

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR

FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTES

CARRERA DE ARTES VISUALES

UNA MIRADA CÓMICA.

“Análisis y representación del cotidiano a través de un punto de vista satírico”

XAVIER STEVEN ALCÍVAR MENDOZA

DIRECTOR: GONZALO VARGAS

QUITO, 2022

Agradecimiento

A mi madre, a mi padre, a mis amigos y profesores, que me apoyaron durante todo este camino de forma incondicional, cada uno de ustedes este proyecto.

Índice de contenido

Agradecimiento	¡Error! Marcador no definido.
Resumen	¡Error! Marcador no definido.
Introducción.....	¡Error! Marcador no definido.
Capítulo 1: El individuo y su desarrollo a través de la sociedad.....	8
1.1. La representación de la sociedad a través de la comedia.....	¡Error! Marcador no definido.
Capítulo 2: Metodología y proceso de Una mirada Cómica.....	22
2.1 Resultados de investigación: Plataforma digital.....	32
Conclusiones	¡Error! Marcador no definido.
Bibliografía	¡Error! Marcador no definido.

Índice de imágenes

- Figura 1. Da Vinci, L. (1490). Estudio de cabezas grotescas. Recuperado el 3 de junio del 2020, de: <https://es.wahooart.com/@/9GZHFJ-Leonardo-Da-Vinci-Grotesco-Jefes-Castillo-De-Windsor->..... **¡Error! Marcador no definido.**
- Figura 2. Arte Romano. (Siglo II). Mosaico romano. Recuperado el 3 de junio del 2020, de: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7f/Mosaic_depicting_theatrical_masks_of_Tragedy_and_Comedy_%28Thermae_Decianae%29.jpg..... **¡Error! Marcador no definido.**
- Figura 3. Crea Cuervos (1433). Osario de Antoni Tallander, alias Mosén Borrà. Recuperado el 14 de junio del 2020, de: <https://creacuervos.com/bufones-los-criticos-camuflados/...> **¡Error! Marcador no definido.**
- Figura 4. Biografías y vidas. (1920). Fragmento de la película El Chico. Recuperado el 14 de junio del 2020, de: <https://www.biografiasyvidas.com/monografia/chaplin/> **¡Error! Marcador no definido.**
- Figura 5. Hipertextual. (1936). Fragmento de la película Tiempos Modernos. Recuperado el 14 de junio del 2020, de: <https://hipertextual.com/2018/02/tiempos-modernos-charles-chaplin-se-acerco-realidad-black-mirror#:~:text=El%20estr%C3%A9s%2C%20los%20salarios%20bajos,loco%20y%20en%20la%20pobreza.>..... **¡Error! Marcador no definido.**
- Figura 6. Sadowski, W. (1985). Poster de la película Zelig. Recuperado el 14 de junio del 2020, de: <https://polishpostershop.com/posters/wiktor-sadowski/zelig-woody-allen.html> . **¡Error! Marcador no definido.**
- Figura 7. La Florida del Insomnio. (1983). Tomas del personaje Leonar Zelig de la película Zelig. Recuperado el 14 de junio del 2020, de: <http://lagrietafloridadelinsomnio.blogspot.com/2014/08/la-zelignizacion-del-ser-humano.html>..... **¡Error! Marcador no definido.**
- Figura 8. Historia de la Caricatura N, Mejía. (1632). Caricatura del cardenal Scipione Borghese. Recuperado el 14 de junio del 2020, de: <https://asperger.art.blog/2019/01/29/historia-de-la-caricatura/>..... **¡Error! Marcador no definido.**
- Figura 9. Cajas, F. (2017). Caricatura del líder norcoreano King Jong-un. Recuperada el 30/04/2020 de: <https://revistamundodiners.com/el-derroche-de-pancho-cajas/>..... **¡Error! Marcador no definido.**

- Figura 10. Cajas, F. (2011). Caricatura de Muamar el Gadafi. Recuperada el 18/07/2020 de: <http://panchocajascaricaturas.blogspot.com/2011/02/muamar-gadafi.html> **¡Error! Marcador no definido.**
- Figura 11. Boligán, A. (2017). Portada de libro El Amor y otras Mentiras. Recuperada el 18/07/2022 de: <https://www.goodreads.com/book/show/34610624-el-amor-y-otras-mentiras>. **¡Error! Marcador no definido.**
- Figura 12. Boligán, A. (2016). Caricatura. Recuperada el 18/07/2022 de: <https://www.80grados.net/del-amor-y-otras-mentiras/>. **¡Error! Marcador no definido.**
- Figura 13. Boligán, A. (2015). Caricatura. Recuperada el 18/07/2022 de: <https://www.80grados.net/del-amor-y-otras-mentiras/>. 19
- Figura 14. Montt, A. (2020). Caricatura de libro “Ansiedad”. Recuperada el 19/07/2022 de: <https://www.milenio.com/cultura/literatura/alberto-montt-ansiedad-obstaculo-vida-cotidiana>. **¡Error! Marcador no definido.**
- Figura 15. Montt, A. (2020). Caricatura de libro “Ansiedad”. Recuperada el 19/07/2022 de: <https://www.milenio.com/cultura/literatura/alberto-montt-ansiedad-obstaculo-vida-cotidiana>. **¡Error! Marcador no definido.**
- Figura 16. ¿Qué cara toca hoy?, (2018). Fotografía de Gonzalo Vargas. **¡Error! Marcador no definido.**
- Figura 17. Exploración de la palabra elucubrante, (2018). Archivo personal..... **¡Error! Marcador no definido.**
- Figura 18. Boceto y textos de acompañamiento para relatos de gigantes, (2018). Archivo personal. **¡Error! Marcador no definido.**
- Figura 19. Registro de obra “mi pequeño desastre”, (2019). Archivo personal... **¡Error! Marcador no definido.**
- Figura 20. Y qué pasa si... (2020). Fotografía de Gonzalo Vargas. **¡Error! Marcador no definido.**
- Figura 21. Adicto a distraerme, (2020). Archivo personal..... **¡Error! Marcador no definido.**
- Figura 22. ¿Y ahora qué?, (2022). Archivo personal. **¡Error! Marcador no definido.**
- Figura 23. Ya no es chiste, (2020). Archivo personal..... **¡Error! Marcador no definido.**
- Figura 24. P Figura 24. Ya pasará... (2021). Archivo personal..... **¡Error! Marcador no definido.**
- Figura 25. Boceto para grabado en xilografía, (2021). Archivo personal..... 30
- Figura 26. Boceto y plancha MDF para grabado en xilografía, (2021). Archivo personal..... 30
- Figura 27. Boceto de catálogo para Exposición en la Galería Arte Actual, (2021). Archivo personal. 32
- Figura 28. Boceto para planificación de montaje en la Galería Arte Actual, (2021). Archivo personal. 32
- Figura 29. Diseño página de bienvenida, (2022). Archivo personal..... 33
- Figura 30. Diseño de portadas de cada serie y menú de navegación, (2022). Archivo personal. 34
- Figura 31. Diseño de la exposición para difusión en redes, (2022). Archivo personal..... 35

Resumen

Esta investigación gira en torno a la construcción de identidad a través de las relaciones sociales y a todo lo que tiene que enfrentarse una persona al conocer nuevos espacios. Se aborda desde la experiencia propia el comportamiento que uno puede adoptar al entrar en contacto con entornos desconocidos, cómo una persona puede adaptarse a lo que lo rodea y lo que se queda con el de lo aprendido. Finalmente, se muestra que, a través del humor gráfico y la caricatura, se puede generar una opinión crítica relacionada con el individuo y su aprendizaje a través de experiencias que pueden llegar a tener, o no, relación con las de otras personas.

Introducción

Desde muy pequeños nos enfrentamos a la sociedad, el conocer lugares y gente nueva, la búsqueda indirecta de pertenecer al sitio en que nos toca integrarnos. Foucault menciona (1981), un sujeto se construye a partir de las inquietudes que este posea en su desarrollo y lo que la sociedad que lo moldea considera bueno o malo y lo que este mismo realiza para adaptarse a esas circunstancias. Es así, como este proyecto se interesa en el papel que protagoniza el individuo, su capacidad de adaptarse a entornos desconocidos, lo que puede aprender de ellos y sobretodo, lo que influye en su cambio a partir de lo que este mismo adopte del lugar. De igual forma, se toma en cuenta el uso del humor gráfico y lo cómico como un lenguaje alternativo. La caricatura como una representación burlesca de la realidad y de qué forma el receptor puede responder a este tipo de mensaje.

Se revisan personajes de la historia, actores y humoristas gráficos que, mediante la comedia, han hecho uso de esta para la transmisión de conocimiento y como una herramienta de comunicación a la hora de dar su opinión o un punto de vista político. De esta forma, esta investigación surge desde lo psicológico y propone una representación del ser humano, lo estereotipado que puede llegar a ser y su formación a partir de la sociedad.

El resultado de lo indagado en el proceso de investigación-creación artística, deviene en una muestra virtual que plantea la exposición de 4 series de cuadros e ilustraciones digitales que juegan con la perspectiva del espectador y lo pone en confrontación consigo mismo y la perspectiva para con los que conoce o son cercanos a él. Mediante el uso de la caricatura, se presentan comics e imágenes que hacen cuenta de lo comunes que pueden ser las situaciones por las que pasamos durante nuestra vida. Se propone un espacio donde la persona se vea reflejado y se cuestione la idea de si las situaciones por las que ha pasado pueden llegar a ser más comunes de lo que cree.

Capítulo 1: El individuo y su desarrollo a través de la sociedad

Tomando como inicio lo que la mayoría de nosotros experimentamos a la hora de entablar relación con un grupo social desconocido y lo que hacemos para ser reconocidos, Goffman menciona, cuando un individuo llega a la presencia de otros, estos tratarán de adquirir información sobre él o de dudar de la que ya poseen; se puede entender que la forma en que vamos percibiendo a los demás, nos va a ir diciendo las intenciones que se tienen al momento de conocer a otra persona. Se entiende por experiencia las dificultades por las que uno puede pasar al momento de relacionarse, ya sea estereotipos, estatus económico, prejuicios sobre la apariencia o raza. Se nos llega a marcar como parte de un ganado y seleccionado para pertenecer a un grupo en específico. Por este motivo, con lo antes mencionado, me he llegado a cuestionar sobre ¿qué acciones se deben realizar para ser aceptados en un grupo sin llegar a cambiar por el deseo de esa misma aceptación?

Teniendo en cuenta a la sociedad, sus parámetros y el hecho de uno llegando a un lugar nuevo donde ya existen relaciones entre personas, reglas preestablecidas y grupos ya formados. Seremos observados, puestos a prueba por los que ya forman parte de ese nuevo sitio. No es que seamos criticados, pero, como menciona Goffman en su libro “La

presentación de la persona en la vida cotidiana”, si no están familiarizados con el sujeto, los observadores pueden recoger indicios de su conducta y aspectos que les permitirán aplicar su experiencia con individuos aproximadamente similares al que tienen delante o, lo que es más importante, aplicarle estereotipos que aún no han sido probados (Goffman, 1959). Sin embargo, Erving también menciona que, si a este sujeto ya se le conoce por experiencias previas a su interacción, pueden confiar en suposiciones para predecir la conducta de él dentro del grupo social.

En este sentido, la información que damos de nosotros y lo que piense la mayoría del grupo a donde estamos entrando, será decisivo a la hora de hacer amigos, de juntarnos con personas y la forma en que seamos tratados. Mientras crecemos y pasamos por distintos espacios sociales, presenciamos cómo esa clasificación sigue permaneciendo y esta a su vez, nos moldea poco a poco. Hasta que en nuestra etapa adulta lo que nos haya formado, definirá la forma en que nos llegue a ver el resto.

1.1 La representación de la sociedad a través de la comedia.

Desde el arte, el humor ha sido siempre una herramienta para facilitar la comprensión del espectador. Tiene una gran variedad y depende bastante de la cultura, del espacio social y económico donde se desarrolle. El “sentido del humor” es un término relativo, es casi indefinible e inabordable por naturaleza propia (Silvia Hernández, 2012). El mismo forma parte de la sociedad como una representación de lo absurdo de la vida. Una perspectiva burlesca de los problemas de la gente y de las falencias de la misma gente.

El uso de la palabra humor y su comprensión son muy distintas. La primera mención a este concepto está en los escritos de Hipócrates, proviene del griego que significa fluido y

estaba relacionada a lo humano. Se decía que el ser humano poseía 4 humores que eran; bilis negra (melancólicos), bilis amarilla (coléricos), flema (calmados) y sangre (sociables). Se decía que, dependiendo de lo que fuera más abundante en el cuerpo, la persona tendría alguno de estos caracteres.

En un estudio anatómico realizado por Leonardo Da Vinci (figura 1) se retratan cinco ancianos de rostro caricaturesco, dos de ellos esbozando, una sonrisa y una carcajada; mientras que los otros dos muestran expresiones más serias; para terminar con el que aparece en primer plano, que viste con una tiara de hojas de laurel y una toga, imitando al César. Este dibujo se puede interpretar como una sátira de los cuatro humores de la teoría de Hipócrates, representando unos rostros de aspecto grotesco que reaccionan frente al sujeto que hace mofa del emperador.

Figura 1. Da Vinci, L. (1490). Estudio de cabezas grotescas. Recuperado el 3 de junio del 2020, de: <https://es.wahooart.com/@/9GZHFJ-Leonardo-Da-Vinci-Grotesco-Jefes-Castillo-De-Windsor->

La comedia ha sido un medio de expresión para el ser humano a lo largo de la historia. Se considera una forma tragicómica de ver y apreciar el mundo con una perspectiva humorística. En muchas ocasiones el humor ha sido una herramienta para enfrentarse a adversidades o para lidiar con las tragedias. Para Ricardo Liniers (2013) “el humor es el mecanismo de defensa en todas las situaciones”. Varias veces su uso deviene en burlas hacia la vida cotidiana y hacia los acontecimientos normales a lo largo de nuestra existencia. Tendemos a contar la vida con cierto humor, riéndonos de las desgracias sucedidas o de las desgracias de los demás. Las anécdotas se convierten en reflexiones, que se usan para influenciar a otras personas. Lo humorístico se convierte en un medio para comunicarnos con los demás y afectar, de alguna forma, en su modo de pensar.

Para hablar de la comedia como un medio de comunicación, me parece necesario empezar hablando del bufón como el representante principal del humor como herramienta de mensaje. Su origen es desconocido, sin embargo, puede estar relacionado con las atelanas (figura 2), que eran farsas actuadas en la Grecia y Roma antigua, donde por medio de sátiras y burlas, los bufones estelarizaban de manera cómica las obras que ya habían sido presentadas o estaban por salir. En estas presentaciones, los actores, que por lo general eran 5 personajes característicos con máscaras, se encargaban de hacer reír a los espectadores con sus idioteces y pésimas imitaciones de las obras originales (Lucía Esther, 2015). Por otro lado, en la edad media, el bufón llegó a tener un papel importante en la sociedad ya que tenía otras funciones más allá de solamente contar chistes o divertir a la corte y a los reyes. Su trabajo iba, desde

ser un elemento de entretenimiento y animación para los soldados en las guerras, hasta servir de mensajeros entre bandos enemigos y apaciguar enfrentamientos.

Figura 2. Arte Romano. (Siglo II). Mosaico romano. Recuperado el 3 de junio del 2020, de: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7f/Mosaic_depicting_theatrical_masks_of_Tragedy_and_Comedy_%28Thermae_Decianae%29.jpg

El bufón era un personaje que se valía de la comedia para dar su opinión y criticar con burla, sin insultar al rey, pero haciendo bromas sobre sus decisiones. Estos personajes se ganaron la confianza de sus gobernantes gracias a la comedia. Su oficio incluía las tareas de aconsejar y acompañar a sus superiores cuando se encontraban tristes o de mal humor y, lo que hicieran para animarlos, frecuentemente repercutía en lo que llegara a pasar con el pueblo. Su importancia era reconocida ya que sus méritos y su labor de bufones era importante; así algunos de estos personajes fueron representados para la posteridad en algunas ocasiones. Tal es el caso de Antoni Tallander (figura 3), alias “Mosén Borrà”, quien se dice que fue uno de los primeros bufones de Europa y que trabajó para la casa real catalano-

aragonesa (Mayen, 2020). Su influencia en la corte del Rey Martí I fue tal, que se le encomendó múltiples misiones diplomáticas, como asistir al Concilio de Constanza en 1413, donde tuvo que espiar al Emperador alemán Segismundo de Luxemburgo.

Figura 3. . Crea Cuervos (1433). Osario de Antoni Tallander, alias Mosén Borrà. Recuperado el 14 de junio del 2020, de: <https://creacuervos.com/bufones-los-criticos-camuflados/>

En muchas ocasiones los bufones venían de familias humildes y de escasos recursos.. Esto los convertía en una voz para los más débiles ante el poder. Por ejemplo, Yu Sze, bufón del emperador Chiu Shih Huang-ti de China en el 300 a.C, por medio de bromas y comentarios, convenció al rey de abandonar la idea de pintar La Gran Muralla China, esto contribuyó a salvar vidas de muchos trabajadores.

De esta manera, la comedia y el humor han llegado a ser parte de la crítica pública de las personas que tienen algo que decir. Se ha convertido en una voz que es escuchada porque la sátira con la que se expresa suaviza, o muchas veces, hace reflexionar a las personas a quienes va dirigido el mensaje, desde la ironía. Silvia Hernández en su monografía “El Humor y su Concepto. Humor, humorismo y comicidad” (2012) menciona que el humorismo

es una manera de enjuiciar las situaciones con cierto distanciamiento ingenioso, burlón o, en apariencia, ligero.

En la etapa temprana del cine un personaje que llegó a usar el humor como una herramienta de crítica a la sociedad fue Charles Chaplin con Charlot (figura 4), su icónico personaje. A través de esta representación Chaplin habló sobre los problemas sociales, satirizando algunos aspectos de la sociedad estadounidense en ese tiempo y evidenciando los problemas que asolaban a esa época.

Figura 4. Biografías y vidas. (1920). Fragmento de la película *El Chico*. Recuperado el 14 de junio del 2020, de: <https://www.biografiasyvidas.com/monografia/chaplin/>

Un ejemplo fue la película “Tiempos Modernos” (1936). En este filme, el actor propone una crítica a los problemas de la modernidad y cómo la innovación tecnológica estaba haciendo del hombre un simple engranaje en la maquinaria. Su papel en la película es

interpretar la explotación laboral, las situaciones que el trabajador común debe estar dispuesto a pasar por órdenes de sus superiores, como la intención de una búsqueda de la optimización hace que el hombre quede deshumanizado y esclavizado a las demandas hasta el punto de perder la cabeza y enloquecer de tanto trabajo. Para que al final dicha persona sea vista como una pieza que puede ser reemplazable en pos de que la producción no sece.

Figura 5. Hipertextual. (1936). Fragmento de la película *Tiempos Modernos*. Recuperado el 14 de junio del 2020, de: <https://hipertextual.com/2018/02/tiempos-modernos-charles-chaplin-se-acerco-realidad-black-mirror#:~:text=El%20estr%C3%A9s%2C%20los%20salarios%20bajos,loco%20y%20en%20la%20pobreza.>

Otro ejemplo de humor en el cine es el filme *Zelig* (1983) del actor y director Woody Allen (figura 6). Esta película ambientada en los años 20 y planteada como un “falso documental” , trata de la vida de Leonard Zelig, un hombre que, por problemas de inseguridad consigo mismo, tiene la particularidad de adquirir las características físicas y psicológicas de quienes lo rodean, asemejándose así a los demás. Era capaz de asemejar su color de piel, idioma y conocimiento de quien lo acompañaba. Esto con la intención de ser

aceptado e insertarse en la sociedad. En este trabajo Woody Allen aborda el problema de la categorización que existe y que acomoda a las personas en un lugar específico, dependiendo de quiénes somos. Esto sirve como un sistema de filtro que aleja y excluye a quienes la sociedad etiqueta como “raros”. Con este personaje, Allen representa al ser humano que busca, por cualquier medio, encajar con las personas. con la finalidad de pertenecer a diferentes grupos. Llegando este mismo a convertirse en una especie de “camaleón humano” (Eudora Fletcher, Película *Zelig*, 1983) (figura 7).

Figura 6. Sadowski, W. (1985). Poster de la película *Zelig*. Recuperado el 14 de junio del 2020, de: <https://polishpostershop.com/posters/wiktor-sadowski/zelig-woody-allen.html>

Figura 7. La Florida del Insomnio. (1983). Tomas del personaje Leonar Zelig de la película *Zelig*. Recuperado el 14 de junio del 2020, de: <http://lagrietafloridadelinsomnio.blogspot.com/2014/08/la-zelignizacion-del-ser-humano.html>

La representación de la sociedad a través de la sátira en la ilustración no es algo nuevo. Surge de la búsqueda de un modo diferente de comunicación y de la acogida de la comedia como otra rama del trabajo artístico. Un gran ejemplo de eso puede ser una

caricatura realizada por Gianlorenzo Bernini cuando formaba parte de la escuela de arte. Aquí, Los estudiantes se dedicaban a caricaturizar a los visitantes bajo la apariencia de animales u objetos inanimados (Nazir Mejía, 2019).

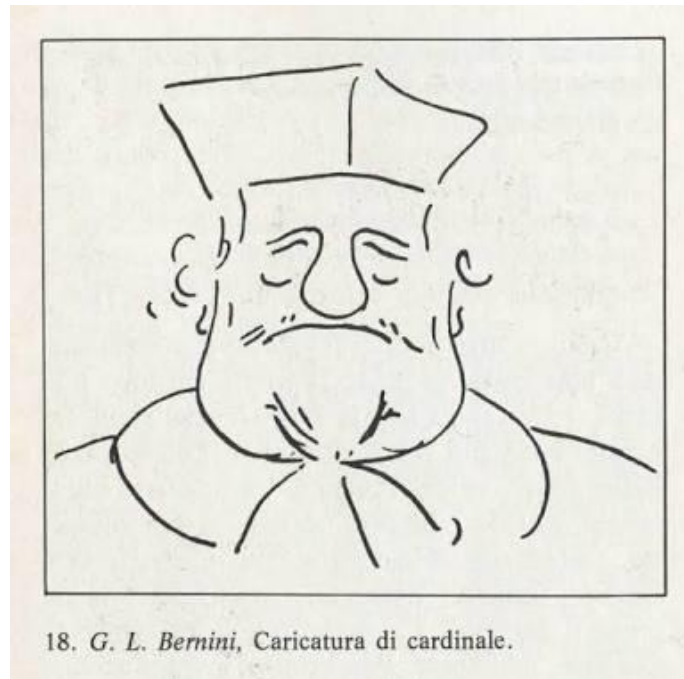

Figura 8. Historia de la Caricatura N, Mejía. (1632). Caricatura del cardenal Scipione Borghese. Recuperado el 14 de junio del 2020, de: <https://asperger.art.blog/2019/01/29/historia-de-la-caricatura/>

Así mismo el humor gráfico puede ser tomado como la representación de las fallas humanas, de las debilidades que buscamos esconder. Citando a Francisco Cajas (Pancho), caricaturista de EL COMERCIO, en 2018 menciona “Todos guardamos en lo más recóndito de nuestro ser nuestra propia caricatura, con la esperanza de que nunca la descubra un malvado caricaturista. Es que la caricatura es la expresión íntima de nuestro espíritu, que destaca las debilidades, las flaquezas que todos llevamos dentro...”. Así pues se refiere a la caricatura como una ventana a una realidad que no estamos dispuestos a aceptar que existe. El humor se vuelve algo mucho más confiable que el relato contado en un contexto “serio”.

Cajas menciona también que lo fundamental es elevar al cuadrado las características psicológicas del personaje. En la caricatura política uno se crea un escenario en el que los políticos son los actores que crean una historia, que por lo general es negativa y nuestro papel como caricaturistas es desenmascarar esa intención que ellos enseñan pero que en el fondo no es real... ahí entra la sátira como una crítica a los vicios y estupideces de los personajes políticos (F, Cajas, 2020).

Figura 9. Cajas, F. (2017). Caricatura del líder norcoreano King Jong-un. Recuperada el 30/04/2020 de: <https://revistamundodiners.com/el-derroche-de-pancho-cajas/>

Figura 10. Cajas, F. (2011). Caricatura de Muamar el Gadafi. Recuperada el 18/07/2020 de: <http://panhocajascaricaturas.blogspot.com/2011/02/muamar-gadafi.html>

Otro artista que trabaja desde el uso de la sátira es Ángel Boligán, humorista cubano, quien hace uso de los estereotipos en su obra. Eso para representar el comportamiento o las acciones más comunes que llegamos a realizar en momentos determinados. En una entrevista

a Boligán, por la publicación de su libro “El amor y otras mentiras” (2017), menciona que en su trabajo el uso de los estereotipos para dar un mensaje es clave para llegar al espectador, ya que lo enfrenta a una realidad generalizada y subjetiva. Algo que en ocasiones no desea ver o que simplemente no lo ha visto (figura 11).

Figura 11. Boligán, A. (2017). Portada de libro El Amor y otras Mentiras. Recuperada el 18/07/2022 de: <https://www.goodreads.com/book/show/34610624-el-amor-y-otras-mentiras>

Figura 12. Boligán, A. (2016). Caricatura. Recuperada el 18/07/2022 de: <https://www.80grados.net/del-amor-y-otras-mentiras/>

Figura 13. Boligán, A. (2015). Caricatura. Recuperada el 18/07/2022 de: <https://www.80grados.net/del-amor-y-otras-mentiras/>

En sus ilustraciones, Boligán destaca las diferentes interpretaciones que uno puede darle al amor. Representa lo que puede ser el amor de pareja y la ruptura; lo que es el deseo de amar y ser amado. Así como también el amor a un ser querido, ya sea familia o amistad. Citando a Alejandro Magallanes, ilustrador y colaborador con el libro de Boligán, menciona que “armamos este libro a partir de la soledad del hombre y la mujer ante el amor, para continuar con el encuentro y desencuentro de la pareja, después al amor maduro y el amor antes de la muerte” (Magallanes, 2017).

Por último, un artista que trabaja en la línea de la ironía es Alberto Montt, humorista gráfico chileno ecuatoriano, que principalmente enfoca su trabajo en retratar los dilemas psicológicos y problemas personales por los que uno pasa durante su vida. En su libro “Ansiedad” (figura 14), publicado en 2020, retrata de manera física las inseguridades del ser

humano, las dudas sobre sus propias decisiones o hacia su vida. Representadas por un pequeño personaje redondo y lleno de púas, que acompaña al protagonista de cada historieta y lo cuestiona sobre si sus acciones son las correctas o si acaso puede estar seguro de lo que cree. Citando a Montt, menciona que “cuando dibujé la primera viñeta de “Ansiedad”, lo primero que se me vino a la cabeza fue algo rojo, no puedo imaginar una ansiedad verde... Para mí era rojo, por esa urgencia, y también está la figura, que es algo redondo, que te invita a ser abrazado, pero tiene púas, justo lo contrario. Es esa dicotomía hay un mensaje” (Montt, A, 2020).

Figura 14. Montt, A. (2020). Caricatura de libro “Ansiedad”. Recuperada el 19/07/2022 de: <https://www.milenio.com/cultura/literatura/alberto-montt-ansiedad-obstaculo-vida-cotidiana>

Figura 15. Montt, A. (2020). Caricatura de libro "Ansiedad". Recuperada el 19/07/2022 de: <https://www.milenio.com/cultura/literatura/alberto-montt-ansiedad-obstaculo-vida-cotidiana>

Capítulo 2: Metodología y proceso de Una mirada Cómica

Este proceso inicia en mi primer semestre de la carrera de Artes Visuales (2015), cuando me dediqué a llenar bitácoras con dibujos, ideas, retratos caricaturizados de amigos, compañeros y situaciones yo vivía junto con ellos. Estos dibujos se vincularon con mi interés de investigación, que en ese momento era la identidad y las diferencias y similitudes con otras personas de mi entorno social y cómo esto influye en mi desarrollo. Me interesaba explorar cómo el individuo se adapta al lugar o a las personas que lo rodean.

La pregunta que siempre rondó mi cabeza fue ¿Por qué debemos adaptarnos a personas y lugares en la vida, y procurar la aceptación del grupo? Estas reflexiones me

llevaron a ser una persona muy callada e introvertida, que difícilmente interactúa con otras personas, al menos que conozca el entorno en el que se desenvuelve. Cuando empecé a pensar en mi proyecto final, me sirvió ver los dibujos que hice durante años, como una colección de reflejos de mí y de los demás. Cabe mencionar que, todas las ilustraciones que realizaba, tenían mucha influencia del humor gráfico y de las caricaturas. Esto se debió al trabajo de mi madre como periodista y a lo cercano que siempre fueron para mí las sátiras políticas y las tiras cómicas de los periódicos, por lo que me acostumbré a deber y usar la ironía y la comedia como una herramienta de comunicación. Además, personalmente, siempre usé al humor como un arma contra las malas experiencias vividas de pequeño, hasta la adolescencia.

El uso de bitácoras como herramienta, se da realmente a partir del 5to semestre de mi carrera (2017), cuando se me pide trabajar en un proyecto de pintura. Para este trabajo utilicé 5 lienzos reciclados de trabajos anteriores de diferentes tamaños. Cada escena representada en las pinturas, era un dibujo en blanco y negro, estilo cómic, cada una tenía un tono de blanco sutilmente diferente del otro. La secuencia de blancos de distintas tonalidades iba de la mano con el sentimiento por el que el personaje estaba pasando al enfrentarse a cada situación. Asimismo, su diferencia en tamaño representaba lo introspectivo que llegaba a ser el pensamiento para el personaje.

La primera serie de 5 cuadros tenían la finalidad de mostrar la incertidumbre por la que uno puede pasar al preguntarse “¿quién soy yo?” La idea fue presentar a un individuo pasando por situaciones donde se define su identidad y lo que acepta como parte de sí mismo. Esta serie se llamó *Paranoias de una Identidad en desarrollo* (2018) (figura 16).

Figura 16. ¿Qué cara toca hoy?, (2018). Fotografía de Gonzalo Vargas

Después de esa reflexión y para proyectos posteriores (2018), seguí trabajando conmigo mismo y con la idea de sujeto, identidad y desarrollo. Trabajé desde la narrativa visual y, gracias a talleres que realicé con el ilustrador Roger Ycaza, desarrollé una serie de bocetos a partir de la creación de personajes gigantes que paseaban por paisajes poblados sin ser visibles para las personas. La idea era asociar a estos gigantes con espectadores de la vida y de lo que pasa. Se trataba de personajes tan grandes que la gente común desconocía su existencia, ellos sin embargo, si tienen la capacidad de ver a la gente normal. Esto iba de la mano con una palabra que me enseñó el profesor Gonzalo Jaramillo y que definió por completo mi metodología de trabajo, la *elucubración*. Dicha palabra significa hacer uso de la observación para la interpretación del entorno. La posibilidad de comprender y aprender de lo que a uno lo rodea por medio de la contemplación sin interferir con el desarrollo de

ninguna situación haciendo uso de la hipótesis. Esto se convirtió en otra exploración en mi trabajo (figuras 17 y 18).

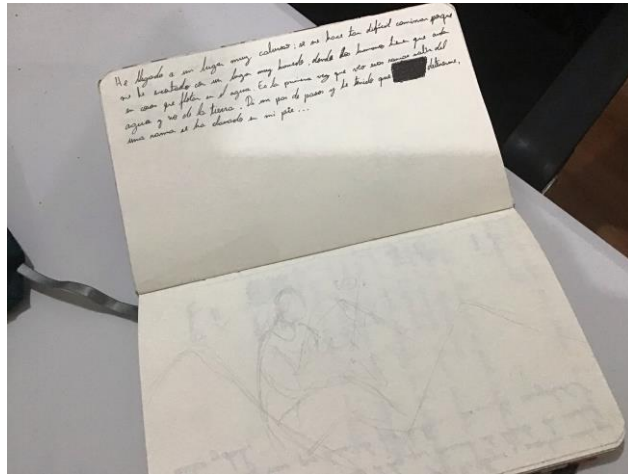
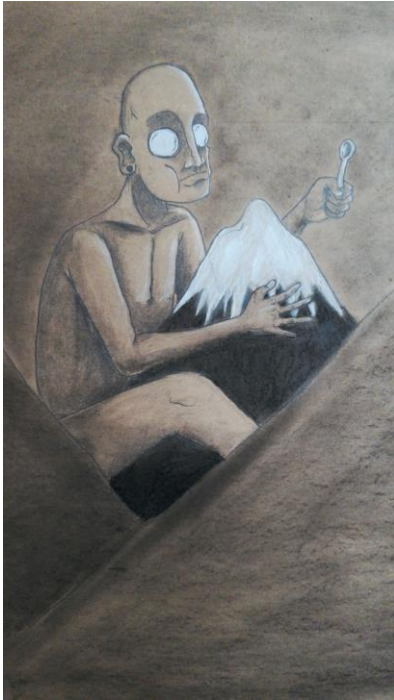

Figura 17. Exploración de la palabra elucubrante, (2018). Archivo personal.

Figura 18. Boceto y textos de acompañamiento para relatos de gigantes, (2018). Archivo personal.

En mi última materia de Taller Profesional (2019) trabajé en mi tema de investigación. Debido a la línea de conexión con las obras anteriores, decidí volver a trabajar en lienzo. Hice una pintura de 170x170 en donde pinté un bodegón desordenado, compuesto por una serie de objetos que me representaban; iba a ser una pintura a color en estilo pop art (figura 19). Este proceso fue interrumpido por circunstancias en el país a finales del 2019. Se decretó un toque de queda y la cancelación de clases presenciales y el cierre temporal de la Universidad y sus instalaciones.

Figura 19. Registro de obra “mi pequeño desastre”, (2019). Archivo personal.

Posterior a eso el año siguiente, que fue el último semestre de mi carrera universitaria (2020), se dificultó por la cuarentena a causa del virus del covid 19. Esto provocó que no pudiera continuar con mi obra pictórica y que tenga que adaptar mi trabajo a las circunstancias por las que estaba pasando en ese momento. En el proceso de desvincularme de los talleres de la Universidad y pensar en todo lo tenía que hacer en ese momento para continuar con mi obra, realicé un sexto cuadro para la primera serie ya mencionada, llamada *Paranoias de una Identidad en desarrollo* (figura 20).

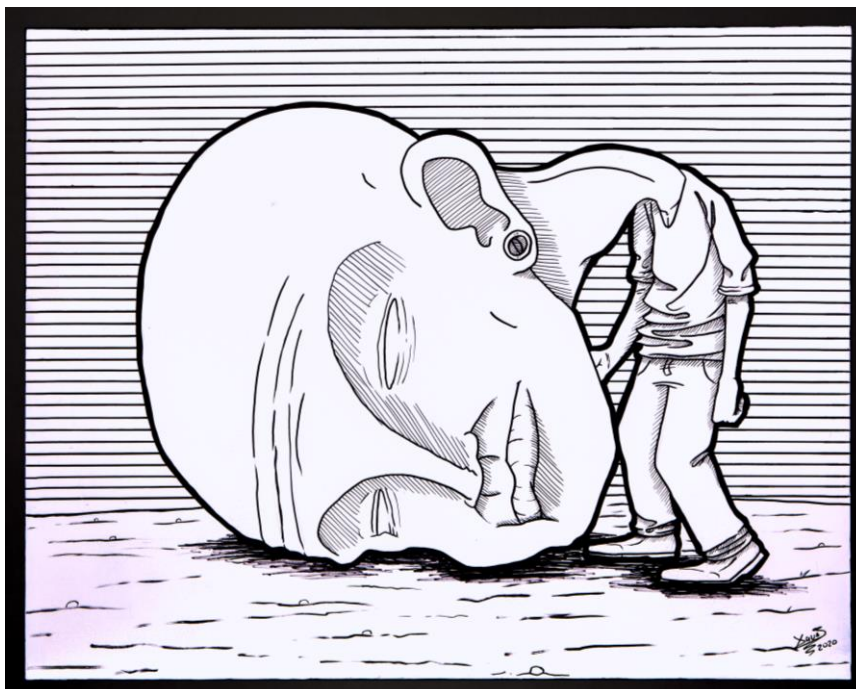

Figura 20. Y qué pasa si... (2020). Fotografía de Gonzalo Vargas.

Aproximadamente, un año antes de la cuarentena empecé a trabajar con ilustración digital porque adquirí una tableta para dibujar. Esta fue una herramienta útil para continuar con mi trabajo en la cuarentena. Con el virus y con aislamiento obligatorio, mi mejor amigo me invitó a quedarme con él y con su familia para evitar la soledad. Este cambio nuevamente me generó la necesidad de aprender del lugar donde llegué y, asimismo, una reconexión con el interés por ver lo que hacen los demás, identificarlo y representar en dibujos lo que veía.

Al volver sobre mis bitácoras en busca de ideas, encontré interés por algunas ilustraciones con las que me sentía identificado y que además, guardaban similitudes entre las personas de mi alrededor y conmigo. Fui seleccionando dibujos de situaciones que definan a cada uno como personas similares. Seres que pueden pasar por situaciones y

problemas, como los demás y que, en ocasiones, afrontamos las mismas cosas de la misma forma.

Esta segunda serie titulada *¿Soy solo yo?* explora a la persona en general, lo imperfectos que podemos ser y lo parecidos que somos al tomar decisiones o afrontar un percance (figura 21 y 22). A partir de estos trabajos, todos los siguientes fueron digitales debido a la facilidad para trabajar en casa y a la falta de los talleres de pintura en la Universidad.

Figura 21. Adicto a distraerme, (2020). Archivo personal.

Figura 22. ¿Y ahora qué?, (2022). Archivo personal.

Esta serie de sucesos inesperados en el mundo me cuestiono sobre ¿de qué manera está afectando todo esto a las personas a sus rutinas y a sus relaciones? Realidades como que, semanalmente mi amigo tenía que salir casi a las 5:40 de la mañana para hacer una fila de 2

horas para entrar al Supermaxi; ver a su hermano menor recibir clases de educación física online; o nosotros mismos, que teníamos que turnarnos entre mi computadora y mi Tablet para recibir clases adecuadamente, me hizo pensar en lo ridículo de la realidad, pero en lo necesario que era para que la sociedad no se detenga. De aquí surge *Aislamiento*, una serie de ilustraciones que presenta a personajes, tanto inventados como reales, enfrentándose a situaciones a las que hubo que adaptarse desde el inicio del año. Mi interés aquí fue cómo la pandemia nos afectó en nuestra forma de ver lo que estaba ocurriendo y cómo las relaciones con las personas que conocemos, iban afectándose por el distanciamiento y por el aislamiento (figura 23 y 24).

Figura 23. Ya no es chiste, (2020). Archivo personal.

Figura 24. Ya pasará... (2021). Archivo personal.

Luego de tres meses de vivir en compañía de mi amigo y su familia, viajé a mi ciudad natal Guayaquil por pedido de mi madre, para acompañarla, ya que el encierro nos estaba afectando. Este cambio repentino, sumado al sentimiento de derrota provocado por volver

con mi madre, me generó frustración con mi trabajo y surgieron preguntas sobre mí y sobre la forma en como estaba recibiendo todo este cambio.

En el proceso de adaptarme a la nueva normalidad trabajé en seis bocetos para una nueva serie llamada *Cajas De-presión* (figura 25 y 26), a la cual entendí como una búsqueda de auto entendimiento. Los dibujos hablan de la persona, el encierro y las diferentes formas en que cada uno lo afronta, todo inspirado en las actividades que mi madre hacía para distraerse del encierro y que, de igual forma, yo también las hacía. En ese momento me llenaba la atención la definición de soledad, la relación que tenemos con esa palabra y las distintas interpretaciones que le podemos dar. En ese momento me di cuenta de que mi trabajo, se cuestionaba los cambios de rumbo sobre lo inesperada que es la vida. Todo este cúmulo de situaciones que pasaron desde la pandemia, me generaron preguntas sobre la ironía y la irreverencia con la que cambia por completo lo que se piensa que sucederá.

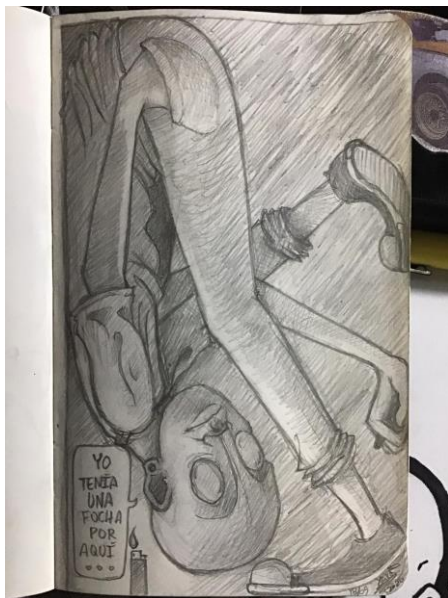

Figura 25. Boceto para grabado en xilografía, (2021). Archivo personal.

Figura 26. Boceto y plancha MDF para grabado en xilografía, (2021). Archivo personal.

Durante mi tiempo en Guayaquil trabajé en la serie mencionada anteriormente y su resolución sería con xilografía ya que quería acercarme nuevamente al material y recuperar lo que la pandemia me había quitado; también buscaba, por medio del tallado, sanar el sentimiento que generaban los bocetos además, de alguna forma simbólica, tallarme a mismo. Por la costumbre y la experiencia con el material, el trabajo fue pensado para hacerse en seis planchas de madera MDF de ocho líneas de grosor y estampados en papel *Kraft*. La primera razón para el uso de este material era lo económico, y la segunda era un acercamiento a la idea de la serie que se relacionaba con el encierro, puesto que la técnica se relaciona bastante con la esencia del ser y lo que deja grabado en piedra o, en este caso, en madera.

Con la ayuda de mi madre conseguí una plancha MDF para dividir en seis partes de 100x70. La idea era regresar con ellas a Quito para ser impresas en la Estampería Quiteña con la ayuda del maestro Arnoldo Sicles. Sin embargo, en el proceso de tallado empecé a cuestionarme sobre si este trabajo formaba parte de toda la investigación venía haciendo, o si acaso tenía relación con las series anteriores. Fue así que, por mi duda, las xilografías quedaron como un proceso de obra a futuro que me gustaría indagar mejor y trabajarlos individualmente.

Por cuestiones de mudanza (2021) y de la necesidad de movilizarme semanalmente entre Quito y Guayaquil, mi trabajo se estancó hasta regresar a Quito. Recién, a mediados de año pude retomar todo mi proceso creativo pero, de igual forma en el camino fui añadiendo más ilustraciones a las series ya formadas.

En un principio la mayoría de las obras de este proyecto estaba pensado para ser trabajos en pintura, grabado y arte digital, dependiendo de su serie. Cada colección sería vinculada con la resolución escogida. Sin embargo, la exposición de mi trabajo fue

cambiando conforme iba evolucionando mi investigación y añadiéndose más ilustraciones a las series. Cuando se controló el contagio y se nos permitió salir sin tantas restricciones, tuve pensado exponer en una galería. En la materia de curaduría ya había planteado la exposición y un presupuesto de montaje (figura 27 y 28). Puesto que, por la pandemia, la mayoría de mi obra se realizó de manera digital, la idea era presentar impresos de las ilustraciones. Mi tutor en ese momento me apoyó con la idea, aunque desde el aspecto económico, representaría un gasto muy elevado. Por esta razón me desmotivé de la idea de una exposición física y opté por una plataforma virtual.

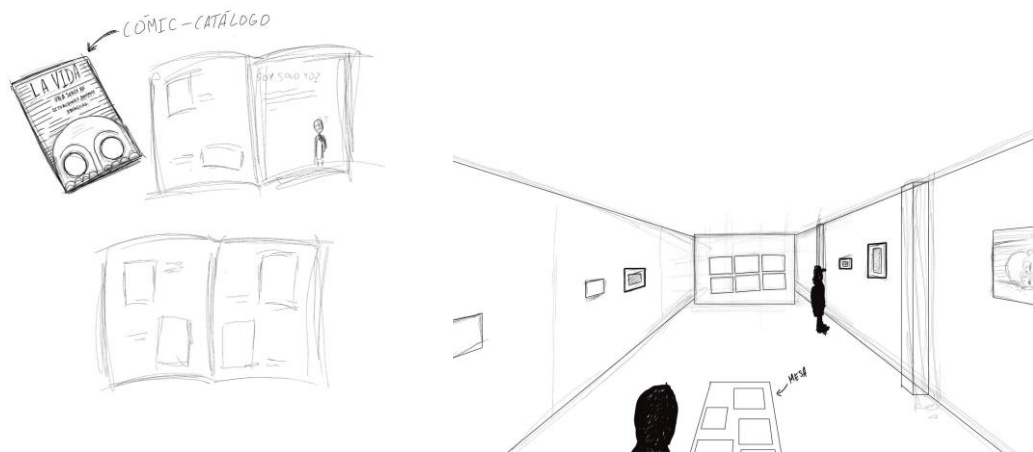

Figura 27. Boceto de catálogo para Exposición en la Galería Arte Actual, (2021). Archivo personal.

Figura 28. Boceto para planificación de montaje en la Galería Arte Actual, (2021). Archivo personal.

2.1 Resultados de investigación: Plataforma digital.

Es así que, el resultado de mi proceso de investigación la titulé “Una mirada cómica” . Está compuesta por cuatro series que reflexionan en torno a la identidad y al cambio debido a situaciones que obligan a la gente a adaptarse.

Para la realización de la página web, recibí la ayuda de mi compañera y amiga Janis Males, ya graduada de la carrera, que me recomendó el uso de la plataforma Adobe Portfolio por la facilidad de trabajo y el manejo de sus herramientas. Esta aplicación provee de plantillas prediseñadas y específicas para la presentación de proyectos creativos. Para el diseño de la página escogí el tema “Mercedes”, porque me gustó la sobriedad y la forma en que organizaba cada elemento en la plataforma.

Como página de presentación, se encuentra una imagen de portada diseñada específicamente para la exposición y el portafolio del proyecto, hay también un botón que dirige a otro sitio donde se podrá continuar con la muestra (figura 29). En la siguiente página se ve una introducción al proyecto y las opciones para ver las series, el *statement* y los contactos. Cabe aclarar que las fotos de los cuadros fueron realizadas con ayuda del profesor Gonzalo Vargas, en el estudio de la Facultad de Artes Visuales.

Figura 29. Diseño página de bienvenida, (2022). Archivo personal.

El menú de la página está compuesto por las secciones: Exposición, *Work* (trabajos), *Bio/Statement* y Contacto. Después de entrar a la página principal donde se presenta el texto de la exposición, se tiene la opción denominada *Work*, donde se encuentran las cuatro series divididas en cuatro portadas que muestran la obra más relevante de cada colección, están organizados desde la primera serie realizada, hasta la última, dejando los procesos creativos de los grabados para el final. Los colores escogidos para la página son: blanco para el fondo, negro y gris para los textos. Esto para mantener la estética de cómic que maneja todo mi proyecto en general (figura 30).

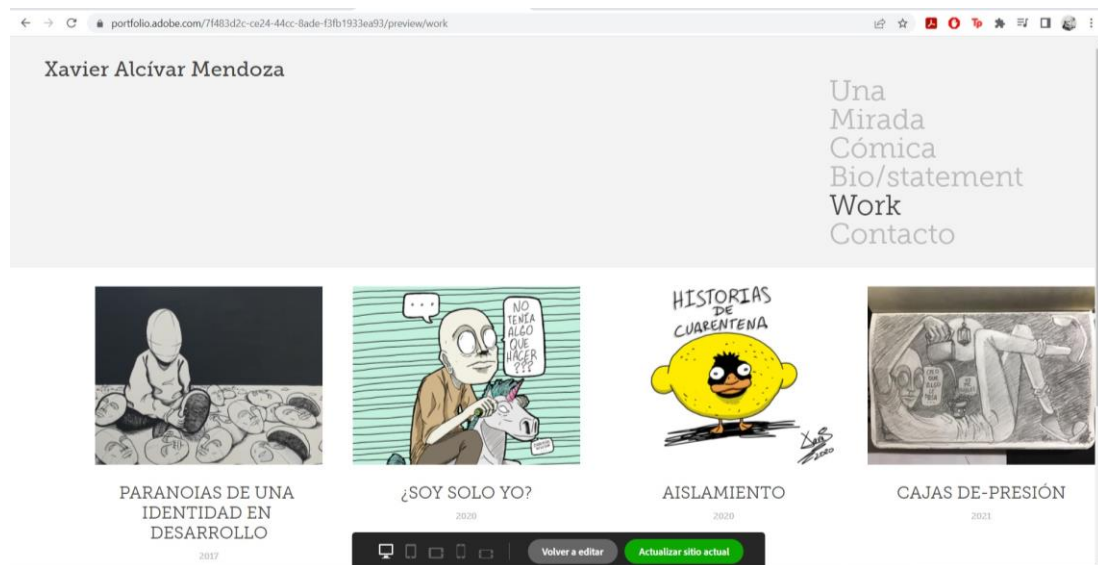

Figura 30. Diseño de portadas de cada serie y menú de navegación, (2022). Archivo personal.

Como parte del proyecto fueron tomadas en cuenta las cuatro series mencionadas en la metodología: *Paranoias de una Identidad en desarrollo*, *¿Soy solo yo?*, *Aislamiento* y *Cajas De-presión*. De estas, la última, solo son los bocetos mencionados para el proyecto que tengo pensado realizar en grabado. Cada página está destinada a una serie con su respectiva ficha técnica, año de realización e imágenes de cada una de las obras (figura).

Finalmente, para la difusión de la exposición virtual en redes sociales de la Carrera de Artes Visuales, realicé una ilustración destinada a servir de presentación para la misma. Se utilizó una tipografía sin serifa. Adicional a eso, se mostró toda la información necesaria para que los interesados en asistir tengan la posibilidad de unirse a la reunión de Zoom en la que se daría el lanzamiento de la plataforma virtual (figura 31).

Figura 31. Diseño de la exposición para difusión en redes, (2022). Archivo personal.

Conclusiones

La realización de la exposición por medio de una plataforma digital y su lanzamiento por vía Zoom en lugar de hacerlo de manera presencial, fue algo novedoso para mí, puesto que no estaba acostumbrado a los medios digitales para la presentación de mi trabajo. Sin embargo, me agradó mucho la idea, ya que tanto personas cercanas a mi como amigos y conocidos ubicados en otras provincias o países pudieron ser capaces de ver la exposición. No obstante, habría querido exponer en una galería como era el plan principal.

En cuanto al recibimiento de las obras, he tenido varios comentarios asertivos acerca del contenido. Ya que se trata de humor gráfico e ilustración de índole satírico el espectador pudo tener un acercamiento no tan incómodo frente a lo mostrado. Algunos, que son cercanos a un humor más oscuro, mencionaron una falta de burla frente a algunas situaciones retratadas. Mientras otros vieron a las series como un reflejo de percances que han vivido, principalmente con *Aislamiento*, la cual contiene problemas que en su mayoría vivieron muchos durante la pandemia.

Los personajes investigados, humoristas gráficos e ilustradores que forman parte de mis referencias me dieron mucho en qué pensar, ya que ampliaron mi perspectiva sobre la

comedia y que tan subjetiva puede ser al momento de usarla como herramienta de comunicación. También cómo algunos han sabido abordar temas sociales o estereotipos comunes para representar problemas de la realidad de formas cómicas pero directas para el espectador. Lo importante que llega a ser el humor con el que uno llega a ver la vida y qué es lo que nos hace reír, para así encontrar la forma de comunicar al resto lo que nos pase.

El humor gráfico, al romper con la seriedad de la información y burlarse de la realidad, presenta una perspectiva mejor recibida, desde donde se puede reflexionar sobre la vida y lo que ocurre en ella. Nos enseña de forma cómica errores que se cometen, problemas que no queremos ver en ocasiones o nos provee de un aprendizaje para el futuro. Sin embargo, la caricatura, al ser un medio de comunicación establecido, se tiene que adaptar a las leyes de lo políticamente correcto que circulan en ese momento. Se tiene que limitar a las adversidades que conllevan el burlarse de un personaje o una situación. Aprender a identificar los atajos, saber reírse sutilmente de lo que ocurre y enseñar la realidad sin llegar a ser tan ofensivo. A fin de cuentas, la caricatura es crítica y siempre se presenta de manera sincera para el espectador, tratando de que el mensaje que quiere transmitir el artista, sea recibido.

Frente al resultado obtenido y, estas series, al no tener un cierre como tal, me quedan algunas preguntas para pensar como ¿Siempre vamos a pasar por situaciones que necesitemos ver desde una perspectiva cómica?, ¿Qué tan libre podrá ser la caricatura frente a medios de comunicación y redes sociales que censuren lo “incorrecto”? Todo esto es tan extenso como subjetivo es el humor. Y nos sirve para reflexionar sobre lo comunes que pueden ser nuestros problemas y los de otros o que tan únicos nos podemos creer frente a comportamientos que terminando adoptando de otros.

Bibliografía

Foucault, M., (2018) *Hermenéutica del Sujeto, Curso en el Collège de France*, Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.

Donoso, M., (2004) *Ecuador: Identidad o Esquizofrenia*, Quito, Ecuador; Editorial Eskeletra.

Goffman, E., (1959) *La presentación de la persona en la vida cotidiana*, New York, Estados Unidos: Editorial Random House.

Kronfle, R., Zapata, C., (2016) *Solá Franco: El impulso autobiográfico*, Cuenca, Ecuador: Fundación Municipal Bienal de Cuenca.

Hernández, S. (2012). *El humor y su concepto. Humor, humorismo y comicidad*. Obtenido de <http://www.monografica.org/Proyectos/4522>

Coffetangou. (2017). *La sátira: Juvenal y Horacio*. Obtenido de plataforma virtual Coffetangou: <https://coffeetangou.wordpress.com/2017/05/03/la-satira-juvenal-y-horacio/>

BBC Noticias. (2012). *Las despiadadas caricaturas políticas que evitaron revoluciones*. Obtenida de la plataforma virtual de la BBC Noticias del mundo:

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2012/12/121204_caricaturas_politicas_revoluciones_reino_unido_np

Esther, L. (2015). *LUDI SCAENICI: Las Representaciones Teatrales. Citarodia, Atelana y Tetimimos*. Obtenido del Blog Artencordoba:

<https://www.artencordoba.com/blog/ludi-scaenici-las-representaciones-teatrales-citarodia-atelana-tetimimos/>

Ivanov, P. (11 de julio del 2006). *Problemas teóricos en torno a la parodia. El “apogeo” de la parodia en la poesía española de la época barroca*. Obtenido de TONOS, Revista electrónica de estudios Filológicos, volumen 11:

<https://www.um.es/tonosdigital/znum11/estudios/12-parodia.htm>

Pelayo, J. (2015). *¿Qué es el Humor gráfico?* Obtenido de la plataforma HumorSapiens:

<http://humorsapiens.com/que-es-el-humor-grafico>

López Huertas, N. (2016). *La Teoría Hipocrática de los Humores*. Gómeres: salud, historia, cultura y pensamiento [blog]. Disponible en <http://index-f.com/gomerres/?p=1990>

Medieval Chronicles. (2014). *Medieval Court Jester*. Obtenido del Blog Medieval

Chronicles: <http://www.medievalchronicles.com/medieval-people/medieval-entertainers/medieval-court-jester/>

Andrade, J. (2013). *El baile del Camaleón, la crisis de identidad y su relación con los trastornos de personalidad*. Mundo Diners. Obtenido de:

<https://revistamundodiners.com/el-baile-del-camaleon-la-crisis-de-identidad-y-su-relacion-con-los-trastornos-de-personalidad/>

Muñoz, L. (2018). *Tiempos modernos, de Chaplin: Un sonoro bofetón al capitalismo*.

Obtenido de la plataforma virtual del periódico colombiano El Espectador:

<https://www.elespectador.com/noticias/cultura/tiempos-modernos-de-chaplin-un-sonoro-bofeton-al-capitalismo/>

Ruiza, M., Fernández, T. y Tamaro, E. (2004). *Charles Chaplin. Biografía. En Biografías y*

Vidas. La enciclopedia biográfica en línea. Barcelona (España). Recuperado el 15

de junio de 2020 de: <https://www.biografiasyvidas.com/monografia/chaplin/>

Gómez, V. (2014). *Liniers sigue sorprendiéndonos con el humor de 'Macanudo'*. Obtenido

de Blog Rtve: [https://www.rtve.es/noticias/20140127/liniers-sigue-](https://www.rtve.es/noticias/20140127/liniers-sigue-sorprendiendonos-humor-macanudo/859900.shtml)

[sorprendiendonos-humor-macanudo/859900.shtml](https://www.rtve.es/noticias/20140127/liniers-sigue-sorprendiendonos-humor-macanudo/859900.shtml)

Jiménez, J. (2013). *Liniers: "El humor es el mecanismo de defensa en todas las*

situaciones". Obtenido de Blog Rtve:

<https://www.rtve.es/noticias/20130413/liniers-humor/636480.shtml>

Obiols, I. (2004). *"No soy socióloga, psicóloga o filósofa. Hago chistes", dice Maitena*.

Obtenido de Obtenido de la plataforma virtual del periódico español El PAÍS:

https://elpais.com/diario/2004/04/22/cultura/1082584810_850215.html

Mora, M. (1999). *"Me río de lo que lloramos las mujeres"*. Obtenido de Obtenido de la

plataforma virtual del periódico español El PAÍS:

https://elpais.com/diario/1999/10/14/cultura/939852005_850215.html

Mejía, N. (2019). *Historia de la Caricatura*. Obtenido del Blog AspergerArt:

<https://asperger.art.blog/2019/01/29/historia-de-la-caricatura/>

Milenio. (2020). *Alberto Montt: ansiedad, un obstáculo en la vida cotidiana*. Obtenida de la plataforma virtual de la revista virtual Milenio:

<https://www.milenio.com/cultura/literatura/alberto-montt-ansiedad-obstaculo-vida-cotidiana>