

HORROR Y COMEDIA: UNA DIALÉCTICA DESDE LAS ARTES VISUALES

Camilo Cevallos

Director: Agustín Garcells Suárez

Introducción

- Inspirado por la errónea idea de que Gravity Falls era una caricatura que infantilizaba el horror a través de la comedia, se dio inicio a un proceso de investigación y creación que casi inconscientemente enfrenta lo conocido con lo desconocido.
- Producir obras en técnicas de la animación y de la ilustración que busquen mezclar ambos géneros desde un contexto *Millennial*
- Comprender la estructura y mecanismos del horror y de la comedia en productos visuales.

Horror vs. Comedia

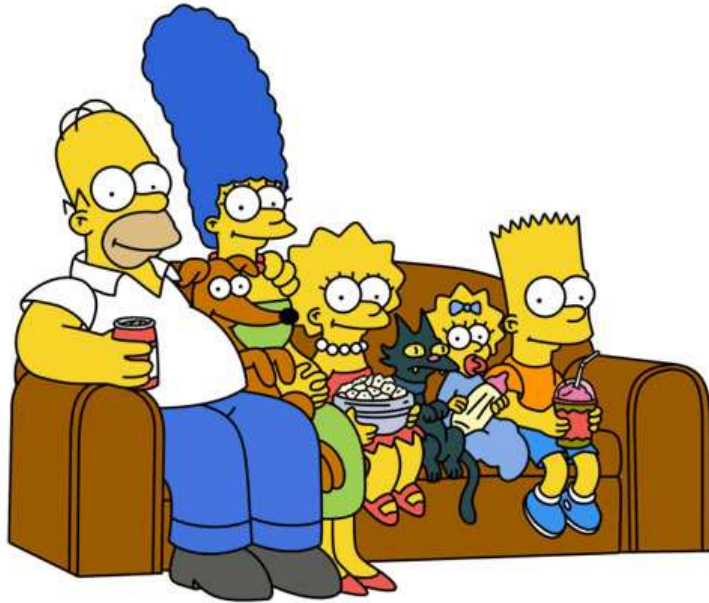
Horror

- El público se acerca a una ficción de horror esperando asustarse.
- Para que una ficción sea de horror es importante que represente una *amenaza no-natural* en relación al mundo en el que se desarrolla.
- Se puede transmitir miedo a través de un *Horror blanco* que es sutil y ataca a la psiquis, así como por medio de un *Horror negro* que es frontal y ataca las emociones.
- Si los mecanismo que generan tensión en el espectador son predecibles, el desfogue queda eliminado o se vuelve poco satisfactorio.

Comedia

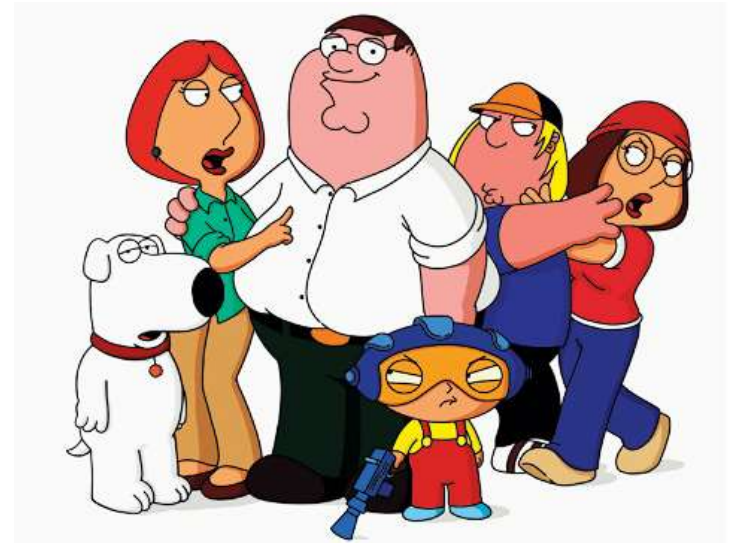
- El espectador consume comedia con la expectativa de reír.
- La comedia debe estar en un constante intercambio entre la ruptura de la armonía y el retorno a la misma, lo que se logra a través de una *Violación benigna*.
- La gracia puede ser generada por medio de una *Comedia blanca*, que busca hacer que el público aumente su conocimiento mediante la risa, del mismo modo que existe una *Comedia negra*, que presenta un humor más visceral influenciado por la comedia física
- Cuando los pasos que conforman un chiste son presentados al espectador sin alteraciones, esto ocasiona una pérdida del factor cómico causado por la falta de originalidad.

Los Simpsons vs Padre de Familia

Los Simpsons (1989-Actualidad)

Esta serie presenta en gran parte una comedia formada por alusiones, que son referencias que no se fundamentan en la sustitución, sino en la interacción de lo referenciado con la serie.

Padre de Familia (1999-Actualidad)

La comedia utilizada en esta serie es de naturaleza frontal y efímera, en el sentido en que el humor es más atrevido pero no va más allá de generar risa.

Tucker & Dale vs. Evil - Gravity Falls

Existen productos que logran generar una dialéctica entre ambos géneros. *Tucker and Dale contra el mal* por un lado toma la comedia y la trae al mundo del horror al demostrar que la falta de comunicación no solo puede traducirse en angustia. Mientras que *Gravity Falls*, al limitar la *Violación benigna* consigue eliminar esta sensación de seguridad que suele estar presente en las caricaturas.

White With Red

- Animación inspirada principalmente por las *Casitas del Horror* de Los Simpsons, donde se reinterpreta un Creepypasta o leyenda urbana difundida por medio del internet.
- Debido al bajo nivel de conocimiento de la técnica, la simpleza fue un eje conductor del proceso creativo de la obra.
- Existen referencias dentro de la obra, pero más que alusiones son homenajes a productos de ambos géneros que de cierto modo sirvieron de inspiración al producto.
- Además de un diálogo entre humor y comedia, también es uno entre audio y video, donde se genera tensión a través de diálogos, efectos sonoros y la música de fondo, pero esta tensión es liberada de forma humorística, que esta representada en una comedia efímera, construida a base del choque de contrarios.

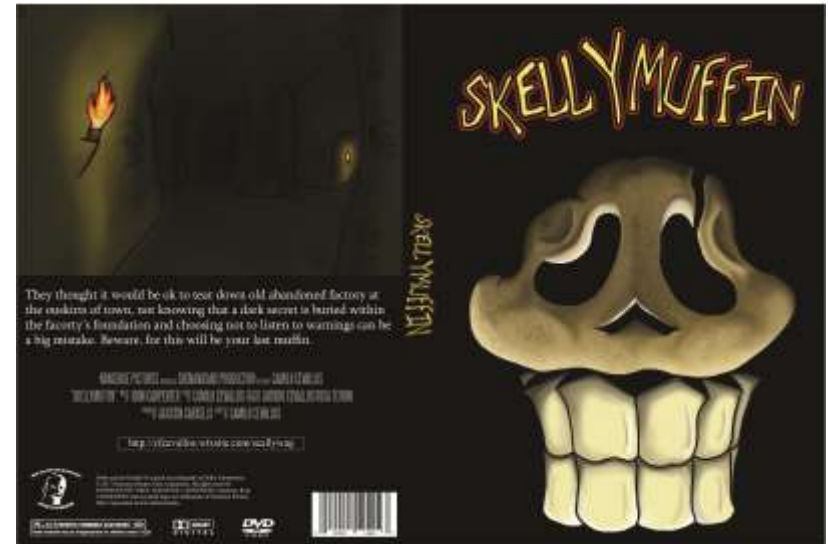
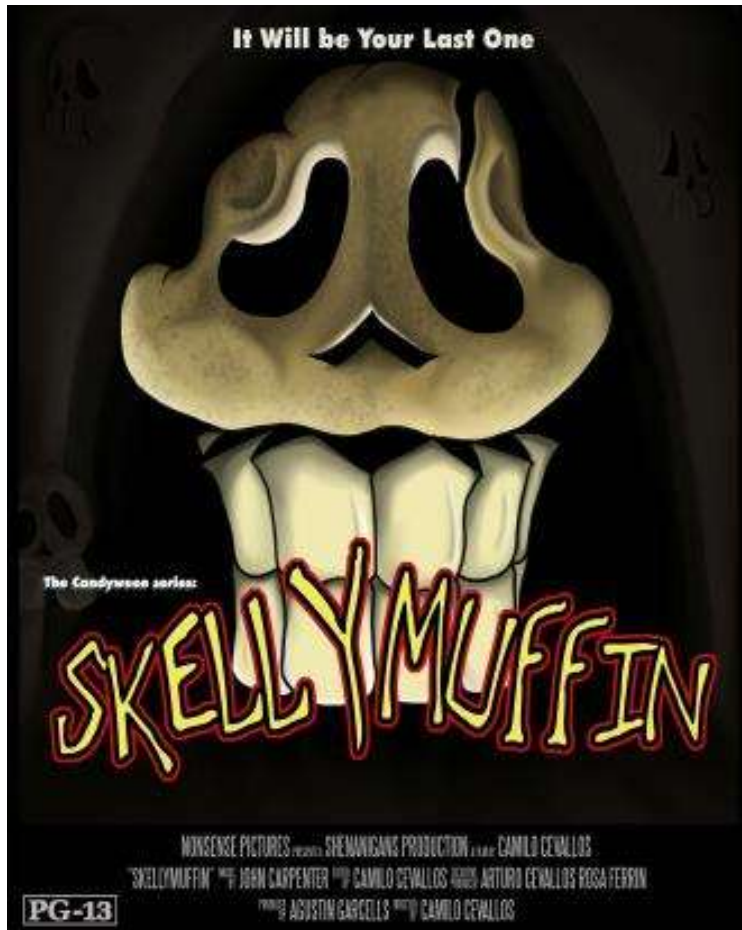
<https://youtu.be/CisfUm6Vlgg>

Candyween

- Reinterpretación por medio de la ilustración del concepto del *Dulce de Noche de Halloween*, que se mofa de la, en ocasiones, no intencional ridiculez cómica de las películas de horror de serie B, así como a su producción prolífica de secuelas en el género de horror.
- Se toma diferentes golosinas, dulces de repostería y otros postres, para conectar su aspecto formal con el de monstruos del horror, y así crear una imagen que aluda a estos, al mismo tiempo que rememore al género de ficción pulp y a los carteles promocionales de películas.
- Las alusiones se presentan además de en la forma física en el nombre dado a cada personaje, junto con la sinopsis que se les ha dado.
- En este caso el diálogo entre horror y comedia se genera por la transformación de lo seguro en inseguro y vice versa. De modo que estas criaturas terroríficas se vuelven motivo de burla al estar representadas en dulces y postres, mientras que estos alimentos que normalmente traen regocijo ahora son peligrosos al ser los medios por los que la maldad se manifiesta.

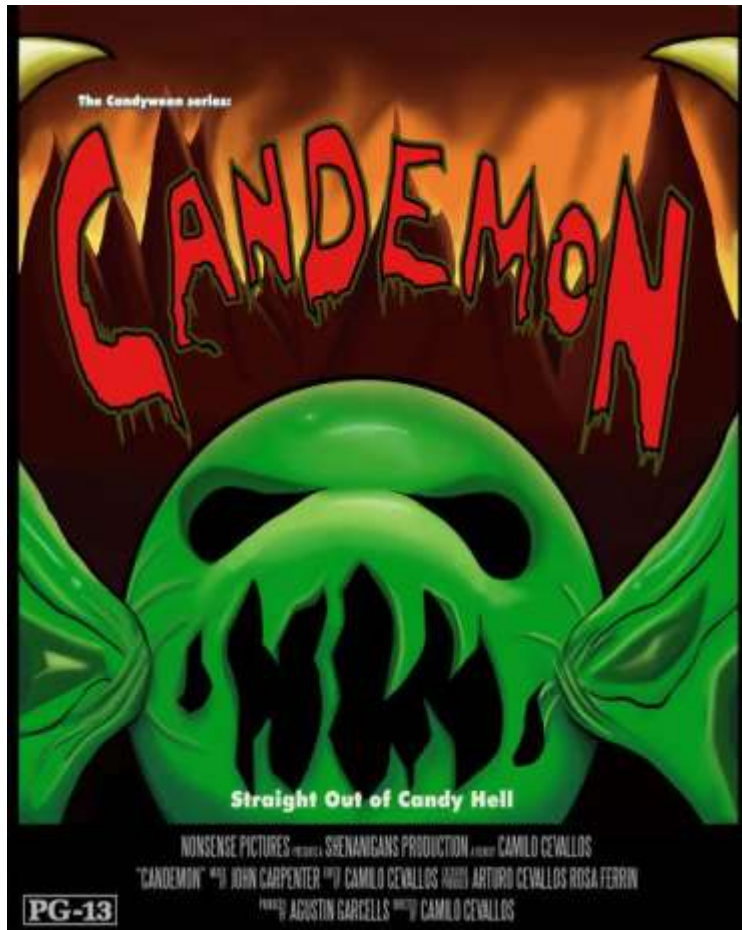
Skellymuffin

Resultado de juntar un panqueque con un esqueleto, que toma su nombre de las palabras *Muffin* y *Skellyman*.

Este panqueque busca venganza por la destrucción de su lugar de descanso, que es una burla de la motivación que se ve en antagonistas del horror.

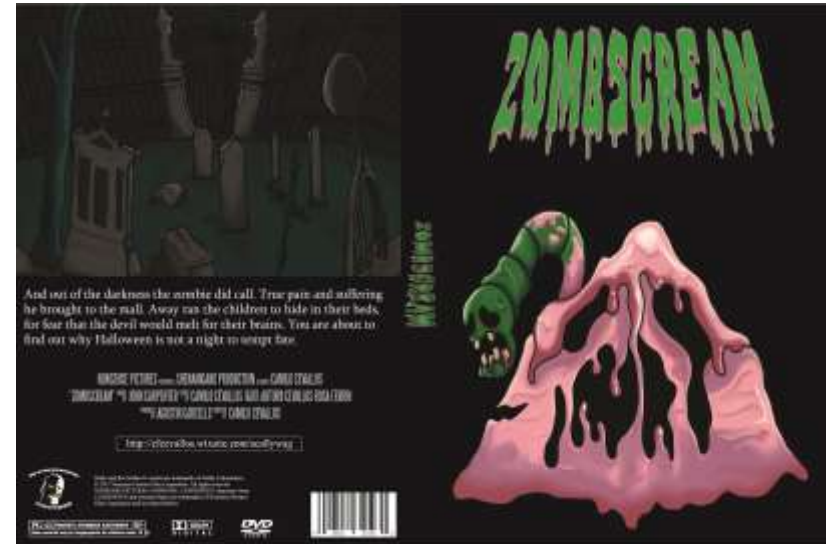
Candemon

Mezcla entre un caramelo cuya empaque se desenvuelve por ambos lados de la golosina y un demonio, de ahí su nombre que es formado por *Candy* y *Demon*.

La alusión en este caso es al discurso de Vincent Price en la canción *Thriller* de Michael Jackson.

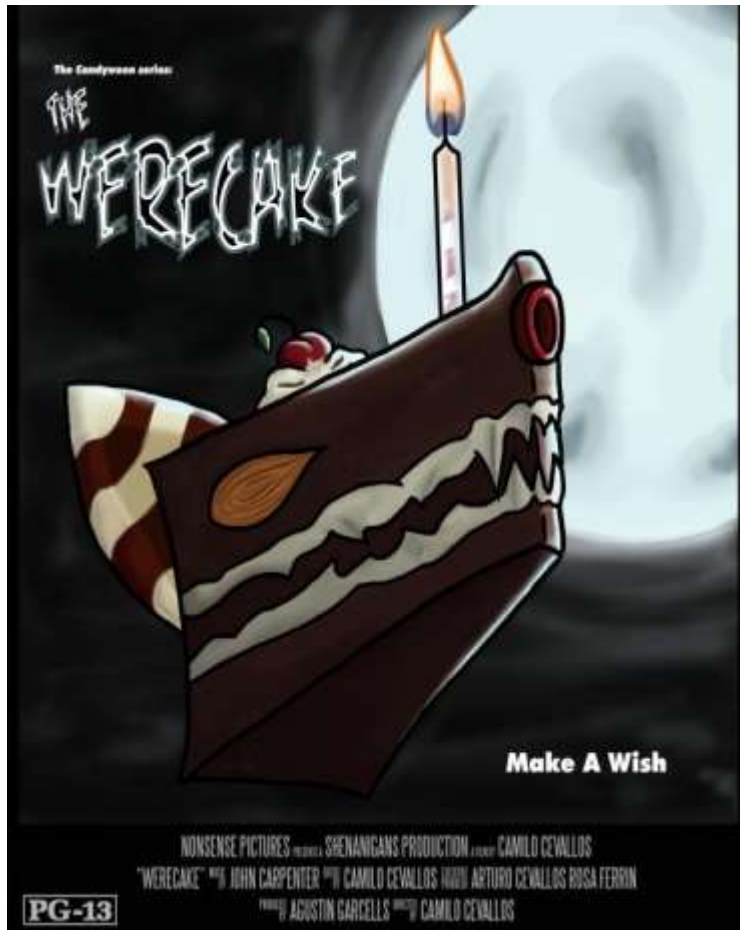
Zombscream

Zombscream es lo que sucede cuando se junta el derretimiento de un helado con la descomposición de un *Zombi*. El nombre no solo juega con *Zombie* y *Ice Cream* sino también con *Scream* que es Gritar.

Aquí se alude en cambio al músico y director de Horror Rob Zombie, así como a la idea del mal desatándose por medio de un conjuro.

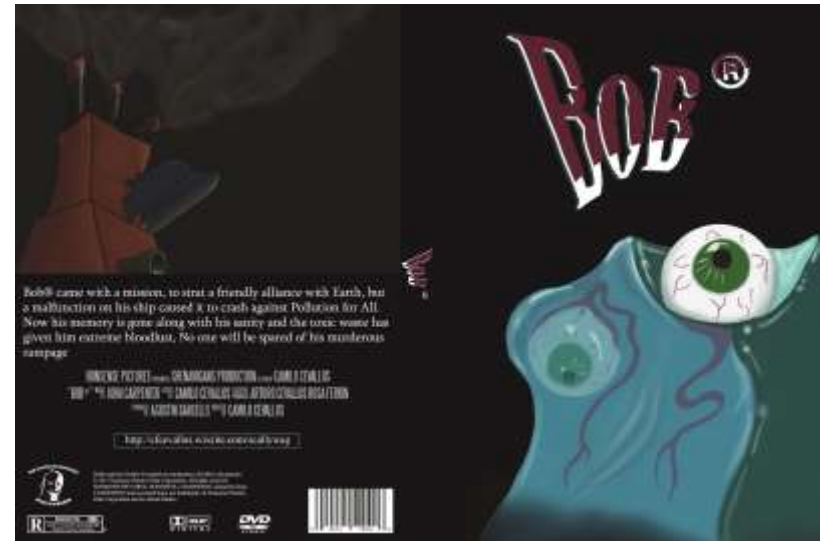
The Werecoake

Werecoake surge a partir de la idea de que en ocasiones la decoración de los pasteles da esa idea de la dentadura de un lobo.

La maldición a la que se alude en este caso es una resultante de una ofensa al pueblo gitano, que busca retribución a través del sufrimiento del agresor.

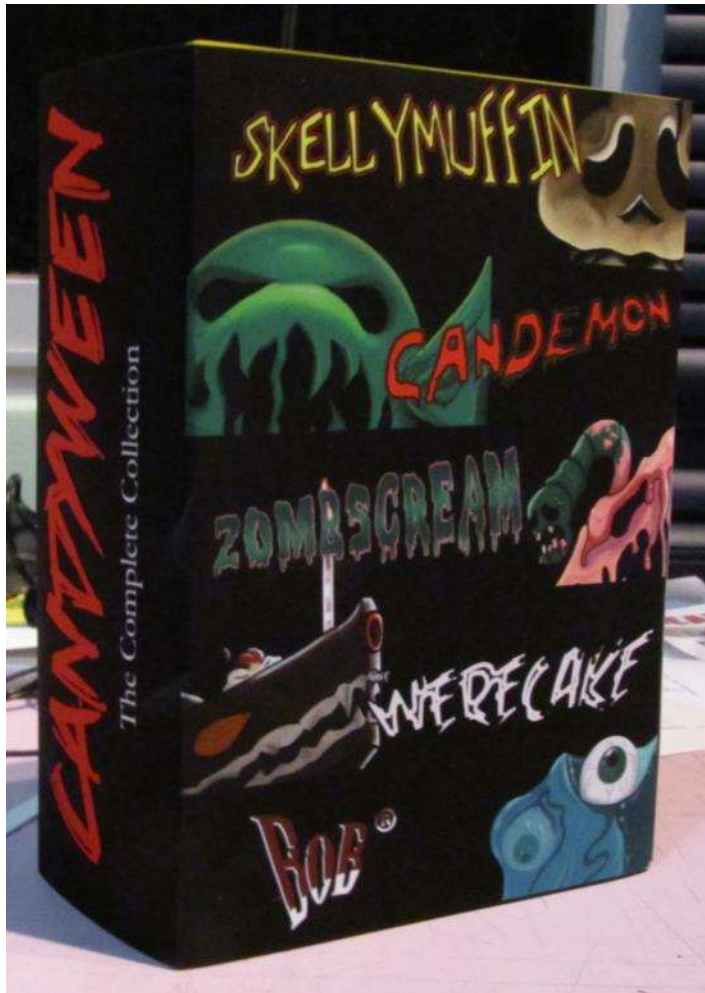
Bob®

Bob® es este alienígena que viene a sembrar el caos y la destrucción al planeta, su nombre no juega directamente con el postre que representa, pero si con al idea de que estos siempre son productos de una compañía.

Con este personaje no se hace alusión únicamente a los seres poco amigables de otros planetas, sino también a la idea de que el peligro puede estar presente en las cosa más absurdas .

Candyween Collection

La colección de Candyween es el homenaje final al género del horror y como en ocasiones la producción prolífica de secuelas significa que a su vez exista una caja que contenga toda la serie.

Disparates y Sinsentidos

Conclusiones

- Comprender los mecanismos utilizados por los género narrativos solo tiene potencial si se los puede traducir al lenguaje personal.
- Al juntar dos géneros en un solo producto se debe buscar que estos se complementen en lugar de hallarse compitiendo por la atención del espectador.
- Cuando se trata de ser creativos es imprescindible mantenerse en un estado de exploración, para así no estancarnos y de este modo mejorar nuestra forma de crear, así como de consumir productos artísticos.
- Sea parte del requisito para completar cada nivel de una carrera universitaria o un deseo de mostrar al público las obras realizadas siguiendo una temática, la producción y montaje de un exhibición de arte va ser uno de los pasos más demandantes del proceso.
- El arte más que surgir de un concepto potente o de una cualidad técnica, debe partir de la diversión.