

**UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE ARTES
ESCUELA DE ARTES VISUALES**

**“LOS EFECTOS DEL BUEN HUMOR Y LA
CARICATURA EN LA SOCIEDAD
CONTEMPORÁNEA”**

**Tesina de grado previa a la obtención
de licenciatura en Artes Visuales**

AUTOR: MIRIAM A. LÓPEZ ROSALES

DIRECTOR: DANIEL LÓPEZ

CUENCA – ECUADOR

2010

RESUMEN.

El humor es un lenguaje que incita el buen genio y dominio propio de las personas; en la antigüedad era considerado como los fluidos corporales que dominaban los estados de ánimo del ser humano, una de las formas de proyección humorística es la caricatura.

Al hablar de caricatura nos permite relacionarlo al ser humano con un espacio determinado, mostrando una exageración de los rasgos característicos de cada personaje, resaltando sus defectos o virtudes para obtener una imagen cómica utilizando la misma como mofa, mostrando de esta manera el humor en la sociedad y convirtiéndola en una pieza artística.

El arte nos ha abierto la posibilidad de desarrollar varias formas de apreciar la estética humana, ya que pocas veces nos hemos permitido disfrutar las exageraciones o defectos que poseemos, es decir, nunca nos vemos de otra manera que no sea perfecta. Es por esto que el presente proyecto artístico, “los efectos del buen humor y la caricatura en la sociedad contemporánea”, muestra una serie de fotografías de un grupo de estudiantes de la facultad de artes, cada una intervenida digitalmente, exagerando sus rasgos característicos, caricaturizando su naturalidad en el diario vivir, ya que se los ha considerado como iconos que marcan la diferencia dentro de la comunidad educativa artística, permitiendo ser identificados con facilidad.

ÍNDICE.

TEMAS	PÁG.
Resumen.....	2
Índice.....	3
Agradecimientos.....	6
Dedicatoria.....	7
Objetivo General.....	8
Objetivos específicos.....	9
Antecedentes.....	10
Justificación.....	11
Marco teórico.....	13
CAPITULO I	
EL HUMOR EN EL ARTE	
1.1. Historia del humor.....	20
1.2. La risa como lenguaje expresivo.....	21
1.3. El arte y la caricatura.....	23

1.4.El lenguaje estético de la caricatura26

1.5. La hipérbole en la imagen.....27

CAPITULO II

2.EL LUGAR DEL HUMOR ENTRE LOS JÓVENES

2.1. Registro de imágenes alusivas al humor en nuestro medio.....28

2.2. Humor y vida cotidiana dentro de la facultad de artes. Mecanismos del humor entre los jóvenes.....28

2.3. Personajes característicos de la facultad de artes que intervienen en la obra.....29

4

CAPITULO III

3.DESCRIPCIÓN PRÁCTICA DE LA OBRA

3.1. Porqué el formato de la fotografía.....32

3.2. Nuevos medios en la imagen y el uso del programa photoshop.....33

3.3. Registro de la obra.....36

Cedula o presentación.....45

Anexos.....	46
BIBLIOGRAFIA.....	47

AGRADECIMIENTOS.

A mi pá Ángel López y a mi má Gladys Rosales por su apoyo incondicional brindado a lo largo de mi vida profesional.

DEDICATORIA.

A mi má a mi pá, mis hermanas, Elsa, Margarita, Raquel, Diana y mi único ñaño Ángel, a mis profesores, Luis Santa , Vicente Narváez, Julio Álvarez, Olmedo Alvarado, Karla León, Melina Washima, Cecilia Suarez, Roxana Corral, Blasco Moscoso, Joanna Valdivieso, Marcelo Parra, Gustavo Novillo, Daniel López, a mis compañeros y amigos, Henry Cueva, Iván Cruz, Frank Asmal, Rosa Zhuñi, Paola Montalván, Johnny Malla, Marcela Vázquez, Luis Zhinin, Bolívar Encalada, Edgar León, Cristina Quinde, Jonathan Llivicota, Cristina Carrasco, Virginia Cordero, Fernanda Muños, Eli Figueroa, Liz Villareal, Angélica Vicuña, Maru Figueroa, Buru, Alexandra Bueno, Daza, Ricky, Elmo, Mayo, Queso, Sra. Marisol Cobos ,Daniela, Isaías, Lorena, Irina, a los Mangococha, Pablo, Boris, Omar, etc. por estar presentes en mi carrera.

OBJETIVO GENERAL.

Estudiar el lugar del buen humor, el chiste y la caricatura mirados a través del arte, entre los jóvenes universitarios, sus actitudes frente a vida y las consecuencias de una actitud positiva y descomplicada. A través de la observación directa, el análisis de discurso, registro fotográfico, registro de chistes y caricaturas en el medio, para rescatar el lugar del buen humor y la sensibilidad positiva en la vida cotidiana a partir de una muestra plástica.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

- **Estudiar el lugar del buen humor en la facultad de artes, el chiste y la caricatura mirados a través del arte y la teoría en la sociedad contemporánea. Consecuencias de una actitud positiva en la vida y las actitudes culturales a partir del estudio teórico y de referentes estéticos.**
- **Estudiar los diferentes mecanismos del humor y la caricatura entre los jóvenes universitarios, recopilando datos e imágenes. A través de la observación directa, el análisis de discurso, registro fotográfico y registro de chistes, apodosos y caricaturas en el medio. (a través de encuestas, entrevistas y registros fotográficos)**
- **Crear una obra plástica, en donde la imagen dialogue con el espectador de una manera graciosa.**

ANTECEDENTES.

Desde la antigüedad, una de las principales formas de relacionarse entre las diferentes clases sociales, sin duda alguna es el buen sentido del humor, es una necesidad que tiene todo ser humano al igual que comer o respirar; así como los pintores y escultores eran presos de su oficio, para con la iglesia; históricamente usaron a los humoristas como medios satíricos, los mismos que eran perseguidos por el poder político, que más tarde se convertirían en sus mecenas y una de sus obligaciones era ayudar a definir las clases sociales, a través de diferentes espectáculos ya sea para la clase alta o baja “dime de lo que te ríes y te diré a qué clase social perteneces”.

El humor se va desarrollando en el individuo a medida que este crece y lo convierte en un efecto visible de goce y placer como respuesta a las diversas problemáticas, es una excelente vía para expresar las emociones y comunicarlas.

“A los oídos de los ingleses, los españoles y los italianos, HUMOR es el término que se utiliza tanto en el sentido de fluido corporal como en el humorismo [...], el HUMEUR (humor) en el sentido de fluido y el HUMOUR (humor) en el sentido de estado de ánimo”.

Fueron los ingleses los primeros en usar el término humorista, para referirse a Oscar Wilde, Bernard Shaw que se dedicaban a la creación ingeniosa de personajes y situaciones cómicas.

Podemos ver en la actualidad que en nuestra sociedad ecuatoriana, la vice presidencia actual con Lenin Moreno pone más énfasis a las campañas que incitan el buen humor y la sonrisa “Sonríe Ecuador. Somos gente amable”, que busca "el cambio de actitud de los ecuatorianos, resaltando valores como la solidaridad, la alegría, el respeto, la tolerancia y la hospitalidad” debido que el buen humor es una fuente necesaria en el estado espiritual y psíquico del ser humano. Tenemos múltiples razones que alteran nuestro entorno pero considerando nuestra sociedad, es mejor ver las cosas con un buen humor.

JUSTIFICACIÓN.

11

- **Si tomáramos otra forma de vida, si enfocáramos otro estilo de vida, si el pesimismo y las cosas que nos abruman nos tienen tontos y vagos de nuestro lado más sensible, y escondido, considero que la forma más eficaz para cambiar sería ser más creativos y menos rígidos con nuestras ambiciones, flexible con todos y una de las formas más rápida y creativa sería ser positivo, amar lo que nos rodea, ser egoísta por momentos claves.**
- **El interés de mostrar que el estilo de vida de los adultos es muy agotadora y transitoria; y que las formas de resolver los problemas son crudas (simples e inmediatas) sin goce, sin reflexión en algunos mensajes.**

- **Este estilo de vida se ve compensado con sugerencias que de alguna manera se considere positivo; al admitir lo que se ha aprendido sobre todo las diversas formas creativas, relajadas y complicadísimas que existen y que de alguna manera son las que más nutren, enriquecen las familias, y forjan valorar las cosas.**
- **En la actualidad la gente se encuentra abrumada con tantos actos cambiantes e inesperados que alteran el genio y consecuentemente de esto, aparentemente todo sale mal, evitando ver las cosas buenas y las ventajas que podrían sacar del cambio de estas que en un principio les abruma, el buen humor es una salida que ofrece mejoras al individuo, y permite mostrar muchas variantes en un nivel pasivo y de progreso.**

MARCO TEÓRICO.

*"Desde ahora en adelante no haré nada que no quiera hacer.
El mundo me debe felicidad, realización y éxito. Solo estoy aquí para
aprovecharlo"
"Calvin" por Bill Watterson*

El humor es un elemento que se maneja a diario es un lenguaje que incita una visión risueña de la sociedad, además facilita la reflexión acerca de las diversas problemáticas, en una ocasión “una chica le pregunta a su amigo:

-¿Por qué usas gafas todo el tiempo? Este le responde

-porque sin ellas soy feíto...

Pero igual todas se mueren por mí

La manera de responder nos muestra la ironía y el juego para no ser objeto de risa sino dar el motivo para reír “Me duele pero es buen chiste, suele ser una reacción frecuente, es decir acepto la injuria sin reacciones contra el autor en homenaje a su inteligencia”¹, se convierte en un ser para dar, para convertirse en un vínculo.

Aristóteles afirmo que el hombre es el único animal que ríe, que tiene un lenguaje y humor, el ser humano con buen humor adquiere ciertas virtudes, facilidad para reír, tiene buena memoria, cierta habilidad para contar anécdotas, una gran

¹Claudio Malo Gonzales, ANTOLOGIA DE LA ESCOBA, editorial don Bosco, Cuenca Ecuador, 1980

capacidad para contar chistes, son rasgos característicos del buen humor. La risa está lejos de pertenecer a un rango de status social específico, históricamente nos ha acompañado en todo evento, en guerras, victorias, bodas, divorcios, muertes, nacimientos, triunfos, derrotas, pero para que esto funcione a perfección se necesita tres elementos:

El humorista o cómico, El receptor o escucha y en algunos casos el intermediario, el que explica. Esta es una receta infalible para que se produzca el humor narrado o leído.

Los niños en sus travesuras maquillan las cosas con una sonrisa, no en vano se dice que “llevan una sonrisa de oreja a oreja”, (Durante la risa se contraen 15 músculos faciales entre ellos el musculo risorio) entre más muestren los dientes creen que se solucionara todo, es una manera casi inconsciente que tiene el hombre para llevar las cosas.

14

Pero ¿qué es la risa?

Según Pedro Kleinburg la risa es una expresión de una emoción debida a diversos elementos intelectuales y afectivos [...] es provocada por algo que mueve el ánimo, en virtud de su carácter jocoso, ridículo o placentero”². La risa siempre va a ir de la mano con los resultados de optimismo y pesimismo. Mona lisa, Afrodita, Atenea son personajes que por su timidez apenas se puede percibir una sonrisa.

² Pedro Kleinburg. <http://www.xe1rcs.org.mx/cultura/risa.html>

Podríamos hacer hasta una clasificación de risas y propósitos, risas sinceras, risas picaras, risas inocentes, risas insinuantes, todo lo positivas y brillantes que queramos, pero también unas que otras serian, risas hipócritas, risas convenientes, risas perversas (como la de la bruja de blanca nieves), risa nerviosa. La risa es una forma de desviar algún impulso agresivo.

“...el humor representa esos modos sutiles inteligentes, metafóricos, mediante los cuales el común de los hablantes se burla de las hegemonías, de la represión, de las pretensiones presoras del poderoso....”³.

La risa y el buen humor son elementos cotidianos e inseparables muchos artistas, genios del comic, usan las más simples y creativas formas de mostrar salidas graciosas a las diversas problemáticas que la vida pone.

15

Pero ¿porque usar las caricaturas?, veamos nuestras páginas en los periódicos locales o nacionales ¿acaso no existe un segmento específico para la caricatura?

Pues claro son anuncios oportunos, y literalmente graciosos son una forma fácil y amortiguada de mostrar los problemas que cursamos, en nuestra sociedad ecuatoriana estamos bien acostumbrados a reír de imprudencias o errores (Rebeca Flores al responder que el rio más caudaloso de América se

³Luis Barrera Linares, EL HUMOR EN LA COMUNICACIÓN COTIDIANA O CÓMO DEFENDERNOS DE LA ADVERSIDAD, (Universidad Simón Bolívar)

llamaba, Everest) el buen humor también es usado como estrategia de gobernantes, pues para ganar los diferentes cargos, una gran sonrisa los presenta, el buen humor y la risa son cosas intachables en el ser humano y más aún si hablamos de niños. La creatividad de los niños y algunos adultos paratransformar un sin número de cosas para hacerlas graciosas y sorprendentes es de un talento extraordinario.

El comic Calvin y Hobbes hace notoria la gran capacidad de los niños y adultos para ser creativas las cosas de niños deberían aplicarse para adultos. Explota el mundo infantil y muestra un esquema de lo que podría ser el estar fuera de la cotidianidad, Calvin y Hobbes parten de las mismas características que posee todo espectador, trascienden en cualquier espacio y tiempo, el espectador puede sentirse identificado con las diferentes acciones que realiza Calvin.

El pequeño Calvin y su amigo imaginario, el tigre Hobbes.
Bill Watterson, 1985, Cómics.

Entretienen mientras tratan de las cuestiones básicas de la vida. “Todos no vemos el mundo de la

misma manera, y eso es lo que dibujo en la tira”⁴La inocencia de vivir la cotidianidad con alegría y sorpresa es algo que poseemos como nos dice Hortensia Cuéllar, “Lo importante, sin embargo, es percatarnos de que la vida humana puede realizarse de manera plena en la vida diaria, en el seno de la vida misma...”⁵

Podemos usar el humor de una manera graciosa y llena de ironía. Tenemos por ejemplo a PABLO HELGUERA, un mexicano, que toma los temas del arte que nos preocupan y los caricaturiza haciendo su lectura más comprensible e interesante.

Pablo Helguera.

⁴ Bill Watterson. José A. Serrano y Marta Chaves. *Página creada en septiembre de 2002.*
http://www.guiadelcomic.com/comics/calvin_y_hobbes.htm

⁵Hortensia Cuéllar* *HACIA UN NUEVO HUMANISMO: FILOSOFÍA DE LA VIDA COTIDIANA PDF.*, *En-claves del pensamiento*, Vol. III, Núm. 5, junio-sin mes, 2009, pp. 11-34 Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México

Pablo Helguera

De tal manera podemos plantear que cada imagen tiene un valor propio y estas presentan el imaginario colectivo, no me refiero lo que el artista cree sino más bien a lo que la sociedad en el arte le preocupa.

Según Claudio Malo el libro antología de la escoba manifiesta que; “A través del humor, vemos lo irracional en lo que parece ser racional, lo intrascendente en lo que parece ser importante. El humor fortalece nuestro sentido de supervivencia y preserva nuestra salud mental, gracias al humor somos menos abrumados por las vicisitudes de la vida. El humor activa nuestro sentido de proporción y nos enseña que tras la sobrevaloración de lo serio, acecha lo absurdo”⁶ Podemos cambiar y alterar el contexto alterando, mezclando, contaminando las lecturas cotidianas, haciendo de las cosas ordinarias cosas extraordinarias, el humor es trascendente, consigue ir de individuo a individuo y construir más visiones, este es rehusado pero nunca se agota el tema de la burla política o mejor dicho de sus representantes es un

⁶ Charles Chaplin, Claudio Malo, ANTOLOGIA DE LA ESCOBA

ejemplo pues hay innumerables formas y gestos de humor sobre este tema.

Hugo Chávez, por Borja Campos.

1. EL HUMOR EN EL ARTE.

1.1. Historia del humor.

Al hablar de la palabra *humor* nos referimos, de una manera general, a todo aquello que hace reír, o el ánimo de una persona, el término proviene del latín *humor-oris*, -“humores del cuerpo humano”, el humor en la Edad Media era el genio o condición de las personas, causado por los “humores vitales”.

La teoría de los humores, se dio en la Grecia antigua, conjunta la personalidad con la química del cuerpo, como fuerzas principales el frío y el calor, lo seco y lo húmedo, lo cual conforma los cuatro humores del cuerpo: sanguíneo, flemático, colérico melancólico.

Según Acebeda “El humorismo es una postura rebelde pero comprensiva para con la humanidad. Muestra todo pero perdona todo. Un resentido no puede ser humorista porque es pesimista; el humorista tiene, a pesar de todo, una sonrisa de indulgencia, de comprensión y de piedad.”⁷

Norteamericanos e ingleses en el siglo XIX son herederos directo de estas tendencias humorísticas, que persisten hasta la Primera Guerra Mundial, cuando se produce una cesura cultural de dimensiones históricas en la cultura y, como no, también dentro del humor.

El aporte del cine (derivado en general del teatro) a este nuevo tipo de humor, que no se había

⁷ Acevedo, E. (1966) *Teoría e interpretación del humor nacional*, Editora Nacional, Madrid. Nélida Beatriz Sosa, DEL HUMOR Y SUS ALREDEDORES

practicado hasta entonces sino en cuentagotas a través de Bernard Shaw o de Oscar Wilde.

En Ecuador 1951 se inició el oficio de la caricatura. Su primer trabajo fue en diario El Sol, creado por un grupo de intelectuales, dirigido por Benjamín Carrión, para poder hacer visible y agradable a los gobernantes y sus características físicas.

Carlos Infante Yupanqui expresa que “El humor aparece como resultado de la necesidad de oponer lo serio –entendido como la expresión de la cultura hegemónica– y lo no serio; sin embargo, las relaciones de poder han convertido el humor en un modo de mediación destinado a reproducir las formas de arbitrariedad Cultural”⁸. Como respuesta instintiva del ser, como necesidad histórica para el humano o como salida.

1.2. La risa como lenguaje expresivo.

El humor es una herramienta apropiada para promover la tolerancia, lo que llevó a Lichtemberg a escribir: "Nada determina más el carácter de una persona como la broma que la ofende".⁹ El buen humor siempre está acompañado de una risa o carcajada que le da fuerza al gesto humorístico, hay gente poco hábil para hacer reír, pero su risa es deliciosamente oportuna y contagiosa, cargada de emociones que contagia a todo el que la escucha aun si este no comprende el chiste o la gracia, la

⁸Carlos Infante Yupanqui, *Poder, tensión y caricatura. Una aproximación a la teoría del humor**, Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga

⁹Roxana Kreimer, *El sentido del humor*, Fragmento de *Artes del buen vivir*, Ediciones Anarres

risa nos da múltiples beneficios físicos y mentales.

Cuando los bebés apenas distinguen y reconocen voces sueltan carcajadas y sonrisas prolongadas como respuesta a las gracias que les hagan, a ellos no les importa si se viene abajo el mundo entero; entre los beneficios de las personas risueñas está, que estas se mantienen más jóvenes pues le dan un buen funcionamiento a los 15 músculos faciales que estimula la risa.

Al reír, el diafragma y otros músculos del pecho, se trabajan, así como el abdomen, e incluso algunas personas logran mover los brazos y las piernas mientras ríen. Al reír, sobre oxigenamos a las células y tejidos, logrando eliminar las ojeras y el aspecto cansado de la piel. Con cada carcajada se ponen en marcha cerca de 400 músculos, incluidos algunos del estómago que sólo se pueden ejercitar con la risa. La carcajada hace vibrar la cabeza y se despeja la nariz y el oído. Además, elimina las toxinas, porque con el movimiento el diafragma produce un masaje interno que facilita la digestión y ayuda a reducir los ácidos grasos y las sustancias tóxicas. Entra el doble de aire en los pulmones, dejando que la piel se oxigene más. La frecuencia cardíaca se dobla, aumenta la presión sanguínea, la respiración se hace más rápida y profunda, se liberan hormonas y se activa el metabolismo.

Se usa el buen humor y la risa para educar y resolver cuestiones matemáticas y físicas, para que en nuestra sociedad los estudiantes cojan gracia y

confianza con temas de índole profesional, comienzan con chistes sobre estos. Porque la esencialidad del chiste, de la tira cómica, de la caricatura de turno reside precisamente ahí, en la comprensión del mensaje de una manera humorística sólo así surge la risa y sus ya mencionados beneficios.

La utilidad didáctica de la caricatura (escrito o gráfico) no reside únicamente en el tipo de contenidos que nos proporciona, sino también en la facilidad de comprensión.

“Quien nos hace reír es un cómico, quien nos hace pensar y luego reír es un humorista”. George Burns, cómico estadounidense.

La risa es una respuesta positiva e instantánea y a su vez también necesaria para el hombre.

1.3. El arte y la caricatura.

Sin duda alguna, en la historia la caricatura a estado relacionada con todos los hechos políticos, religiosos, graves, relativos al espíritu nacional o a la moda, y que han agitado a la humanidad.

Pero ¿qué es la caricatura?

En el Diccionario de la Real Academia de la Lengua española, dice: “Figura ridícula en la que se deforman las facciones y el aspecto de alguna persona”.

En la enciclopedia Larousse, Larousse:

“Deformación grotesca de una persona por la exageración voluntaria, con intención satírica, de

los rasgos característicos del rostro o de las proporciones del cuerpo.”

La caricatura toma los rasgos de un sujeto, para crear un parecido fácilmente identificable, una idea por encima de la imagen real, mucha exageración, desproporción, reducción o cualquier elemento que pueda existir en el personaje, la caricatura es ante todo, algo que se quiere comunicar; desde una crítica a un elogio; es también opinión, utiliza la imagen agresiva como recurso de una realidad que intenta hacer cambiar por todos los medios, en las obras hay una enorme cantidad de información que nos ayuda a revivir los

Acontecimientos y hacernos una idea de la forma de pensar de aquellos individuos.

Existen caricaturistas de distintas índoles, temas y estilos que nos muestran diferentes tipos de mensajes entre estos estilos tenemos:

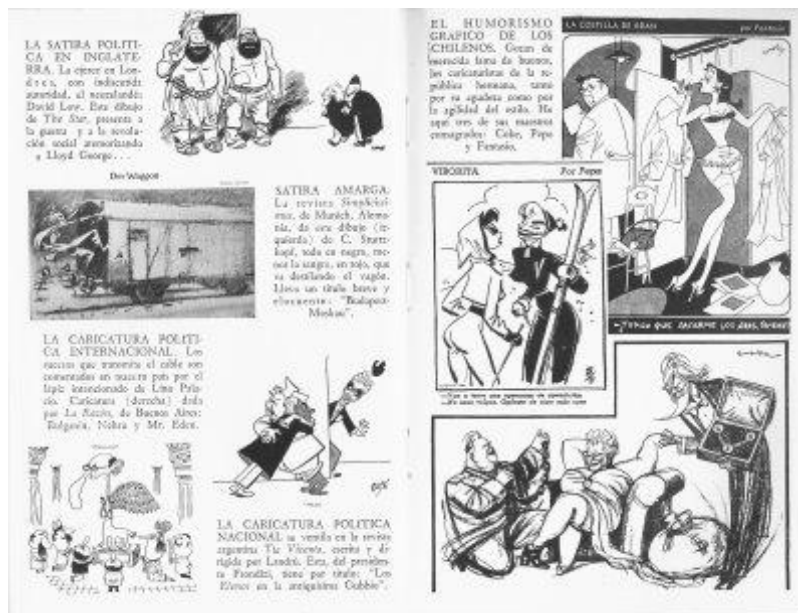
La caricatura política: Son aquellas que tratan específicamente de las relaciones políticas de nivel nacional e internacional ya sea de un país, continente o nación.

La caricatura social: Es aquel tipo de caricatura en la que se refleja a una determinada sociedad sea en plan de crítica, burla, y tiende a representar a una serie de personajes en situaciones de la vida.

La caricatura costumbrista: trata de nuestras costumbres con una carga algo sobrepasada de crítica o sátira.

La caricatura simbólica: Este tipo de caricatura representa a un objeto determinado que dentro de un contexto especial adquiere una fuerte carga política o social.

En 1959 en Argentina el caricaturista y empresario Ramón Columba publicó el libro teórico *Qué es la caricatura*. Analiza los distintos estilos de caricaturas, tipos y su producción tanto en Europa como en América. Uno de los aspectos más interesantes del libro son las caricaturas que contiene.

Ya que la caricatura, con muy pocas palabras (en algunos casos sin palabra alguna) permite también hacer comentarios de personajes determinados así como políticos, y por ello casi todos los diarios del mundo suelen incluir una o más caricaturas en su sección de opinión.

1.4. El lenguaje estético de la caricatura

Las imágenes de las caricaturas son pensadas e intencionadas por esa razón son creadas con la mejor lectura posible. Según Barthes Roland existen tres mensajes para la comprensión de la caricatura, Mensaje Lingüístico, Mensaje Denotado, Mensaje Connotado, el lingüístico es el texto que hace referencia a lo que se quiere decir, el denotado es un mensaje privativo constituido por lo que queda en la imagen cuando se borran (mentalmente) los signos de connotación y el connotado son signos que provienen de un código cultural, está sometida a las exigencias físicas de la visión.

En la caricatura encontramos un lenguaje burlón exagerado pero fácil de digerir, nos da la posibilidad de ampliar o reducir su significado; usa la metáfora como herramienta de composición y la mayoría de casos la ironía y la parodia.

26

La ironía y la parodia son figuras retóricas complementarias al arte dramático; la ironía, por su parte, confronta al signo del símbolo. Es decir, en la ironía la palabra tiene un significado distinto al literal. Wladimir Jankelevitch (1986) asegura que la ironía es una reflexión burlona o mordaz, es algo así como el «humor negro» del que habla Eduardo Stilman (1967). La parodia, entre tanto, se presenta como una imitación también burlona, que se aproxima a la ironía.

Podemos decir que aunque sea un arte menor, ésta tiene las mismas posibilidades de trascendencia como pintura, escultura, fotografía o cine.

1.5. La hipérbole en la imagen.

La retórica es el estudio de la técnica de utilizar el lenguaje de forma efectiva, un segundo concepto lo relaciona con el arte de utilizar el habla para persuadir, influir o agradar. Pero la retórica de la imagen se compone de distintos lenguajes, Metáfora Visual, Hipérbole, Antítesis, Metonimia, Sinécdoque, Símil.

El poder distorsionar una imagen y convertirla en una caricatura sin quitarle la esencia de su ser, técnicamente se llama Hipérbole, la hipérbole, es una Figura Retórica consistente en una alteración exagerada e intencional de la realidad o el personaje que se quiere representar (situación, característica o actitud), ya sea por exceso o por defecto. Consiste en realizar una exageración muy grande, aumentando o disminuyendo la verdad de lo representado de tal forma que el que reciba el mensaje o lo vea, le otorgue más importancia a la acción en sí y no a la cualidad de dicha persona o acción. Tiene como fin conseguir una mayor expresividad.

La caricatura es un ejemplo del buen uso de la hipérbole en la imagen ya que ésta cumple a cabalidad los requisitos visuales, mayormente ejecutados en periódicos o entre los cuadernos de los estudiantes representando a compañeros o profesores.

2. EL LUGAR DEL HUMOR ENTRE LOS JOVENES

2.1. Registro de imágenes alusivas al humor en nuestro medio.

En la ciudad de Cuenca tenemos prensa escrita, como El Mercurio, El Tiempo, La Tarde, pero también encontramos periódicos de distintas partes como El Universo, Correo, El Telégrafo, El Extra, con secciones destinadas a los diversos intereses de la población, aunque no sea una extensa plana con comentarios y argumentos, estos periódicos disponen una sección para la caricatura y la opinión crítica del periodista, en su mayoría encontramos temas de índole nacional, o internacional, pocas veces de sucesos de la ciudad o dirigido a los pensamientos o intereses de los jóvenes. Anexos.

28

2.2. Humor y vida cotidiana dentro de la facultad de artes. Mecanismos del humor entre los jóvenes.

Dependiendo de las circunstancias que enfrentan los estudiantes, como trabajos creativos para pintura o errores en la pronunciación en clase, un peinado o traje extraño por parte de sus compañeros o la tensión antes de una prueba, en la comunidad de artes los estudiantes resuelven las diversas cuestiones con burlas y chistes. Observan detalladamente los rasgos característicos de los profesores o compañeros para poder hacer comentarios graciosos o imitaciones, jamás intentan ofender o agredir.

Vivir la cotidianidad con alegría y sorpresa es más bien uno de los objetivos, Hortensia Cuéllar dice, “Lo importante, sin embargo, es percatarnos de que la vida humana puede realizarse de manera plena en la vida diaria, en el seno de la vida misma...”¹⁰, es un especie de lema con el que llegan los estudiantes cada día, a disfrutar y aprender.

La picardía que posee todo ser humano, sin considerar etnia, lugar, filosofía, creencia entre otras cosas, hace una apertura o mejor dicho una invitación a mirar el mundo cotidiano desde otra perspectiva (sin importar cual fuera esta) con más posibilidades, más imaginación menos stress, más vida y mucho entusiasmo.

Son vías diferentes que el ser humano poco o nada practica, nos hemos embotellado a seguir el canon en lugar de permitir que estos pequeños gestos de cambio cotidiano nos invadan. Los estudiantes de artes se rehúsan a ese canon y lo demuestran en la forma que mejor se acople a sus necesidades.

2.3. Personajes característicos de la facultad de artes que intervienen en la obra.

Cada año ingresan estudiantes de distintas partes aspirando adquirir nuevos conocimientos y en cada nivel encontramos grupos con intereses comunes, música, películas, vestuarios, lugares; siempre

¹⁰Hortensia Cuéllar* *HACIA UN NUEVO HUMANISMO: FILOSOFÍA DE LA VIDA COTIDIANA PDF., En-claves del pensamiento, Vol. III, Núm. 5, junio-sin mes, 2009, pp. 11-34 Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México*

encontramos a uno o dos personajes que resaltan más.

Físicamente nos muestran lo que les influye lo que los gobierna, lo que para ellos es apto de mostrar.

Su interés no ha sido ser irreverentes o caer en el espectáculo para llamar la atención, simplemente es porque se sienten bien, se ven bien, intentan ser transparentes. Expresan lo que ven en sí mismos y eso es lo que reflejan y los diferencia en algo.

La facultad los ha enriquecido y buscan la mayor parte del tiempo estar ahí ya que pueden mostrarse como son y aprender hacerlo mejor, expresan que la experimentación es la mejor opción que brinda e influye.

Miriam. Ojos grandes, caderas grandes, labios gruesos, patucha, cara redonda y grande (machaleña)

Ricky. Alto, botines grandes, nariz puntiaguda, brazos torcidos, quijada fina, despeinado, ojos grandes barba que le rodea la boca, súper delgado (hibrido, ni de Cuenca ni de Machala)

Elmo. Alto, ancho no gordo, ojos chiquitos, trenza en cabeza, sonrisa amplia, despeinado, brazos largos, patón. (Costeño)

Buru. Pequeño, flaco, labios finos y negros, cabello largo, brazos flacos, quijada fina (cuencano-luchas)

Daniela. Pequeña, delgada, cabello corto, curvas definidas, nariz fina, (cuencana-sexi)

Daza. Alto, full aretes, flaco, pantalones cortados, cara redonda, ojos grades, cachetón, (machaleño)

Angélica. Delgada, pequeña, labios grandes, ñata, quijada flaca, pómulos redondos, pestañas grandes (cuencana-diseñadora)

Mayo. Flaco, cabezón, nariz grande, labios grandes, cara redonda, brazos con tatuajes. (Cuencano-diseñador)

Alex. Pequeña, siempre de negro, cabello largo, labios y ojos grandes (Cuencana-metal)

Todas estas personas forman parte de la comunidad de la facultad de artes, cada una de ellas representa a un grupo específico dentro de la facultad.

3. DESCRIPCION PRACTICA DE LA OBRA

3.1. Porqué el formato de la fotografía.

La pintura o el dibujo son medios convencionales y académicos con un excelente acabado, pero la fotografía es un medio igual de eficiente que permite llegar a los mismos objetivos de una manera más exacta.

La fotografía inmortaliza las escenas, sirven para almacenar momentos vividos de una forma muy sencilla. También da la posibilidad de retocar las fotos; casi todas las fotografías digitales más el trabajo de ellas en el ordenador da esa posibilidad y para conseguirlo el programa photoshop es una de las mejores opciones con la posibilidad de realizar foto-montaje, efectos de blanco o negro, realizar efectos embellecedores o exagerados, etc.

Una de las ventajas es que se puede construir la fotografía, sin que esta pierda la esencia del personaje.

Considero que es hermoso inmortalizar muchos de los momentos del presente, ya que en un futuro no muy lejano a todos nos gusta disfrutar de las fotografías que se realizaron en su día y recordar aquellos momentos que se quedaron grabados en esa pequeña capsula contra el paso del tiempo.

Es una extensión de la memoria y gracias a estas se puede reproducir escenas pasadas.

Puedes llegar a conocer una persona con tan solo observarla, no solo transmite una imagen estática

sino un conjunto de sensaciones y conocimientos; más aún si en esta le exageramos los rasgos o defectos más sobresalientes y graciosos que posee el individuo.

3.2. Nuevos medios en la imagen y el uso del programa photoshop

Actualmente los nuevos medios tecnológicos han ido remplazando los medios convencionales o manuales para conseguir acabados más depurados, exactos y sobre todo rápidos.

La tecnología no son solo computadoras, PlayStation, o discos compactos, son todos los artefactos pequeños y grandes movidas por una fuerza no humana pero que tiene que ser dirigida por el hombre.

La tecnología ha aportado, al desarrollo de nuevas técnicas de manufactura y ha hecho que las comunicaciones y la transportación sean más rápidas y eficientes. En todas partes la encontramos y disfrutamos de sus beneficios, Estas herramientas son de gran ayuda en la educación actual pues contribuyen a la instrucción de masas, estimulan los sentidos de éstos y aumentan la eficacia del aprendizaje. Es aquí donde entran los medios tecnológicos y el por qué de su importancia.

Para que un profesor pueda hacer completamente eficiente su clase, usará videos en los que se vea exactamente como es la población del otro lado del mundo, haciendo uso de estos nuevos medios

tecnológicos como los discos de compacto televisión entre otros.

Por ejemplo para poder elaborar un documental este tuvo que pasar un proceso de creación, donde intervinieron personas que investigaron, escribieron, filmaron, editaron y presentaron como resultado la película documental, que se sirvió a su vez de programas construidos específicamente para registrar.

Cada uno de estos programas remplazan métodos largos y complicados, uno de estos en retoque fotográfico es adobe photoshop.

El programa de photoshop es para la creación, edición y retoque de imágenes. El uso de este es sencillo y se puede realizar cualquier trabajo creativo, o retocar imágenes fotográficas. En esta época los sistemas y medios digitales se han impuesto y cada momento se mejoran, y actualizan, incorporándoles herramientas.

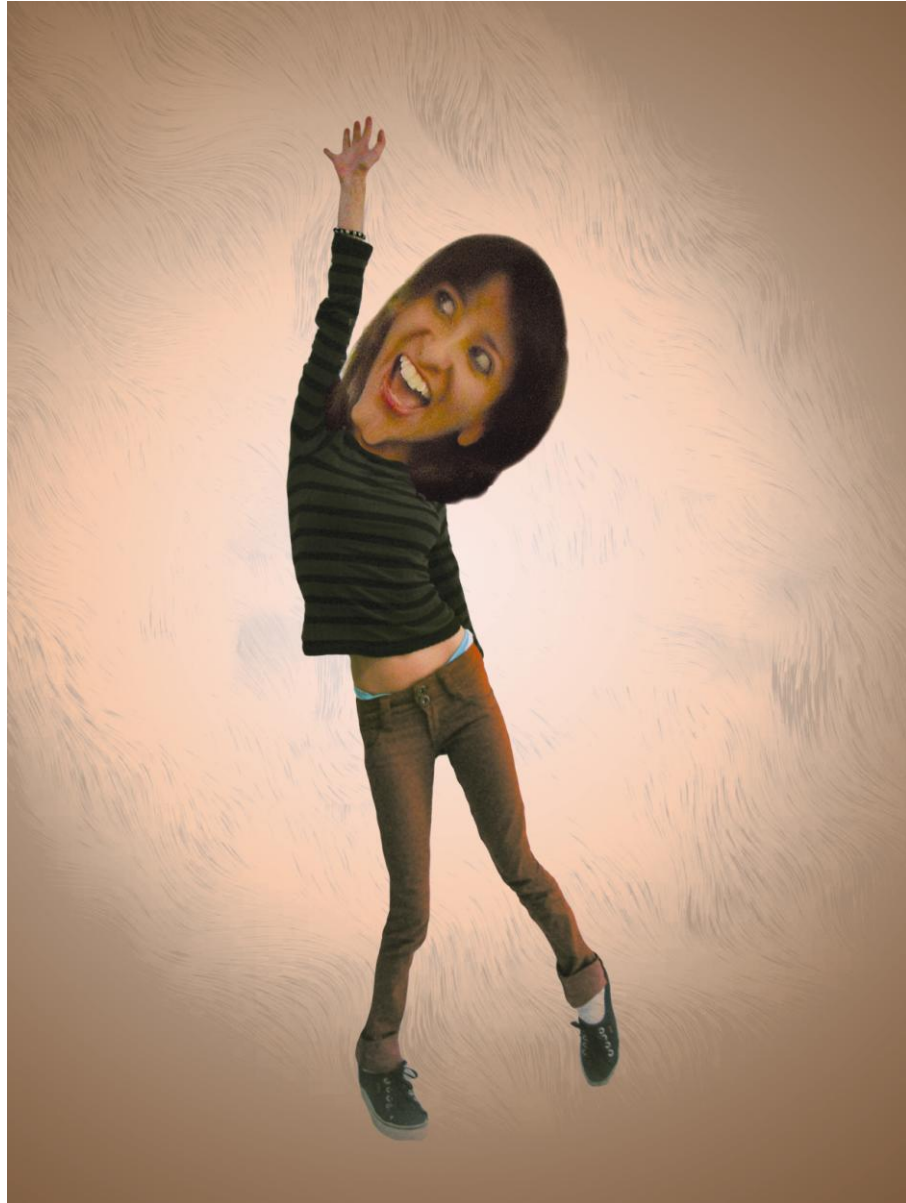
Photoshop permite guardar los archivos en formatos PSD, PDD, GIF, JPEG, PNG, RAW, entre otros. Para elaborar las imágenes he utilizado herramientas como el tampón de clonar que sirve para copiar de la misma fotografía un espacio determinado, el borrador, la herramienta de selección, recorte de imagen y dentro del menú, filtro y la opción de licuar y esta me permite aumentar o reducir la imagen por secciones o detalles, he modificado el color entrando en el menú en imagen, ajustes, éste me da otro menú con el que trabaje es, equilibrio de color, niveles, curvas, brillo y contraste, este programa tiene un

menú completo y variado para todo tipo de uso, desde cortar, montar, cambiar de color, y no es fácil dejar de usar todas las herramientas en un solo trabajo, el tener la posibilidad de usarlas todas, no quiere decir que se debe hacer eso.

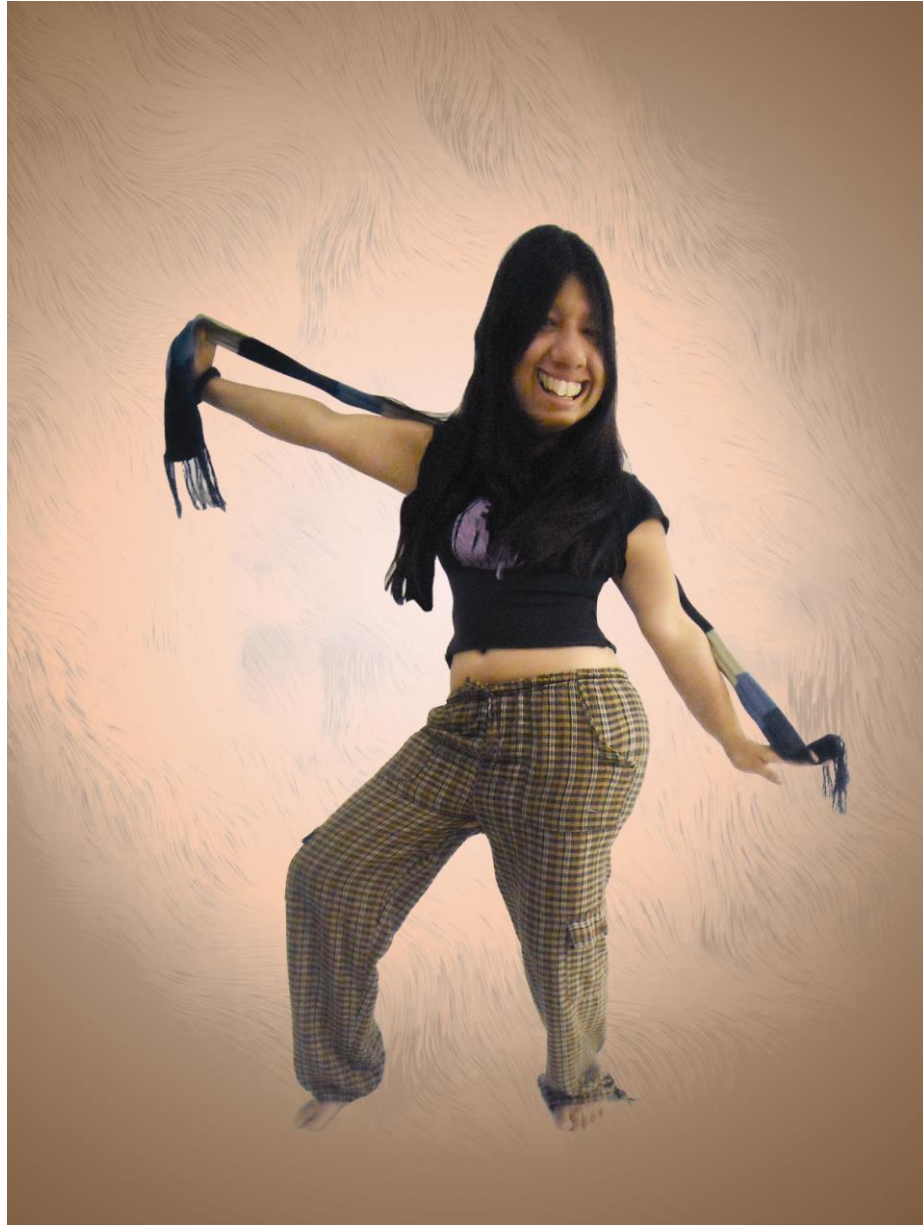
REGISTRO DE LA OBRA.

“ALEX”

“ANGELICA”

“MIRIAM”

“MAYO”

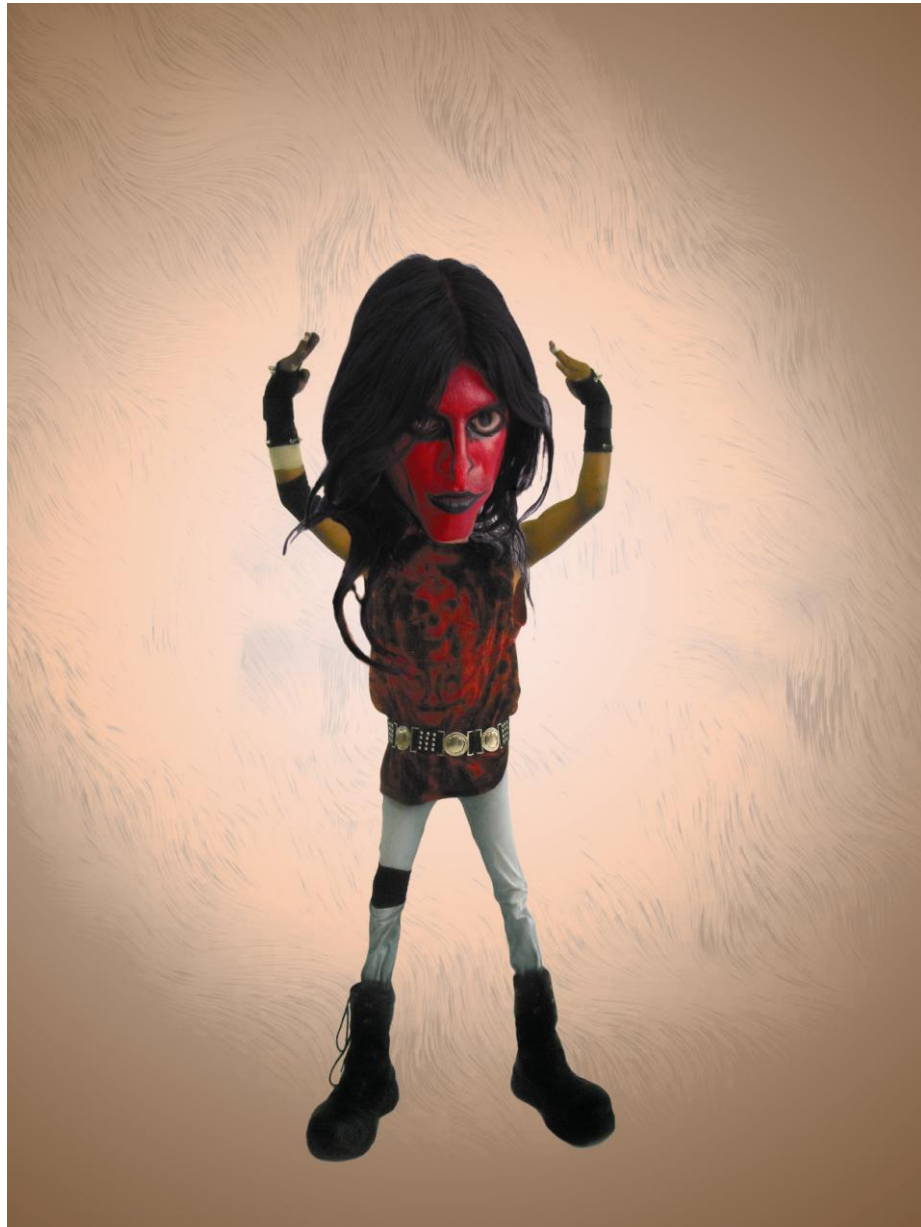
“ELMO”

“DAZA”

“DANI”

“BURU”

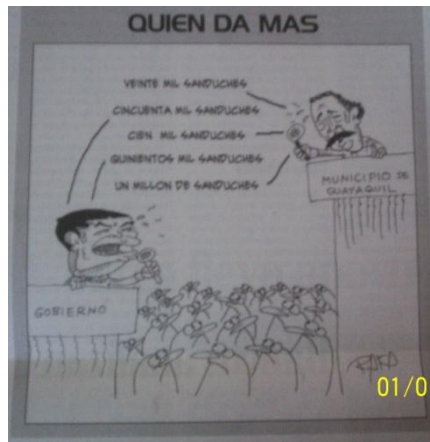
“RICKY”

CEDULA.

Pienso de la obra un tratado novedoso sobre la caricatura, prácticamente ésta también avanza junto al paso tecnológico y los medios a los cuales nos atenemos para crear. La técnica puede y depende de la decisión del artista y creo que la mejor opción ha sido la que se ha tomado actualmente. La fotografía y su debida edición es uno de los medios mas directos aunque modernos por los cuales comunicamos una idea pero una caricatura que se sostiene constructiva mente dentro de este medio sobresale como concepto y se dirige como algo nuevo.

Angelica Vicuña.

ANEXOS

BLOGRAFÍA.

1. Bibliografía Básica

- Hortensia Cuéllar* ***HACIA UN NUEVO HUMANISMO: FILOSOFÍA DE LA VIDA COTIDIANA PDF., Enclaves del pensamiento, Vol. III, Núm. 5, junio-sin mes, 2009, pp. 11-34 Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México***
 - Jean Baudrillard, **EL CRIMEN PERFECTO**, editorial anagrama, España
 - Claudio Malo Gonzales, **ANTOLOGIA DE LA ESCOBA**, editorial Don Bosco, Cuenca Ecuador, 1980
 - Charles Chaplin, Claudio Malo, **ANTOLOGIA DE LA ESCOBA**
 - Roxana Kreimer, **El sentido del humor, Fragmento de *Artes del buen vivir***, Ediciones Anarres
 - Jonathan Pollock, **¿Qué ES EL HUMOR?**, editorial Paidós, 1 edición, Argentina 2003
 - Carlos Infante Yupanqui, **Poder, tensión y caricatura. Una aproximación a la teoría del humor***, *Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga*
 - Nélide Beatriz Sosa, **DEL HUMOR Y SUS ALREDEDORES, PDF.**
 - Acevedo, E. (1966) ***Teoría e interpretación del humor nacional***, Editora Nacional, Madrid.
- ### **2. Bibliografía de ampliación**

- **Bill Watterson. Jose A. Serrano y Marta Chaves. Página creada en septiembre de 2002. http://www.guiadelcomic.com/comics/calvin_y_hobbes.htm**
- 3. **Sitios de interés**
- **Luis Barrera Linares, EL HUMOR EN LA COMUNICACIÓN COTIDIANA O CÓMO DEFENDERNOS DE LA ADVERSIDAD, (Universidad Simón Bolívar)**
- **Pedro Kleinburg. <http://www.xe1rca.org.mx/cultura/risa.html>**
- **<http://www.euroresidentes.com/Diversion/Frases/frases-graciosas.htm>**
- **<http://foro.univision.com/t5/Amigos-de-Quito-Ecuador/FRASES-NETAMENTE-ECUATORIANAS/mp/239361658>**
- **Juan C. Dürsteler ,RETÓRICA VISUAL**