.
10. La estructura es bastante libre a la hora de contar una broma, por ejemplo: la página puede tener personajes al inicio de esta con o sin viñetas, en el centro de la página puede venir un escrito y en la parte inferior puede haber otra viñeta, todo en función de lo que el artista considere necesario para expresar apropiadamente su humor.
11. En la mayoría de las viñetas los globos de dialogo tienen un orden para saber cuál se debe leer primero, para tener un mayor entendimiento de lo que estamos leyendo, el cual es de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha.

Del libro de *Destripando la historia: las auténticas princesas* aprendí lo siguiente:

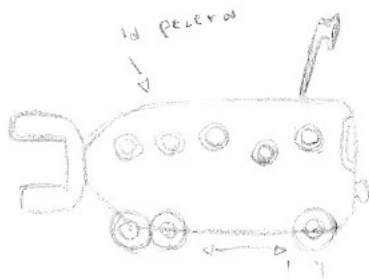
1. El relato principal puede venir en texto y las caricaturas pueden acompañar al texto ilustrando solo los eventos más relevantes de la historia.
2. Se pueden crear personajes y escribir sus características alrededor de estos.
3. Los personajes no siempre tienen el mismo diseño ya que pueden variar en tamaño y forma, todo en función del humor o lo que se quiera destacar en dicha caricatura.
4. El estilo de dibujo es muy suelto y libre a favor de la expresividad, sin que los personajes tengan siempre el mismo tamaño.
5. No es necesario el uso de una gran variedad de colores para hacer las tiras, todo puede ser bastante sencillo y tener calidad si nos quedamos solamente con el blanco del papel y el negro de la tinta.

Al llevar varias ideas escritas y varios bocetos practicando dibujo, me di a la tarea de crear un personaje que fuera el protagonista de mis tiras, para esto hice algunos bocetos de un zorro para que las tiras tuvieran un toque más irreal, pero descarte esta posibilidad ya que no quedé muy convencido con esta idea, por lo que comencé a hacer bocetos de un compañero de la escuela en diferentes estilos para determinar cuál estilo de caricatura me convencía más para llevar acabo mi proyecto, sin llegar a encontrar resultados favorables decidí convertirme a mí mismo en el protagonista de estas tiras, así que realicé un par de bocetos hasta dar con el diseño que resultó ser más de mi agrado.

7
60
90
17

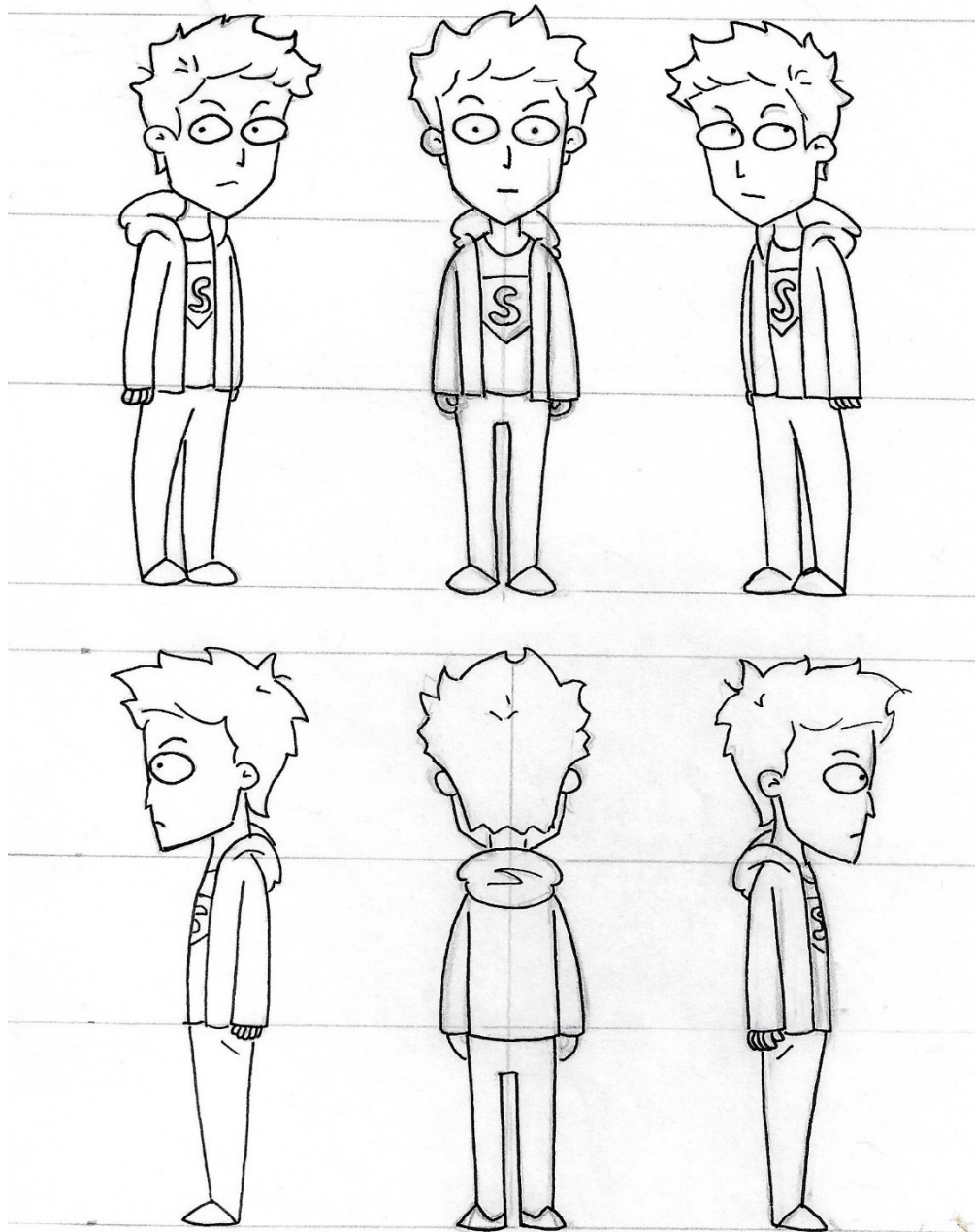
174 vueltas

la viñeta del vive latino es una buena referencia.

1.- Ejemplo del zorro como personaje y algunos bocetos de mí como posible personaje principal.

Una vez haber encontrado el diseño que consideré sería el definitivo para representarme, hice a ese personaje en diferentes ángulos para usarlos de referencia a la hora de dibujar las tiras, después basé el resto de los personajes en detalles similares para llevar una línea parecida con todos.

2. diseño final de mí como personaje en caricatura en diferentes perfiles.

Respecto al soporte del proyecto había elegido usar cajas de cereal por 4 razones, la primera es que me pareció una buena forma de reciclar las cajas de todo el cereal que consumía, la segunda por la textura y el color de estas, la tercera es porque encontré un vínculo con el cereal y mi estancia en la ciudad de Guanajuato durante mis estudios en esta, ya que durante este periodo el cereal era un alimento constante en mi dieta por su rápida preparación. Y la

cuarta era usar las cajas por completo ensambladas de adentro hacia afuera para intentar hacer tiras que utilizaran el mayor espacio posible de las cajas.

Ya que había elegido que tipo de soporte usaría comencé a elegir las cajas en el mejor estado posible, aunque esto resultó un tanto difícil, ya que descubrí que por alguna razón los empleados en las grandes tiendas de auto servicio suelen tratar muy mal la mercancía, por lo que a veces me resultaba difícil esta tarea, debido a esto tuve que renunciar a la idea de usar las cajas por completo y me centré en usar solamente la superficie más amplia, ya que era la parte que solía estar en mejor estado. Una vez que terminaba de consumir el cereal desmontaba las cajas con mucho cuidado, con el tiempo fui separando las cajas que consideraba me podrían servir de las que no. Después corté todas las cajas que había elegido para tener los soportes listos para cuando iniciara a dibujar las tiras.

3.- boceto de una de las primeras tiras que realicé.

Una vez que me consideré listo para iniciar con la creación de las tiras, revisé todos los bocetos que tenía y mis apuntes sobre posibles temas para elegir mis favoritos, en cuanto elegí un tema para iniciar tuve que observar detenidamente el soporte para imaginar cómo podría estructurar las viñetas y cómo contaría la historia. Para mi primera tira en específico

no hice un boceto previo, hice todo directo en la parte interior de la caja de cereal con mucho cuidado de no dañarla, ya que por la consistencia de las cajas era fácil dejar marcas si mi trazo hubiese sido muy duro.

Para hacer el trazo usé un lápiz de minas 0.5 para hacer líneas delgadas con un pulso suave para no dejar marcas en caso de errores, a la hora de entintar hice un par de pruebas en el material sobrante de las cajas para saber qué clase de tinta me convenía usar, al final elegí un estilógrafo desechable de graduación 0.3.

Para hacer las viñetas usé una regla para trazar las líneas con lápiz y nuevamente usando la regla trazaba las líneas con el estilógrafo desechable, para así obtener un mejor acabado.

Después de haber hecho un par de tiras y bocetos se los mostré a mi directora de proyecto para recibir retroalimentación, después de recibir un par de observaciones a favor, le mostré mis avances a uno de mis sinodales y a un par de compañeros y compañeras de la carrera de artes plásticas y visuales, a los cuales les agradó bastante lo que llevaba realizado hasta el momento, tanto mis compañeros y compañeras, como mi directora de proyecto y mis sinodales opinaron que mis críticas debían ser fuertes sin miedo de poder ofender a alguien, ya que consideraban que no estaban mal intencionadas y si acaso alguien se llegase a ofender, esos serían alumnos con malos hábitos dentro de la carrera, lo cual me dio una mayor libertad creativa a la hora de hacer mis tiras.

Mientras hacía las tiras me di cuenta de que hacía falta hacer una sección presentando algunos estereotipos de personajes que se pueden encontrar en la carrera de artes plásticas/visuales, para señalar con humor algunas características de su comportamiento. Para esto tuve que pensar bastante en cuales serían estos personajes, sus características y su apariencia física, esta sección llamada “perfiles” la hacía alternando entre las tiras de sucesos relacionados a artes, para no sentir el tedio de solo seguir una temática. Además de que esto me proporcionaba una mayor variedad de personajes para poder utilizar en mis tiras.

La producción de las tiras tuve que ponerla en pausa en algunas ocasiones para poder cumplir con mi servicio social profesional y para pensar en cómo llevaría a cabo las ideas que tenía escritas, ya que esto solía ser la parte que más tiempo me tomaba, el darles forma a esas ideas.

Una vez que tenía una idea más o menos clara de cómo sería estructurada la tira, hacía un boceto bastante sencillo en mi cuaderno de dibujo, solo para conocer la posición de los personajes en la tira, el orden de las viñetas y los diálogos de los personajes, este proceso me sirvió bastante para pensar si las tiras eran de mi agrado o no, o si consideraba que el humor funcionaba ya hecha la tira, si no para hacer las modificaciones necesarias.

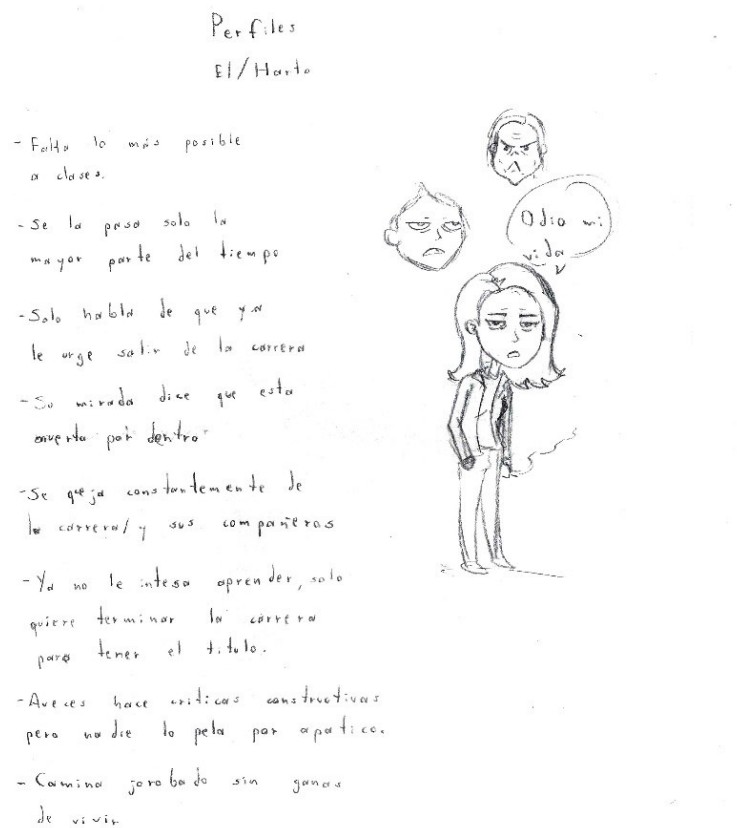

4.- Uno de los bocetos más sencillos sobre una de mis últimas tiras.

Durante este proceso me di cuenta de que no me gustaba hacer bocetos demasiado complejos y prácticamente solo trasladarlos a las cajas de cereal, ya que de esta manera perdía mucho el entusiasmo de volver a hacer la tira, pero en otro soporte, esto solo lo hacía con las tiras

ya que con los perfiles si prefería hacer bocetos previos, pero de eso hablaré un poco más adelante. Solo hubo un caso donde estaba terminando una tira y me di cuenta de que no abordé el tema de la mejor manera posible, por lo que tuve que dejarla inconclusa y observarla detenidamente para encontrar una mejor manera de resolverla, para que terminase siendo más graciosa y menos simplona.

Para llevar un orden (y cuidar la ortografía) hice un documento “Word” donde anoté la gran mayoría de los perfiles y también para no borrar demasiado y maltratar las cajas en caso de equivocarme, los diseños de personajes de los perfiles los hice todos en el cuaderno de dibujo, una vez que terminaba con un diseño que me parecía el indicado para algún personaje anotaba sus características, para posteriormente copiarlos en cajas de cereal color canela, las cuales fueron las elegidas para la sección de perfiles, (con pequeñas excepciones).

5.- Boceto de las tiras sobre perfiles.

Respecto al humor traté de hacerlo lo menos ofensivo posible, ya que quería que mis tiras causaran gracia precisamente porque les pareciera gracioso que lo que mencionaran fuera cierto, pero contado de una manera absurda y un tanto exagerada, para de esta manera no ofender a nadie, ya que esa no era mi intención.

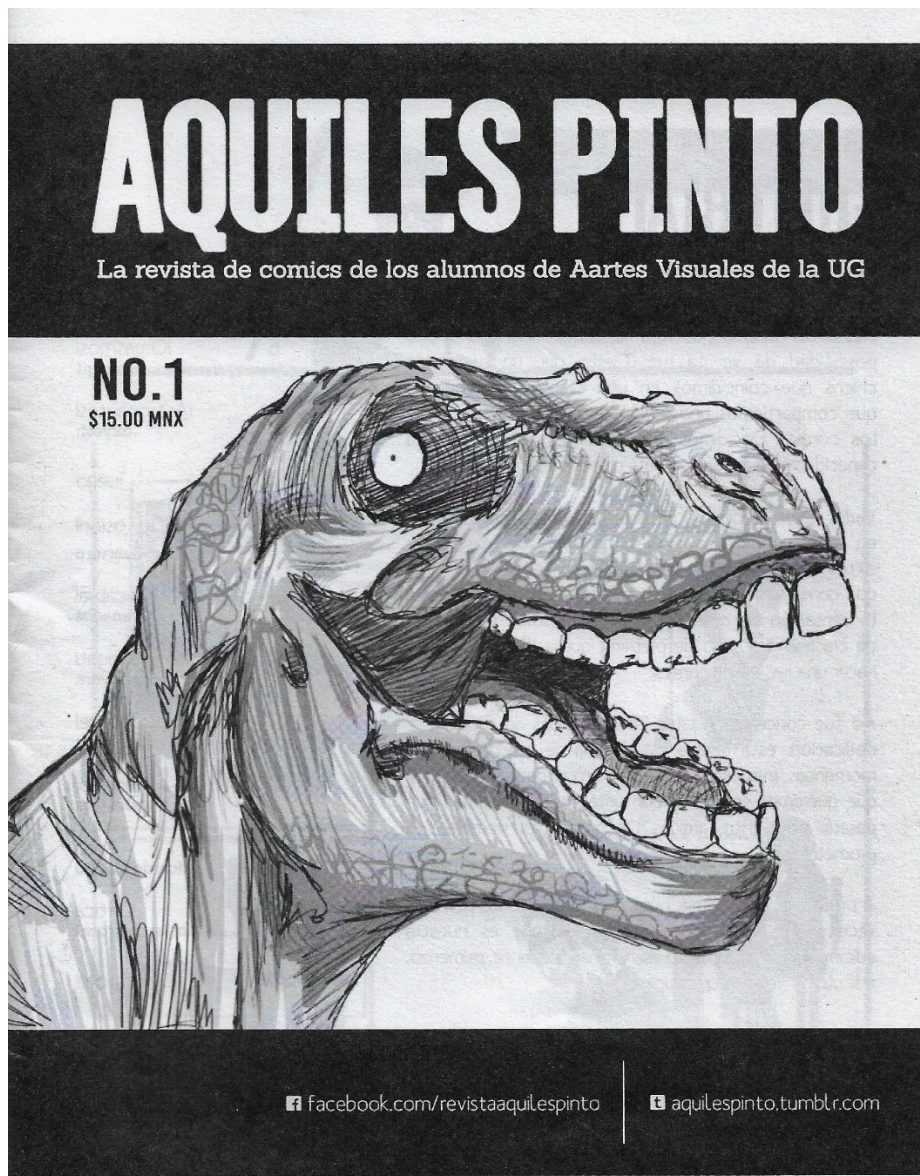
Cuando una tira no me convencía la dejaba descansar (en ocasiones por un par de días) y procuraba ponerme a hacer otras actividades no relacionadas con el dibujo preferentemente, o me centraba en otra tira, para al momento de retomar la tira hacerlo con un aire fresco y desenfadado para tratar de verla con otros ojos y encontrar solución a lo que no me terminase de convencer.

Este proyecto resultó ser mucho más difícil de lo que esperaba, ya que mi experiencia creando tiras de humor gráfico era bastante amateur y muy breve, mi experiencia previa fue haciendo caricaturas esporádicamente en secundaria y preparatoria (solo por diversión) y teniendo como mi última realización de caricaturas una pequeña colaboración que tuve con la revista de caricatura creada por estudiantes de artes plásticas “**Aquiles pinto**” en la cual se me invitó amablemente a participar en un par de ediciones, pero en las que no estuve del todo satisfecho con mi trabajo, principalmente por la calidad de mis caricaturas.

Curiosamente la experiencia de participar en una revista de caricatura con mis demás compañeros me dejó un sabor tan agrí dulce por la calidad de mis tiras, que me prometí a mí mismo retomar más adelante la caricatura y seguir haciendo tiras con humor acerca de la vida del estudiante de artes plásticas/ visuales, pero en su momento no lo tenía contemplado como un proyecto serio, si no hacerlo solamente por diversión. Esto cambió hasta que llegó el momento de elegir un proyecto de titulación y pensé que sería el momento adecuado de hacer tiras con humor de todos esos momentos vividos y relatos con humor que me compartían mis compañeros y compañeras de la carrera.

De esta manera me encontré con muchos desafíos de por medio para este proyecto, había ocasiones en las que tenía un buen chiste para una situación dentro de mi cabeza, pero me costaba demasiado trabajo aterrizarlo en forma de tira, a veces era complicado encontrar las palabras necesarias para que la historia tuviera gracia.

Pero quizá el desafío principal que me encontré fue por el aspecto de crear un estilo propio de dibujo y mis propios personajes, ya que es algo en lo que muchos artistas se tardan varios años en desarrollar, un estilo que realmente los satisfaga para poder crear sus tiras, por lo que obviamente fue lo que más trabajo me costó.

6.- Portada de la revista Aquiles pinto No.1.

7.- Tira realizada por mí para la revista Aquiles Pinto No.1.

Para finalizar quisiera mencionar algunos puntos acerca de mi proyecto:

1. No todos los perfiles se cumplen al 100 % hay personas que tienen un poco de todos o solo tienen un par de alguno.
2. Las obras están basadas en algunas vivencias y hechos que me sucedieron tanto a mí, como a algunos compañeros y compañeras de la carrera de artes plásticas/ visuales,

que hicieron el favor de compartirlas conmigo con el propósito de representarlas con humor y que pidieron permanecer en anonimato.

3. Las obras están hechas con la intención de tomarse con humor los sucesos que ocurren dentro de la carrera de artes plásticas/ visuales, esta obra no pretende ofender ni atacar a nadie.
4. Los diseños de los personajes que aparecen en las tiras de humor y en perfiles, no están basados en la apariencia física de ningún maestro o alumno de la carrera de artes plásticas/ visuales (a excepción mía) cualquier parecido con alguna persona real es mera coincidencia.

Conclusiones/ Pensamientos finales

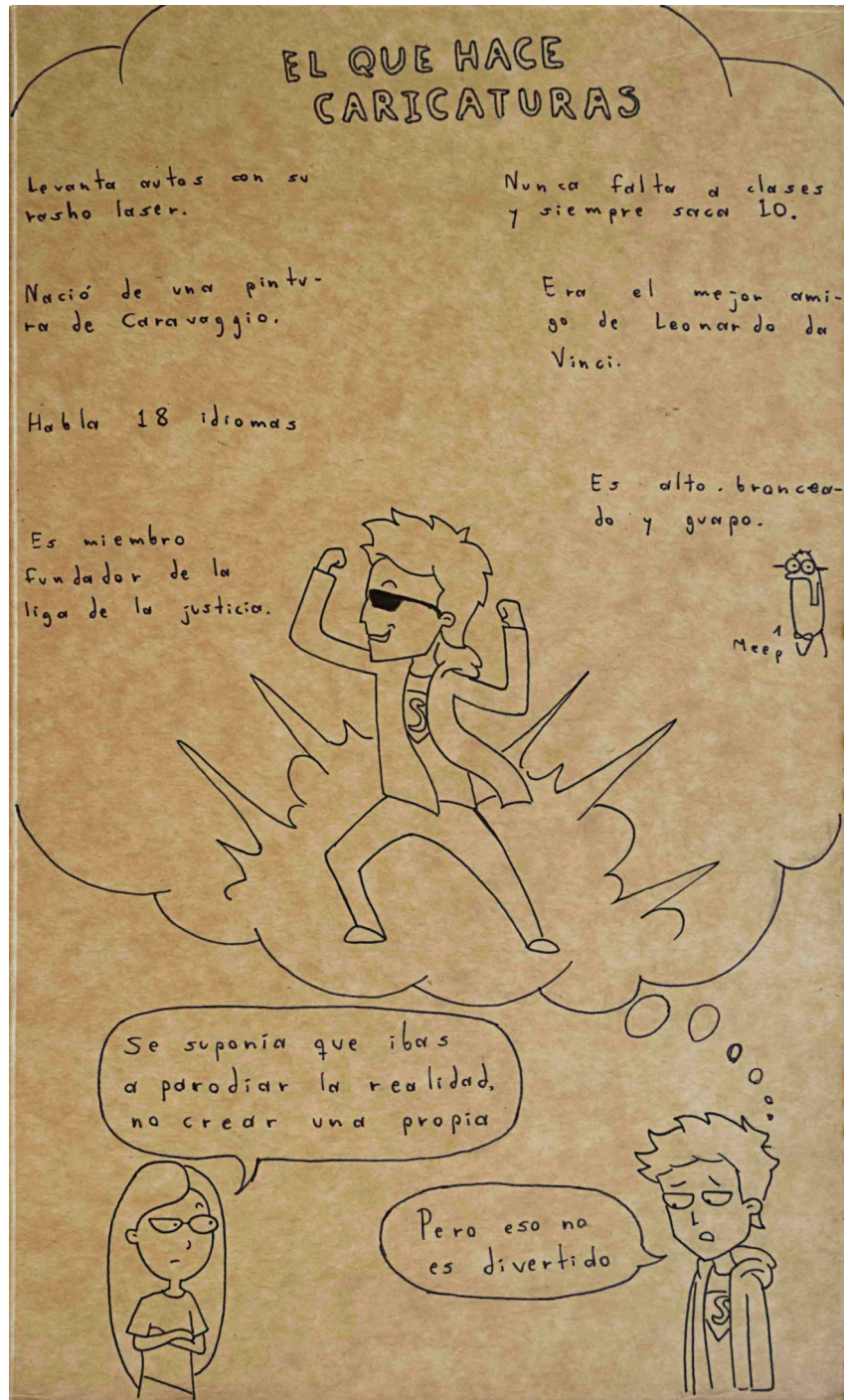
Este proyecto me pareció la mejor manera de expresar esas críticas y parodias hacía la vida del estudiante de artes plásticas/visuales, desde la perspectiva del humor que siempre tuve en mente y que no encontraba la manera adecuada para materializarlas, ya que considero que hubiera sido imposible abordar de una manera tan amplia esta temática si no hubiese sido por medio de la caricatura, ya que esta se presta a varios estilos de humor y es bastante flexible para representarlos.

Me pareció un proyecto divertido y fresco de hacer que me permitió lograr uno de mis objetivos principales, el cual era romper con la seriedad acostumbrada con la que se suelen presentar las obras dentro y fuera de la escuela, las cuales suelen ser tratadas como objetos merecedores de culto por sus realizadores. Y a su vez romper con la propia idealización que les estudiantes de artes y los artistas tienen de sí mismos, viéndose como seres que pueden cuestionar lo establecido, pero que ellos no pueden ser cuestionados y confrontados de ninguna manera, además de hacer algo que no solemos hacer en la misma; reírnos de nosotros mismos y de nuestro entorno.

También encontré un gran apoyo para la realización de este proyecto por parte de algunos compañeros y maestros de la carrera de artes plásticas, así como algunos otros compañeros de la universidad de Guanajuato de otras carreras como lo fueron diseño gráfico, filosofía y letras, arquitectura y química, los cuales se mostraban ansiosos por ver este proyecto terminado, ya que todos ellos mencionaban conocer a personas de artes plásticas o visuales que actuaban como los personajes de mis tiras, lo que me hizo saber que estaba logrando mi objetivo.

Para finalizar quisiera mencionar que aprendí mucho sobre la caricatura, tanto la riqueza de su historia, así como procedimientos para llevarla a cabo de la mejor manera posible, para de esta manera poder transmitir un mensaje de manera clara y concisa. Sin duda hacer historietas de humor gráfico en caricatura es algo que seguiré haciendo constantemente en el futuro para diferentes proyectos.

Catálogo

Pieza 1: El que hace caricaturas 1

Tinta sobre cartón

32.5 x 19.5 cm

Pieza 2: El que hace caricaturas 2

Tinta sobre cartón

32.5 x 19.5 cm

EL QUE HACE CARICATURAS

Se desvela viendo caricaturas o porno.

Usa playeras de super heroes para resaltar su ñoñez.

Usa sudadera rota (y seguramente muy gruesa) porque nunca se la quita.

Sobrevive a base de galletas y canapés de exposición.

Usa tenis viejos.

No tiene dinero y el poco que tiene se lo gasta en cómics, videojuegos y figuras.

El arte contemporáneo le causa cirrosis en los ojos.

Se aburre mortalmente en las pedas y bienvenidas.

Sabe más de superhéroes que de artistas.

En sus caricaturas hace referencias a la cultura pop.

Son una especie escasa en artes, la mayoría están en diseño gráfico.

Suelen ser despreciados, para bien y para mal.

Pieza 3: El que hace caricaturas 3

Tinta sobre cartón

32.5 x 19.5 cm

EL CHOLO

Esta todo tatuado.

Solo entra a artes para ser tatuador y aprender a grafitear mejor.

Le gusta el rap, no le puede no gustar el rap.

-Se cree antisistema.

Usualmente no termina la carrera.

-Si no grafitea no esta vivo.

Les mama decir que vienen de barrios de bajos recursos, pero les ofende si alguien más se los dice.

Siempre está planeando la siguiente peda.

Le gustan las chavitas fresas.

-Tatúa por una coguama.

Odián el arte conceptual y a quienes lo practican.

Huele a resistol amarillo y a mota.

¿tú que me ves?

Se la pasa hablando de lo chida que es la calle y de que fuma mota.

Posan para las fotos con expresión de enojo para verse malotes.

Sus obras consisten en prototipos de tatuajes y grafitis que desea realizar.

Falta constantemente a clases.

Te consigue mota si le caes bien.

Pieza 4: El cholo

Tinta sobre cartón

32.5 x 19.5 cm

EL HIPERREALISTA

Todas sus obras
son copias de
fotos.

Los pasmos suelen
odiarlos y ellos a los
pasmos.

Ama las arrugas

Odiar los concursos
de la escuela y a
sus jueces.

Son dedicados a
su obra y practi-
can constantemente.

Tienen pesadillas
con la clase de
explanación es-
pacial.

No les importa
que les digan
que su arte es
irrelevante hoy
en día, ya que
quienes se los
dicen no saben
ni dibujar.

Y emm eso es to-
do creo ¿o que más
hacen?

Pieza 5: El hiperrealista

Tinta sobre cartón

32.5 x 19.5 cm

EL GAY MALA ONDA

-Le encanta resaltar cuando te equivocas.

-Cree que lo envidias.

-Les gusta presumir que son unas perras.

Son intolerantes.

La hacen de pedo por todo.

Huelen mal.

Son la pompi de un profe y eso les hace sentir que tienen un rango superior a sus compañeros.

Se crean niñas frescas, pero se ven y actúan como piratas con cirrosis.

Falta constantemente a clases y cuando va es a chismear.

Le gusta enfatizar que es gay en cada oportunidad.

Sus obras solo son acerca de penes y su vida sexual.

Ay babosa ya vas a empezar de envidiosa.

Son conflictivos y el chisme es su religión.

Se juntan con las niñas frescas y los posmos.

Pieza 6: El gay mala onda

Tinta sobre cartón

32.5 x 19.5 cm

EL GAY BUENA ONDA

Su vida íntima solo
la comparte solo con
sus amistades.

Le echa ganas a la
escuela.

Huele bien porque
si se baña.

Sabe sonreír.

Es tranquilo y le
gusta de batir
pacíficamente.

Tiene talento.

Se pueden juntar
con cualquiera.

No enfatiza su
homosexualidad en
cada oportunidad
que tiene.

Sus obras no
solo hablan acerca
de que es gay

No suele faltar
a clases y si lo
hace tiene una
buena razón para
hacerlo.

Le interesa ayudar
a sus compañeros
si tiene la oportunidad

No se molesta en enca-
jar en algún grupo ya
que no le molesta estar
solo.

Su prioridad es la escuela
no hacer amigos.

Pieza 7: El gay buena onda

Tinta sobre cartón

32.5 x 19.5 cm

EL HIPPIE

Se cuestiona todo de manera excesiva, incluso en momentos fuera de lugar.

¿Hasta que punto la caricatura es caricatura?

Cuando está tranquilo es porque está drogado.

Usa ropa rota y manchada de pintura para verse más artista.

Se cree pacifista, pero le encanta hacerla de pedo por todo.

En su vida pasada fue un perro.

Se creen guías espirituales.

Dan discursos de cómo ser buenos alumnos, pero no van a clases.

Andarían descalzos si Guanajuato no estuviera repleta de caca de perro.

Es vegano.

Critica la violencia provocada por el narco, pero le encanta promover a narcoamenudistas.

Les mama el performance.

Siempre huele feo.

Pieza 8: El hippie

Tinta sobre cartón

32.5 x 19.5 cm

EL RASTAFARI

Es fiel seguidor y predicador de su única verdad, su señora y deidad la mota.

Se llevan con el profe chava ruco y motaralo.

Huelen a mota y mugre.

Sus piezas artísticas solo hablan sobre mota y otras drogas.

Suelen ser amigos de los cholos y tienen varias características en común.

Faltan constantemente a clases y llegan tarde si es que van.

Tienen rastas, trenzas y en casos raros están rapados.

Inicia clases con los ojos rojos.

Se creen negros o jamaquinos.

Su comida favorita son los brownies.

Creen que la mota les da poderes artísticos.

Pieza 9: El rastafari

Tinta sobre cartón

32.5 x 19.5 cm

EL SABELOTODO

- Cree que por haber entrado a la carrera ya es un gran artista.

- El no vino a aprender, vino a enseñar.

Le gusta corregir al maestro aunque el equivocado sea él.

Se enoja ante cualquier observación acerca de su obra.

A veces abandonan la carrera por considerar que no era lo suficientemente buena para él.

Cree que todo lo que tu ya hayas hecho o intentado él ya lo hizo y mejor que tú.

Detesta a sus compañeros porque no están a su nivel.

Cree que todo el mundo lo envidia y quieren ser como él.

No pone atención en clases porque no tiene nada que aprender.

Se junta con las fresas y el gay mala onda.

Interrumpe a sus compañeros y profesores constantemente.

No le gusta que le enseñen nada.

Es compa del profe pastor y sus barregos.

Quiere algún día ser un pastor, pero no es más que otro barrego.

Pieza 10: El sabelotodo

Tinta sobre cartón

32.5 x 19.5 cm

LA CONFUNDIDA

Nunca saben que clases optativas tomar, ni porque deberían tomarlas.

No saben que harán al terminar la carrera, por eso procuran prolongar su estancia lo más posible en la escuela.

Cuando terminan la carrera se quedan en Guanajuato a trabajar de lo que encuentren, mientras no abandonen la ciudad, ya que ya no se hallan fuera de ella.

Si le preguntas que hará de su vida entra en pánico y sale corriendo.

No suelen terminar sus proyectos de titulación, así que tienen que solicitar otro.

Estuvieron a punto de estudiar otra carrera y aún no están seguros de seguir en artes.

Puedes encontrar varios de estos ejemplares aun viviendo en Guanajuato, a pesar de haber terminado la carrera varios años atrás.

No saben ni que elegir para comer en la cafetería.

Entre más opciones tienen más sufren.

Pieza 11: La confundida

Tinta sobre cartón

32.5 x 19.5 cm

EL/LA POSMO

Sus frases favoritas son:

"deconstruir" "intervenir el espacio" "crítica social"
"No lo entenderás" "tu no tienes imaginación"

¿Has intentado abordarlo de una manera menos obvia?

"Yo si me arriesgo"

-Quiere cambiar el mundo
pero solo cambia de color de
cabello

-Creen que el arte
de hoy es el que
surgió a principios
del siglo pasado y
son alérgicos a cual-
quier forma de arte
que no sea eso.

-Su sueño es exponer
en zona maco

-Detestan las clases de
dibujo figurativo

-Sus fotos siempre
vienen en blanca y
negra con títulos en
inglés.

-Compra cubetas al
mayoreo en el trianguis

-Se creen transgresores
repetiendo el
mismo discurso una
y otra vez.

-Son una plaga

-Se sienten atacados
ante cualquier
cuestionamiento.

-Hay diferentes
subespecies que
mutan y mezclan
características de
otras especies como:

"los frescos" "los sabo-
latados", "los borregos"

"el gay mala onda"

-Odia a Avelina
López.

Pieza 12: El/ La posmo

Tinta sobre cartón

32.5 x 19.5 cm

LOS HARTOS

Falta lo más posible
a artes

Su mirada dice que
está muerta por dentro

Se la pasa sola la
mayor parte del tiempo.

Se queja constante-
mente de la carrera y de
sus compañeros.

Solo habla de que
ya le urge salir
de la carrera.

Ya no le intere-
sa aprender,
solo quiere ter-
minar la carre-
ra para tener
el título.

A veces hace
críticas construc-
tivas, pero nadie
la pela por apática.

Camina jorobada
mostrando sus pocas
ganans de vivir.

Su voz suena más
a un susurro apa-
gado.

No le interesa sacar
buenas calificaciones,
le basta con no re-
probar.

Su peor pesadilla
es tener que que-
darse otro semestre.

No comprenden a los
confundidos.

Pieza 13: Los hartos

Tinta sobre cartón

32.5 x 19.5 cm

LOS PERFORMATICOS

Sus performance consisten casi siempre en lo mismo, desnudarse, arrastrarse por el piso, quedarse de pre sin moverse un rato, chocar con las paredes.

No suelen practicar las artes plásticas.

Su corazón pertenece a artes escénicas.

La marihuana es su única verdad universal.

Su vida es un gran performance.

Sobreviven a base de canapés de exposición.

María Juana es su mejor amiga.

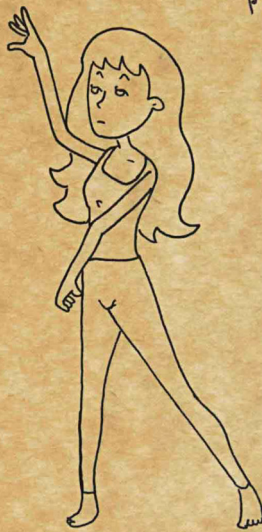
Dicen estar en armonía con el universo.

Si no se drogaban no están vivos.

Entienden tus palabras hasta la tercera vez que se las repites.

No saben dibujar.

Creer que sus performances cambian y mejoran al mundo de alguna manera.

Pieza 14: Los performativos

Tinta sobre cartón

32.5 x 19.5 cm

LOS CASUALES

No les interesa el arte, lo estudian porque no les gustan las matemáticas.

Creer que la escuela es una pasarela.

Buscan trabajo de oficina.

Ya les dije que ir a París es fácil, solo necesitas un papá rico que te pague todo.

Le dan prioridad a la pedia que a la escuela.

Solo hablan de su vida sexual y sus pedas.

Siempre tienen resaca.

Tienen acento fresco.

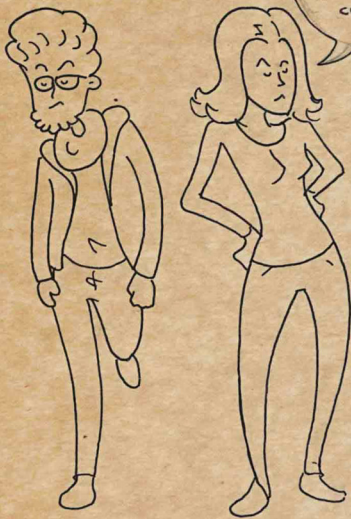
No importa q que disciplinas se dediquen no suelen ser buenos en ella.

Siempre tienen cara mamona.

Si te saludan lo hacen de mala gana.

Se creen mejores artistas que el resto de sus compañeras.

Creer que todas sus compañeras las envidian.

Pieza 15: Los casuales

Tinta sobre cartón

32.5 x 19.5 cm

EL PROFE ACOSADOR ⁵ ⁰⁰ ⁰²³⁵

-Se ve a sí mismo como un ser generoso, que ayuda a las alumnas indefensas y se ofende si rechazan su generosidad.

-Cree que tiene cuerpo de David de Miguel Ángel, pero parece un mojón parado.

-No lo quieren ni en su casa.

-Reza para que sus acusaciones sean negadas.

-En algunos casos también acosa a los alumnos.

-No respeta el espacio personal.

-Su celular esta lleno de fotos de alumnas.

-Busca reprobante para que pagues con cuerpo.

-Te dice: tienes una voz sexy

-Huele a alcantarilla

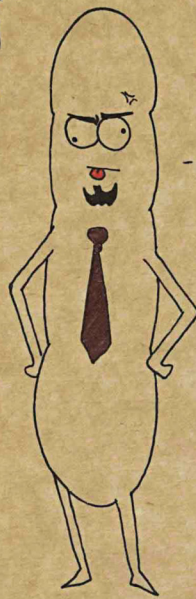
-Reza por que las de nuevo ingreso sean de su agrado

-No le gusta enseñar, va a clases a saborearse a las alumnas.

-Acaricia a las alumnas fingiendo demencia.

-Se refiere a las alumnas como:
"carriño" "amor"
"mi cielo" "corazón."

-Es compa de los alumnos pervertidos y rechazados, a los cuales alienta a seguir acosando.

Pieza 16: El profe acosador

Tinta sobre cartón

32.5 x 19.5 cm

EL PASTOR

Y

SUS BORREGOS

Se rodea de alumnos que lo siguen como borregos.

Les ayuda a sus borregos a armar discursos para ganar convocatorias.

Fomenta la mediocridad en las obras de sus alumnos mientras exista un "discurso" que los respalde.

Es favoritista con los alumnos que se vuelven sus amigos.

Al hablar de arte dice que las obras deben ser super pensadas al ser realizadas, pero en clase dice que no debes pensar para crear arte y que sin importar que salga ya es arte.

Predican las enseñanzas del pastor como si conocieran una verdad divina que nadie más conoce, pero que ni ellos entienden y la predicación mal.

Suelen ganar concursos donde el pastor es juez.

No piensan por sí mismos, solo repiten lo que aprendieron de su pastor.

Intentan corregir a cualquiera en cada oportunidad, incluso a

artistas profesionales con años de experiencia.

Todas sus opiniones cambian y se moldean acorde a las de su pastor.

Pieza 17: El pastor y sus borregos

Tinta sobre cartón

32.5 x 19.5 cm

EL MAL MAESTRO

Se sienten estrictos,
pero son enojones
mamones y altaneros.

Se hace novio/a de sus
alumnos y siempre les
pasa 10 aunque no lo
merezcan.

Sin importar del tipo
que sea la obra que
hagas nunca evaluará
su calidad como obra,
sino su discurso.

Nadie quiere tomar
clases con ellos, más
que sus compis y los
barberas

No respeta
sus propios
criterios de
evaluación.

No les gusta en
señar y no sa-
ben hacerlo.

Siempre llegan
tarde.

Siempre dicen
estar ocupados
aun cuando no
lo están, pero si
tienen tiempo
es solo para sus
compis.

Siempre tienen
cara de enoja-
das.

Le gusta gritarte si
te equivocas en algo
para crearse una repu-
tación de "estricta"

Hace lo posible por
reprobarte si le sales
mal.

Pieza 18: El mal maestro

Tinta sobre cartón

32.5 x 19.5 cm

LA MAESTRA BUENA ONDA

Es accesible a la hora de calificar, entiende tus problemas y contratiempos

Te asesora y responde de manera amable, respetuosa y pacientemente.

Si te asesora lleva un cronograma sobre las materias que ya llevas cursadas.

Sabe enseñar y le gusta hacerlo.

Siempre responde los correos de manera clara y concisa.

Sin importar que materias de, sus clases siempre son las más amenas.

Es paciente hasta con los alumnos que sacan de quicio a cualquiera.

Se lleva bien con la mayoría de los alumnos y profesores.

Le interesa asesorarte o busca maneras de hacerlo.

Pieza 19: La maestra buena onda

Tinta sobre cartón

32.5 x 19.5 cm

LA ARMALA DE PEDO

Habla a través de gruñidos por lo que solo se le entiende a la mitad de lo que dice.

Se junta con personas que tienen siempre cara de enojo o desagrado

Es extremista y radical

Cree que cada modificación corporal es un acto de protesta.

Te hace falta leer a Nietzsche.

Le gusta llevar la contraria en prácticamente todo, a menos que sea algo que le favorezca

Puede ser clásica o contemporánea, pero sin importar cuál sea siempre tendrá una postura radical y cerrada.

Habla constantemente de respeto, pero no suele respetar a sus maestros y compañeros

Le gusta sacar temas polémicos en cada conversación.

Tiene delirio de persecución.

Pieza 20: La ármala de pedo

Tinta sobre cartón

32.5 x 19.5 cm

LAS VIBORAS

Son adictas a las redes sociales, donde se la pasan stalkeando a otras personas para criticarlas posteriormente.

Hay diferentes clases de viboras que se adian entre si, pero todas fingen llevarse bien cuando se encuentran en persona.

Se victimizan constantemente.

El chisme es su religión.

Si alguien que no les agrada triunfa en algo, se encargaran de minimizar sus logros y desprestigiar a esa persona.

Son envidiosas y mal intencionadas, inventan chismes tanto de maestros como de alumnos.

Creer que su vida amorosa es una película romántica, por eso se la pasan crusheando a media escuela.

No suelen producir obra, su tiempo se ve invertido en el chisme y la convivencia con las demás viboras.

Si su crush las rechaza harán todo lo posible por que la gente comience a odiarlos.

No pueden ver parejas felices juntas o las intentan separar.

Pieza 21: las víboras

Tinta sobre cartón

34.8 x 21 cm

LAS VIBORAS 2

Se ponen de acuerdo para reportar a los profesores que les evalúan objetivamente un trabajo mediocre.

Solo te buscan cuando quieren algo de ti, no hay convivencia si no es por interés.

Si se enojan contigo intentan poner a tus amistades en tu contra.

Creen que son el centro del universo (o que deberían serlo) y que la gente gira entorno a ellos.

Si sacas mejor calificación que la vibora principal te acusará de que andas dando las pompis.

Se roban tus materiales y culpan a alguien más del robo.

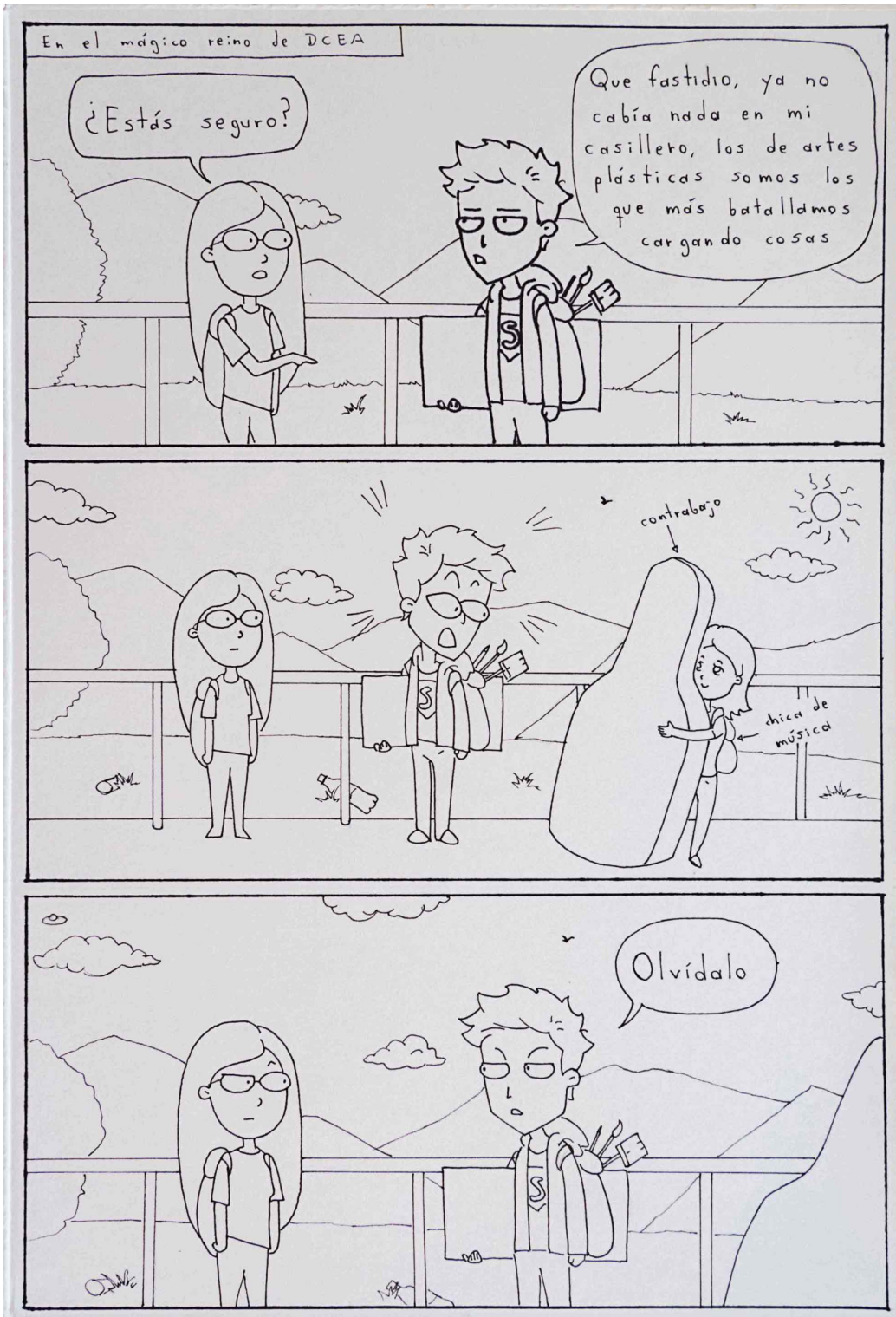
Justifica su pésima actitud con comentarios como: "yo soy así y al que no le guste que se joda" y "me gusta molestar a la gente porque es divertido.

Son mitómanas.

Pieza 22: las víboras 2

Tinta sobre cartón

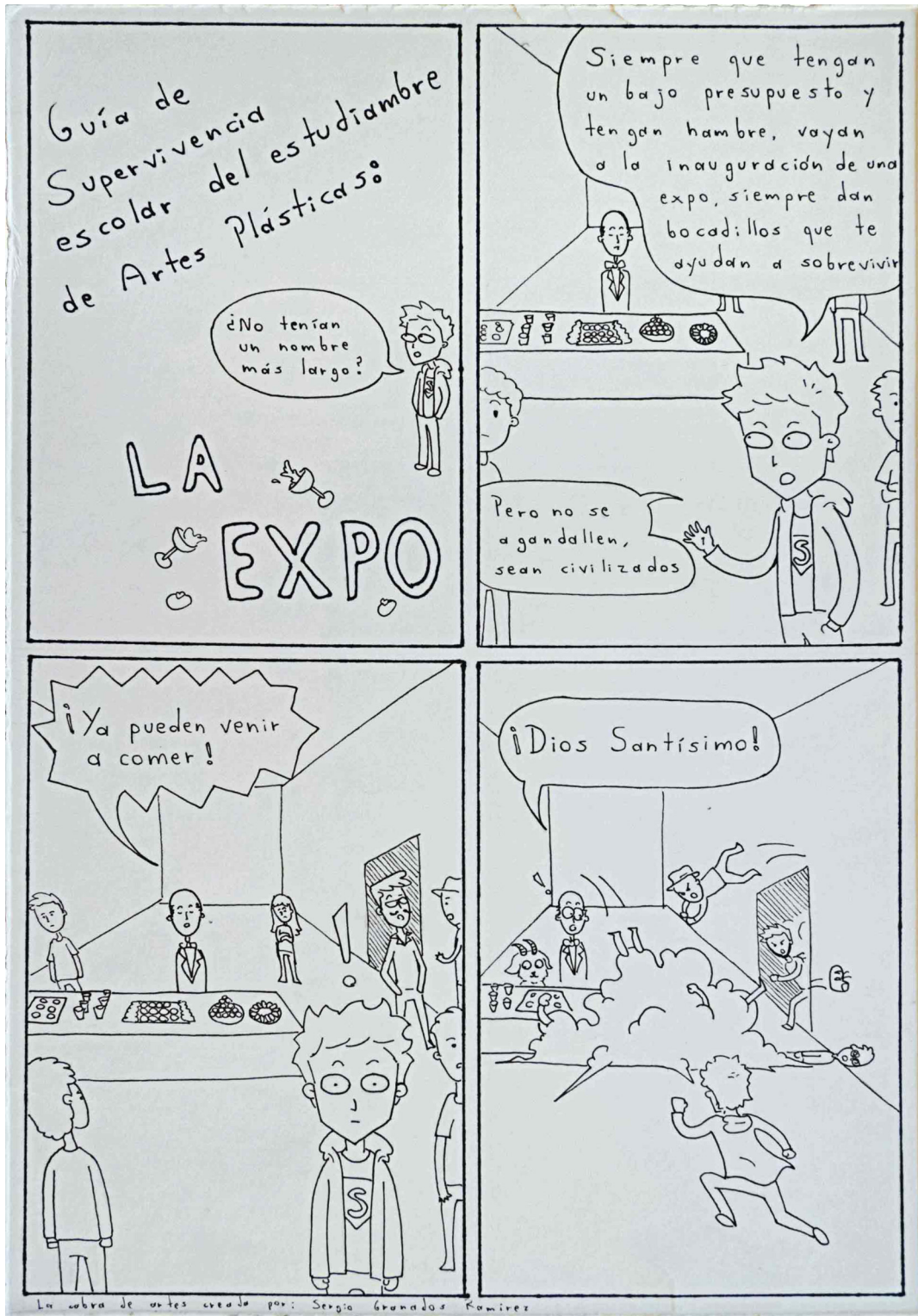
30.3 x 19.3 cm

Pieza 23: cargando cosas

Tinta sobre cartón

34 x 23.5 cm

Pieza 24: la expo

Tinta sobre cartón

34.1 x 23.4 cm

Pieza 25: vacaciones prematuras

Tinta sobre cartón

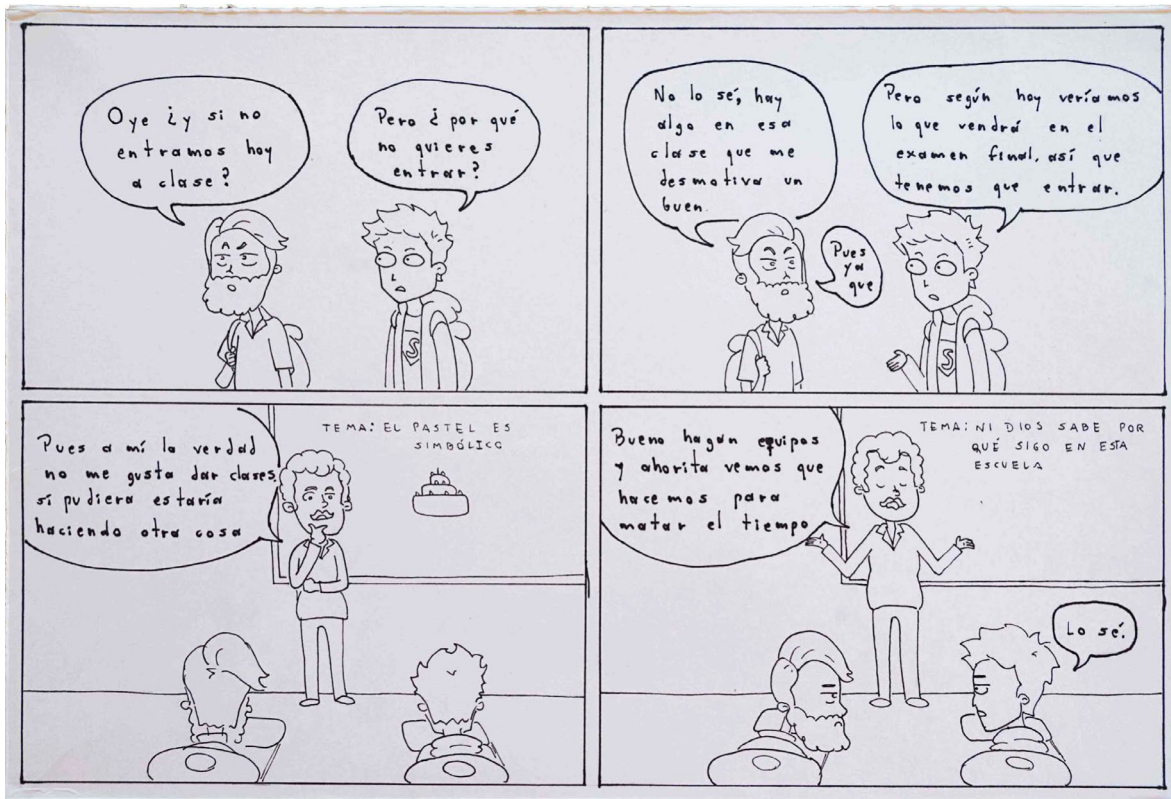
34.1 x 23.5 cm

Pieza 26: ya no hay alcohol

Tinta sobre cartón

33 x 19.2 cm

Pieza 27: sin ganas de entrar a clase

Tinta sobre cartón

23.4 x 34.1 cm

Pieza 28: un borrego más

Tinta sobre cartón

23.5 x 31.5 cm

Pieza 29: y el ganador es

Tinta sobre cartón

34.1 x 23.4 cm

Pieza 30: trabajo en equipo

Tinta sobre cartón

34.1 x 23.4 cm

Pieza 31: foto de generación

Tinta sobre cartón

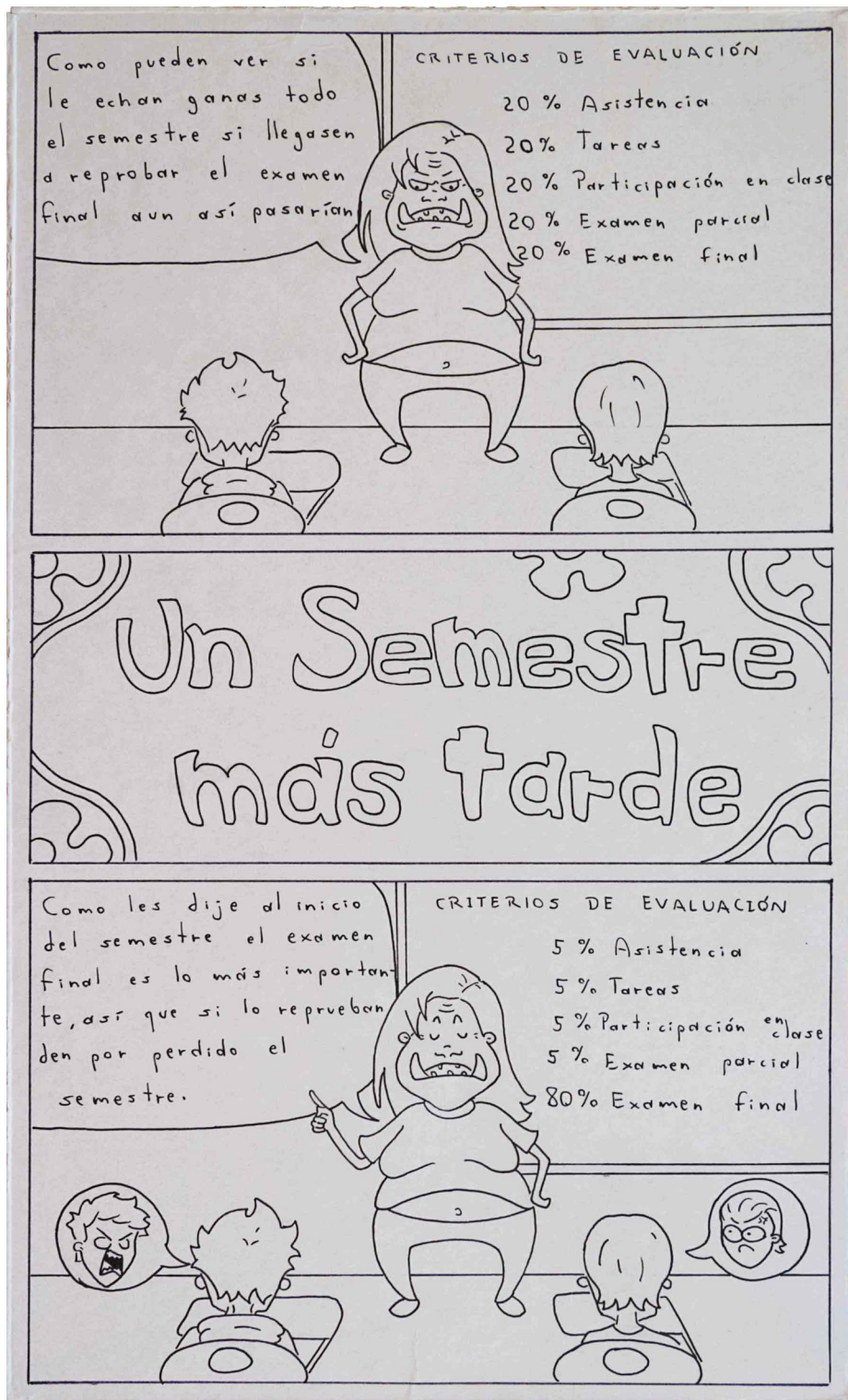
28.8 x 23.4 cm

Pieza 32: limpieza del salón

Tinta sobre cartón

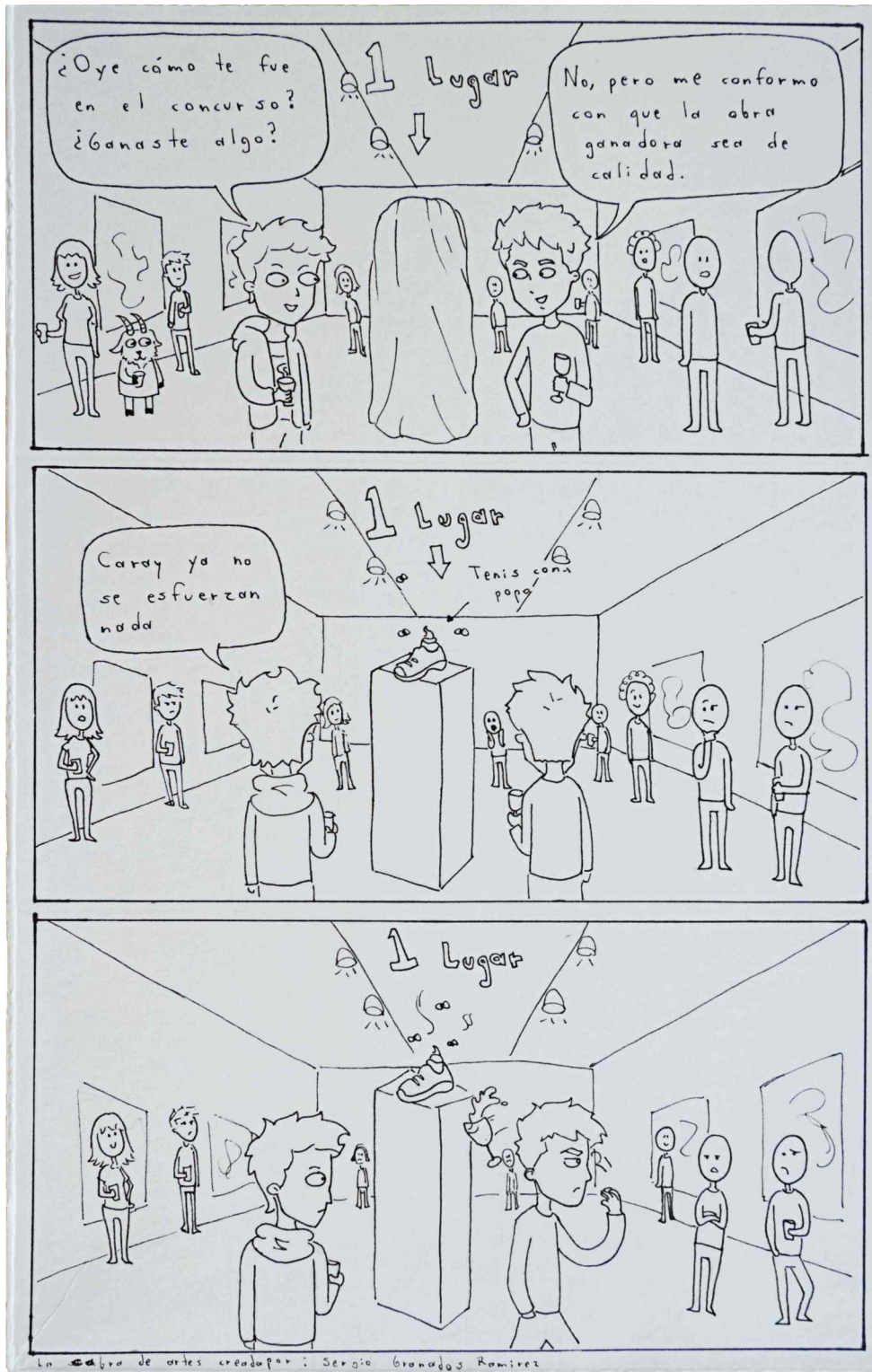
30.5 x 23.4 cm

Pieza 33: criterios de evaluación

Tinta sobre cartón

32.4 x 19.4 cm

Pieza 34: primer lugar

Tinta sobre cartón

32.5 x 20.6 cm

Pieza 35: exploración espacial

Tinta sobre cartón

31.1 x 19.2 cm

Pieza 36: cosas pérdidas

Tinta sobre cartón

28.8 x 19.5 cm

NADA EXPRESA MÁS QUE ERES DE
ARTES PLÁSTICAS/VISUALES QUE:

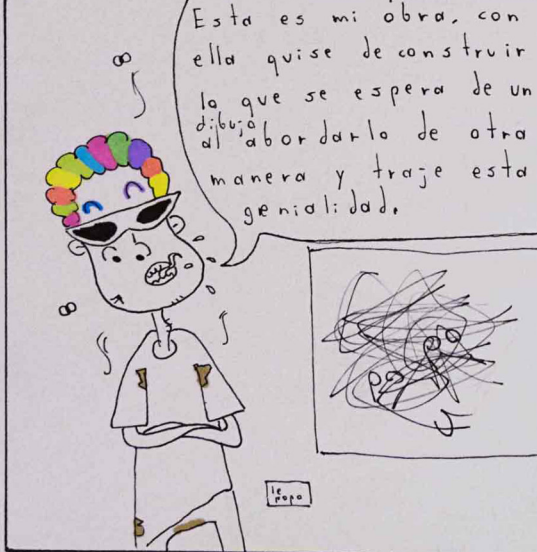
Que tu cabello sea multicolor

Tatuajes hechos por tus compañeros

Decir deconstruir o abordarlo de otra manera en cada oportunidad

Hacer performance en las calles y asustar a las viejitas

Pieza 37: expresar que eres de artes

Tinta sobre cartón

30.8 x 23.4 cm

NADA EXPRESA MÁS QUE ERES DE ARTES PLÁSTICAS/VISUALES QUE: (segunda parte)

La chica fresca que se toma fotos en el baño de la escuela, pero que jamás entra a clases.

📷 firulienta...siguiendo

♡ Q >

1.951 Me gusta

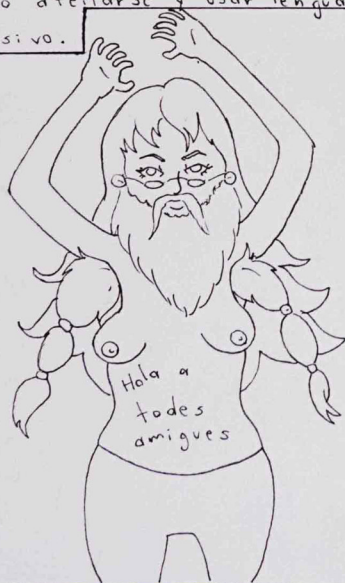
firulienta: En la escuela esforzándose al máximo para parciales

Rastadude: Pero si tiene una semana que no vas a la escuela.

Ver relaciones "amorosas" entre profesores y alumnos

Chicas que se creen revolucionarias por no afeitarse y usar lenguaje inclusivo.

Alumnas barberas con los profes esperando les mejore su calificación.

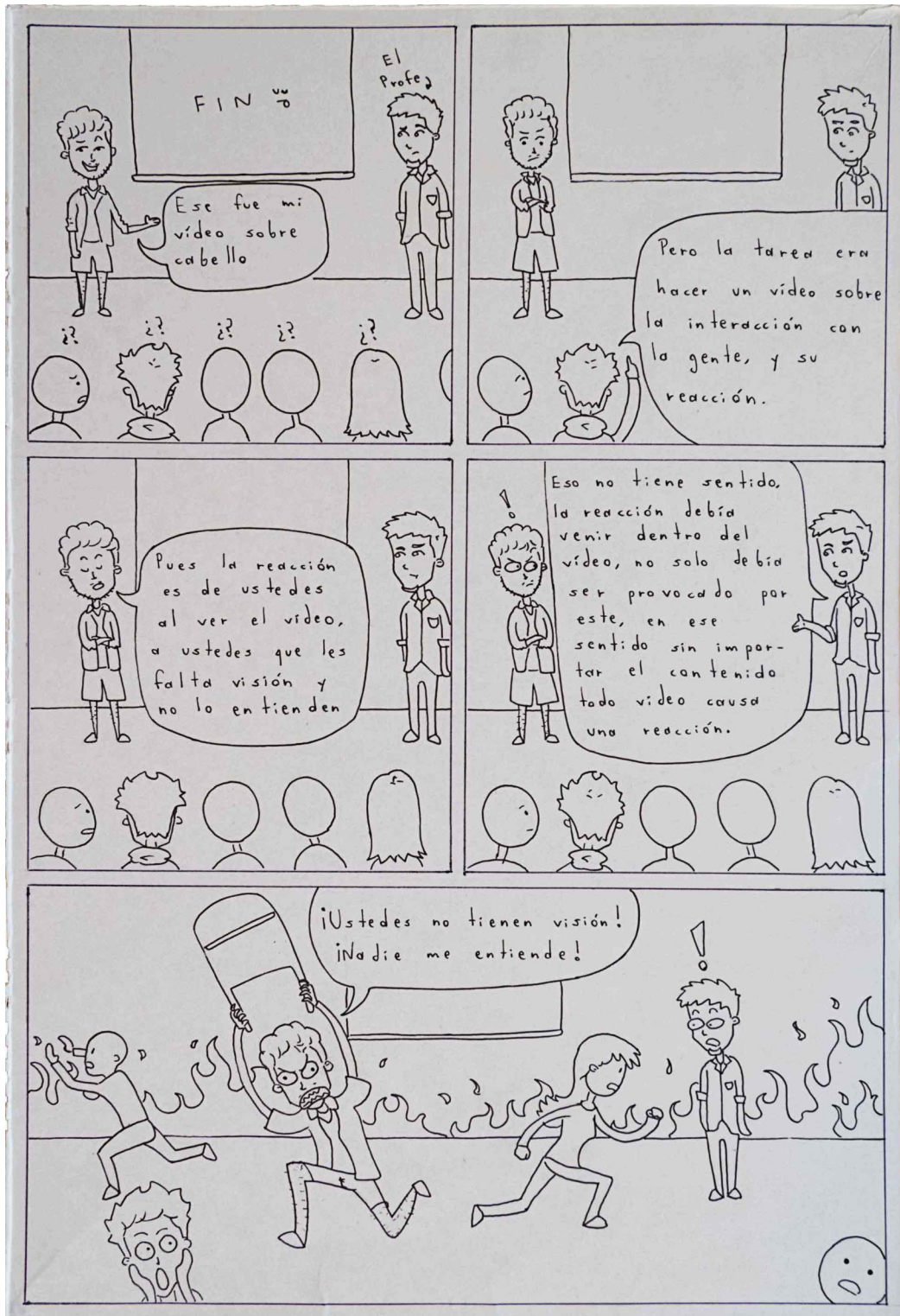
hooa profe que bien se ve, ¿ha estado haciendo ejercicio?

Nota: los alumnos también son barberos pero como son feos invitan cheves.

Pieza 38: expresar que eres de artes 2

Tinta sobre cartón

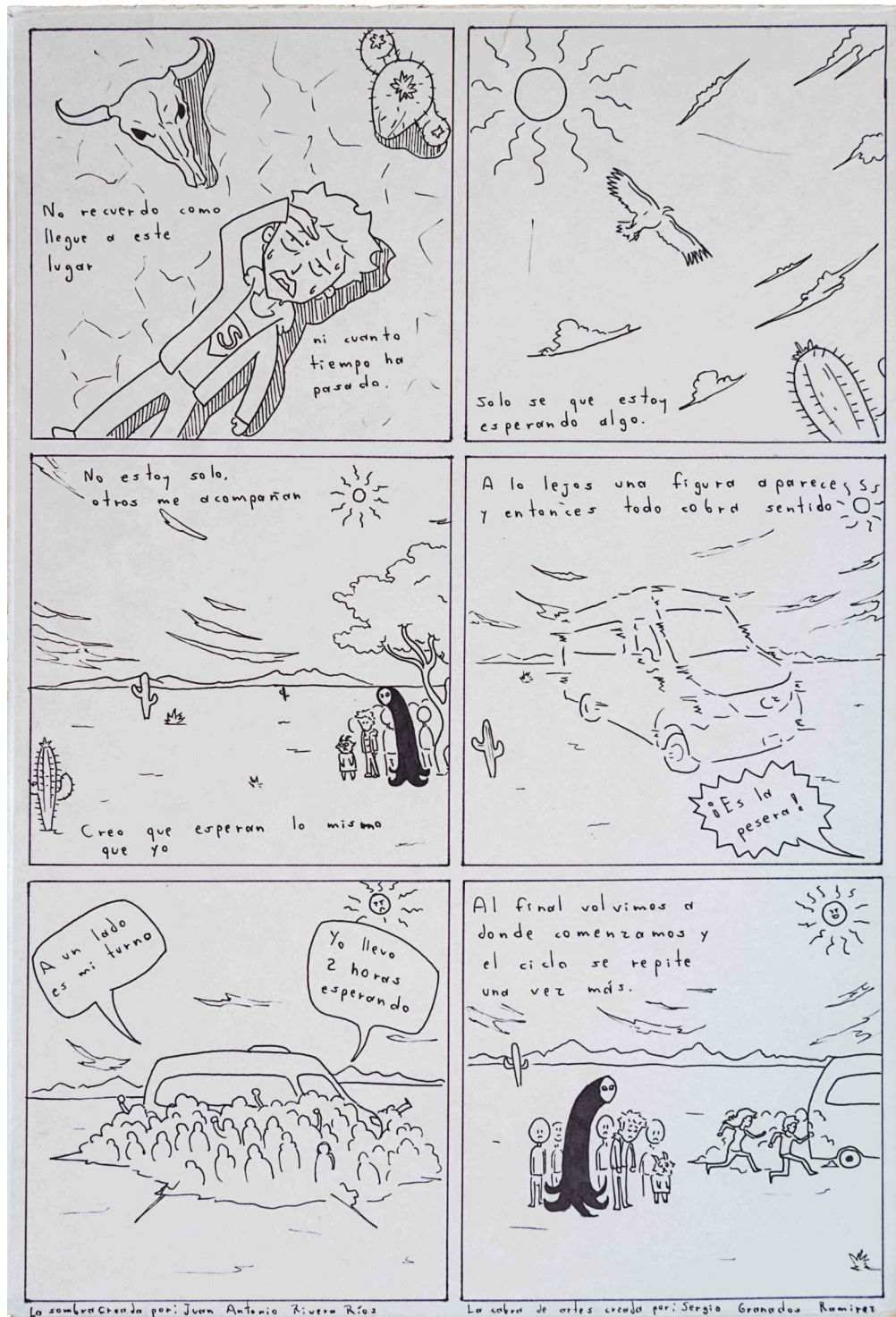
34.2 x 23.5 cm

Pieza 39: presentando obra en clase

Tinta sobre cartón

34 x 23.4 cm

Pieza 40: la espera

Tinta sobre cartón

34.1 x 23.3 cm

Pieza 41: discusiones en artes

Tinta sobre cartón

27.5 x 19 cm

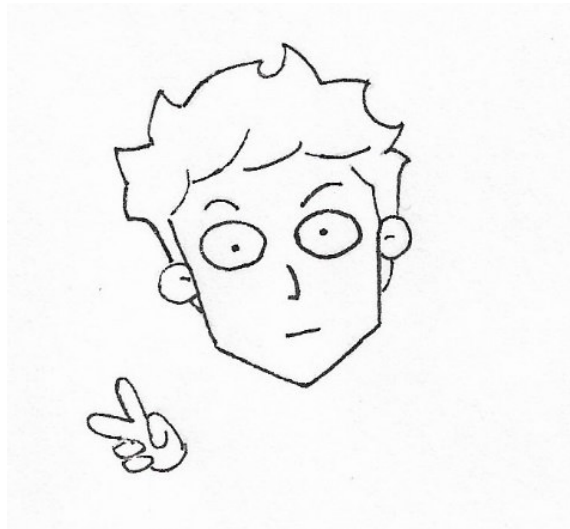

Pieza 42: maratones en artes

Tinta sobre cartón

27.5 x 19 cm

Agradecimientos

A mis compañeros de clase y maestros que por su peculiar forma de ser inspiraron la creación de este proyecto.

A mis padres por apoyar siempre mis pasiones y gustos además de fomentarlos, sin ellos no habría estudiado esta carrera, ni habría ido al knotfest.

A todas las personas que creyeron en este proyecto, tanto maestros y compañeros y a quienes aportaron sus experiencias en la carrera para que las representara con humor.

A todas las amistades que hice dentro y fuera de la carrera, las cuales me hicieron pasar muy buenos momentos y me hicieron más llevadera la estancia en Guanajuato, principalmente a Mariela y Fanny, con quienes pasé cosas buenas y cosas malas, pero las risas no faltaron.

A Mariela por apoyarme siempre en todo lo que hago y hacerme crecer bastante como persona, sin ella no sería quien soy hoy en día.

Otra vez a mis papás para que vean que si los quiero.

Bibliografía

Ayala Blanco, Fernando. “La caricatura política en el Porfiriato”. Revista Scielo 21 (2010). Acceso el 05 de septiembre de 2021.

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-16162010000300004.

Benavides R, Felipe. “La teoría de la narratividad”. Narrativa Grafica, 02 de julio de 2015, acceso 17 de septiembre de 2021. <http://www.narrativagrafica.cl/articulos/la-teoria-de-la-narratividad/>.

Camacho, Tania y Esteban Martínez. *Jours de Papier: Manual de supervivencia de la pareja moderna*. México: Penguin Random House Grupo Editorial, 1ª. Ed, 2016.

Caviglia Marconi, A. “Crítica Social, Crítica Inmanente y Crítica Trascendente: La cuestión de la Crítica Inmanente en la Teoría Crítica”. *Revista Derecho & Sociedad* 48 2017.

<https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechosociedad/article/view/18995>.

Da Vinci, Leonado. *Tratado de pintura*. cap. Sobre las proporciones 1632. 360.

Freud, Sigmund. *Obras completas de Sigmund Freud. - El chiste y su relación con lo inconsciente*. Volumen VIII (1905)

Grose, Francis. *Rules for drawing caricatures*. London. (Existe una edición francesa, París, 1802) 1971.

Hernández Muñoz, Silvia. “El humor y su concepto. Humor, humorismo y comicidad”. *Monografica.org*, marzo de 2012, acceso 15 de agosto de 2021.

<http://www.monografica.org/Proyectos/4522>.

Huitrón Álvarez, Dorian. “¿Qué es la narrativa gráfica? Una introducción”. *El retruécano*, recuperado el 21 de septiembre de 2021. <https://www.elretrucano.com/que-es-la-narrativa-grafica-una-introduccion/>.

Kabato, Iñaki. “¿Qué es la identidad personal?”. *Psicoadapta (blog)*, 2021, recuperado el 14 de agosto de 2021. <https://www.psicoadapta.es/blog/que-es-la-identidad-personal/>.

- Lentijo, Marta. “Humor gráfico, humor inteligente en imágenes”. *Cocolisto (blog)*, recuperado el 25 de agosto de 2021. <https://www.cocolisto.com/humor-grafico/>.
- Martija, Jorge. “El chiste según Freud”. *Información.es*, 13 de marzo de 2016, acceso 24 de agosto de 2021. <https://www.informacion.es/opinion/2016/04/13/chiste-freud-6197552.html>.
- Medina, Fran. “Ilustración: una crítica social sin censura”. *Arte al límite*, 13 de marzo de 2016, acceso 03 de septiembre de 2021. <https://www.artelimitate.com/2016/03/13/ilustracion-una-critica-social-sin-censura/>.
- Mireles Gavito, Sofía. “La caricatura en México”. *La voz del Norte*, 13 de octubre de 2013, acceso el 8 de septiembre de 2021. <http://www.lavozdelnorte.com.mx/2013/10/13/la-caricatura-en-mexico/>.
- Mosini. *Cris du Bologna*. Bolonia, 1647, p. III.
- Mosin. *Diverse figure*. Bolonia, 1646., p. IV.
- Peláez Malagón, Enrique. “Historia de la caricatura”. *Revista Clío*, no. 27 (junio 2002). http://clio.rediris.es/arte/caricaturas/caricatura.htm#_ftn18.
- Pelayo, Pepe. “¿Qué es el humor gráfico?”. *Humorsapiens*, recuperado el 24 de agosto de agosto de 2021. <http://humorsapiens.com/teoria-del-humor/que-es-el-humor-grafico>.
- Pérez Porto, Julián y Ana Gardey. “Definición de identidad”. *Definición. de*, Última actualización 2021, acceso 14 de agosto 2021. <https://definicion.de/identidad/>.
- Reyes, Rosario. “Narrativa gráfica: más allá de las letras”. *El financiero*, 11 de enero de 2018, acceso 21 de septiembre de 2021. <https://www.elfinanciero.com.mx/after-office/narrativa-grafica-mas-alla-de-las-letras/>.
- Rodríguez, Eva María. “Las 5 funciones del humor”. *La mente es maravillosa*, Última actualización 11 de enero de 2018, acceso 15 de agosto de 2021. <https://lamenteesmaravillosa.com/las-5-funciones-del-humor/>.
- Romera, Juan. “Narrativa gráfica: contar con imágenes”. *Juan Romera (blog)*, recuperado el 21 de septiembre de 2021. <https://juanromera.com/narracion-grafica/>.

Santaella Cruz, Luis Franco. “El arte de la caricatura”. *Revistac2*, 13 de mayo de 2015, acceso 22 de septiembre de 2021. <https://www.revistac2.com/el-arte-de-la-caricatura/>.

Septián Martínez, Rodrigo y Álvaro Pascual Santamera. *Destripando la historia: las auténticas princesas*. Penguin Random House Grupo Editorial, 2019.

Villoro Luis. “Identidad”. Valor Social (blog), recuperado el 14 de agosto de 2021, <https://formacionhumanaysocialsebastian.weebly.com/identidad.html>.

Diccionario de la Real Academia de la Lengua Italiana, ed. 1694, voz: Caricatura.

“Identidad cultural”, *Significados.com*, Última actualización 21 de agosto de 2019, acceso 14 de agosto de 2021, <https://www.significados.com/identidad-cultural/>.

Exposición pendiente