

REPOSITORIO ACADÉMICO DIGITAL INSTITUCIONAL

Revisión de la caricatura en México de acuerdo a su contenido histórico: Siglos XIX y XX

Autor: Beatriz Lucía Legaria Díaz

**Tesina presentada para obtener el título de:
Lic. En Ciencias de la Comunicación**

**Nombre del asesor:
Antonio Monter Rodriguez**

Este documento está disponible para su consulta en el Repositorio Académico Digital Institucional de la Universidad Vasco de Quiroga, cuyo objetivo es integrar, organizar, almacenar, preservar y difundir en formato digital la producción intelectual resultante de la actividad académica, científica e investigadora de los diferentes campus de la universidad, para beneficio de la comunidad universitaria.

Esta iniciativa está a cargo del Centro de Información y Documentación "Dr. Silvio Zavala" que lleva adelante las tareas de gestión y coordinación para la concreción de los objetivos planteados.

Esta Tesis se publica bajo licencia Creative Commons de tipo "Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada", se permite su consulta siempre y cuando se mantenga el reconocimiento de sus autores, no se haga uso comercial de las obras derivadas.

UVAQ

M.R.

UNIVERSIDAD VASCO DE QUIROGA

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

Revisión de la Caricatura en México de Acuerdo a su Contexto Histórico: Siglos XIX y XX

TESINA

**QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:
LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA COMUNICACION
BIBLIOTECA**

CAMPUS SANTA MARÍA

PRESENTA:

BEATRIZ LUCIA LEGARIA DIAZ

ASESOR: LIC. ANTONIO MONTER RODRIGUEZ

REGISTRO DE VALIDEZ OFICIAL ACUERDO 952002 CLAVE 16PSU00125

FEBRERO DEL 2000

MORELIA, MICH.

Introducción

1. El arte de la caricatura

2. Tipos de Caricatura

- 2.1 Caricatura política
- 2.2 Caricatura educativa
- 2.3 Caricatura de entretenimiento
- 2.4 Caricatura parodia

3. Precursores

4. El arte de

5. El arte de la caricatura

en México

6.1 Los inicios de los 50's

6.2 Los momentos modernos y la función de la caricatura

6.3 El poder de la caricatura y el embudo

6.4 El empirismo de la caricatura para los periodistas

6.5 La "Humorista" mucho más que solo

entertainment

6.6 Su primer paso

6.7 El factor de creencia se espere

6.8 El establecimiento de un criterio de la historia

Conclusiones

Bibliografía

INDICE

Introducción.....	I
1. Antecedentes Históricos	1
2 Tipos de Caricatura	5
2.1 caricatura política	
2.2 caricatura educativa	
2.3 caricatura de entretenimiento	
2.4 caricatura publicitaria	
3. Precursores: Siglo XIX.....	14
4. Aires nuevos de inicio de siglo XX	29
5. Llega la modernidad a la caricatura en México.....	39
5.1 Los inicios de los 30´s	
5.2 Los moneros modernos y la función de la caricatura	
5.3 El poder de la caricatura y el embute	
5.4 El empleo de la caricatura para fines educativos	
6. La Historieta, mucho más que sólo entretenimiento.....	56
6.1 Sus primeros pasos	
6.2 La historieta crece y se expande	
6.3 Se establece la nueva cultura de la historieta	
Conclusiones.....	76
Bibliografía	79

INTRODUCCION

A lo largo de los años la caricatura ha estado presente tanto en la vida política del país, como en los aspectos sociales, culturales y económicos pero a pesar de ello no ha sido considerada para realizar investigaciones sobre ella, aún cuando el resultado sería de mucha ayuda para futuros estudios.

Planteamiento del problema y justificación.

¿Son los hechos históricos que vive una sociedad, los cuales pueden ser de giro político, económico, social o cultural; los que alimentan la imaginación de los caricaturistas en nuestro país para la creación de sus trabajos?

La caricatura mexicana ha sido la crónica de una historia sin historiadores, ha estado presente en diferentes contextos historico-sociales de México y prueba de ello lo vemos en la evolución que ha tenido tanto en lo técnico como en el manejo de los contenidos.

De ahí el interés por aportar un trabajo de tesis con el tema de la caricatura en México, en el cual se

pueda apreciar la importancia que ha tenido en el desarrollo de la vida política del país a partir del siglo pasado.

Considero que la caricatura tiene un papel de gran importancia dentro de la comunicación ya no sólo en el país sino a nivel mundial. Prueba de ello la vemos en los libros dedicados a estudiar los efectos e influencia de la caricatura en el ser humano, libros que por desgracia no son con el perfil de la sociedad mexicana sino del extranjero y que para aspectos de aplicación para estudios locales no resultan funcionales.

La caricatura es una herramienta que pudiera servir a los historiadores, psicólogos, comunicadores, etc., para comprender más su sociedad, su país y a ellos mismos. El problema es que es algo tan cotidiano y tan común que se le ha dejado pasar sin realmente advertirlo en su conjunto.

En el presente trabajo, se busca darle un seguimiento histórico a la caricatura desde su aparición dentro de la prensa en México en el siglo XIX hasta llegar al siglo XX, en donde se hablará de los principales

representantes y aunque no es posible ponerlos a todos por cuestión de espacio se han considerado aquellos que han sido los más representativos tanto por su estilo de dibujo, la forma de manejar los mensajes y por su situación histórica en la que desarrollaron su trabajo.

Hablar de su contexto histórico, no es otra cosa que el explicar las razones de los temas de sus trabajos, temas que sin duda estaban ligados a los sucesos que acontecían en el país.

Objetivo General

Comprender cómo la caricatura nace y se desarrolla de acuerdo al contexto político- social que le rodea, así como analizar su función y aportación en cada época. De ahí la importancia de hacer una compilación de la misma con algunos de sus más representativos exponentes a lo largo de los años.

Objetivos particulares

1.Hacer unarevisión y compilación de los orígenes de la caricatura, partiendo del siglo XIX, yendo de lo general en cuanto a la historia para pasar a lo específico al hablar de los primeros exponentes de la caricatura

en nuestro país.

2.Dar una explicación más detallada sobre los diferentes tipos de caricatura practicada hoy día, con el objetivo de establecer los mismos conceptos en el presente trabajo, buscando agilizar la lectura y comprensión; así como dar una descripción, utilidad y objetivos de cada una de ellas.

3.Describir el ambiente vivido en materia político-social durante el siglo XIX , para entender las razones del por qué del surgimiento de la caricatura en nuestro país.

4.Dar seguimiento a los sucesos del siglo XIX, con una descripción de los acontecimientos de los primeros años del siglo XX, en donde se observaremos la evolución y crecimiento de la caricatura, junto con la aparición de nuevos caricaturistas.

5.Plasmar lo que la caricatura moderna es hoy, así como analizar hacia dónde se dirige y de qué forma lo esta haciendo.

6.Analizar a la historieta moderna como el resultado de una evolución que parte de su antecesora la

caricatura.

Hipótesis

El caricaturista emplea y utiliza los momentos históricos de un momento, hecho o personaje dentro de un contexto social, para realizar sus caricaturas.

Método y Metodología

Debido al tema del presente trabajo es importante señalar el hecho de que no cumple con un método en especial. Sin embargo se utilizó para la investigación la documental y la investigación de campo.

La investigación documental sirvió para recopilar aquella información básica existente, sobre el tema y con la que partió la siguiente parte que fué la de campo.

En la investigación de campo, se hizo un esfuerzo por entrevistar a caricaturistas y personas interesadas en el tema.

Una vez que se obtuvo toda la información se pasó a jerarquizarla de la más importante a la menos importante para el fin del presente

trabajo. Finalmente se armó e integró la información seleccionada, acomodandola con imágenes para su mejor comprensión.

El presente trabajo de investigación ha quedado integrado por seis capítulos y una sección de anexos.

En el capítulo I, se habla de los antecedentes de la caricatura, en donde podemos ver algunos de las influencias europeas que tuvo en sus inicios.

En el capítulo II, se hace una descripción de los tipos de caricatura que existen en la actualidad, para que así quede más claro los conceptos a manejar.

Es el capítulo III donde nos adentramos a la narración de los sucesos histórico-políticos partiendo del siglo XIX, en donde se mencionan nombres de personajes, hechos, decisiones que dieron forma y vida a la caricatura política y social de nuestros días.

Posteriormente, en el capítulo IV se continúa con la explicación de los acontecimientos del siglo XIX pero pasando al siglo XX durante sus primeros años.

El capítulo V, nos adentra ya en la época moderna en donde se habla de la caricatura actual. Para ello se incluyen aquí varias anotaciones textuales de entrevistas con caricaturistas quienes dan su punto de vista de algunos aspectos de su trabajo y predicciones para su futuro.

En el capítulo VI, se habla básicamente de la historieta y de la cual haremos un recorrido partiendo del siglo XIX llegando al siglo XX y donde se mencionará solamente a los exponentes más sobresalientes.

Para concluir esta introducción quiero explicar brevemente el por qué del título. El título; Revisión de la caricatura en México de acuerdo a su contexto histórico: siglo XIX y XX; fue pensado con base en que la realidad es una exploración de los acontecimientos históricos partiendo del siglo XIX, en el cual en sus primeros años sienta las herramientas de trabajo del caricaturista hasta que a mediados del mismo siglo aparece la prensa en el país y con ella la profesión como tal del caricaturista; se da un seguimiento histórico de hechos y sucesos hasta llegar al siglo XX donde podremos apreciar el largo

camino y evolución que la caricatura ha tenido desde sus inicios hasta la época actual, así como el posible futuro de la misma.

1. ANTECEDENTES HISTORICOS

Hablar de la caricatura actual y más aún, comprenderla, requiere de analizar sus inicios pero como todo lo que nos rodea, no podemos ubicarla como un factor aislado, sino como el resultado de un todo. Este todo, refiriéndonos a los sucesos sociales, políticos, culturales y de educación que influenciaron la creación y desarrollo de la caricatura en México.

La caricatura tiene su origen con la aparición del hombre donde antes de implantar un sistema de comunicación escrito, utilizó un sistema de comunicación con base en gráficos. El dibujo, como herramienta de comunicación en el ser humano ha estado vigente desde las primeras pinturas rupestres existentes en el mundo, donde el hombre a través de la observación plasmó sus vivencias y creencias en líneas o lo que llamamos dibujos.

Es importante recalcar el hecho de que el dibujo parte de la observación del hombre por lo que le rodea, ya fueran animales, paisajes, flores, estrellas, el mismo hombre, rituales, etc., lo que nos señala la necesidad propia del ser humano por analizar y comunicar su pensamiento, sentimientos y creencias.

Con el paso del tiempo el hombre evoluciona y con él su lenguaje. El dibujo no queda anulado o caduco, al contrario comienza a tener diferentes matices y su empleo se multiplica.

A lo largo de los siglos el desarrollo de más medios y métodos de comunicación se amplia, creando toda una serie de medios de comunicación. Entre ellos está la prensa y con la que parte la presente investigación, ya que fue a partir de ella con la que se fomenta el desarrollo de la caricatura. La prensa en nuestro país nace a mediados del siglo pasado (XIX), en una época donde la lucha ideológica está a la orden del día, es una época de oro para la caricatura política, es aquí donde se forma y moldea su temperamento. La evolución que ha tenido desde entonces a la fecha ha ido de la mano con el de la caricatura, la cual a variado desde el estilo de dibujo hasta la técnica de impresión. Todo en conjunto la crea y moldea, sin dejar de lado los aspectos sociales que la rodean.

Han sido muchas las técnicas de impresión que han utilizado los caricaturistas, como los métodos de grabado para la realización de sus trabajos, plasmando en ellos su propio estilo e intensidad en la creación de sus obras.

Remontándonos un poco más atrás en la historia dentro del grabado se puede hacer mención que una de las primeras técnicas de impresión es aquella que se realiza sobre madera. El empleo de la madera se remonta a

Graban en el siglo XIX muchas de las técnicas de transmisión de creencias religiosas con un estilo predominantemente europeo. Imagen: libro Puros Cuentos I, pág. 16.

épocas muy lejanas. Fueron los chinos quienes bajo la dinastía Sung (980-1279) dieron gran impulso al arte de imprimir. En la edad media el uso de la madera toma gran auge. Muchos dibujos antiguos de México están realizados con esta técnica y muchos artistas aún hoy día manejan ésta para expresar sus ideas mediante el grabado.

Desde antes del inicio de la guerra de independencia (1810), el dibujo estaba básicamente enfocado en lo litográfico¹, en donde se ve claramente la influencia de los grabadores europeos.

El arte litográfico, popular hasta antes de mediados del siglo pasado, fue de las técnicas más utilizadas por los grabadores, debido a que facilitaba enormemente el trabajo dando precisión y suavidad a la línea. Las líneas delgadas y el medio tono, que pueden obtenerse con la pluma y el crayón litográficos, producen una plástica satírica de inspiración europea. Pero la obra plástica más original y mexicana resulta de los trazos gruesos y fuertes del buril, de la prematura que demandan atajos técnicos y soluciones inéditas y de la

1. Litografía ; arte de grabar o dibujar en piedra tanto imagen como texto.

vocación popular, que exige mensajes directos y signos iconográficos explícitos. Son artesanos como "Picheta", Manilla o Posada los introductores involuntarios, casi anónimos e inevitablemente imperfectos, de una gráfica en que lo mexicano no es solamente tema sino también intención y estilo.

Hasta fines del siglo XIX en que se introduce el fotograbado, la caricatura mexicana es predominantemente litográfica. Sin embargo, dos de los más grandes creadores de la época trabajan con otras técnicas: Gabriel Vicente Gaona "Picheta", precursor yucateco de la gráfica satírica, graba exclusivamente sobre madera de zapote y el más poderoso introductor de imágenes populares, José Guadalupe Posada, emplea al comienzo la litografía pero produce su obra más abundante y personal sobre planchas de Zinc, con el método llamado gillotage.

De trazo fácil y desenfadado, los grabados de Picheta, son un retrato satírico de tipos y costumbres yucatecos con frecuentes referencias a la política local. Imagen: Libro Puros Cuentos I, pág. 53.

Esa técnica de gillotage es con base en una plancha de Zinc bruñida y desgrasada; se barniza su reverso y sus bordes; se dibuja su superficie usando tinta grasa ya sea con pincel o pluma. A continuación se espolvorea el dibujo con flor de resina y se deja secar. Luego se sumerge la plancha en una cubeta de madera que debe contener una solución de agua y ácido nítrico, imprimiendo a la cubeta un movimiento de balanceo continuo a efecto de que al mismo tiempo que el ácido muerde el metal, se separen las sales que se forman por la combinación del mordiente con el metal. El ácido corroe las partes no protegidas por la tinta grasa.²

Dichos grabados sirvieron para ejemplificar artículos o notas, y no pocas veces para promocionar a los cómicos de la época. Tanto los estilos narrativos, como los gráficos estaban influenciados de modos europeos y norteamericanos,

²Carrillo Rafael. Posada y el grabado mexicano. edit. Panorama. P. 33 - 36

sin embargo, al paso del tiempo, México encontraría su propio estilo y forma. La caricatura se convierte en el medio de expresión del pueblo mexicano, sus desilusiones, corajes, alegrías son plasmados a través de este medio, el mexicano común, el analfabeta, el explotado ahora se puede reír de quienes provocan su sufrimiento y hasta de él mismo.

Ahora bien, no todo lo referente a la caricatura ya sea política o no, es un género puramente gráfico. Aunque la distancia nos lleve a valorar, sobre todo, sus aspectos plásticos y menos coyunturales, la intención satírica; considerándola como la burla de lo que nos rodea no sólo enfocada a la política; no se agota en el dibujo, está también en los textos que ilustra y con frecuencia sólo se capta en una doble lectura. En la medida en que la gráfica de intención supone, casi siempre, una asociación entre texto e imagen, prefigura el lenguaje historietístico y constituye, como veremos, uno de sus más claros antecedentes.

La simbiosis entre texto y caricatura puede adoptar diferentes formas: en ocasiones los dibujos se limitan a ilustrar una crónica o relato, en otras, el texto aparece como pie de la caricatura y frecuentemente dentro

de la propia viñeta se incluyen textos aclaratorios que identifican personajes y símbolos o representan sus expresiones verbales. Es clara la relación existente entre texto y dibujo. Los textos de la sátira política mexicana hunden sus raíces en la tradición popular. Los pies de las ilustraciones apelan al patrimonio común de cantos, epigramas y refranes o deforman los diálogos de obras teatrales populares como Don Juan Tenorio; donde recurren sistemáticamente a la rima, que hace memorable lo intrascendente, y ratifican su vocación plebeya con el uso abundante de coloquismos.

La tradición mexicana de sátira verbal es tan profunda como la de la ironía gráfica y mucho más antigua; por ejemplo: durante la Colonia ningún virrey escapó a la ironía verbal, encontrándose varios escritos a manera de rima en donde se hace burla de personajes que por lo general eran personajes de la alta sociedad de esos días. La escatología y el albur son instrumentos privilegiados de la sátira verbal y patrimonio cultural del mexicano que persiste hasta la fecha, sólo que mucho más desarrollado y acorde al actual modo de vida.

2. TIPOS DE CARICATURA

Fuerte es la relación entre lo que experimenta una sociedad y la caricatura debido a que el caricaturista se alimenta de los hechos de actualidad, de lo que acontece a diario . La caricatura evoluciona a través del paso de los años y se ha adaptado a las exigencias modernas, es decir, su empleo se especializó dependiendo de lo que se buscaba obtener, ejemplo de ello lo vemos en la caricatura utilizada dentro de la publicidad o en la política donde nació la caricatura sarcástica y de crítica social.

A pesar de que la caricatura actualmente la clasificamos en diferentes estilos y vertientes, es importante señalar que todas tienen relación entre sí, es decir, que se complementan unas con otras .La caricatura política no existe sin la social, al tiempo que la social da paso a la educativa y a la de humor, la de humor requiere de la política y bueno, así consecutivamente, sin embargo, para su estudio y comprensión cada una de ellas tiene una razón de ser y un uso.

Pero definamos algunos terminos

para que la explicación quede más clara:

Caricatura:Retrato de alguien con exageración de sus rasgos característicos. (diccionario Kapelusz de la lengua española, editorial Kapelusz,s.a. 1979).

H i s t o r i e t a : A n é c d o t a . Particularmente, anécdota graciosa o cuento corto. Cuento ilustrado con dibujos, como los que aparecen en los periódicos o revistas. (diccionario Kapelusz de la lengua española, editorial Kapelusz,s.a. 1979).

Con motivo del presente trabajo, he decidido separar en cuatro clasificaciones las diferentes utilizaciones actuales de la caricatura, entre las que veremos a la caricatura política, la educativa, la de entretenimiento y la publicitaria.

2.1 La Caricatura Política

El desarrollo entre prensa y caricatura política van muy de la mano, tanto así que no existen una sin la otra. Su finalidad es la de plasmar la realidad de un país, los s

un personaje o los sin fin de problemas generados en una sociedad de manera ágil, divertida, sarcástica e ingeniosa.

Características Específicas:

- Realizado en un cuadro o cartón
La forma en que más se trabaja la caricatura política es a través del cartón, es decir, con un sólo cuadro. El hecho de que sea en un sólo cuadro no significa que debe ser un sólo personaje, puede ir hecho al estilo y gusto del dibujante, pero sin lugar a dudas el aspecto de crítica política debe ir en él. El término cartón proviene del idioma inglés que es como ellos designan a sus caricaturas (cartoon), en nuestro país dentro de los medios impresos se conocen a los que desempeñan este oficio como caricaturistas políticos o cartonistas políticos, pero en términos de significación cualquiera de los dos términos es correcto.

Caricatura tomada de la revista El Chamuco, año 3, número 77.

- Su trazo es a base de línea y puede contener color

El trabajo esta básicamente hecho a base de líneas, es decir, el dibujante emplea el lápiz, plumón, o la herramienta que utilice y traza la idea a expresar contrastando el trazo con el papel de fondo. En base a este primer trazo el caricaturista puede sombrear, rellenar o lo que considere necesario para resaltar la idea trabajada.

- Contiene un mensaje crítico

Sea cual fuere el estilo de dibujo del caricaturista, cada uno de ellos tiene su estilo propio de transmitir el mensaje. El mensaje es el punto más importante

de la caricatura política, es la base de su existencia y su fin es dar un punto de vista agudo y muy perpicaz sobre los acontecimientos sociales del país.

- Realizado en varios cuadros o viñeta

Hecho de otra forma es a través de varios cuadros a manera de viñeta. Si uno busca en el diccionario encontraremos que definen a viñeta como dibujo pequeño que se pone al principio o al final de un libro o de los capítulos que lo componen (diccionario enciclopédico ilustrado de selecciones del readers digest, 1972), sin embargo en la caricatura se conoce a la viñeta como a la serie corta de dibujos, conformada de 2 a 5 cuadros. Aquí manejan personajes fijos o varios personajes, que semanalmente o diariamente representan a políticos, burocratas, policías, borrachos, sádicos, locos.. todo lo que existe en una sociedad como la nuestra. Dichos dibujos por lo general son bastante claros y

Caricatura de Beatriz Legaria, 25 de octubre de 1994. Nuevo Michoacán, pág. 3-A.

directos en cuanto a sus mensajes, pero retomando la cultura del humor del mexicano, el cual emplea la risa para hablar de lo que le molesta, irrita, apena, entristece..el lenguaje de la caricatura suele ser el apropiado para decir "sutilmente" lo que no nos atrevemos a decir en persona, lo que crea una relación de cómplices entre el dibujo y el lector, el cual encuentra en este medio de expresión su voz y opinión. Pero no sólo en la caricatura política, sino en todas las demás vertientes las cuales como ya dijimos, estan relacionadas entre sí.

- Su crítica será siempre dentro de la línea política

La caricatura política surge precisamente de la crítica continua que realiza

del sistema y aunque llega a hacer críticas sociales, económicas, culturales, educativas, la intensidad política nunca queda de lado haciéndola otra de sus aportaciones más significativas.

- Debe ser oportuna

Como la caricatura va de la mano con los acontecimientos actuales del país su creación es realizada diariamente, es decir, el trabajo del caricaturista al igual que el de un reportero es durante todos los días del año, su finalidad es ir al día con las noticias y la caricatura es una crítica pero también es una noticia.

- Al igual que la nota periodística deja de tener actualidad

Como la caricatura maneja un mensaje ubicado dentro de un contexto histórico determinado, al paso del tiempo el impacto que tuvo inicialmente pasa a un segundo término pero no porque la información ya no sea importante sino por que la caricatura continúa moviéndose y diariamente se realizan otras con diferentes mensajes pero con el mismo impacto.

- Trabaja principalmente con personajes públicos

La fuente principal de trabajo para la caricatura política son definitivamente los personajes públicos. Son ellos la base de inspiración de los caricaturistas, como señalaría el caricaturista Trino de la Jornada en una entrevista realizada por el periódico Reforma el 26 de marzo de 1998: .." si no fuera por estos cuates de plano ya se ma habría acabado la imaginación, pero por increíble que parezca siempre encuentran nuevas tonterías dignas de ridiculizar"..

- El mensaje de la caricatura puede ser expresado sólo con el dibujo o dibujo y texto

Por lo general el caricaturista crea de primera intención en su caricatura el mensaje que desea transmitir al público y muchas veces con el simple trazo una caricatura nos dice todo y más, sin embargo en otras ocasiones se apoya del texto para hacer más clara la crítica realizada en su trabajo.

- El Humor

Sin lugar a dudas es otra de las cualidades de la caricatura política, esa característica tan peculiar de poder hacer reír de lo que es digno de hacer

llorar. El humor negro, sarcástico es indispensable en este tipo de caricatura. La caricatura política es realizada en publicaciones de giro político y que pueden ser revistas, periódicos, semanarios, boletines, folletos, etc.

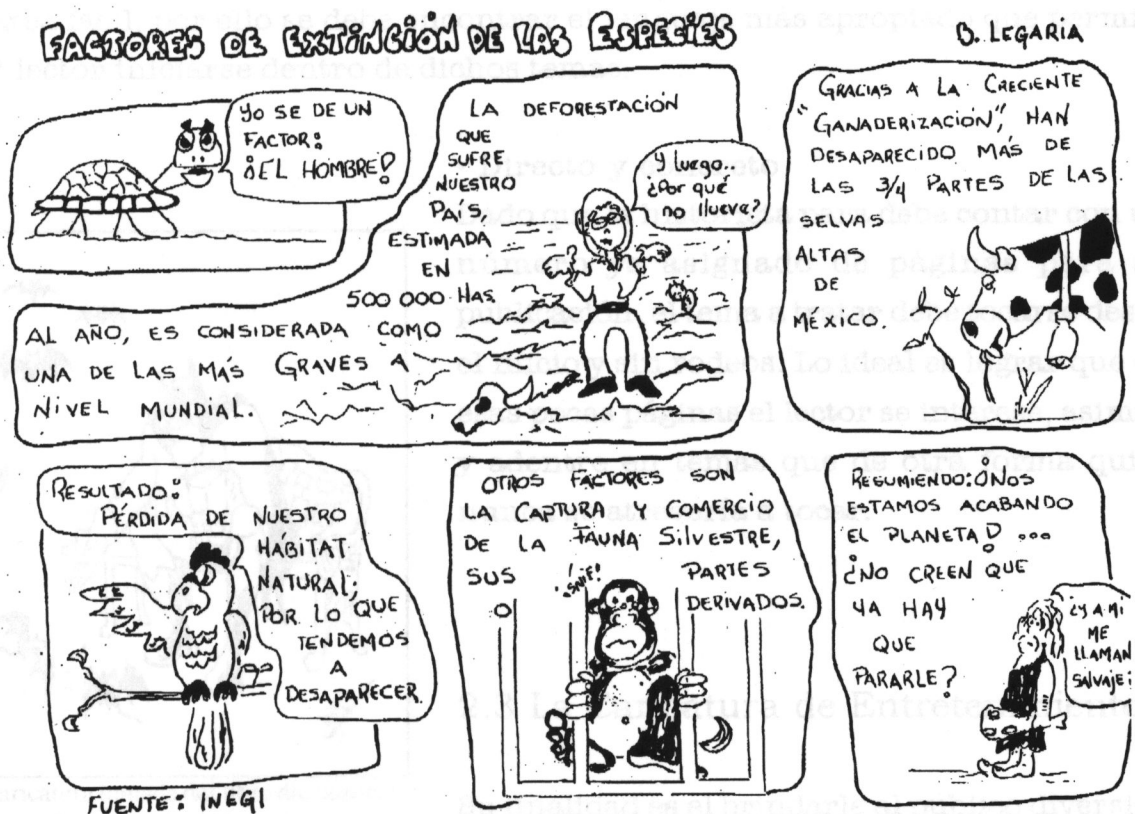
2.2 La Caricatura Educativa

La caricatura educativa tiene como objetivo el transmitir conocimientos al lector de una manera amena y fácil.

Características Específicas:

- El mensaje

Este tipo de caricatura no puede existir sin el contenido del mensaje, debido a que para eso fue creada, para transmitir una enseñanza sea del tipo que fuere (histórico, cultural, artístico..)

Caricatura de Beatriz Legaria, publicada en Cambio de Michoacán el 31 de marzo de 1998.

- Realizada a manera de historieta

Por lo general la caricatura educativa desarrolla una historia, por lo que el recrearla mediante varios cuadros o viñetas resultando más explicativo para el lector; ejemplo de ello lo tenemos en los trabajos de Eduardo del Río (Rius), que parte de un tema y lo desarrolla a través de las historietas, otro ejemplo lo tenemos en las historietas del personaje de Cantinflas por los años '70's en los que trataban temas de personas famosas dando información al tiempo de diversión.

- El color

De acuerdo a algunos estudios sobre el color se sabe ahora que influyen de muchas maneras en el ser humano, ejemplo de ello es el caso del color en los niños a quienes les sirve para estimular y despertar sus sentidos; por lo tanto no se puede dejar de lado su utilización en este tipo de caricatura.

- Lenguaje sencillo

Tratar temas de difícil entendimiento en sólo unas cuantas páginas no es tarea fácil, por ello se debe encontrar el lenguaje más apropiado que permita al lector iniciarse dentro de dichos temas.

Caricatura tomada del libro diccionario biografico ilustrado de la caricatura mexicana.

- Directo y concreto

Dado que la historieta para debe contar con un número ya asignado de páginas para su publicación, el tema a tratar debe tocarse desde el inicio y sin rodeos. Lo ideal es lograr que en esas pocas páginas el lector se interese, asimile y adentre en temas que de otra forma quizá nunca se atrevería a tocar.

2.3 La Caricatura de Entretenimiento

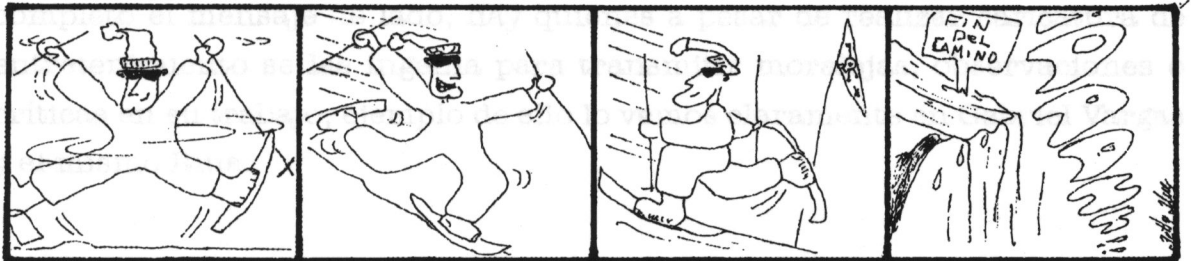
Su finalidad es el brindarle al público diversión a través de burlas, sarcasmo, ficción,

aventuras, romance, etc. La forma de realizarla es muy variada y también depende mucho del creador o dibujante.

Características Específicas:

- Puede realizarse con un solo cuadro

Sobre todo la caricatura de humor blanco que por lo general maneja chistes, son las que más utilizan esta forma.

Caricatura de Beatriz Legaria, publicada en el periódico Nuevo Michoacán el 24 de octubre de 1994, pág.3-A

- El impacto

Una de las características más importante de la caricatura de entretenimiento es el captar la atención del lector desde el inicio hasta el final, de ahí que se busca lograr crear un buen impacto mediante el contraste del color (positivo y negativo), el guión, los personajes y el estilo del dibujo.

- La viñeta

La viñeta es una serie de cuadros que narran diferentes secuencias de una misma historia, por lo que es la forma básica y más empleada para la realización de las llamadas historietas que entran en la caricatura de entretenimiento.

- El guión

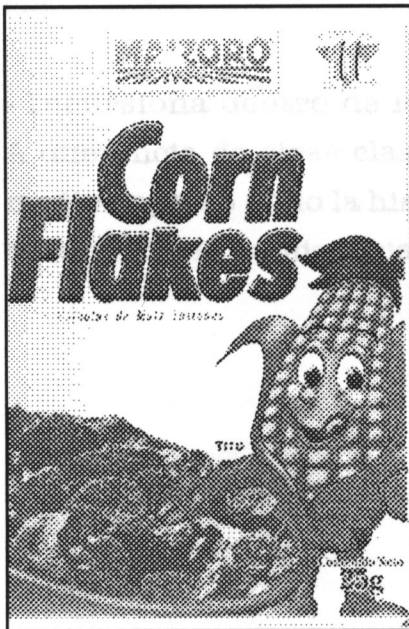
Para la realización de una historieta el caricaturista requiere tener en sus manos el guión para desarrollar mediante dibujos secuenciados la historia. Es el guión el que permitira al dibujante darle vida al contenido.

- La secuencia de imágenes

La captación de los sentidos del lector por la historieta es gracias a la realización de las secuencias de las imágenes de la misma. La mezcla de imágenes con la imaginación del lector darán el resultado final.

- El mensaje

A diferencia de los otros tipos de caricatura, el mensaje en esta queda más relegado, su fin, más que dar un mensaje, es la de entretener y para ello utiliza todos los recursos para sacar al lector de su realidad y transportarlo a otra en la que pueda realizar sus sueños y fantasías. Sin embargo no todas dejan por completo el mensaje de lado, hay quienes a pesar de realizar caricatura de entretenimiento se las ingenian para transmitir moralejas, observaciones o críticas en su trabajo, ejemplo de ello lo vemos claramente en Gabriel Vargas y el mismo Rius.

Caja de cereal de la marca maizoro.

2.4 La Caricatura Publicitaria

Su objetivo principal es vender y como herramienta de la mercadotecnia la caricatura ha sido empleada con gran éxito.

Características Específicas:

- El producto

Es en el producto mismo, cosa o servicio que la caricatura publicitaria tiene su origen. No parte del guión o del chiste como en la de entretenimiento, ni de la crítica social o política, ni mucho menos parte de la enseñanza al público, parte de un proyecto de venta en donde la caricatura será herramienta de trabajo para conseguirlo.

- El Mensaje

El mensaje viene siendo el eslogan promocional del producto por lo que el contenido del mismo no suele ser con moraleja o la narración de una historia. En este sentido no aporta nada, se limita a decir lo necesario para convencer al posible comprador de que es lo que él necesita.

- El dibujo

La caricatura publicitaria puede incursionar dentro de cualquier clase de caricatura y utilizar de cada una de ellas lo que requiere para lograr su fin. Puede ser con o sin cuadro, con o sin viñeta, puede ser sólo la creación de un personaje al que se le dará vida para la promoción del producto o servicio.

- Formato variable

Dentro de la mercadotecnia la caricatura es una herramienta, por lo que su presentación será en base a lo que se comercializa, es decir, puede ser una historieta detrás de una caja de cereal, un personaje de etiqueta de comida, etc.

- Incursiona dentro de los medios masivos de comunicación

A diferencia de otras clases de caricatura que se limitan por lo general al medio impreso (sólo la historieta extranjera es la que incursiona dentro de la televisión), la publicitaria es empleada tanto en impresos y televisión.

3. PRECURSORES: SIGLO XIX

El siglo XIX, es un siglo de cambios, las constantes luchas por obtener una organización acorde con las necesidades de un joven país, trajo consigo también la sed de poder de muchos nuevos políticos. La aplastante mano española, logró cansar al pueblo y tras años de explotación los mexicanos se levantan en armas para terminar expulsando a los colonizadores en la llamada guerra de Independencia en 1810.

El Iris (1826), considerada como la primera revista mexicana ilustrada, contenía información literaria, artística y de novedades. La fundaron Claudio Linati, Florencio Galli y el poeta cubano José María de Heredia. Imagen: libro La Prensa, pág. 39.

En el periodismo satírico-político del siglo XIX están presentes y por primera vez integradas, la gráfica caricaturesca y la ironía verbal; la viñeta mordaz y el texto burlesco.³ De este montaje surgirán de manera natural, las primeras manifestaciones de la historieta mexicana, aunque después sean las influencias europeas y norteamericanas las que introduzcan, desde afuera, el nuevo lenguaje.

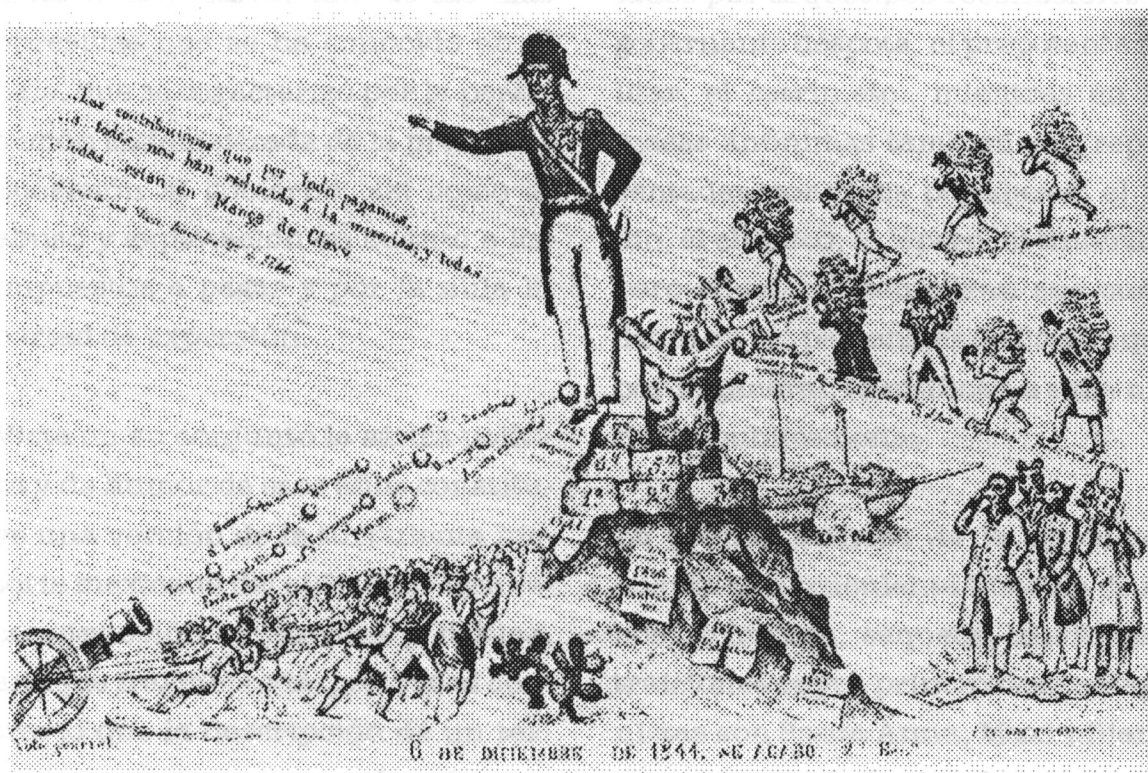
Es al término de la guerra de independencia cuando los mexicanos buscan reorganizar al país y se encuentran ante un pueblo sumido en la total ignorancia, pobreza y desconcierto. Las cabezas del movimiento independiente comienzan liderar a la nueva República, pero las luchas por el poder no se hacen esperar por lo que México comienza a prepararse para nuevas guerras, pero ahora entre compatriotas.

Caricatura y sociedad o caricatura y política, son algunos terminos que pue-

3. Es esta mezcla de imagen y texto lo que se conoce como caricatura satírica.

den ser aceptados juntos por la gran relación que existe entre ellas. El ser humano por naturaleza busca la mejor forma de comunicarse y al crecer la población, el lenguaje oral se hace insuficiente para compartir ideas y mantenerse informado de lo que le rodea por lo que encuentra en el lenguaje escrito una forma de expresión adecuada para sus fines. Los medios impresos vienen a cubrir por mucho esa necesidad y la caricatura crea una revolución dentro de la comunicación sobre todo para un país analfabeta.

La situación que se da en México en esta época es sencilla de comprender, simplemente el país se cansa de ser explotado por lo que se rebela y expulsa a los invasores y no sólo eso, sino que en busca de alcanzar su libertad las luchas se vuelven hacia su interior, mexicanos contra mexicanos. La prensa y por consecuencia la caricatura siempre están presentes, debido a que son el medio ideal de convocatoria y denuncia por parte del pueblo, ante los atropellos por parte de los gobernantes y poderosos que se encargaron de destrozarse y despojar al pueblo de sus pertenencias. Santa Anna jugó un importante

Viñeta anónima de 1844, en donde se puede apreciar los inicios de la gráfica satírica, en donde el dibujante recurre al cartón de viñetas y lectura secuenciada para explicar el enriquecimiento de Santa Anna. Imagen: libro Puros Cuentos I, pág. 62

papel en toda esta historia, él y sus tendencias autocráticas provocaron serias revueltas y luchas. A partir de 1836 el país se vuelve una total anarquía y la intervención extranjera no se hace esperar llegando hasta lo que se registra como la mayor pérdida de territorio nacional en 1847, con más de la mitad de nuestro territorio frente a los Estados Unidos, mientras los altos jefes militares se disputaban la presidencia. En ese lapso comprendido entre 1835 y 1853 se registraron 31 periodos presidenciales, correspondientes a Santa Anna ocho de ellos, durante ésta última gestión se dictó la Ley Lares, una de las más opresivas que se ha conocido en el país, que se caracterizó por la persecución sistematizada de la prensa de oposición al gobierno, así como al abuso y explotación en cuanto a los impuestos a pagar y por la nula libertad de expresión.⁴

Vista en su conjunto la sátira política y de humor de esos años constituye una versión de la turbulenta historia mexicana del siglo XIX; una reconstrucción minuciosa y crítica, aunque fragmentada, por que al contrario que la descripción de un texto, la caricatura expone los elemen-

tos más importantes y característicos de los acontecimientos políticos y sociales; una saga burlesca cuyos personajes son los hombres públicos, acervamente caricaturizados, y un puñado de héroes ficticios, generalmente pícaros populares que representan a los oprimidos y por medio de los cuales estos asumen vicariamente su venganza sobre los poderosos.

En esta gran metáfora burlesca, la historia es representada estrictamente como lucha de clases. Los poderosos, siempre vistos como opresores, son llamados por su nombre o representados por arquetipos reconocibles: el gobernante déspota, el prepotente militar, el catrín, etc., mientras en las masas anónimas también son representadas por tipos populares: el indio, el chinaco, el lépero, el tinterillo, pero además, encuentran sus cualidades en los personajes de ficción que, por lo general, identifican a cada una de las publicaciones.

La prensa satírica de la época nos cuenta una truculenta historia de robos, crímenes, saqueos, mentiras y traiciones cuyos principales protagonistas son Santa Anna, Maximiliano, etc., pero también muchos persona-

4. Ruíz Castañeda María del Carmen. La Prensa. U.N.A.M. P. 51

jes como el pícaro Bulle Bulle, el mordaz Ahuizote, la Argüendera Paparrucha y otros muchos personajes emblemáticos de publicaciones periódicas. Como el caricaturista moderno, el dibujante satírico del siglo XIX trabaja con personajes reiterados y definidos y nos cuenta un suceso, un hecho o una historia en entregas sucesivas; ciertamente la trama y algunos protagonistas están tomados de la actualidad política, pero la traducción burlesca del acontecer cotidiano es su aportación dramática.

Desde 1869 hasta 1880, el sardónico Padre Cobos personaje fijo de una publicación con el mismo nombre, aquí dibujado por Lira, llega a ser una figura entrañable para los lectores de la prensa chica. Imagen: Libro Puros Cuentos I, pág.60

personajes el medio ideal para complacer a sus lectores dandoles por medio de la gracia, la mejor forma de comunicación y expresión. Por otra parte la prensa autorizada por el gobierno no circula de manera clandestina, ni está en peligro de ser censurada o encarcelados sus colaboradores.

Durante el tiempo que los conservadores permanecieron en el poder la caricatura liberal⁵, se mantuvo en la clandestinidad debido a la persecución a la que eran sujetos por parte de los conservadores quienes consideraban a la prensa liberal una profanación a las leyes de la buenas costumbres, así como grotesca y vulgar. Sin embargo los liberales siguieron sosteniendo la causa

5. Los caricaturistas liberales son aquellos que estaban en contra del gobierno conservador.

del liberalismo y la reforma, tal como lo harían durante la época de la intervención francesa y el imperio de Maximiliano. El periodismo y la caricatura permitida eran sólo las autorizadas por el gobernante y por lo tanto tenían que cumplir con los caprichos de los mismos.

Durante la intervención extranjera a nuestro país, la caricatura satírica tiene el importante papel de socavar la reputación del Imperio, de sus autoridades y de sus cómplices franceses y mexicanos. Derrotado el Imperio y los conservadores, se espera que el país retome un nuevo curso, que se dedique, en un clima de paz, a reconstruir su economía e integrarse interiormente. Pero esto es todavía mucho pedir para nuestro joven país, ya que las disputas por el poder continuará por un tiempo más.⁶

A pesar de que el país vivía una severa crisis en varios aspectos originados por las constantes luchas ideológicas y armadas, la prensa logró evolucionar y se fundaron entonces algunos de los periódicos de más larga y memorable trayectoria, como fueron *El Siglo Diez y Nueve* y *El Monitor Republicano*, los cuales se destacaron por defender el más puro y radical liberalismo, los derechos y libertad del hombre y el federalismo.

Ahora bien, la caricatura por su parte sigue dos corrientes: la gobiernista o la opositora. En esta etapa sobresale el periodismo consagrado a la defensa de los trabajadores, pero también el gran divisionismo y partidismo que se da entre los dos bandos. Sin embargo los liberales son quienes utilizan la sátira ya que les resulta una arma excelente. Los conservadores posteriormente utilizaran dentro de sus periódicos este tipo de caricatura, pero en un principio

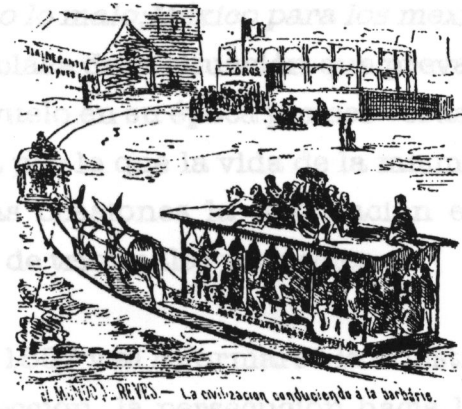
Periódico político, literario y de avisos, fue defensor de las ideas liberales de la época. (1841-1896). Imagen: Libro La Prensa, pág.55

6. Ibid.

la dejaban a un lado por considerarla “corriente”.

Es durante el gobierno de Díaz que se subvencionan no sólo periódicos sino también caricaturistas, con la finalidad de obtener el favor del pueblo, y manejar la información favorable hacia su gobierno, acción que por desgracia se conserva hasta nuestros días casi como una tradición dentro de la prensa moderna. Esto debido a que hoy en día existen listas enteras de periodistas y publicaciones que son pagados por el gobierno para mantener los comentarios a favor; es con el gobierno de Díaz que la relación entre prensa y política se vuelve inseparable. La fuerza que alcanza la prensa y no se diga de los caricaturistas es inminente.

Uno de los más representativos caricaturistas de la época es sin duda José María Villasana Carballo, quien nació en Veracruz, Ver. Por el año de 1874 funda el semanario *El Ahuizote*, que era una revista liberal que recogía la herencia política y gráfica de publicaciones como sus antecesoras *La Orquesta* y *El Padre Cobos*, se caracterizó por su sátira aguda y sin piedad. A sus 24 años era ya un joven dibujante con un estilo suelto y eficaz, su talento se puede describir dentro de la historieta en cuanto a su estilo de hacer el trazado de sus dibujos, los cuales en vez de hacerlo en un sólo cartón, las realizaba en viñetas sin embargo el mensaje de sus caricaturas es de un profundo mensaje crítico

Semanario político del siglo XIX donde la caricatura se desarrollo ampliamente, dentro de un estilo satírico y muy mordaz. Imagen: Puros Cuentos I, pág.46

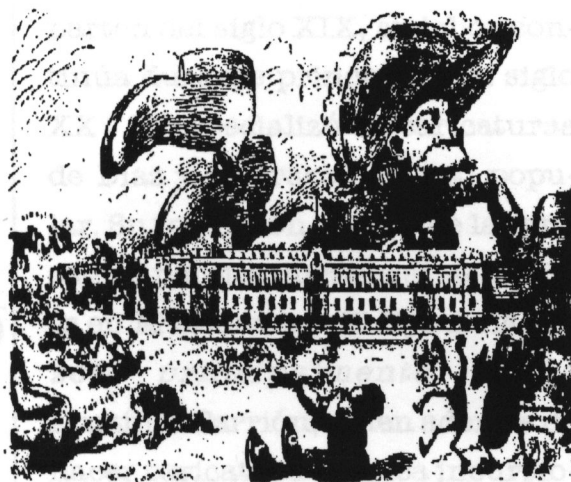
El Hijo del Ahuizote, continúa con los pasos de su antepasado, quien emprende la lucha contra Díaz, a manos de caricaturistas como Carrión y Cabrera. Imagen: Puros Cuentos, pág. 57

al sistema de gobierno existente en esos días.

Por el año de 1883 otro gran caricaturista hace su aparición, Daniel Cabrera Rivera, acérrimo crítico del gobierno porfirista por lo cual estuvo preso muchas veces en la cárcel de Bélen. En 1883, funda y publica *El Hijo del Ahuizote* en Zacatlán, Pue. Una variante del título con la que se promocionaba era: *Semanario de oposición e intrasigente con todo lo malo; México para los mexicanos*. Leyenda que nos brinda una idea muy clara de la situación que prevalecía en esos días. Este periódico creó gran revuelo en su época por ser verdaderamente de oposición al gobierno porfirista por lo que la vida de la misma resulta precaria y accidentada; en reiteradas ocasiones la publicación es repimida y Cabrera se vuelve visitante asiduo de tribunales y cárceles.

Al retornar Díaz a la presidencia en el año de 1887 y al reformarse la Constitución en sus artículos que prohíben la reelección, la persecución hacia la prensa independiente se vuelve sistemática y alcanza un grado de dureza considerable. La prensa opositora se multiplica y como consecuencia se incrementan los procesos a los periodistas, los cateos y la incautación de las imprentas. En el interior de la República se llega a extremos inauditos, incluso al asesinato. Finalmente, abatidos los medios de expresión, se aprueba una nueva reforma al artículo 78 de la Constitución que deja al presidente en libertad de reelegirse indefinidamente.⁷

Los escasos periódicos libres que aún subsisten denuncian las condiciones de miseria en que viven los trabajado-

Caricatura de Carrón en donde hace burla de Porfirio Díaz y de algunos personajes de la época representados en la esquina derecha inferior. Para estos años ya se puede apreciar la diferencia entre los dibujos de principio de siglo XIX y finales del mismo, el trazo se ha vuelto más simple y más característico de lo que hoy conocemos como caricatura sarcástica. Imagen: Diccionario biográfico ilustrado de la caricatura mexicana, pág. 130

⁷. Ibid .

res del campo y de las ciudades y el injusto despojo de que son víctimas los campesinos. Por ésta época y bajo la protección del gobierno, aparece el periodismo industrializado, lo que provoca mayores dificultades para la subsistencia de la prensa independiente.

Hacia fines del siglo empieza la transformación de la caricatura, que puede ser calificada de prerevolucionaria. Se ataca abiertamente al gobierno y se difunden ideas liberales, socialistas y anarquistas. Las persecuciones se vuelven feroces, las celdas se llenan de presos políticos; ideólogos, periodistas entre estos muchos caricaturistas consiguen salir del país y desde el exterior minan el prestigio del porfiriato.

Historieta de Carrión (1898), en donde se puede ver el intento por hacer una narración secuenciada a través de dibujos. Son caricaturas como estas las que daran vida a la caricatura de entretenimiento, además de iniciar la mezcla de usos de caricatura, es decir, el dibujo de entretenimiento incursiona en la crítica social. Imagen: Puros Cuentos I, pág.81

Jesús Martínez Carrión, quien nace en Guanajuato, Gto., se convierte en otro caricaturista enemigo de Díaz. Aunque sus trabajos parten del siglo XIX, su labor continúa durante principios del siglo XX. Se especializó en caricaturas de Díaz y en trazos de tipo popular. Su incursión dentro de la caricatura política durante el siglo XIX es en *El Ahuizote* y *El Hijo del Ahuizote* principalmente. Jesús Martínez Carrión, quien además de hacer caricatura política incursiona también en la historieta y muchas de ellas con mucho éxito, como la de *Marranón telepático* en donde se autocaricaturiza poniéndose de aguador, soldador raso, mecalpalero, etcétera.

En cuanto a la caricatura educativa durante el siglo XIX estuvo li-

mitada principalmente a que la educación era exclusivamente para las clases altas. De ahí que le llamaran clase "cultura". El resto de la población carecía de las herramientas básicas para leer y escribir. Sin embargo el empleo del dibujo para transmitir ideas fue importante no sólo durante este siglo sino desde tiempo atrás. Ejemplo de ello lo vemos en la religión donde se realizaron infinidad de grabados que transmitían momentos de la vida de Cristo, de Santos, etc.

A mediados de siglo pasado, al ser utilizada la caricatura para hacer críticas al sistema social y político se pudo comprobar que su empleo era para la gente, debido a que al no saber leer podían comprender las ideas principales con dibujos. La caricatura se convierte en una herramienta para acercar a las masas a la lectura.

Para finales de siglo la situación que vive el país es difícil. La población que en su mayoría es analfabeta tenía en mente más, que aprender a leer o escribir el obtener una sociedad más justa. Sin embargo, aunque la caricatura todavía no se empleaba con fines didácticos se usa para movilizar y concientizar a la población en general sobre los acontecimientos del país y los abusos cometidos por el gobierno.

Grabadores⁸ como José Guadalupe Posada, se convierten en retratistas del pueblo. Exponen a la cruda luz del día el perfil vital de aquel mexicano cuya vida discurría en la penumbra, lejos de las candelitas del mundo elegante. El arte del grabador es sano, franco y libre, ignora la crítica de aquellos elitistas ricos con estudios en París.

Publicación de Vanegas Arroyo con ilustraciones de Posada, cubren las apetencias del lector popular. Imagen: Puros Cuentos I, pág. 36

8. Respecto al término grabador, es importante señalar que los caricaturistas de la época realizaban sus trabajos en estas técnicas, de ahí el que se les llame caricaturistas o grabadores.

La sociedad deslumbrada por la riqueza de unos cuantos, no presta atención a los fermentos que medran en los bajos fondos. La gran prensa obra como estupefaciente reseñando las naderías de los grandes señores de clase, las carreras de caballos, la sorpresa de los primeros automóviles y el bosque de postes que invaden las calles soportando los cables portadores de energía eléctrica o los mensajes telegráficos y telefónicos. Al pueblo sólo se le ofrecen las breves hojas de papel de colores, donde los grabados de artistas de la época, como Posada enriquecen los textos que relatan descarrilamientos, terremotos, la aparición de cometas, vírgenes y santos; o los suicidas que se lanzan desde una de las torres de la Catedral Metropolitana.⁹

Asociado con Antonio Vanegas Arroyo , quien es un editor popular, su taller asume las supersticiones del pueblo y, como afirma Carlos Monsiváis, en entrevista para el programa *Moneros y Monitos* del canal 40: “ hace registro de

Dibujos de este tipo son los realizados en los libros ilustrados que seran base de la elaboración de narraciones secuenciadas. Imagen: Puros Cuentos I, pág. 28

las culturas dominadas, sus creencias profundas, sus diversiones y apetencias”. Es aquí, donde destaca la figura del grabador José Guadalupe Posada, pero hay que recordar que su obra estaba inscrita en una empresa colectiva, en la que él es tan sólo uno más de los artesanos del grabado, como lo son sus compañeros de trabajo y oficio: Manuel Manilla, Rangel y Valadez. La línea jocosa y populachera que anima al taller se expresa tan certeramente en las imágenes como en las palabras, y los impresos son ejemplo de integración entre las ilustraciones, texto, tipografía, viñetas, adornos y placas.

El siglo XIX, es básico para la formación de la caricatura de

9. Carrillo Rafael.Op.Cit. P. 52-56

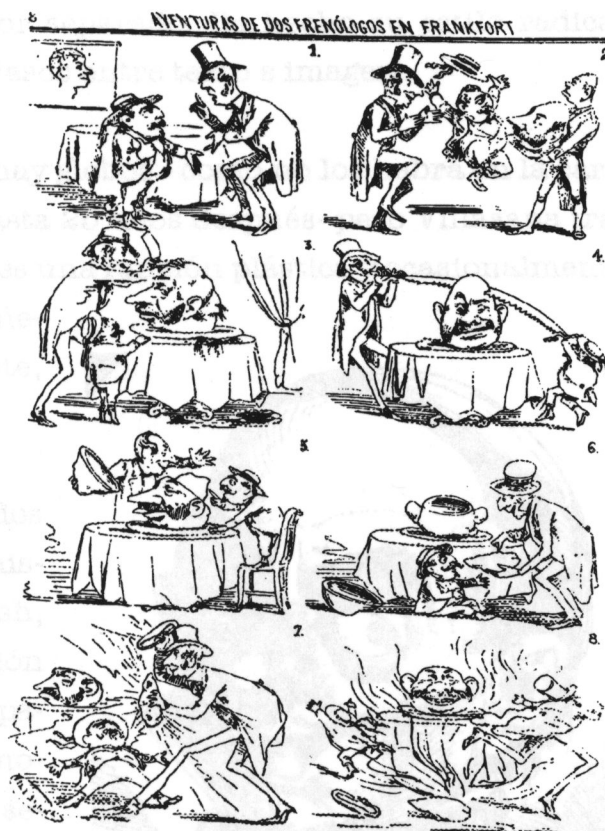
entretenimiento. Mucho antes de su llegada como producto de importación, rápidamente adaptado al medio y pronto copiado por mexicanos, el lenguaje de la historieta comienza a aparecer en nuestro país como una variante de la caricatura política.

Podrían rastrearse otros antecedentes. Sin duda la ilustración de ficciones literarias o crónicas de costumbres, produce colecciones de viñetas secuenciadas y con pies extraídos del texto que prefiguran al comic.

Ahí están las litografías que acompañan a *La Quijotita y su Prima* o al *El Periquillo Sarniento*, y sobre todo los espléndidos dibujos con que Casarín, Villasana y Alamilla ilustran la colección de novelas costumbristas de José Tomás de Cuellar "Facundo", titulada *La Linterna Mágica*. Aquí Villasana compone planas de viñetas múltiples, secuenciadas y con pies, que preludian, sin lugar a dudas las historietas que el mismo autor realizará pocos años después, en publicaciones como *El Ahuizote* (1874), *La Época ilustrada* (1883) y *México Gráfico* (1888).

José María Villasana Carballo, de quien ya hemos hablado anteriormente

tiene un papel significativo dentro de la caricatura de entretenimiento en nuestro país. Desde sus primeros trabajos en *El Ahuizote*, Villasana procede sistemáticamente a desdoblarse el chiste político en viñetas múltiples y sucesivas, expresando a través de secuencias narrativas, ideas que de otra manera no serían comunicables. En ocasiones el texto es el hilo conductor y las imágenes, sin unidad espacio-temporal o dramática, operan como contrapunto irónico. Ejemplo de esto son algunas de las planchas tituladas *Editorial*, que

Caricatura muda de Villasana, Las Aventuras de dos frenólogos en Frankfort, (1874). Imagen: Puros Cuentos I, pág. 65

publica en las páginas centrales del semanario. En otros casos, el eje es una pequeña historia relatada por medio de viñetas y apoyaturas combinadas. Finalmente, hay también historietas mudas, como *Las Aventuras de dos frenólogos en Frankfort* en la que el dibujante se burla de Blas Balcárcel, secretario de Fomento en el gobierno de Lerdo.

Villasana muestra un notable dominio sobre el lenguaje de la historieta. En sus trabajos, texto y dibujo, jamás se reiteran mutuamente y su combinación siempre dice más que una y otra por separado. De hecho su estilo radica, precisamente en el contrapunto burlesco entre texto e imagen.

Ciertamente en estas historietas no hay globos - como no los habrá en la caricatura e historieta mexicana sino hasta 25 años después- pero Villasana traza los textos sobre la plancha dándoles una función plástica y ocasionalmente dibuja onomatopeyas, como en su viñeta *El maestro de Baile* (El Ahuizote, 1874).

Tampoco hay aquí personajes reiterados del tipo de Max y Moritz; héroes de historieta creados por el alemán W. Bush, nueve años antes, pero en compensación el presidente Lerdo y sus ministros aparecen, una y otra vez, Fisonómica y moralmente tipificados: Blas Balcárcel, secretario de Fomento, rechoncho, calvo y de nariz prominente; Ignacio Mejía, secretario de Guerra y Marina, estirado y presuntuoso, porta un gran machete y es proclive a la represión, entre muchos más.

Sebastian Lerdo de Tejada, caricatura de Villasana. Imagen: Diccionario biográfico ilustrado de la caricatura mexicana, pág. 227

El Ahuizote desaparece en 1876, pero Villasana seguirá cultivando y promoviendo la caricatura durante su larga y exitosa carrera como dibujante y editor. En 1883, colabora en *La Patria Ilustrada*, semanario que aparece los lu-

nes como suplemento de *La Patria*, Diario de México que edita Irineo Paz. En las páginas de esta revista, Villasana publica caricaturas de sátira social y en algunas portadas, espectaculares cartones de viñetas múltiples que constituyen verdaderos ejemplos de una caricatura inteligente. En el mismo año trabaja también para *La Epoca Ilustrada*, semanario de "literatura, humorismo y caricaturas" que aparece los lunes como suplemento del diario *La Epoca*. De la publicación se encarga Villasana, Ignacio Haro y Cía. Editores, y las historietas ocupan un lugar preponderante; algunas son de Villasana, como *Estudios*

Portada de Lira donde se ve la multiplicación de los cuadros que corresponde a la descomposición temática de los vicios del porfiriato y tiene un desarrollo secuenciado pero no narrativo. Imagen : Puros Cuentos I, pág.64

sociológicos, pero la mayoría son reproducciones de trabajos europeos. En diciembre de 1884, Villasana abandona la sociedad y sus dibujos son sustituidos por los de un mal imitador que firma "Frimus". Pero cuatro años después, incursiona de nuevo en el periodismo con la publicación del semanario México Gráfico, del que es director y dibujante y para el cual realiza numerosas historietas y caricaturas.

La extensa obra gráfica de Villasana se inscribe más en la línea de la crítica social que en la de la sátira política. Sin embargo su gran legado dentro de caricatura persiste hasta la fecha, quedando su nombre escrito en la historia de la caricatura como el de uno de los mayores formadores e iniciadores de la misma en nuestro país.¹⁰

No es casual que en todas las

10. Morales Alfonso (coordinador). Puros Cuentos. p. 70-72

prefiguraciones de la historieta haya una intención satírica: crítica social en los trabajos de Villasana, Alamilla y Casarín, que son una denuncia política de Santa Anna. Pero es en la prensa política propiamente dicha donde surge con más nitidez y originalidad el nuevo lenguaje.

En realidad muchos de los elementos constitutivos de la historieta moderna ya estaban presentes en la gráfica satírica del siglo XIX : integración de texto e imagen con base en pies de viñetas y letreros internos, utilización de personajes reiterados y emblemáticos, etcétera. Falta, no obstante, algo fundamental: la intención de contar una historia, que le confiere al comic su carácter narrativo. En efecto, por lo general, la caricatura política trabaja sobre una situación estática, elige para su comentario crítico un instante congelado y aunque con cierta frecuencia el dibujante desdobra la plana en múltiples viñetas a las que unifica un tema común, los fines de este recurso son puramente analíticos; no hay narración. Sin embargo, a veces el tema demanda un desarrollo temporal, la representación de una serie de acontecimientos sucesivos. En este caso el dibujante desdobra la viñeta para contarnos la historia y nos propone una lectura sucesiva. Estamos entonces ante un discurso que integra texto e imagen en viñetas sucesivas con fines narrativos.

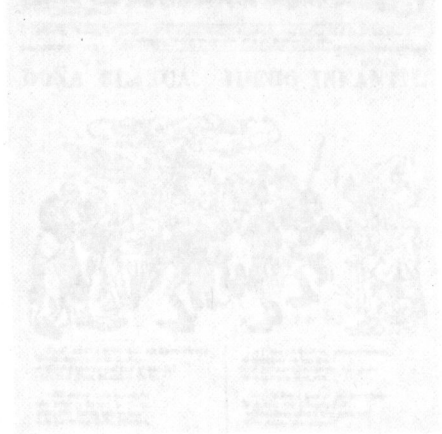
Los anuncios públicos fueron sin duda los pilares de la caricatura publicitaria. Imagen: Puros Cuentos I, pág. 55

Todo esto sucede en las páginas de la prensa satírica de la segunda mitad del siglo XIX sin que nadie sienta que ha descubierto algo nuevo. Estas variantes

de la sátira gráfica que ya manejan el lenguaje de la historieta, no se autonomizan ni dan lugar, por sí mismas, a un género distinto. Por casi cincuenta años, durante el último cuarto del siglo pasado y los primeros veinte años del presente, la prensa satírica ilustrada está llena de un comic que no se reconoce como tal.

A fines del XIX, los vientos de la modernidad periodística llegan a México y encuentran su portavoz en el oaxaqueño Rafael Reyes Spíndola. Es a partir de entonces que el cambio comienza a darse y los diarios pretenden ser de masas y para lograrlo no basta revolucionar el contenido, es necesario transformar la forma de impresión y abatir el precio. Spíndola introduce la primera rotativa del periodismo mexicano, capaz de tirar cerca de 50 000 ejemplares por hora, bajando el precio por ejemplar a un centavo. La prensa comercial llegó para quedarse.¹¹

Desde mediados de siglo XIX los primeros aires del comercio hacen su aparición y se comienza a formar lo que conocemos como caricatura publicitaria. Prueba de ello lo tenemos en los epigramas impresos del "Negrito Poeta" en 1859, impreso en papel y pegado en los lugares destinados para ello, con lo que se promocionaba a un muñeco del un titiritero llamado Ayacardo, basado en un personaje colonial que se convierte en el prototipo del lepero mexicano y de su proverbial ingenio verbal de espíritu plebeyo y antiespañol que son enormemente populares en esta época.

Para inicios de siglo XX, las publicaciones como *El Dúbito Rojo* ayudan al desarrollo de la caricatura. Imagen libro *La Prensa*, 154

11. Ibid.

vida a la tradición de la caricatura y prensa satírica del siglo XIX con *El Ahuisote Jacobino* (1904-1905), con la dirección de Daniel Cabrera. Este periódico representaba al partido liberal y su finalidad era la de sostener 'los principios de la libertad, la Reforma y la Democracia'.

Tras los acontecimientos vividos en el país, los caricaturistas a estas alturas desarrollan ya una forma y estilo dentro de la caricatura

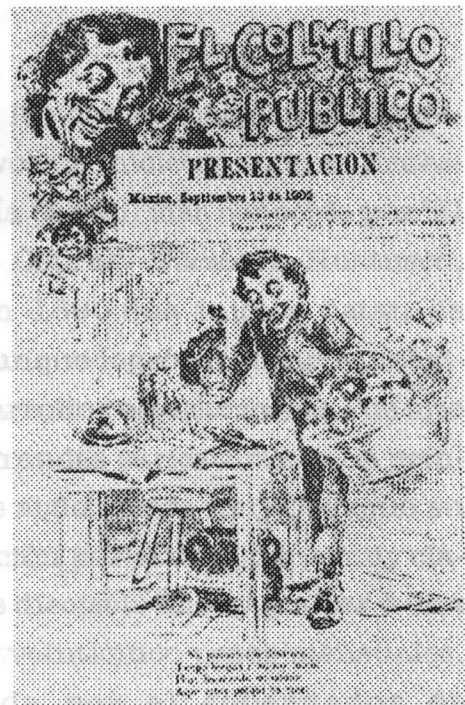
4. AIRES NUEVOS DE INICIO DE SIGLO XX

Los estilos y las técnicas se fueron conjuntando para ir formando la caricatura moderna. Hubo muchos caricaturistas que fueron fundadores de publicaciones como Jesús Martínez Carrión, a quien hemos mencionado antes pero que continúa vigente en los inicios del siglo XX, como director del *Colmillo Público* (1903-1906), publicación que fue un excelente medio de expresión antigubernamental, además de ser un semanario de caricatura humorística publicada e ilustrada por Carrión.

Otra de las publicaciones de gran éxito fue *El Diablito Rojo* (1908-1910), periódico de tendencia obrerista que combatió al porfiriato, su

Para inicios de siglo XX, las publicaciones como *El Diablito Rojo* aumentan, ayudando al desarrollo de la caricatura. Imagen: libro *La Prensa*, 154

Esta publicación decía de sí misma: No soy político, ni aristocrático, ni jacobino, ni guadalupano; soy un colmillo pelón, puntiagudo, algo usado, que cuando me duele mucho, veremos dónde lo encajo.

Esta publicación hizo uso de muy buenas caricaturas sarcásticas. Imagen: libro *La Prensa*, pag. 168

caricaturista fue José Guadalupe Posada. Por otra parte se continúa dando

vida a la tradición de la caricatura y prensa satírica del siglo XIX con *El Ahuizote Jacobino* (1904-1905), con la dirección de Daniel Cabrera. Este periódico representaba al partido liberal y su finalidad era la de sostener "los principios de la libertad, la Reforma y la Democracia". Agustín Sánchez González, quien

Tras los acontecimientos vividos en el país, los caricaturistas a estas alturas desarrollan ya una forma y estilo dentro de la caricatura

política. La función de la caricatura política se ha especificado y aclarado, se busca informar a la población de los sucesos relevantes del país, así como criticar aquellos hechos, decisiones que afectan directa o indirectamente al pueblo.

Semanario humorístico ilustrado de tendencia contrarrevolucionaria, que más contribuyó a la caída de Madero. Caricaturistas: Ernesto García Cabral, Santiago R. de la Vega, Lillo y Mario Vitoria. Imagen: La Prensa, pág. 180

Otro de los caricaturistas más representativos de inicio de siglo es Ernesto García Cabral, más conocido por "El Chango Cabral". Nació en Huatusco, Ver., en 1890. Sus inicios datan de 1911 aunque logró alcanzar su máximo desarrollo posteriormente. Fue uno de los grandes caricaturistas de principio de siglo. Desde muy pequeño su inclinación por el dibujo fue muy clara; a los dieciséis años y gracias a una beca de veinticinco pesos mensuales, otorgada por el gobernador de Veracruz Teodoro Dehesa, pudo ingresar a la Academia de San Carlos en la ciudad de México. Su carrera se definió con su participación en diversas publicaciones dedicadas a la crítica teatral, taurina y ocasionalmente política, en donde se reveló como un gran retratista humorístico. En 1911 le llegó una buena oportunidad: Mario Victoria lo invitó a fundar junto con él la revista *Multicolor*, en donde, según los expertos, desarrolló su mejor caricatura

de tipo político, así también lo afirma Agustín Sánchez González, quien escribe lo siguiente: "Esta publicación (*Multicolor*) se convirtió en vocero del antimaderismo más conspicuo, y ese semanario dirigido por Mario Victoria, "El Chango" se ensañó contra Francisco I. Madero, a quien calificó una y otra vez de inepto".

Sobre esa época, el propio Cabral relataba: ..“en la época del presidente Madero, tenía 17 años y tan sólo me concretaba a ilustrar las leyendas de un humorista estupendo, Mario Victoria, quien era también director del semanario político *Multicolor*, por el cual desfilaron los principales personajes de la Revolución. Pero escritores y dibujantes, éramos juzgados con amplitud de criterio. Se trabajó entonces con la seguridad del respeto a la obra y la persona”. Este comentario de Cabral aparece en la revista *Lápiztola. Órgano de penetración humorística.*

Cabral era inquieto y quería mejorar en su arte; por lo que buscó nuevamente apoyo en el Gobierno. En 1912 el gobierno de Francisco I. Madero lo becó para estudiar en Europa. En París, colaboró en revistas humorísticas francesas como *Le Rire*, *Le Ballonnette*, *La vie Parisien* y otras.

A pesar de trabajar para varias revistas lo que ganaba no era suficiente para vivir, por lo que se vio en la necesidad de pedir ayuda y la obtuvo del entonces ministro Isidro Fabela, quien lo nombró Agregado Cultural. El trabajo en la Legación mexicana en Francia propició que estuviera en Madrid y allí inició una destacadísima carrera de ilustrador. Seis o siete años habían pasado en ese peregrinar y el 27 de enero de 1918 apareció la primera portada de Cabral en *Revista de revistas de Excelsior* empresa para la cual trabajaría

Cabral, caricaturista dueño de un estilo limpio y muy suelto fue ejemplo para futuras generaciones por su talento para plasmar a través del dibujo críticas, ideas, propuestas, etc. Imagen: libro *Un siglo de caricatura en México*, pág. 28

durante varios años.¹²

En México participó en publicaciones como *El Alacrán*, *El Ahuizote* (el de 1911), *Multicolor*, *Excelsior*, *Revista de revistas*, *La Tarántula*, *Las Edades*, *Frivolidades* y *Fufurufu*. Fundó la revista *Fantoche*. Hizo también pintura de caballete. En 1936 realizó algunos murales en Estados Unidos, así como el Pabellón de Turismo de la ciudad de Toluca. Rafael Carrasco Puente lo califica como "uno de los caricaturistas más fecundos, ingeniosos e inteligentes que México ha tenido".

Por otra parte el caricaturista Rius (Eduardo del Río), en su libro "*Un siglo de caricatura en México*", editorial Grijalbo, 1984, señala el hecho de que Cabral era poseedor de una técnica inigualable, sin embargo, como el mismo Cabral confesaría tiempo más tarde:

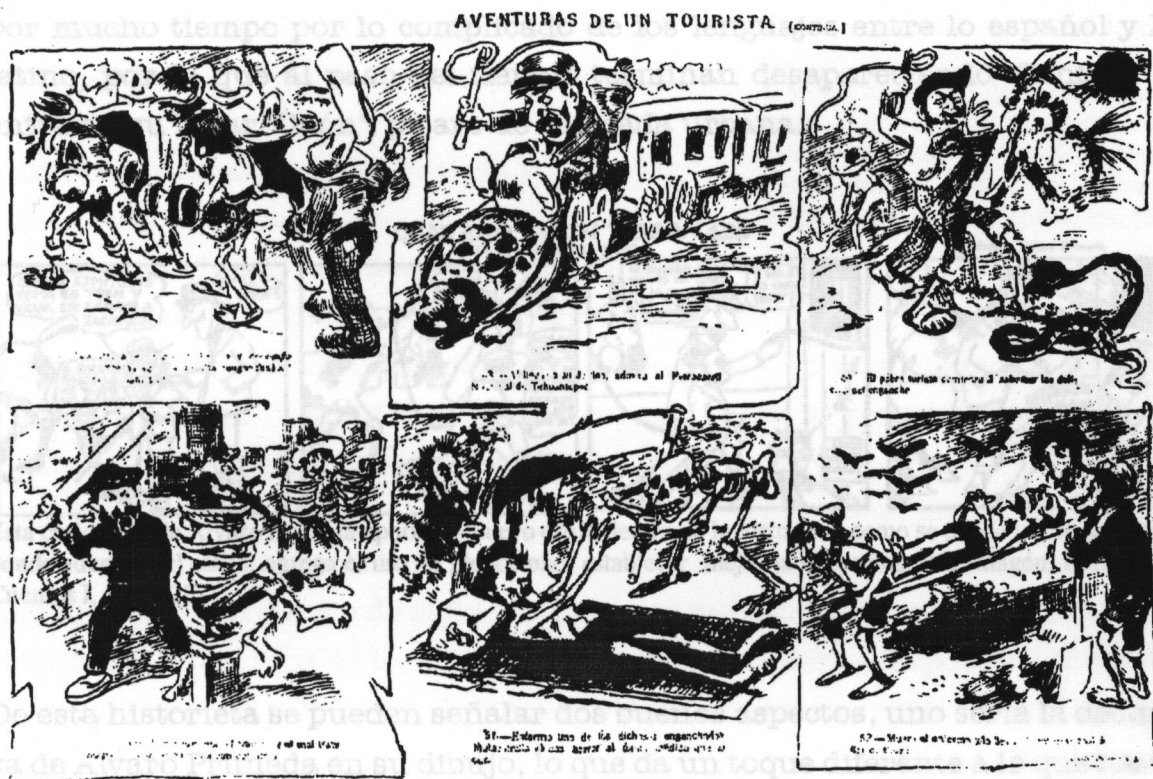
"En ese tiempo yo era un chamaco que no sabía nada de nada, a mí me daban los pies de los chistes y yo nomás los dibujaba.. Yo no era ni maderista ni porfirista ni nada, ni sabía nada de política. Pero sabía dibujar y a mí me llamó el gachupín Vitoria para que le dibujara. También estaba en Multicolor otro español, Mario Victoria, que también le hacía a la caricatura ¿ves?. Cuando la cosa se puso fea y mataron a Madero, yo ya estaba en Multicolor; estaba en París con la beca que me había dado el gobierno de Madero....yo en ese tiempo era un niño casi, no entendía ni por qué atacábamos a Madero. Tú sabes, uno siempre hace lo que dicen los editores, los directores del periódico.."

Esta declaración de Cabral, deja en claro una realidad interesante dentro del mundo de la caricatura en México; había diferentes clases de caricaturistas, aquellos que mezclaban el arte del dibujo y el saber de política y los que se dedicaban a dibujar sin saber, ni comprender lo que les pedían hacer.

Jesús Martínez Carrión, quien inicia su carrera en el siglo XIX continúa hasta varios años dentro del siglo XX realizando caricatura política y de humor.

12. Corro Caballero Ma. Gabriela. "Ernesto García Cabral en el Museo de la Caricatura". La Voz de Michoacán. Morelia, Mich. 10 sep. 1998.

Ejemplo de ello lo vemos en la historieta *Aventuras de un Tourista* de la que realiza una serie continúa (1903-1904); su personaje central es *Perfecto Malaestrella* quien se dedica a recorrer todo el país. Esta historieta se publica en las hojas centrales de *El Colmillo Público* (publicación de la que él es director y caricaturista), impresa a dos tintas - rojo y negro- la saga del barbudo personaje, perseguido por lo rurales, forzado a trabajar en las plantaciones tabacaleras de Valle Nacional, encarcelado, golpeado e insultado de mil maneras, nos muestra un país miserable y un pueblo atribulado al que oprimen gobernadores despóticos, curas gordos y lascivos, comerciantes voraces y hacendados explotadores, siempre apoyados por policías, guardias rurales y serviles soldados. En cierto sentido *La Aventuras de un turista* es precursora, en historieta de otra crónica de viajes que escribiría el periodista norteamericano John Kenneth Turner.¹³

Aventuras de un Tourista de Carrión (1903 a 1904), representa la mezcla de la caricatura para entretener al mismo tiempo que realiza una crítica constante de la problemática social. Imagen: Puros Cuentos I, pág. 85

13. Sánchez González Agustín. *Diccionario Biográfico Ilustrado de la Caricatura Mexicana*. Limusa. p. 130

Pero también siguen el ejemplo de Carrión otros dibujantes de signo ideológico contrario. Así Atenedoro Pérez y Soto utilizará años después, el recurso de la historieta de viajes por el país, para burlarse del antiporfirismo desde las páginas de una publicación llamada *Sucesos Ilustrados*.

dieron un mayor sentido y forma a la histo-

Alvaro Pruneda, nació el 19 de noviembre de 1874, en México, D.F. Estudió un año de medicina y más tarde, ingeniería, carreras que abandonó por la caricatura. Fue discípulo de José María Villasana. En colaboración de Hipólito Zendejas, y tomando como modelo el comic de Mutt and Jeff, de Bud Fisher, crean el equilibrado dueto de "Jones Smith" y el pícaro andaluz "Pepe Cantero". "Smith" es rico, emprendedor, por su parte "Cantero" es digno representante de la barbarie latina y la picaresca española. La tira se titula "Smith, Cantero y Bernabé", este último mascota de Cantero y quien es la cruce de un perro bulldog y un chihuahueño. A pesar de todo, esta tira no logra permanecer por mucho tiempo por lo complicado de los lenguajes entre lo español y lo latino, por lo que al paso del tiempo terminan desapareciendo "Cantero" y entra en su lugar "Chón", pícaro de barriada urbana.

Aunque la caricatura publicitaria ya se reali-

zaba se puede ubicar como

CANTERO, SMITH Y BERNABE
"UN BOLETO PARA DOS"

Esta caricatura de Alvaro Pruneda aporta un nuevo estilo dentro de la historieta, como se puede ver en su viñeta donde además del estilo, agrega el uso de globos para establecer mejor la comunicación. Imagen: libro puros Cuentos I, pág. 220

un cuarto de siglo "Las Aventuras Maravillosas de Banilla" - de 1903 hasta mediados de los años veinte- y esta conformada por alrededor de

De esta historieta se pueden señalar dos buenos aspectos, uno sería la destreza de Alvaro Pruneda en su dibujo, lo que da un toque diferente a lo que hasta entonces se había hecho y por otra parte algo que aún no se manejaba dentro de la historieta, el aspecto de un lenguaje en donde no esta ausente el comentario político. Muere en 1916.¹⁴

Desde el principio las historietas de Uruguay adoptan un formato rectangular en su composición de 3 x 3 y el tamaño de las viñetas es un mínimo de

14. Ibid.

Salvador Pruneda Castro, quien nace en Veracruz, Ver. en 1895 e hijo de Alvaro Pruneda, también forma parte del grupo de caricaturistas de principios de siglo XX, que dieron un mayor sentido y forma a la historieta mexicana. Su trabajo en realidad más que girar en torno a la caricatura política se encuentra centrada en la de humor, con la que se realizó varios trabajos e ilustró guiones para publicarlos en diarios, revistas o semanarios. Se inicia en 1907 en *El Jacobino*, que editaba en la escuela Preparatoria, colaboró en *La Sátira*; *La Madre Matiana*; *Tilín Tilín y Sangre y Arena*, editada por su padre; *Política*, *Motín*, *México Nuevo*; *La Madre patria*. Más tarde trabaja para El Constituyente.

Si comparamos el trazo entre la caricatura de siglo pasado y el XX, se pueden apreciar bastantes diferencias en cuanto al estilo y tipo de caricatura. La caricatura se ha hecho menos rebuscada y más directa. Caricatura de Salvador Pruneda Castro. Imagen: diccionario biografico ilustrado de la caricatura mexicana, pág. 174

Aunque la caricatura publicitaria ya se realizaba se puede ubicar como al primer caricaturista publicitario de inicios de siglo a Juan Bautista Urrutia, quien es considerado como el primer mexicano que trabajó en forma continúa en una historieta publicitaria. Su trabajo inicia desde finales de siglo pasado pero su más fuerte y marcada trayectoria es de principios de siglo XX.

Su trabajo más memorable es una serie de historietas publicitarias que mantiene por casi un cuarto de siglo "Las Aventuras Maravillosas de Ranilla" - de 1903 hasta mediados de los años veintes- y esta conformada por alrededor de quinientas piezas diferentes. Por esta magna obra historietista, cuya perseverancia va acompañada por una gran calidad gráfica y literaria, Urrutia ha sido justamente calificado por Francisco Díaz de León como el "último heredero de la imaginería popular mexicana".

Desde el principio las historietas de Urrutia adoptan un formato rectangular en una proporción de 2 x 3, y el número de viñetas varía entre un mínimo de

cuatro y un máximo de doce. Nunca se emplean globos y el texto se distribuye en apoyaduras (el texto se pone abajo del dibujo al comienzo dibujadas y luego tipografiadas) de variada extensión, pero generalmente prolijas y verborréricas. De hecho los textos constituyen un relato autosuficiente y en este sentido el estilo de Urrutia pudiera parecer ajeno al verdadero espíritu del comic. No es así. Las imágenes del litógrafo, lejos de ser ilustraciones más o menos decorativas, están dotadas de vida propia y tienen fuerte carga satírica. Ciertamente las apoyaduras son el hilo conductor de la trama, pero la capacidad testimonial, el penetrante humor y el ingenio desbordante de Urrutia están principalmente en la relación texto - viñeta.

El publicista de El Buen Tono, Cervecería Moctezuma y la fábrica de camas Vulcano, es sin duda un destajista, un dibujante comercial de planta y a los órdenes de la empresa. Pero su condición asalariada y el hecho de prestar sus servicios a los muy discutibles fines publicitarios del consorcio francés, no le impiden apoyarse en la mejor tradición de la gráfica popular mexicana.

Urrutia es sin duda, un adelantado de la historieta mexicana, más no le corresponde el mérito de haber introducido las series de personajes fijo, que ya Rafael Lillo había inaugurado con *Las desventuras de Adonis*, en 1908. Sin embargo, en 1922, después de haber realizado cuatro largas series de comics con los personajes más disímbolos, Urrutia se pone a la altura de los tiempos y crea el inefable "*Ranilla*", que se convierte en personaje estable de las últimas series del litógrafo. *Ranilla*, primer superheroe de la caricatura publicitaria mexicana, el cual gracias a sus super poderes sale siempre bien librado de todos los peligros imaginables. El éxito de *Ranilla* es tan grande que la serie, sin dejar de ser publicada, se autonomiza *Las Aventuras Maravillosas* aparecen en forma de cuadernillos independientes, adelantándose en casi una década a *Adelaido el conquistador*, la historieta que abre el camino a los cuadernos, fascículos o revistas de monitos.¹⁵

Aunque hay caricaturistas dedicados de lleno a la crítica del sistema, la caricatura con fines publicitarios se realiza paralelamente para la promoción de

15. Morales Alfonso. Op. Cit. p 129

obras de teatro, productos y servicios. Aquí podemos señalar otra función de la caricatura como lo es la de promoción de campañas. No de la manera en que comprendemos hoy esta función, sino como los antecedentes de ésta, la que esta muy de la mano con la caricatura política, pero no debemos olvidar que en esos días las publicaciones eran partidistas por lo que su caricatura procuraba el resaltar los beneficios y características más fundamentales de la ideología que se representaba.

Desde fines del siglo XIX la publicidad ha sido un espacio excepcionalmente fértil para la historieta mexicana; casi todos los dibujantes profesionales han hecho alguna vez trabajos publicitarios y algunos autores, personajes e historietas importantes surgen y se desarrollan en este medio.

La publicidad mediante la caricatura no nace con la prensa moderna, pero la

VENTURAS MARAVILLOSAS DE "RANILLA" - Nº 13. Busque Ud. el Nº 14.

Al ver el anuncio del empresario, Ranilla se quedó pensativo; luego se le ocurrió una idea que nunca está en la vida y convino consigo mismo en que aquel millonaje no era de más en su bolsillo.

Hasta que al fin, al pasar frente al escaparate de una sastrería, se vió al esbozo y comprendió el por qué de la risiada del público, y águila como que más, en el acto resolvió sacarle partido del descubrimiento.

Por aclamación se le concedió el premio, y cuando se dispuso la huerda y se reconoció que el agraciado había sido el popular Ranilla, el entusiasmo del público no conoció límites.

Preocupado en buscar la manera de entrar al concurso, dejó arder libremente su cigarro ELEGANTES, y al humo le fué cubriendo, su dejando visible de aquel monumento humano, más que la cuspide y el cimuelo.

Llegado el día del concurso, el jurado fué viendo desfilar con el mayor desdén a Naris y Media, a Pie de Virote, a Panza de Mule, a la Foca Humana y a otro sin fin de vulgaridades del mismo jaez.

Tomáronle en hombros y allí mismo quedó acordado que no sólo se le adjudicaría el gran premio, sino todos los accésits disponibles y además, una gran mención extra-honorífica.

Naturalmente, a aquella cabeza y aquellos pies empezaron a llamar fuertemente la atención y presto un ejército de curiosos desfiló en pos de Ranilla, que en vano se devanaba los sesos buscando la causa de aquella expectación.

Pero cuando apareció la majestuosa figura del Hombre sin Cuerpo, espantando en derredor la fragancia sin igual de los cigarros ELEGANTES, los jurados saltaron de sus asientos y el público prorrumpió en una delirante ovación.

Semejante triunfo tuvo una resonancia mundial y todo el género humano se ha dedicado a fumar ELEGANTES, soñando con imitar al gran Ranilla en su fantástica creación del "Hombre sin Cuerpo."

Imagén: libro Puros Cuentos I, pág. 133

nueva concepción revoluciona la forma y el contenido de la propaganda comercial, al sacarla de las últimas páginas e integrarla al cuerpo de las publicaciones. Los anunciantes se apropian de los nuevos estilos gráficos, ponen al servicio de sus productos la vocación del caricaturista poniendo imágenes picantes, humor y aventuras.

La nueva gráfica publicitaria se apoya, desde el principio, en la historieta. En algunos casos las no patrocinadas incluyen algunas viñetas con anuncios. Así las aventuras de "Sisebuto", personaje emblemático de *Sucesos Ilustrados*, realizado por Pérez y Soto, se complementan con viñetas publicitarias para la Tabacalera Mexicana y para el jabón "Leche de Burra".¹⁶

16. Ibid.

5. LLEGA LA MODERNIDAD A LA CARICATURA EN MEXICO

5.1 Los Inicios de los 30's

Alrededor de los 30's, México se encuentra despertando a toda una sociedad insaciable de sed de educación, servicios, democracia, economía, etc., La modernidad llega al país y con ello nuevos empleos, dinero, nuevas mentalidades de origen extranjero pero también su contraparte en donde hay hambre, falta de educación y por lo mismo falta de empleos. Es una sociedad en crecimiento y un país en desarrollo y como tal genera todo un remolino a su alrededor, todo es nuevo, todo es impactante y novedoso.

La caricatura logra en esta época un desarrollo muy significativo a la vez que intenta estabilizarse. Desde el inicio del presente trabajo se ha ido haciendo mención sobre los aspectos más íntimamente relacionados con la caricatura y su evolución, entre lo que destaca con una mayor influencia en ella, es sin duda el aspecto social. Esos asuntos que nos rodean a todos y en los que estamos inmiscuidos por la simple razón de formar parte de una sociedad, lugar

en donde siempre han existido y existiran infinidad de intereses tanto por parte de los gobernantes como de los gobernados. La caricatura nace de la necesidad de expresar diferentes posturas de pensamiento, sentimientos, creencias, etc., se convierte en la voz popular y la voz del gobierno al mismo tiempo.

En la época moderna la caricatura al igual que la prensa están relacionadas con la industrialización. Con la aparición de las máquinas, se deja de lado los pequeños folletines, semanarios, periódicos de producción pequeña. La comercialización de los productos sean cual fueren se convierte en la principal necesidad, los periódicos circulan en grandes escalas y comienzan a extenderse a toda la República.

El contenido y la línea política que es predominante en los periódicos comienza a ser dejada de lado y se busca, a través de diversión distraer a un público que ha sufrido desde el siglo XIX por interminables luchas. El pueblo está cansado, desea y quiere que le llegue otro tipo de información. El gobierno, quien en vía de defender la

libertad de expresión apoya a los editorialistas, al cabo de un tiempo monopoliza la información. La situación política del país comienza a vivir un letargo creado por el agotamiento de luchas tanto físicas, como intelectuales.

La función de la caricatura continúa siendo la de servir de guía crítica contra el sistema en turno, continúa señalando, objetando, educando, entreteniendo y hasta vendiendo. La diferencia radica ahora en la época, las vivencias y las enseñanzas de esos años pasados, la gente comienza a salir de sus pueblos para irse a vivir una vida que creen es la perfecta, la que les llenara de dinero, posición social y conocimientos del mundo. Comienzan a emigrar a la ciudad de México buscando salir de su humilde pasado para convertirse en gente de "ciudad", como si eso les quitara sus raíces. Nacen los barrios, las vecindades y se desarrollara todo un caló en el lenguaje y el vestido, fomentado por el

5.2 Los Monereros Modernos y La florecimiento de la comercialización.

Novedades (1936-), la industrialización genera publicaciones con grandes tirajes y como consecuencia la caricatura se comercializa a una escala mayor. Imagen: La Prensa, pág.228

A partir de los últimos años de la década de los veinte, la ciudad de México comenzó a tener un crecimiento impresionante. Este fenómeno migratorio provocó otros más a manera de cadena no sólo en lo referente a lo poblacional, sino a la industria, el comercio, la ideología, el estilo de vida, etc., y entre ellos podemos ubicar el gran auge de la caricatura y su expansión.

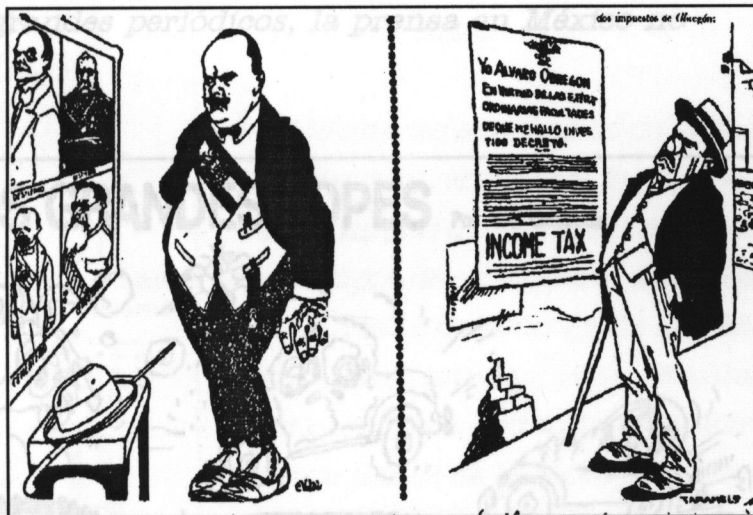
Periódicos de gran trayectoria hasta nuestros días como El Universal, Excelsior, La Prensa, Novedades, Esto, Ovaciones, El Día, El Sol de México, El Herald, etc., fueron circulando y cada uno de ellos a su manera promovió e impulsó a la caricatura en sus diferentes variantes. Caricaturistas de todos los estilos y gustos comenzaron a incursionar dentro de las publicaciones

periodicas y muchos de ellos lograron hacer una notable carrera dentro de la historia de la caricatura.

La caricatura política avanza y los dibujantes empiezan a abundar conforme aparecen diarios, revistas especializadas, periódicos, etc. El desarrollo de la caricatura política para muchos será casi nula durante este período en comparación con lo aportado durante el siglo XIX y principios del XX que fue cuando tiene su despertar y por lo tanto se hace más notoria. Sin embargo no sucede así, la caricatura continúa desarrollandose y aportando aspectos nuevos, es sólo que es ahora cuando otros tipos de caricatura se tornan más llamativa promovido quizá a la nuevas exigencias de la moderna sociedad.

5.2 Los Moneros Modernos y La Función de la Caricatura

Es en los años veintes y los posteriores cuando la caricatura política y la de humor se afianza con caricaturistas de la talla de Cabral, Quezada, Naranjo, Flores.. quienes solidifican el nombre de la caricatura en nuestro país. El estilo de la caricatura en México se eleva a niveles mundiales, teniendo reconocimientos de todo tipo por su creatividad, imaginación y estilo. La caricatura política cada vez se ha ido haciendo de un mayor campo de acción e igualmente utilizó el recurso de las viñetas, o historietas para lograr su fin. A diferencia de la caricatura de entretenimiento, el nivel de mensaje es mucho más alto. En ella se puede realmente educar a un pueblo y se puede politizar sin necesidad de militar en partidos políticos, con ella se puede concientizar sobre

En los años 30's la lucha sindical fue tremenda, varios periodistas fueron asesinados por divulgar las pugnas de la mafia sindical. El caricaturista Inclán fue ferozmente golpeado por ordenes de Fidel Velázquez a quien no le gustó una caricatura suya. Imagen: Un siglo de caricatura en México, pág. 50

aspectos de la vida cotidiana que al ciudadano común llegan a pasar desapercibidas. La fuerza de la caricatura política fue y seguirá siendo la influencia que tiene ésta para atraer la atención de las masas, de ahí que se le continúe utilizando para fines políticos y partidistas.

Para los años treinta aparecen varias revistas de humor político, patrocinadas casi todas por políticos para atacar a sus enemigos con el fin de ganar posiciones y dinero. Revistas como *Omega*, *El Hombre Libre*, *Tutankamen*, albergaron en sus páginas a caricaturistas que debían firmar con seudónimo para salvar la vida. La persecución a caricaturistas no ha terminado, ni terminará mientras existan dibujantes capaces de decir la verdad a través de sus trabajos. Esta es la constante de la caricatura, su incansable lucha por la libertad de expresión.

Ahora bien, para los caricaturistas, la función de la caricatura política es clara en cuanto a su utilidad de información para la sociedad, mientras que señalan por otra parte que el sueldo del caricaturista es de lo más mal pagado dentro del medio periodístico. Una declaración de Quezada tomada del libro *Un Siglo de Caricatura en México* de Rius, editorial Grijalbo, expresa:

" Cuando yo comencé a hacer caricaturas, ya no en los Paquines y Pepines sino en los grandes periódicos, la prensa en México no

De los caricaturistas de la época moderna, no podemos hacer de lado a Abel Quezada quien fue introductor de un nuevo estilo de humor, donde de mezclan magistralmente la crítica política y la social sin perder el sarcasmo. Imagen: libro Rius para principiantes, pág. 35

gozaba del mejor prestigio. Se hablaba de inmoralidades, de opiniones vendidas o por vender, de recibir órdenes de trabajo de la Embajada Americana y de otras cosas que eran sólo verdades a medias, pues, como es natural había de todo. De la caricatura actual puedo decir muy poco. Como ya no existen los periódicos románticos sólo se puede citar el caso de Rius que, por publicar en un folleto independiente, es el último de los enojados. Los demás, con excepciones como Magú, Helioflores, Naranjo, parecen estar contentos con el sistema. Los artistas, siguiendo la escuela de los antiguos bufones de los príncipes, pretenden hacer blandas burlas de humor que no hieran a sus modelos, sino que los halaguen y les hagan gracia."

Abel Quezada, nació el 13 de diciembre de 1920 en Monterrey, N.L., debutó en 1936 en *Paquín*, ese mismo año, escribió e ilustró *Idolo Rojo* y *Máximo Tops*. Sus cartones crearon todo un estilo: despreocupación por la estética, con comentarios críticos. Colaboró en *Don Timorato*, es creador de los personajes

Deuda Externa Latinoamericana 5

Garón Billetes, *El Charro Mañas* y *Máximo Tops*.

Abel Quezada México era pan comido

Sobre Quezada, el caricaturista Rius comenta:

"Algo que me sorprendió de él, fue su frescura, el desenfado y la poca solemnidad que manejó desde el principio de su carrera. Quezada se burlaba de todo (y de sí mismo para empezar, cosa inusual en el medio), creando unos cartones llenos de letreros por todas partes, que acompañaban a unos monos malhechos y jocosos que se pitorreaban de los políticos, los arzobispos, la nobleza pulquera, los nuevos ricos y los snobs (en-

Imagén: Revista colección politirisas, Deuda externa latinoamericana, 1988, pág.5

ayudarme otros). Aquellos monos de sus primeros años vinieron a revolucionar a la caricatura mexicana que se hallaba anquilosada en las glorias de Cabral, Arias Bernal, Freyre o Audiffred, que siendo innegables caricaturistas y buenos dibujantes se habían anclado en la fórmula rutinaria del cartón tipo gringo. Como quien dice se habían acartonado. Quezada se me imaginaba un chamaco travieso poniéndoles "calambres" con cerillo a los adormilados mosntruos de la caricatura nacional. Creo que Abel finalmente influyó en mi trabajo más que nadie y tuve la suerte de conocerlo y hacérselo saber."¹⁷

En diciembre de 1998, vino a la ciudad de Morelia el caricaturista David Carrillo, quien desde hace 18 años trabaja en el periódico El Sol de México.

Carrillo, quien nace en Villaldama, N.L. en 1920 hace su debut como caricaturista en 1941 en El Universal. Imagen: diccionario biografico ilustrado de la caricatura mexicana, pág. 51

caricatura moderna y creó un estilo muy personal en cuanto al manejo de sus cartones, que han servido de línea a seguir para los caricaturistas más jóvenes. Imagen: Libro Los presidentes en su tiempo

Inauguró su exposición " Algo de Historia en Caricatura" que fue montada en el Palacio Clavijero, momento que aproveche para platicar con él sobre su trabajo y la caricatura en México. Carrillo cuenta con 60 años de caricaturista, de los cuales 50 años han sido como cartonista político; al preguntar sobre lo que piensa de la caricatura comentó: .." *La caricatura no es un arte menor, ni su objetivo es sólo hacer reír. Es un espacio editorial sintetizado para reflexionar la noticia y sea más fácil asimilarla*". Sobre el papel que juega la caricatura en la sociedad actual, el cartonista de El Sol de México señaló que la caricatura sigue teniendo un compromiso político y social: " *La caricatura es una cosa muy importante, porque en algo ayuda a sobrellevar los problemas de este país y de otros. En México el humor*

de su pedestal. Cuando yo comenzaba a hacer caricaturas no

17. Del Río Eduardo. Rius para principiantes. Grijalbo, p. 36

ayuda, a pesar de todas las carencias, es además una manera de informar". De los jóvenes caricaturistas considera que hay muchos con calidad, con un futuro extraordinario, y con el sentido crítico que requiere la caricatura. En cuanto al papel del caricaturista hoy día, dice: "*Jugamos un papel crítico, mucha gente confunde un poco el papel pensando que es únicamente para divertirse. La caricatura es un medio y de los más efectivos para llegar a la gente ya que contiene una crítica simple y sencilla pero directa. Es la forma más práctica de ver las cosas y con sentido del humor*".

Rogelio Naranjo Ureño, nace en 1937; comienza a publicar en 1965 en *El Gallo Ilustrado*, suplemento del periódico *El Día*. Ha publicado en *El Mitote Ilustrado*, *Siempre*, *Excelsior*, *El Universal* y *Proceso* entre otras más. Considerado como un caricaturista clásico de la época moderna, creador del estilo

llamado naranjo. Sus cartones han plasmado los momentos más importantes del país en los últimos cinco sexenios de los cuales algunos hacen reír y otros transmiten rabia.

Naranjo colaboró para abrir los espacios de la caricatura moderna y creó un estilo muy personal en cuanto al manejo de sus cartones, que han servido de línea a seguir para los caricaturistas más jóvenes. Imagen: Libro *Los presidentes en su tinta*, pág. 131

"Desde el momento en que uno mismo se considera caricaturista político, ya está participando de la política. Se ha dicho que el gobierno, con sus actos, nos está alimentando todo el humorismo que tenemos, es un humorismo involuntario. Para realizar una caricatura lo primero que se debe hacer es analizar la información que se tiene, de ahí parte la malicia para crearlas... ha sido un trabajo de varios años de ir bajando a los presidentes de su pedestal. Cuando yo comenzaba a hacer caricaturas no

*se me publicaban las del Presidente, tuvieron que pasar muchas cosas históricamente importantes en México, antes de poder publicarlas. Me considero producto del 68, en el 68 exigíamos terminar con ese autoritarismo, se pedía que la prensa fuera más honesta porque todos los medios de comunicación estaban controlados. Y ha sido un trabajo de mucho tiempo de ir abriendo el espacio. Cuando sale Julio Scherer de Excélsior, sabíamos que íbamos a intentar un periodismo diferente. Producto de esto es la aparición de la revista Proceso, y el cambio se dió y yo pude hacer mis dibujos contra el Presidente."*¹⁸

En una conversación sostenida con Naranjo, a través del internet, en enero de 1999, el caricaturista señaló:

"Al aceptar esta profesión, se esta adquiriendo una responsabilidad ante el publico y queda ya comprendida la función social, la cual tendra mayor o menor efecto según la preparación del caricaturista. Considerando esa responsabilidad es preciso que lo que se exprese esté muy bien argumentado, con bases muy sólidas, para no incurrir en algún error que en vez de orientar, desorienta. La misión de la caricatura política es estrictamente informativa y en ello está su función social. No le veo yo ninguna otra función extra.

Por otra parte y sobre lo mismo Magú en *Un Siglo de Caricatura en México* de Rius, editorial grijalbo 1984, dice: "La ca-

Bulmaro Castellanos Loza (Magu); nace en 1944 en San Miguel el Alto, se inicia en la caricatura en un concurso de El Universal en 1966 y donde comienza a trabajar. A colaborado en Sucesos para Todos, Proceso, Unomásuno y La Jornada en donde actualmente coordina el suplemento Histerias. Un caricaturista que ha creado un estilo muy particular, sus dibujos para muchos son difíciles de comprender por los trazos tan irreales que utiliza, sin embargo su aportación esta ahí, en su estilo de transmitir el mensaje. Imagen : diccionario biográfico ilustrado de la caricatura mexicana, pág. 124

18. Carrillo Pablo Cesar. "Naranjo, Llevar la Contraria". Reforma, México, D.F. 1 noviembre 1998.

José Trinidad Camacho Orozco (Trino); nace en Guadalajara, Jal., en 1961. A colaborado en varias publicaciones y actualmente trabaja en el periódico La Jornada, en donde ha desarrollado su mejor caricatura. Es coautor de la historieta El Santos, autor de Fábulas de policías y ladrones, entre otras más. Caricatura de Trino, publicada el 13 de enero de 1999 en el periódico La Jornada.

ricatura debe cumplir una función social orientadora, igual que un editorial. Sólo que la gente entiende más fácilmente una caricatura; la idea queda sintetizada y se logra un mayor impacto."

Eduardo del Río (Rius) en su libro *Un siglo de Caricatura en México*, Grijalbo 1984, hace mención:

"A lo largo de los años se ha visto una creciente industria dentro de la caricatura, sin embargo en estos días modernos, se observa más a la caricatura política quizá porque no hay revistas donde se pueda practicar ese tipo de humor, y en parte porque aquí en México no es lo que se necesita, donde hay tantos problemas que resolver. Eso queda para los países que más o menos tienen ya resueltos sus más agudos problemas. Pero sí se podrían tener buenos exponentes del humor blanco, sólo que no hay dónde".

Antonio Garci Nieto. Nació en México, D.F. en 1967, ha colaborado en *A todo Mecate*, periódico *El Día*, *Lapiztola*, entre otros. Caricaturista de la nueva generación que están aportando un nuevo estilo de caricatura política y de humor. Imagen: diccionario biográfico ilustrado de la caricatura mexicana, pág. 76

Aquí Rius se enfoca exclusivamente a la publicación de revistas exclusivas para este fin, mientras que Naranjo (conversación vía internet, enero 1999) refiriéndose a los espacios dentro de las publicaciones: " Yo creo que no es cierto eso y la prueba está en que hay, en proporción, más dibujos publicados de humor blanco que de humor político. Existen cientos de comics en México y sólo uno o dos son de carácter político-humorístico."

Con esta opinión en particular de Naranjo, estoy en desacuerdo, la razón de que sí existen infinidad de revistas de humor blanco entre las que encontramos ficción, aventura, acción.. pero la gran mayoría son realizadas por extranjeros y por casas editoriales extranjeras. Espacios de humor blanco hecho, dirigido, creado por mexicanos son casi nulas en nuestro país.

En 1978, Eduardo del Río, Rius, escribió:

" Tuve la satisfacción de casi descubrir a Naranjo, cuando de pintor trataba de convertirse en caricaturista. Yo dirigía, para unos 12 años, un suplemento humorístico en la revista Sucesos, cuando era una revista decente, y uno de los caricaturistas que se impulsaron desde aquel Mitote ilustrado fue Naranjo, que junto con Heli flores, Aragónes, Magú, AB, Dzib y otros malévolos del lápiz, formaron a poco tiempo el mejor

Eduardo del Río, más conocido como Rius nace en Zamora, Mich., en 1934, se inicia en la caricatura en 1955 en la revista Ja- Ja, después colaboró en Ovaciones, supliendo a Abel Quezada. Ha colaborado en las más diversas publicaciones como Novedades, Excélsior, Proceso, La Jornada, entre muchas más. Su trabajo ha sido muy significativa para la evolución y desarrollo de la caricatura actual. Su trabajo entra tanto en lo político, lo social, y lo educativo. Imagen: Revista Los agachados de Rius, editorial posada, número 7.

...equipo de caricaturistas que ha dado esta especie de país. Naranjo sin embargo, dueño de una paciencia infinita y una tenacidad casi enfermiza, desarrolló en pocos años un estilo de dibujo que nos dejó a todos los de esa generación en calidad de simples "moneros" para situarse en el Parnaso de los grandes artistas merecedores de antología y soltarnos desde allá discretas trompetillas y dejándonos caer piquetes con su plumilla para incitarnos a dibujar mejor." ¹⁹

Otro comentario de Rius pero en esta ocasión tomado del libro *Los Presidentes en su Tinta* de Naranjo, Proceso 1998, es: "No quisiera pecar en elogios a mi michoacano paisano y colega, sin añadir otro más que priva en la obra de Naranjo y es el buen uso de la sátira feroz y mal intencionada, heredada de nuestra mexicana tradición de choteo al poderoso, que es el condimento de toda buena caricatura. Al oficio y a la idea añade siempre una buena dosis de sarcasmo crítico que refleja la indignación del pueblo mexicano ante los abusos del poder. Y a mí en lo personal es lo que más gusto me da en la obra de Rogelio Naranjo: ese comprometerse con las mejores causas populares, sin perder la categoría de artista que podría vivir sin meterse en los problemas

que trae siempre aparejada esta profesión tan poco caballerosa, que es la caricatura política".

Helio Flores Viveros, nació en 1938 en Xalapa, Ver., Se inició como caricaturista en *La Gallina* y en *El Diario de Xalapa* en 1959. Sus colaboraciones han sido en *El Universal*, *Cómo*, *Siempre*, *Novedades*, *El Mitote Ilustrado*, etc. Se le considera uno de los más grandes caricaturistas contemporáneos tanto por la calidad de sus dibujos como su agudo sentido crítico. Imagen: diccionario biográfico ilustrado de la caricatura mexicana, pág. 89

5.3 El Poder de la Caricatura y El Embute

Los caricaturistas se han formado en base a las presiones del sistema existente y es a partir de ahí que ellos forman su carácter y lo expresan en sus trabajos. Hay de todo, tan es

19. Del Río Eduardo. Op. Cit. P. 90

así que entre ellos mismos se señalan como vendidos, o como leales a su profesión.

Dentro de la prensa, sin lugar a dudas, es el caricaturista el que tiene más fuerza, poder e influencia, siempre y cuando el ejercicio de su profesión sea debidamente llevado a cabo. Es decir, el caricaturista que tiene el sentido cabal de su profesión y la sabe practicar dentro de la dignidad y ética, es caricaturista que tiene influencia. Por ello el gobierno siempre ha tenido especial interés en contar con los caricaturistas en su trinchera y no en la oposición. Pocas veces lo ha logrado en el caso de los buenos caricaturistas, pero en cambio siempre lo ha conseguido con los mediocres, vendidos de antemano.

En entrevista con Eduardo del Río, en esta ciudad, dice:

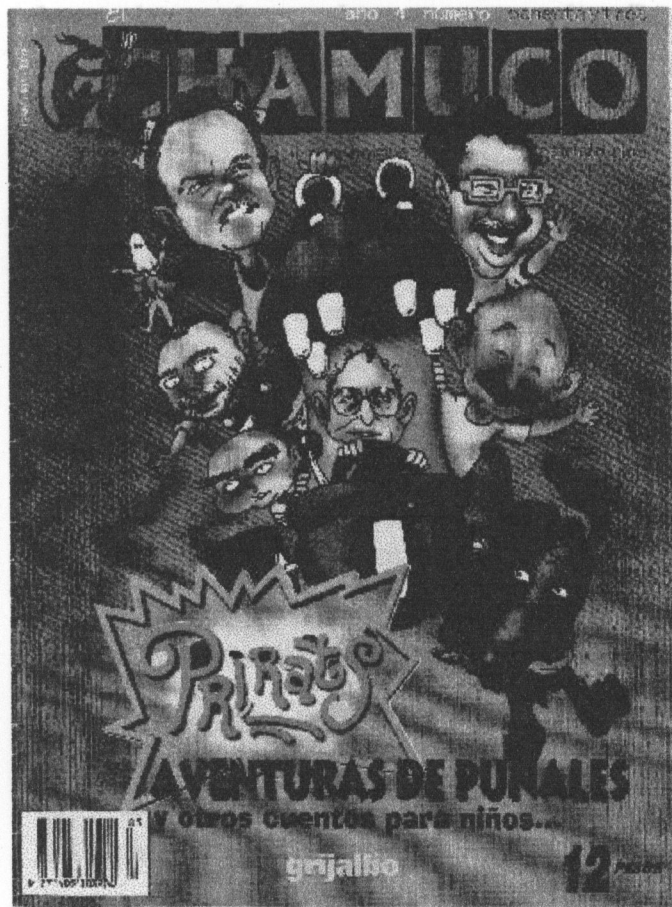
"Para ganarse a los hombres de la tinta china, el gobierno recurre a los mismos medios de control y corrupción con que ha tenido éxito en el periodismo en general. Generalmente ese control y corrupción se consigue con dinero; ahora bien: dentro de

la estructura interna de un periódico, el caricaturista ocupa un lugar muy especial. no es el reportero al que en sus fuentes de información le tienen ya asignado un sueldo fijo, ni es el fotógrafo que cobra recibiendo sus embutes (como se denomina en México al pago "secreto" de sus servicios no considerados

Octavio Medina Rosiles. Nació el 21 de septiembre de 1949, en Páizcuaro, Mich. Estudió artes plásticas en la escuela popular de Bellas artes de la Universidad Michoacana. En 1985 fundó Crónicas Universitarias. En 1994 obtuvo el Premio Nacional de Periodismo. Imagen: diccionario biográfico ilustrado de la caricatura mexicana, pág. 133

funda en las nóminas), ni es - claro - el alto directivo del diario, que al gobierno recibe el subsidio de grupos de poder; tampoco es el caricaturista - por lo general - en la planta de empleados del periódico o la revista, sino que se incluye en la gran lista de colaboradores del periódico, no sindicalizados, no metidos en cooperativa, no incluidos en nóminas fijas y periódicas." ²⁰

El Chamuco, revista de caricatura política que representa el avance en cuanto a la lucha de libertad de expresión y aunque todavía hay censura la crítica que se puede leer en este tipo de revistas es además de sorprendente muy divertida. Imagen: revista El Chamuco, edit. grijalbo, núm. 83, año 4.

de 1991 se sale y sigue por su cuenta colaborando en varias publicaciones, hasta que en 1994 funda y dirige *El Chahuistle*; posteriormente por 1996 en colaboración con Rius, Fisgón, Helguera, José Hernández, Trino, entre otros

Retomando lo anterior el caricaturista Patricio Ortíz, director y fundador de la revista "*El Chamuco*"; (entrevista realizada en Morelia, Mich. en junio 1998); señala que en México son pocos los caricaturistas que no han recibido el famoso "embute o chayote", lo que va en detrimento de la misma profesión. Aunque por una parte no los culpa, ya que el sueldo que reciben no les alcanza para nada, sin embargo es mucho lo que se puede hacer para dignificar a esta profesión.

Sus primeros años dentro de la caricatura tuvo la suerte de trabajar a lado de otros moneros con ya unos años de experiencia como el caso de "el fisgón". Colaboró en *Histerietas de La Jornada* por 1987 y por el año

²⁰.Comentario de Rius, en una plática realizada en Morelia, Mich. enero de 1999.

funda la revista el *Chamuco* que se ha caracterizado por atacar abiertamente al gobierno.

la historieta en fenómeno cultural de masas

Aunque existen infinidad de periódicos, revistas que sólo sirven al gobierno, también existen las que luchan en contra de ese sistema, y las que más hay son precisamente revistas de caricatura, las cuales ridiculizan al máximo a nuestros personajes políticos, sociales e internacionales. Su finalidad no es la de cambiar al mundo, pero como dice Rius (entrevista realizada en Morelia, en enero 1999): *"yo no intento cambiar nada, pero sí de menos, hacer que los mexicanos se den cuenta del manipuleo del gobierno haciéndolos reír un poco si se puede.."*

estabilizarse tanto económicamente, como

Sin lugar a dudas la caricatura como todo divertimento, distrae y puede ayudar a la politización de las masas; sobre todo como lo hace Rius, que sí ha logrado el propósito de politizar a su público, a través de sus historietas que han dado un giro a la caricatura política, social y de educación. Ahora, cualquier actividad social siempre es política, por lo tanto la caricatura no escapa a esa condición.

manera de historieta con un mensaje sobre cualquier tema educativo, como puede ser aprender a leer, a

5.4 El Empleo de la Caricatura para fines Educativos

fuente que da para mucho, pero que no ha sido bien explotada.

La caricatura educativa por otro lado tuvo un gran despeje para finales de la década de los treinta y que continuaría hasta la fecha actual. El pueblo mexicano se inició en la lectura precisamente con las historietas a fines de los años treinta y durante la década de los cuarenta, millones de compatriotas, que aún no habían experimentado los placeres de la letra impresa, perdieron su virginidad literaria sumergiéndose en las seductoras páginas de las revistas de monitos.

ES PRIMERO
Sucesos
PARA TODO
LA REVISTA SEMANAL DE MAYOR CIRCULACION EN LA REPUBLICA

Amenidades
EL MAGAZINE MENSUAL DE MAYOR CIRCULACION EN LA REPUBLICA

La Familia
REVISTA DE LABORES PARA EL HOGAR

MISTERIO
POLICIA
EMOCION, MITICA, MISTERIO, SENSACION

caricatura
SEMENARIO HUMORISTICO

PAQUIN
SEMENARIO INFANTIL

Es a partir de los 30's que nacen infinidad de revistas y con las cuales la caricatura logra alcanzar su último gran desarrollo. Imágen. puros Cuentos II, pág.47

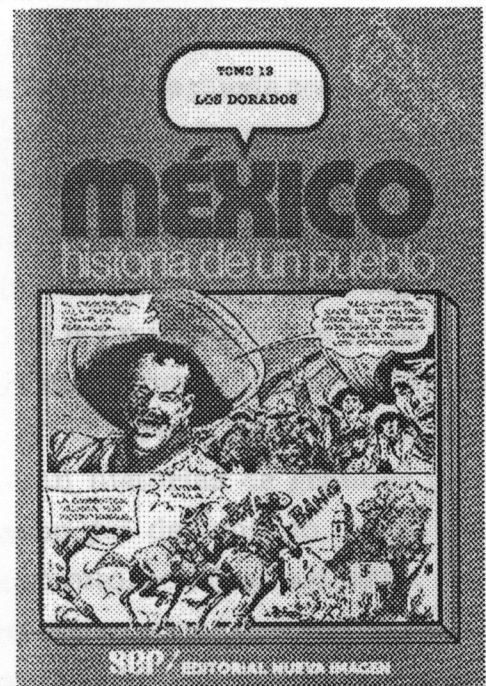
En un país iletrado, con un periodismo empenoso pero marginal, la transformación de la historieta en fenómeno cultural de masas tendrá que esperar hasta los años cuarenta, década en que se hace presente un nuevo público multitudinario, creado por la enseñanza oficial y las campañas de alfabetización y en la que la caricatura se independiza de los diarios y suplementos.

Durante los años 1930 a 1950, el país busca estabilizarse tanto económicamente, como políticamente y socialmente, por lo que el interés por brindar al pueblo de un nivel cultural que permita, que el mismo pueblo ayude al crecimiento del mismo país en un principio interna y para posteriormente hacerlo externo, motiva a varias instituciones privadas y públicas a intentar por medio de la caricatura cultivar a la población. La caricatura es empleada a manera de historieta con un mensaje sobre cualquier tema educativo, como puede ser aprender a leer, a escribir, sobre historia, de cultura, música, etc. es una vertiente que da para mucho, pero que no ha sido bien explotada.

El empleo de la caricatura para transmitir ideas, situaciones, pensamientos, sentimientos, etc. se vuelve fundamental. En los años treinta con el auge de las historietas, la población se vió impulsada a aprender a leer para así entender lo que se sus heroés decían, lo que comprueba la eficacia de la caricatura y su impacto, en cuanto a la motiva-

Imagén: Rius para Principiantes, pág. 113

Imagén: Revista México historia de un pueblo, núm. 19, edit. nueva imagen.

ción que ejerce como sistema de educación.

Es este sentido podemos citar como ejemplo actual los libros de Rius, los cuales él mismo señala como políticos y didácticos. Rius ha desarrollado temas completos sobre comunismo, capitalismo, religión, comida, etc., en los que ha manera rápida y amena utiliza, para introducir al lector en diferentes temas y del que hablaremos en el capítulo siguiente más ampliamente.

Por otra parte la Secretaria de Educación Pública en un intento de utilizar la caricatura como medio de enseñanza, ha publicado infinidad de libros y cuadernos esperando que la información llegue de manera más profunda y consistente en la gente, ejemplo de

Nace toda una industria alrededor de la caricatura que al paso de los años dara vida a toda una gama de revistas, fotonovelas, libros ilustrados, folletos, etc. Imagen: Puros CuentosIII, pág. 389

ello es la publicación de la colección de *México, historia de un pueblo*, la cual comprende 20 cuadernos que narran la historia del país desde la época prehispánica hasta el final de la Revolución.

También se puede señalar a editorial Novaro, que ha apoyado este gran intento por emplear esta técnica de dibujo como sistema educativo. Entre algunas de las publicaciones de la editorial encontramos: "*Vidas ejemplares*", donde se narraban historias de grandes personajes del mundo, tanto del ambito político, artístico, deportivo, etc.; "*Tesoros de Cuentos Clásicos*" donde se narraban los grandes libros de la literatura mundial, de manera

amena y corta; "*Vidas ilustres*"; entre otras más.

Por otra parte la caricatura de entretenimiento que había tenido sus inicios en el siglo pasado y principios del XX, para la década de los treinta desarrolla sus niveles más altos.

La época moderna se caracteriza por el excesivo comercio de toda clase de productos. La caricatura no escapa a esta industria, al contrario ha encontrado en ella a una excelente cómplice para desarrollar muchas más creaciones, estilos e inventos de caricatura.

La entrada a los años modernos fueron años de vertiginoso crecimiento en todos los sentidos. La política se establecía, las ciudades también aumentaban por la constante llegada gente de provincia, los cambios de mentalidad se hicieron patentes en las nuevas generaciones, en donde se vió un inminente aumento de interés por el país del norte, así como de sus costumbres.

La caricatura publicitaria encuentra su función dentro de la sociedad moderna como aquella utilería que sirve para vender una idea o un producto. Se emplea básicamente para el comercio, imagen corporativa de un negocio, empresa o en lo que se llama campañas de partido... en fin su utilización entra en todas las ramas de la publicidad.

Partiendo de los años treinta el despeje de la caricatura de entretenimiento es increíble. Se genera alrededor de ella toda una cadena de comercialización que duraría por varios años. Su aportación es básicamente la crítica social, así como el reflejo del resultado de la política aplicada en la vida y economía del país.

Es en este lapso cuando las revistas de monitos se consolidan en el mercado, surge y se desarrolla una poderosa industria editorial especializada, el consumo de historietas se trasforma en hábito popular masivo, se configuran un nutrido gremio de profesionales y nacen los estilos, tratamientos y líneas temáticas características de la historieta mexicana moderna.

6. LA HISTORIETA, MUCHO MAS QUE SOLO ENTRETENIMIENTO

Durante el presente trabajo hemos seguido la evolución de la caricatura a través de los años partiendo del siglo pasado, sin embargo debido al gran desarrollo alcanzado por la caricatura en su variante de entretenimiento, se ha considerado pertinente dedicar un capítulo completo a la historieta de los años treinta a la fecha, para así poder explicar más ampliamente su aportación ya no sólo a la caricatura como tal, sino su desenvolvimiento con la sociedad, la política y la cultura.

6.1 Sus Primeros Pasos

Muchos fueron los caricaturistas que incursionaron no sólo en la política sino en la de entretenimiento y es gracias a esta mezcla entre los mensajes políticos, sociales y del humor que la caricatura moderna genera a la historieta. Es imposible mencionar aquí a todos y a cada uno de los exponentes que han existido dentro de la historieta, sin embargo se ejemplificará algunos de los trabajos de algunos de ellos para que pueda quedar claro, cuál ha sido su desarrollo a través de los años, así como

sus objetivos.

Hablemos ahora más específicamente de la historieta y para ello podemos mencionar a Salvador Pruneda un caricaturista que en el año de 1921, en el periódico *El Herald* empieza a publicar la historieta " *Don Catarino y su apreciable familia*". Don Catarino no es el primer personaje de historieta con personaje fijo, pero sí es el primero en lograr prolongar su existencia más allá de unos cuantos meses. Estará presente en la historieta mexicana por más de un cuarto de siglo, desde 1921 hasta mediados de la década de los cincuenta. Esta historieta tiene su mérito en que es un producto que se realiza tratando de sustituir lo que se traía del extranjero por algo más identificable con lo nuestro y el mexicano común. Por lo que el personaje debía ser un gran mexicano, patriota, astuto, valiente, hablador y pendenciero. La razón del éxito de esta historieta se debió sin lugar a dudas de la mezcla de talento entre el escritor Hipólito Zendejas y la ilustración de Pruneda. El guionista maneja con habilidad el lenguaje coloquial, el humorismo carpero y los juegos de palabras, pero jamás olvida que la his-

torieta es narrativa y lo importante es el desarrollo dramático. Por otro lado Pruneda, con una gran influencia del comic norteamericano, logra darle características muy personales y propias a sus personajes, características que tienen mucho del mexicano común de la época. En la historieta Pruneda se desembaraza del estilo dominante de la caricatura política en la que se forma-

La apreciable familia creada por Zendejas y Pruneda constituye una memorable pandilla de pícaros, decidida a engrandecer el nombre de México en todos los rincones del mundo.

Las historietas que se desarrollan en estos años aportarán la crítica social mediante personajes fijos, los cuales regularmente narrarán diferentes aspectos de las vivencias nacionales, así como de los problemas existentes en la sociedad.

Imagén: Puros Cuentos I, pág 217

señor Pestañas, en colaboración del texto de Zendejas, así como otras historietas en sus inicios, y aunque sus trabajos entran tanto en lo político como en lo social, podemos dejar como su mayor obra esta historieta la cual a pesar de ser de humor no deja de plasmar muchas de las realidades que vive el país tanto en lo político, económico y cultural.²¹

Es en colaboración con Zendejas, que Audifred da vida al Sr. Pestañas y su hijo Puro. Es el dúo protagónico de la historieta y en

21. Morales Alfonso. Op. Cit. p. 213-214

Andrés Audiffred que nace en la ciudad de México en 1895, estudió dibujo en el taller de *El Herald* y pintura en la Escuela al Aire Libre. Fue discípulo de Carlos Alcalde en *El Imparcial*. Se inició en 1922 en el periódico *El Universal Gráfico* y en *Nueva Era*. En la década de los veinte adquirió su mayor popularidad al colaborar en *Zig - Zag*. Poco tiempo después se convirtió en cartoonista editor de *El Universal*. Audiffred fue uno de los caricaturistas más "mexicanos" que hemos tenido, ya que supo captar los estilos populares en su trabajo periodístico. Participo en *Don Timorato*. Es el autor de *Las Aventuras del*

Imagén: Puros Cuentos I, pág. 249

señor Pestaña, en colaboración del texto de Zendejas, así como otras historietas como la tira cómica deportiva *Kid Cáscara* y *Tito Melcocha*. Audiffred cubre la época de oro del dibujo periodístico en México, en otras palabras podemos decir que logró mediante su trabajo ejemplificar las situaciones del país.

Es en colaboración con Zendejas, que Audiffred da vida al *Sr. pestañas* y su eterno acompañante *Chon Prieto*. Es el dúo protagónico de la historieta y en

ellos los autores retratan a los innumerables oficinistas y empleados de mediana edad. El trabajo de Audiffred como dibujante de planta de *El Ilustrado* le habían permitido abordar una amplísima variedad de temas y retratar a los más diversos personajes de la sociedad mexicana, pero algunos eran sus predilectos. Su obsesión se demuestra siempre en sus cartones donde sobresale el personaje de corbata. La siempre latente presencia de papeles en el escritorio, su vida cotidiana del oficinista son sus temas favoritos y en torno a ellos destaca un humor gráfico, aunque sus chistes y textos no siempre son afortunados.

Audiffred es un gran dibujante pero un mal narrador, por lo que para incursionar en la historieta requiere de un buen guionista, y logra conseguirlo con Hipólito Zendejas en 1927.

"Pestaña y Chon Prieto" sintetizan la imagen de los burgueses pequeños pero encorbatados, de vidas opresivas y rutinarias, Sin embargo es Zendejas quien les permite dejar su aburrida vida y los transporta a un mundo imaginario, donde la imagi-

nación y lo ficticio será lo llamativo. "El señor Pestaña" es un homenaje y sátira de las novelas de aventuras. Su comicidad estriba en colocar a dos pícaros mexicanos en todos los ambientes posibles, como en el manejo coloquial y desbordado, a veces deliberadamente retórico, del lenguaje. Con todo algunos de los trabajos de Audiffred como monero son memorables." ²²

Otro caricaturista nace en 1903 en Pachuca, Hgo., Armando Guerrero Edwards quien comenzó a publicar en 1926 en *Jueves de Excélsior* y *Revista de revistas*. Fundador de *Ultimas Noticias*, de *Excélsior* donde dibujó su historieta *Chicharrín y el Sargento Pistolas*, que ha sido publicada durante 66 años. En 1960, creó *Pitucha y Carracataca*. Es autor de la historieta muda *EGA*. Colaboró en *Don Timorato* y en *Fantoche*. Como la mayoría de los dibujantes periodísticos, tiene un origen modesto. Su primer empleo es como simple ayudante de archivos, pero tiene sus ventajas, pues junto a su oficina está otra de dibujo, donde hace amistad con García Cabral. En 1923 el joven Guerrero ya traza con soltura. En 1927, un amigo que trabaja en una agencia de publicidad le

22. Ibid

pide que diseñe el emblema de un pan de caja que se esta promoviendo; y dibuja una imagen que será inolvidable para tres o cuatro generaciones de mexicanos: el "Osito Bimbo". Con las historietas de este personaje que se publican en la prensa, Guerrero inicia su carrera como historietista.

En 1936, la empresa editora Excélsior, trasformada en cooperativa, inicia la publicación de un diario de medio día: *Ultimas Noticias*. Con este motivo Rodrigo de Llano le pide a Guerrero una historieta de personajes fijos que deberá aparecer como tira diaria en el nuevo cotidiano. Como en su efímera serie anterior, Guerrero se inspira en Mutt y Jeff, pero para caracterizar a los personajes recurre a tipos mexicanos y saturadas desde la década anterior las líneas de charros y léperos, elige personajes locales menos trillados. El apodo y la catadura de un ayudante del departamento de fotograbado del periódico, proporcionan la imagen y el nombre de "Chicharrín": un jovencito de nariz respingada y expresión infantil, inocentón pero afortunado. Su pareja el "sargento Pistolas",

está inspirado en un militar, tracalero y vivales, que el dibujante conoció durante sus correrías revolucionarias; el bigote de aguacero y el uniforme definen físicamente al personaje.

Otro ejemplo de que el tiempo lo es todo: La caricatura de Chicarrín y el sargento pistolas va siendo modificada por el autor con el transcurso de los años a tal grado que si se comparan los dibujos de ahora con los originales veremos una gran diferencia. El caricaturista se amolda a lo que le rodea y tiene como misión el cumplir con los requerimientos de cada sociedad para mantenerse actual. Imagen: Puros Cuentos I, pág.269

Guerrero es un dibujante de trazo limpio y seguro. poco dado a barroquismos y su línea argumental es también blanca, simple e ingenua. La historieta durante los años cuarentas, cobra un carácter narrativo y se desarrolla en episodios dominicales continuos, largas aventuras de ambientación exótica en las que la pareja se enfrenta a cíclopes y otros extraños enemigos. *Chicharrín y el sargento Pistolas* empieza en 1936 como tira diaria publicada en *Ultimas*

Noticias, pero al poco tiempo pasa al suplemento dominical de Excélsior, con media plana a color, donde se mantiene hasta hoy con algunos cambios en el formato. Con el tiempo cambia la fisonomía de sus personajes y los ambientes de cuartel o comisaría, pero Pistolas aún seguira siendo sargento hasta nuestros días. En 1933 ó 1934, antes de crear a *Chicharrín y el sargento Pistolas*, Guerrero había creado a otro personaje: un chamaco de gorra y overol con pinta de voceador de periódicos, llamado "*Pirrucha*". Al principio este personaje anima una serie de historietas publicitarias de los cigarrros "Patriotas", resultas con apoyaturas rimadas, pero años después formará pareja con un viejo malhumorado que lleva por nombre "*Carracatacha*". Esta nueva historieta coexiste con *Chicharrín*.. y como ella, es longeva. Actualmente sigue publicandose como tira diaria en la segunda edición de Ultimas Noticias.²³

Para 1909 nace en Guadalajara, Jal., Hugo Tilghman. Sus primeras caricaturas las publicó en la revista Policromías. Estudió medicina pero la abandonó antes de concluir. Con la historieta cómica *Mamerto y sus conocencias*, ganó un concurso convocado por *El Universal*, bajo el seudónimo Foxie. Otras de sus creaciones fueron: *Dos mexicanos en la guerra*, *Nagulás y Laburio*, y *Tito y Chita*, publicadas las dos primeras, en *El Universal* y la última en *El Universal Gráfico*.

El domingo del 20 de febrero de 1927, se publica el primer episodio de la serie de Tilghmann y Acosta. A partir de aquel día, *Mamerto y sus conocencias* aparecerá ininterrumpidamente en las páginas del suplemento dominical de *El*

Muchas son las palabras de uso común que son adaptadas a la caricatura, ejemplo de ello lo tenemos en la expresión "irse de espaldas", la cual se acondiciona bastante bien en la gráfica y que se continúa utilizando en nuestros días. Imagen: Puros Cuentos I, Pág. 237

23. Ibid

Universal hasta mediados de los cuarentas. Es por los veintes que se aprecia; el temor de los capitalinos al México rural. Tradicionalmente la capital había despreciado a la provincia y sus primitivos habitantes, pero con la revolución los campesinos, iniciaron la invasión a la ciudad. Fueron años donde la capital creció por su exagerada llegada de gente de provincia. De ahí que los de la ciudad se sientan invadidos y ya que no pueden obligarlos a regresar, por lo menos intentan hacer sentir su superioridad urbana. Este es el esquema ideológico que subyace en *Mamerto y sus conocencias*. El mayor acierto de este comic fundador, es el dibujo de Tilghmann y sobre todo la caracterización del personaje principal. "Mamerto" es un charrito mucho más representativo y simbólico que "Don Catarino" y para colmo, viste los colores del lábaro patrio.

Podría pensarse que la historieta es una furibunda crítica a los hombres que se enriquecieron con la Revolución, a los rancheros que durante los años veintes, tomaron el mando del país y los negocios. Sin embargo, lo

24. Ibid

que en verdad satiriza no es el abuso del poder, no es el enriquecimiento desmedido y los valores artificiosos de la nueva burguesía que se requiere aristocrática; el argumentista condena precisamente lo contrario: la torpeza de "Mamerto" y "Ninfa" para utilizar el dinero y sus bondades, la inferioridad cultural que les impide convertirse en "buenos burgueses".²⁴

Esta caricatura es un claro ejemplo de que la caricatura de humor ya tiene sus matices de crítica social, política y cultural. No todas las caricaturas se enfocan a una línea en particular, sino como ésta, se puede ver el interés por conseguir transmitir consejos, moralejas de maneras ágiles y divertidas.

6.2 La Historieta Crece y Se Expande

Con el nacimiento de los pepines (revista de historietas) se invierte la tendencia malinchista de los años anteriores y para fines de los treinta y durante los cuarenta la mayoría de las historietas que se publican en México son de factura nacional.

La tercera década del siglo, la primera de la historieta. De los Supersabios se publican episodios ori-

ra generación de moneros locales en identificables y tratamientos había logrado liberar por un tiempo algunos espacios en los diarios y suplementos dominicales, pero en los primeros años de los treinta las historietas importados ya son de nuevo dominantes. Para explicar esta derrota hay que considerar los bajos costos del material proveniente de los sindicatos extranjeros, la indudable calidad de sus series y la vocación cosmopolita de las clases medias ilustradas lectoras de periódicos.

Las primeras revistas industriales de historietas también empiezan con importaciones, pero pronto los editores descubren que el nuevo público - masivo y popular- es capaz de consumir productos nacionales más o menos miméticos y sustituyen algunas importaciones con trabajos locales realizados por dibujantes locales. Es la época que *José Guadalupe Cruz* firma *Rolf Stern* y sus personajes se llaman *Sally, Best, Dick* o *Brenty*.

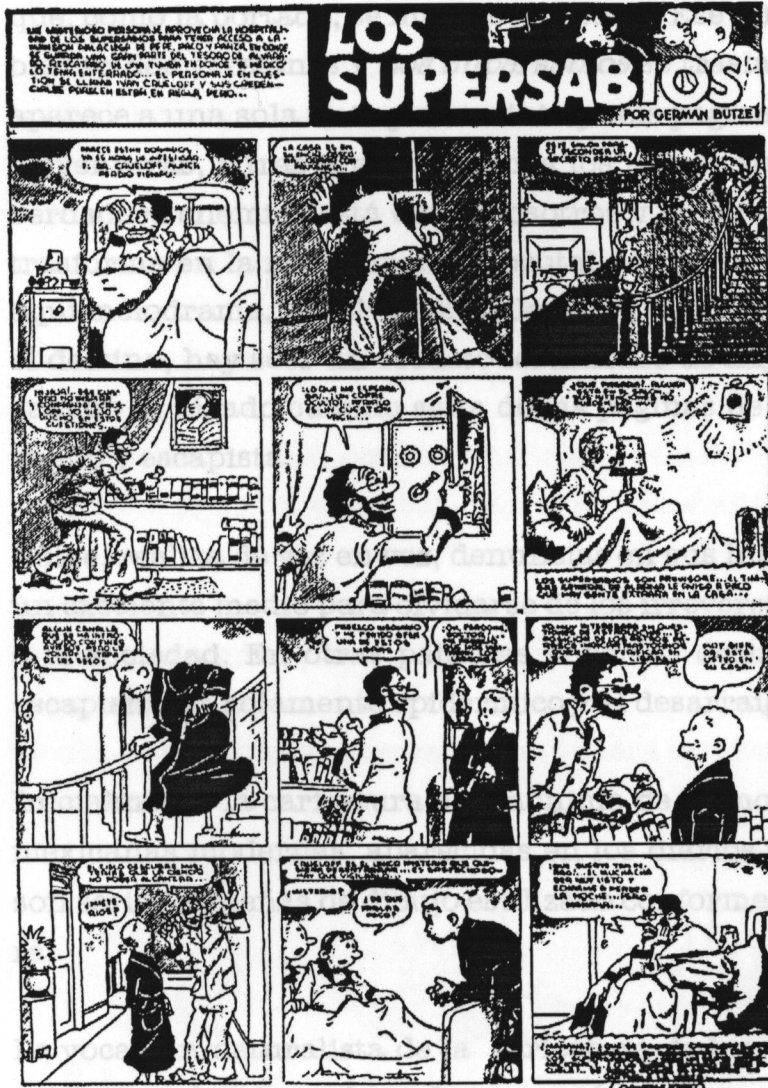
Con el tiempo, se descubrirá que el lector mexicano tiene - o desarrolla - una sensibilidad específica y si bien acepta con gusto las series importadas, también se apasiona por historias con sabor local, personajes

autóctonos. Ejemplos de una historieta no sólo hecha en México sino a la mexicana, son las series humorísticas de Gabriel Vargas, Rafael Araiza o Bismarck Mier; las historias deportivas de Ramón Valdosierra, Bassoco o Flores ; los melodramas arrabaleros de José G. Cruz o Manuel del Valle y la tierna sensiblería de Yolanda Vargas y Antonio Gutiérrez para mencionar sólo algunos.

En los años treinta Germán Butze Olivier dara un gran paso dentro de la historieta. Nace en la Cd. De México en 1912 y Estudia pintura y dibujo en la Academia de San Carlos. Trabajó en el dibujo comercial, creó las historietas *Memo Migaja* y *Pinito Pinole*. En 1936 debuta en Novedades con *Los Supersabios*, que después mudaría a las revistas *Chamaco Grande* y *Chamaco Chico*. Colaboró en *Pepín*, sin embargo posteriormente sólo se dedicó a su historieta *Los Supersabios*.

Tras una fachada de comicidad ligera y aventuras de evasión, *Los Supersabios* de Butze esconde una de las más crueles radiografías de la vida cotidiana que hayan pisado las páginas de la historieta. De los *Supersabios* se publican episodios ori-

ginales por cerca de treinta años y en su larga vida no todo son relaciones torturadas. Hay también y principalmente aventuras de evasión, historias sofisticadas, villanos patibularios o maquiavélicos y ambientes exóticos. Pero, en última instancia, lo que legitima el irrefrenable escapismo aventurero de Panza- el personaje más entrañable de la serie- es la compulsión a evadirse de su opresiva cotidianidad. Impulso compartido por la enorme mayoría de sus

Butzelogra desarrollar un estilo moderno de dibujo, ameno tanto para la vista, como en la lectura. Imagen: Puros Cuentos I, pág.275

la serie de Butze aparece también en Chamaco, como año la revista se dedica. En el mundo de las historietas, Germán Butze es *Los Supersabios*. A diferencia de su amigo Bolaños- siempre fiel a *Rolando el Rabioso*- Butze se da sus escapadas: en 1946 publica la serie *Pepe el Inquieto* y por más de veinte años realiza sistemáticamente historietas publicitarias. *Los Supersabios* es su primer trabajo profesional y su única serie permanente, de la que sólo se separa en 1962, cuando una enfermedad le impide seguir dibujando. Butze es fiel también a su línea temática y a sus personajes. Todos los protagonistas de sus historietas son héroes juveniles del mismo corte: *Pito*, de la serie *Pepe el Inquieto*, y *Pinito Pinole*, de los cartones propagandísticos. *Paco* y *Pepe* - los supersabios de su serie madre - se asemejan al triunfador *Memo Migaja* de sus dibujos publicitarios.

Butze pertenece a la generación de dibujantes que creció leyendo historietas y cuya obra está marcada por pasiones moneras infantiles.

Los Supersabios se inicia en 1936 con planas semanales a color en el suplemento dominical de *Novedades* a las que, meses después se agregan tiras diarias. A fines de ese año Herrerías lanza su revista de monitos y desde 1937 la serie de Butze aparece también en *Chamaco*, ocupando la última página que, como la portada, se imprime en color. Ese mismo año la revista se desdobra en dos versiones y *Los Supersabios* se traslada a *Chamaco Chico*, donde aparece a una sola tinta y en treinta y seis páginas.²⁵ Historieta de gran acción y aventuras, y tras grandes luchas los personajes llegan a reconocer que el verdadero enemigo está entre nosotros y no en otra galaxia o mundo. Así se transforma en la más incisiva y brutal denuncia de la vida cotidiana. No hay aquí melodrama, ni salvación milagrosa, no hay siquiera lucha trágica contra el destino, hay sólo un escueto testimonio de impotencia, que resulta artero gancho al hígado cuando salta de las páginas de un cómic habitualmente risueño y escapista.

Butze, realiza de vez en vez, denuncias en sus historietas, pero no deja de ser un excelente medio para olvidarse de los irreversibles problemas que aquejan a la sociedad. En otras palabras podemos decir que, en esta historieta el escapismo es solamente epidérmico y el desarraigo es más aparente que real.

Inicialmente la caricatura es sinónimo de humor y las primeras historietas mexicanas modernas, aparecidas en los diarios y suplementos dominicales, son series risueñas de dibujo estilizado conforme a los cánones de la caricatura.

La vocación naturalista de la caricatura de los años cuarenta encuentra su vehículo más adecuado en la impresión en una sola tinta y la técnica del medio tono. La imagen colorida en esos años, no se asume como más realista que la monocroma, sobre todo cuando la primera se trabaja con colores planos y

25. Aurrecochea Juan Manuel, Bartra armando. Puros Cuentos II. Grijalbo. p.266-270

convencionales como los de la historieta. Y si los dibujos en negro o sepia son más verdaderos que los coloreados, el medio tono que imita a la fotografía, es el colmo de la autenticidad.

A fines de los cuarenta, *Chamaco*, transformada en revista de historietas para Por otro lado, entran en acción los intereses ya no políticos, pero sí los comerciales. El interés se torna práctico, y va tras de un ideal monetario. El olvido de la lucha armada, ha comenzado y la gente, el pueblo busca dejarlo atrás. Se refugian en lo "moderno", sin desear ver más allá. Las grandes industrias hacen sus apariciones y con ello una de las industrias más grandes en México, La historieta.

Desafortunadamente, los mensajes sociales, políticos, educativos... dentro de esta nueva rama de la caricatura se olvidan que la necesidad del pueblo es la de la distracción. Y bueno, al pueblo se le dió lo que éste pidió, una infinidad de publicaciones que hasta la época actual siguen teniendo éxito.

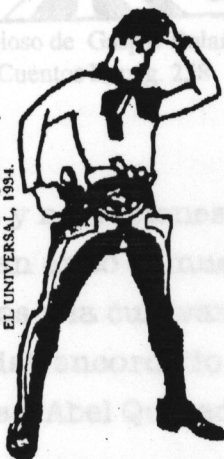
Pero no todo lo que acontece es malo, se debe dar su crédito, a los grande avances que se da en la caricatura de estos años. Sin lugar a dudas es una revolución completa, una lucha a muerte por obtener lo mejor antes que otros, y es esta lucha, esta competencia lo que lleva a la historieta a desarrollarse tan ampliamente. Además de experimentar los tamaños de las publicaciones, se experimenta con los trazos, los colores, los planos, el movimiento y las técnicas. Es en esta carrera que se genera un "Boom", dentro de la historieta,

H. Tichmann, *Memories y sus Conocimientos*, EL UNIVERSAL, 1952.

A. Amador, *Puro*, EL UNIVERSAL, 1921.

G.D. Novis, S.M. *Segundo t. Rey de Mecedón*, EL UNIVERSAL, 1934.

E. Torres e I. Sierra, *Episodios de la Vida de Villa*, SUCESOS, 13/10/1936.

La transformación de la caricatura es inevitable y los moneros desarrollan sus mejores talentos para crear personajes más identificables con el público lector, ejemplo de ello lo vemos en los charros de finales de los años 20's y los de finales de los 30's. Imágenes: Puros Cuentos III, pág. 159

al hacer los montajes de fotografía con dibujos que posteriormente serán sólo las fotografías y que ahora conocemos como novelas.

A fines de los cuarenta, *Chamaco*, trasformada en revista de historietas para adultos, emplea los temas románticos y Butze - como Bismark Mier y Gaspar Bolaños - emigra de sus páginas.

Para los años cuarenta los moneros mexicanos ya vuelan con alas propias; no sólo dominan la mayor parte de las publicaciones, también manejan con soltura sus propios estilos y líneas temáticas. Los clásicos son clásicos y se sigue copiando mucho de los estilos extranjeros pero los nuestros ya tienen confianza en sus fuerzas y la copia es creativa, innovadora. En unos años más comenzará a haber clásicos mexicanos y los nuevos moneros se inspirarán, en personajes nacionales.

Rolando el Rabioso de Gaspar Bolaños, fue la primera de su tipo. Imagen: Puros Cuentos II, pág. 258

La cohabitación entre historietas cómicas y narraciones "serias" favorece el desarrollo de una línea humorística de gran éxito en nuestro medio: la parodia, en la que será maestro Gaspar Bolaños y la cultivan brillantemente Rafael Araiza, a costillas de los héroes del encordado; Bismarck y Mier, caricaturizando las series de capa y espada y Abel Quezada con sus choteos al box, los toros, la lucha libre y el western.

Gaspar Bolaños Villaseñor nace en Atotonilco el Alto, Jal., en 1908. Entre

1931 y 1937 publica su historieta medieval Rolando el Rabioso en Chamacaco Chico. En 1953, la publica como semanario y al año siguiente la revista es asumida por Corporación Editorial Mexicana bajo cuyo patrocinio aparece hasta fines de la década.

Rolando el Rabioso satiriza a los caballeros medievales, pero a través de ellos se burla de los valientes profesionales de todos los tiempos. Los desencuentros amorosos de Rolando y Uurlanda son una parodia del amor romántico y desgraciado que cantaban los juglares, pero también de los azotes cotidianos que exalta cualquier bolero. Las intrigas y rivalidades que conmueven a la corte de Ricardo son Crónica chocarrera del poder feudal, pero valen también para sistemas de gobierno que nos son más próximos.

Sin duda Bolaños ha leído a sus clásicos, pero no los toma demasiado en serio, lo que le permite llamar a una dama de duro corazón “señora de pétreos ventrículos, fosilizados e inno- bles”; anunciar el nuevo día con frases como : “Bostezando, el rubicundo Febo asomó su somnolienta faz”,

y utilizar insultos como “felón” y “malandrín”, aunque también “crustáceo” y “cefalópodo”, son toques que le dan su caracter nacional a su historieta medieval.

Rolando, en particular, se aparta de la imagen estereotipada del héroe aventurero que adoptan Raimur, Simbad y sus semejantes. El caballero andante de Bolaños es poderoso y valiente, pero también berrinchudo, brutote y azotado. Su lado frágil y ridículo, que contrasta con su porte caballeresco, lo hace un héroe excepcionalmente simpático.

Los anacronismos verbales y escenográficos de *Rolando el Rabioso* son localistas, pero más allá de estas inevitables referencias, la serie no explota tipos y conductas específicamente nacionales.²⁶

6.3 Se Establece la Nueva Cultura de la Historieta

Por los años cincuentas hace su aparición Gabriel Vargas quien nace en Tulancingo, Hgo., en 1918. Ganó un concurso de dibujo infantil en Osaka, Japón y en 1930 fue becado por el go-

26.Ibid

bierno mexicano para estudiar en París, a donde no quiso ir; pero se le pensionó para estudiar en México.

Testigo entrañable y minucioso de la vida popular y poderoso recreador de los lenguajes, modos y costumbres de la barriada, Vargas es el mayor historietista mexicano de todos los tiempos. La saga de *Los Burrón*, su serie más persistente en donde narra las jocosas desavenencias y reencuentros de una familia de quinto patio, pero es

también una crónica intimista y cotidiana del México arrabalero; testimonio de cuarenta años de vida nacional. Vargas, nace en Excélsior y desde 1932 publica sistemáticamente historietas mudas en la sección Jueves Alegres y ocasionalmente en el semanario hermano *Revista de Revistas*. Crea sus primeros personajes humorísticos estables en la serie *Vitola y Piolita*, pero también realiza historietas "serias" como *Frank Pier-nas Muertas* (más tarde Frank Rey del Ham-pa), de gánsters y *El Ca-ballero Rojo*, de guerra.

Imagén: Puros Cuentos II, pa' g. 366

En los primeros años de la década A fines de los cuarentas Vargas dise- En *Vitola y Piolita*, la influencia de Butze es grande y aunque su segunda creación, *Los Superlocos*, tiene el nombre similar a *Los Supersabios*, aquí la influencia de Butze es ya nula. Es en esta historieta donde Vargas inicia su propio estilo dentro de la caricatura y lo que lo hara pasar a la historia con su

máxima creación: *La Familia Burrón*.

En *Los Superlocos*, unos de los personajes centrales es *Don Jilemón*, pícaro triunfador, que resulta divertido sobre todo al ver cómo a través de su ingenio logra pasar las adversidades. En su contraparte el adinerado Don Juan, quien corre tras los personajes femeninos de la serie.

Es en esta serie donde Vargas hace gala, de un talento excepcional para lograr a través de sus dibujos y sus palabras dar una versión divertida de los sucesos cotidianos de la vida, al tiempo que los mensajes con doble sentido dentro de los aspectos sociales y políticos. En 1947 *Los Superlocos* comienza a publicarse también en el suplemento dominical del diario *Esto*, y en 1950 la serie abandona las pequeñas páginas de *Pepín* para trasladarse a las algo mayores de *Paquito*. En su nuevo estilo la historieta conserva el nivel y las características que la definían desde mediados de los cuarenta.

En los primeros años de la década de los cincuenta, Vargas sostiene en paralelo a *Los Superlocos* y *La Familia Burrón*, pero el trabajo lo rebasa y finalmente cancela la serie

más vieja. *Don Jilemón Metralla* y *Bomba* desaparece definitivamente del mundo de la historieta, pero su espíritu sobrevive en *Borola Tacuche*, su alter ego femenino.

Aunque sus trabajos de *Virola* y *Piolita*, *Los Superlocos* y *La Familia Burrón* son sus series importantes, Vargas se da tiempo de realizar otros trabajos, que aunque no de la importancia de estas tres, no son irrelevantes.

El dibujo de Vargas es sencillo y simple, de manera que el lector de cualquier edad puede identificarse con los personajes. Imagen: Puros Cuentos II, pág. 374

A fines de los cuarenta Vargas diseña *La Familia Burrón* y será a partir de 1948 en la revista *Pepín*, de formato pequeño y periodicidad cotidiana. El título inicial, *El señor Burrón* o

vida de perro, formula explícitamente la temática de la misma. Los personajes de Vargas están basados en personajes reales, lo que les da un aspecto cómico pero muy real, en cuanto a personalidades y sobre todo vivencias.

Una niña bien, venida a menos, llamada *Borola Tacuche*, el modesto peluquero *Regino Burrón* y sus hijos adolescentes *Regino chico* - conocido como *el Tejocote* - y *Macuca*, son los protagonistas con los que Vargas incursiona en la tradicional historieta de tema familiar.²⁷

La originalidad de Vargas empieza desde la condición social de sus personajes; matrimonio modesto cuya precaria economía depende de *El Rizo de Oro*, donde *Regino* ejerce de peluquero. La "vida de perro" del título no se refiere sólo a las desavenencias domésticas - que son el principal centro de atención de las otras historietas - sino también a la penuria económica que casi no se utiliza en las otras series. *Regino* no lleva en el apellido el estigma del matriarcado, sino el de la injusticia social; un burrón que trabaja día y noche y

El trabajo de Vargas logra representar la problemática social y las raíces más complejas y a veces absurdas del comportamiento mexicano. Imagen: Puros Cuentos II, pág. 384

su horizonte nunca se amplía. Un hombre atormentado pero no por su mujer o sus hijos, sino en el tener que llevar el preciado alimento a su casa. La relación de los Burrón es dinámica, lo que es una de las grandes virtudes de la historieta, donde los personajes plantean una y otra vez su postura social. Al paso del tiempo su historieta se torna más y más compleja, cuando va anexando personajes, cada uno con un estilo propio y característico de los barrios populares de un México de los años ya sesentas. Con el paso de los años sus personajes van cambiando, y él mismo Vargas señala que:

27. Ibid

Desde *"uno cambia su manera de pensar sin darse cuenta.. Doña Borola salía antes en aventuras más atrevidas porque era artista de teatro, por eso era más loca.. Ahora da la impresión de ser más seria porque desde que empezó la crisis económica ha tenido que batallar doblemente por su familia y sus vecinos..no encuentra cómo mantener a sus hijos.."*²⁸

Su historieta, *La Familia Burrón*, es una crónica narrativa desarrollada en el ámbito de la vida cotidiana y documentada en más de dos mil episodios, deja constancia de los fluidos verbales, fisonómicos, indumentarios, urbanísticos y hasta musicales del México popular; pero más allá de las mutaciones epidérmicas de usos y costumbres, subyace el testimonio de una profunda transformación de la conciencia ciudadana.

Por otra parte Carlos Monsiváis, comenta sobre Vargas y su trabajo lo siguiente:

*"Es enorme la aportación de Gabriel Vargas, quizá la mejor posible, al lenguaje coloquial en México. A su recopilación del habla popular no la limita la mera fidelidad de quien transcribe. Anticipa, inventa, imagina, borda sobre las palabras. es decir, se maneja en la línea creadora del caló, de las germanías, y se aparta de la tradición de quienes improvisan sobre temas y palabras de la sexualidad, juego vulgar y ocasionalmente ingenioso. Pero Vargas no se atiende a la macánicas del albur, lo suyo es flexibilizar el idioma, y por eso inventa o reproduce lo más vivo y de mayor colorido en el habla popular. De allí su influencia imponderable. populariza términos: "azules", o "acólitos del diablo" (los policías); usa de las distorsiones del anglicismo (yu en lugar de tú, feis por rostro, etcétera), o de la cultura oral: las "tambochas" o las "tepalhuanas" para los glúteos, y así sucesivamente "..."*²⁹

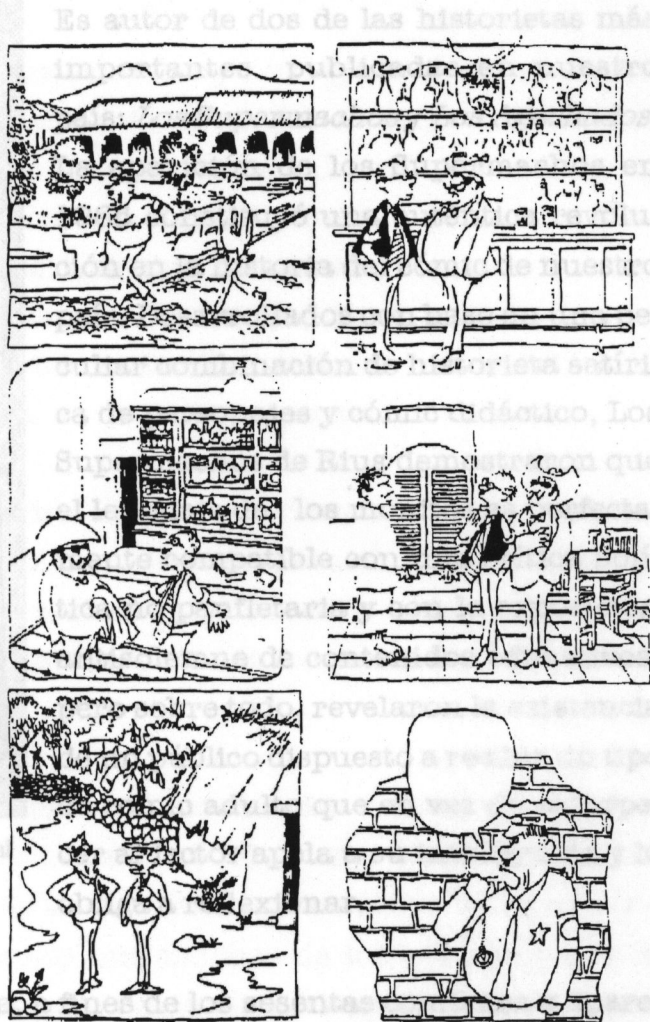
¿Por qué ha sido tan escaso el reconocimiento a la obra de Vargas, ciertamente uno de los creadores fundamentales de la cultura popular? En la respuesta intervienen el mínimo estatus cultural de la historieta en nuestro medio, el

28. Alfaro Salazar y Ochoa Vega Alejandro. "La Jornada Semanal". La Jornada. México, D.F., 10 de mayo de 1998

29. Ibid

desdén que se expresa en la ausencia de colecciones de *La Familia Burrón* en las bibliotecas públicas, las graves dificultades para examinar una obra de tales dimensiones. Además, y sobre todo, Vargas ha renovado por su cuenta el humor arraigado en la experiencia mexicana, algo que trasciende al chiste sin caer en la pretensión nacionalista. Y la visión satírica no pretende ser un tratado de sociología. Se le pueden argumentar al comic el exceso de consejos morales, las repeticiones, las caídas profundas, pero son innegables los momentos extraordinarios de alegría salvaje y la transmisión del gozo de vivir. En *La Familia Burrón*, resucitan y se vindican las vecindades que desaparecen por la modernización, pero que legan su espíritu a las colonias populares. Sin presunciones o reclamos, *La Familia Burrón* es la evocación graciosísima de un mundo que se niega a desaparecer.

Otro exponente de la caricatura de entretenimiento (historieta), pero que también puede considerarse como educativa es Eduardo del Río, más conocido como RIUS, quien ha trabajado en casi todos los estilos y tipos de caricatura, a excepción de la publicitaria; y que sin embargo ha dedicado más de su trabajo a la enseñanza a través de la caricatura. Rius, nació el 20 de junio en Zamora, Mich., en 1934. Como él mismo lo dice un gran admirador de Quezada, a quien atribuye gran parte de su estilo de dibujo y sin olvidar a Vargas de quien también saca elementos para realizar su trabajo.

Los Supermachos de Rius otra de las grandes aportaciones a la caricatura. Imagen: libro rius para principiantes, pág. 159

Considerado como un caricaturista político - social, su trabajo a pesar de estar basado en gran parte por la creación de historietas y personajes permanentes, no puede quedar clasificado como sólo una historietista de entretenimiento, cuando su trabajo abarca mucho más .

Imagén:Revista Los Agachados de Rius, editorial posada, número 82

Es autor de dos de las historietas más importantes publicadas en nuestro país: *Los Supermachos* y *Los Agachados*. La aparición de los Supermachos en 1965 constituyó una auténtica revolución en la historia del cómic de nuestro país. Desarrollados con base en una peculiar combinación de historietista satírica de personajes y cómic didáctico, Los Supermachos de Rius demostraron que el lenguaje de los monitos es perfectamente compatible con una crítica política no panfletaria y con la exposición antisolemne de contenidos educativos; pero sobre todo, revelaron la existencia de un público dispuesto a recibir un tipo de comic adulto que en vez de entorpecer al lector apela a su inteligencia y lo obliga a reflexionar.

En base a esta experiencia pionera, a fines de los sesentas comienza a aparecer historietas explícitamente politizadas y una serie de guionistas y dibujantes se lanzan a la búsqueda de nuevas opciones de comic adulto.

Pero la influencia de Rius ha generado una amplia corriente de historietas marginales. Hoy toda una clase de organizaciones sociales, políticas y religiosas utilizan para la difusión de sus mensajes el comic didáctico del que, en México , Rius es maestro.

Impresos en una sola tinta, frecuentemente mimeografiados, siempre utilizando el papel más barato del mercado, decenas de miles de folletos ilustrados

circulan entre obreros, campesinos, colonos y estudiantes, empleando el lenguaje de la historieta para popularizar la "*Teoría de la Plusvalía*", exponer "*experiencias de la lucha por la tierra*", "*promover la organización de los colonos*" o explicar que "*La iglesia no son los obispos, ni los sacerdotes ni las monjas*".

Si historieta como los primeros *Supermachos* y *Los Agachados* representaron una ruptura con la habitual historieta alienante al exigir una lectura crítica y reflexiva; estos herederos de Rius, marginales, rústicos, aún torpes y en ocasiones ingenuos, apuntan hacia una ruptura aún más profunda, pues al reclamar y propiciar la participación activa de ciertos grupos de lectores organizados en la elaboración de sus propios comics, dándoles por primera vez la palabra monera a las tradicionales víctimas del comic industrial, están colaborando de manera significativa a romper su pasividad.

Rius, señalado por varios caricaturistas modernos como el más fuerte pilar de la caricatura política y social de México de la época moderna, sin embargo no se descarta que el tiempo generara otras variables de la caricatura, la cual se tendrá que ir adaptando a las circunstancias de los tiempos y las sociedades existentes.

La historieta mexicana a través de los años ha logrado crecer y alcanzar aspectos que en un inicio jamás se hubieran podido tomar como aceptables, desde los años treintas la historieta se desprende en varias ramificaciones a tal grado que hoy no nos percatamos que muchas de las publicaciones de entretenimiento como novelas, teatros, foto-novelas, etc., parten precisamente de la misma caricatura.

4. Finalmente se analizó toda la información y se conjuntó en lo que es el camino que la caricatura ha realizado ha sido mucha y su evolución ha dejado diversas puertas con infinidad de posibilidades, las cuales han sido utilizadas y otras todavía siguen sin ser explotadas. No se puede asegurar que esta todo dicho en la caricatura y sus variantes, lo que si me atrevo a afirmar es que mientras la caricatura aporte y le sea útil a la sociedad ésta no desaparecera, sino que deberá evolucionar y seguir adaptandose a través del tiempo como lo ha hecho hasta nuestros días.

CONCLUSIONES

A lo largo del presente trabajo se ha podido observar a la caricatura desde sus inicios en el siglo XIX hasta nuestros días. Se ha podido ver que la caricatura es una respuesta a lo que vive o ve a su alrededor, aunque hasta a la fecha no ha sido considerada un género informativo es imposible dejarla de lado y no darle el reconocimiento que merece, ganado tras largos años de persecuciones y luchas. Su función siempre ha sido y seguirá siendo la de informar, criticar, educar y entretener a su público lector.

Al llegar al final de mi trabajo de investigación puedo decir certeramente que: El caricaturista utiliza los momentos históricos de un hecho o personaje de su contexto social para realizar sus caricaturas críticas y no sólo esto, el caricaturista también realiza el trabajo de educador, al estar conscientes del poder de su trabajo han visto y creado diferentes formas de hacer llegar su mensaje a la gente de manera sencilla y ágil.

El trabajo de investigación básicamente se llevó acabo con los siguientes pasos:

1. Una vez teniendo el tema a tratar se inició la recopilación de la información documental.
2. Con la información recabada en cuanto a documentos, se reorganizó los temas a manejar y la forma de hacerlo.
3. Debido a la falta de información referente a la caricatura en México, se opto por usar entrevistas para así dar más forma y curso al presente trabajo.
4. Finalmente se analizó toda la información y se conjunto en lo que es el presente trabajo.

La comprobación de la hipótesis vino al final, al concluir que efectivamente el trabajo del caricaturista siempre ha estado y seguirá estando vinculado con los acontecimientos que se dan a su alrededor. Esto se ve continuamente en el transcurso del trabajo en donde sin lugar a dudar en cada y todo momento histórico los caricaturistas han estado presentes describiendo los hechos y

criticándolos. Es algo que se presenta partiendo del siglo XIX a la fecha, tan es así que muchos caricaturistas hicieron el mismo comentario respecto a que en sí, la caricatura ha cambiado debido a que no es la misma hoy a lo que se veía en el siglo pasado pero lo que sigue siendo igual son los mismos conflictos que vive el país, de ahí que se sienta que no hay evolución.

La herramienta fundamental de los caricaturistas son los hechos que vive un país, de éstos ellos crean y dan vida a sus dibujos. Ellos pueden utilizar diferentes técnicas de dibujo, incursionar en otros tipos de caricatura (publicitaria, política, educativa o entretenimiento); pero eso no quita el que necesiten tomar lo que ven a su alrededor para plasmarlo en sus caricaturas.

La información documental que se pudo obtener sirvió para ubicar los diferentes momentos históricos que ha vivido el país, de ahí se ha logrado rescatar trabajos que han servido para conocer el estilo y forma de los trabajos que se realizaban en el siglo XIX. Las entrevistas por su parte, sirvieron para conocer la situación actual de la caricatura y el concepto que los mismos caricaturistas tienen de su trabajo. El análisis final de estos dos puntos es lo que he intentado plasmar en el presente trabajo conforme a lo que yo he considerado y reflexionado.

Considero que al iniciar un trabajo de investigación cualquiera que este sea, las variantes que se van presentando te van llevando hacia puntos que originalmente no habías contemplado pero que a la larga enriquecen tu trabajo grandemente. Este ha sido mi caso, al investigar sobre la caricatura en mi país no sólo me ha llevado a conocer razones, formas, personajes inmiscuidos en el tema, sino a aprender sobre historia en general y a conocer otros puntos de vista diferentes al mío.

Mi trabajo no resultó como originalmente lo había planeado, al contrario, fue completamente diferente del proyecto original, sin embargo, me siento satisfecha del resultado obtenido ya que de esta forma el contenido del mismo se amplió y profundizó más.

Un monero o un caricaturista, es un artista y es un reportero, pero lo más importante es que se desempeña como cronista del país. Si uno se pone a ver caricaturas del siglo pasado, perfectamente puede darse cuenta de la situación existente en aquél momento histórico, los dibujos nos narran ideas, situaciones, prejuicios, crímenes, accidentes, guerras, etc., son un perfecto retrato de los hechos acontecidos en cualquier círculo social, de cualquier tiempo, año o siglo.

Es un hecho que la caricatura ha evolucionado y continuará haciéndolo para poder seguir vigente y en el gusto del lector. Su cambio va desde la mentalidad al hacer el dibujo hasta el estilo para realizarlo; son muchos ya los estilos existentes hoy día pero la constante de siempre es y será el de cubrir un hecho histórico realizando una crítica de la misma esperando sirva como un medio de educación e información para el público en general.

Son muchos los caricaturistas que no son mencionados en el presente trabajo pero no por ello que signifique que se les resta mérito, al contrario, da gusto ver que cada vez son más los que se unen a tan noble trabajo, además de que con cada nueva generación se están aportando nuevas ideas a la misma, lo que también deja claro el que la caricatura no tiende a desaparecer, mientras se tenga algo que decir, algo que criticar la caricatura y sus moneros estarán presentes, no olvidemos que es un medio de comunicación y como tal podrá ser modificado, actualizado, ampliado, llevándola solamente a crecer y mejorar.

Finalmente me gustaría señalar que pese a la poca bibliografía seria existente sobre el tema de la caricatura en nuestro país, se pudo obtener aquellos libros que contienen aspectos importantes de su desarrollo y exponentes, la cual se pudo ampliar con otros tipos de fuentes entre las que encontramos las entrevistas directamente con caricaturistas que amablemente colaboraron y aportaron ideas, sentimientos y críticas.

BIBLIOGRAFIA

- AURRECOECHEA, J. M., Y BARTRA, A. (1988). *Puros Cuentos*. Grijalbo. México, D.F.
- AURRECOECHEA, J. M., Y BARTRA, A. (1993). *Puros Cuentos II*. Grijalbo. México, D.F.
- AURRECOECHEA, J. M., Y BARTRA, A. (1994). *Puros Cuentos III*. Grijalbo. México, D.F.
- BAENA, Guillermina. Manual para elaborar trabajos de investigación documental. Editores mexicanos unidos S.A. México, 1995.
- CARRILLO A., R. (1981). *Posada y el grabado mexicano*. Panorama. México, D.F.
- DEL RIO, E. (1988). *El Arte Irrespetuoso*. Grijalbo. México, D.F.
- DEL RIO, E. (1984). *Un Siglo de Caricatura en México*. Grijalbo. México, D.F.
- DEL RIO, E. (1995). *Rius para principiantes*. Grijalbo. México, D.F.
- DEL RIO, E. (1984). *La vida de cuadritos*. Grijalbo. México, D.F.
- GALLO, M.A. *Los Comics: Un enfoque Sociológico*. Ediciones Quinto Sol. México, D.F.
- HERNANADEZ SAMPIERI, Roberto; FERNANDEZ COLLADO, Carlos; BAPTISTA LUCIO, Pilar. *Metodología de la investigación*. MacGraw Hill Interamericana editores, s.a. de c.v. Segunda edición, México, D.F., 1991.
- NARANJO, R. (1998). *Los Presidentes en su Tinta*. Ediciones Proceso. México, D.F.
- RUIZ CASTAÑEDA, M. C. (1990). *La Prensa Pasado y Presente de México*. 2 edición UNAM. México, D.F.
- SANCHEZ GONZALEZ, A. (1997). *Diccionario Biográfico Ilustrado de la Caricatura Mexicana*. Limusa Editores. México, D.F.
- KRAUZE, E Y ZERON- MEDINA, F. (1993). *Porfirio: La ambición; El derrumbe*

HEMEROGRAFIA

CARRILLO, C.P. Suplemento Enfoque del periódico Reforma: *Naranja, llevar la contraria*. México, D.F. 1 de noviembre de 1998.

CORRO CABALLERO, M.G. Suplemento Acento del periódico La Voz de Michoacán: Exposición en el Museo de la Caricatura; Ernesto García, un chango muy Cabral. Morelia, Mich. 10 de septiembre de 1998.

GARCIA-TORT, C. Y CREVANTES, M. Suplemento La jornada semanal del periódico La jornada: *La comedia humana según Gabriel Vargas*. México, D.F. 10 de mayo de 1998.

HERRERA TELLO, D. *Gabriel Vargas, pintamonos; Los burrón fue mi muñeca fea*. La Jornada. p. 21. México, D.F. 5 diciembre de 1998.

RIVERA, M. *Trino: deseo que las personas rían pese a que todo está bien jodido*. La Jornada. p.31. México, D.F. 26 de marzo de 1998.

ANEXOS

ENTREVISTAS

DAVID CARRILLO. Morelia, Mich. Diciembre de 1998.

EDUARDO DEL RIO (rius). Morelia, Mich. enero de 1999.

PATRICIO ORTIZ. Morelia, Mich. Junio 1998.

RAFAEL BARAJAS DURAN (el fisgón). Morelia, Mich. Noviembre 1998.

ROGELIO NARANJO. Vía Internet. enero 1999.

Entrevista a Patricio Ortiz.

¿Me puedes decir cuándo naciste?

Nací el 26 de diciembre de 1965.

¿Cómo fueron tus inicios?

Mira la verdad es que en esto de la caricatura uno nunca sabe bien cómo empiezas, pero de lo que sí estoy seguro es que yo era un estudiante muy emprendedor y movido que me gustaba mucho este rollo del dibujo, por lo que decidí publicar algo en la escuela, cuando estaba en la universidad.

Después conocí a El Fisgón, que ahora trabaja en La Jornada, por eso de 1986 y quien comenzó a orientarme en esta profesión. La verdad aprendí mucho de él y aún ahora estamos muy en contacto. Para 1987 participe en un suplemento en La Jornada que se llamó Histerietas. Para 1991 deje el suplemento y continúe colaborando en otros lugares y por supuesto en La Jornada. Años después deje los periódicos para incursionar en lo mismo pero en forma de revista.

ANEXOS

Se que ahora te dedicas a p... y que te va bastante bien, cosa que es difícil en estos días, ¿cómo fue el cambio?

Mira mucho cambio no fue debido a que yo seguí haciendo lo que me gusta, sólo que cambia de forma. Es decir, ahora en vez de hacerlo en los periódicos lo hago en una revista en donde puedo hacer lo que quiera hasta que me censuran.

Pero bueno, el cambio se dió por 1994 que inicié la revista El Chahuistla y posteriormente en 1996, saéc la revista El Chamuaco que aún circula, así decir todavía no me censuran. En estas dos revistas han colaborado conmigo caricaturista como Rius, el Fisgón, Helguera, José Hernández, Damian Ortega, Trino, entre muchos más.

Mencionas mucho la censura ¿te han censurado mucho?

La verdad es que no, bueno al principio cuando todavía no sabes bien qué onda te dejas llevar por lo que te digan los editores, pero a estas alturas que ya uno se las sabe de todas a todas hago lo que quiero y sí hay llamadas de atención, pero censura como existió años atrás ya no.

¿Consideras que tus trabajos son en verdad críticos al sistema?

De no considerarlo así creo que mejor me dedicaría a otra cosa, porque ese es el obiste de este trabajo poder decir lo que todos desean decir pero no todos pueden. Uno que tiene al alcance un medio masivo de comunicación debe intentar decir y luchar contra aquello que vemos mal, de otra forma cuándo

Entrevista a Patricio Ortíz.

¿Me puedes decir cuándo naciste?

Nací el 25 de diciembre de 1965.

¿Cómo fueron tus inicios?

Mira la verdad es que en esto de la caricatura uno nunca sabe bien cómo empiezas, pero de lo que sí estoy seguro es que yo era un estudiante muy emprendedor y movido que me gustaba mucho este rollo del dibujo, por lo que decidí publicar algo en la escuela, cuando estaba en la universidad.

Después conocí a El Fisgón, que ahora trabaja en La Jornada, por eso de 1986 y quien comenzó a orientarme en esta profesión. La verdad aprendí mucho de él y aún ahora estamos muy en contacto. Para 1987 participe en un suplemento en La Jornada que se llamó Histerietas. Para 1991 deje el suplemento y continúe colaborando en otros lugares y por supuesto en La Jornada. Años después deje los periodicos para incursionar en lo mismo pero en forma de revista.

Se que ahora te dedicas a publicar una revista y que te va bastante bien, cosa que es difícil en estos días, ¿cómo fue el cambio?

Mira mucho cambio no fue debido a que yo seguí haciendo lo que me gusta, sólo que cambie de forma, es decir, ahora en vez de hacerlo en los periódicos lo hago en una revista en donde puedo hacer lo que quiera hasta que me censuran.

Pero bueno, el cambio se dió por 1994 que inicié la revista El Chahuistle y posteriormente en 1996, saco la revista El Chamuco que aún circula, es decir todavía no me censuran. En estas dos revistas han colaborado conmigo caricaturista como Rius, el Fisgón, Helguera, José Hernandez, Damian Ortega, Trino, entre muchos más.

Mencionas mucho la censura ¿te han censurado mucho?

La verdad es que no, bueno al principio cuando todavía no sabes bien qué onda te dejas llevar por lo que te digan los editores, pero a estas alturas que ya uno se las sabe de todas a todas hago lo que quiero y sí hay llamadas de atención, pero censura como existió años atrás ya no.

¿Consideras que tus trabajos son en verdad criticos al sistema?

De no considerarlo así creo que mejor me dedicaría a otra cosa, porque ese es el chiste de este trabajo poder decir lo que todos desean decir pero no todos pueden. Uno que tiene al alcance un medio masivo de comunicación debe intentar decir y luchar contra aquello que vemos mal, de otra forma cuándo

vamos a salir del agujero. ¿Por qué?

La caricatura no es un arte menor, ni su objetivo es sólo hacer reír. Es un medio para denunciar la noticia y sea más fácil asimilada.

¿Qué me dices del chayote o embute?

¡Que no te puedo decir al respecto!.. por desgracia es algo de lo más común en estos días, es una verdadera lastima y da verguenza tener que aceptar el hecho de que son pocos los compañeros que no han aceptado el chayote o embute. Quisiera no culparlos y decir que es debido a que es una de las profesiones más mal pagadas dentro de los medios de comunicación pero eso no justifica el que rompan su etica profesional. Ahora bien, es justo decir que no todos son corruptos y que existen los que en realidad son leales a su profesión.

¿Qué papel juega hoy día el caricaturista?

¿Consideras que han existido y existen verdaderos exponentes de la caricatura?

No son muchos pero si han existido y existen. De los pasados puedo decirte algunos como Cabral, Quezada y Gabriel Vargas; de los actuales hay que empezar por Rius, Naranjo, Helio Flores, entre otros más.

¿La caricatura esta estancada? ¿Caricaturistas jóvenes?

No, la caricatura ha evolucionado y lo seguira haciendo, el problema es que los problemas de hace un siglo atrás son los mismos que ahora, lo que hace parecer que no hay avance pero es que la critica continúa siendo la misma, pero en sí, las técnicas de trabajo ya no son iguales y cada vez se van modernizando. Cada caricaturista desarrolla un estilo propio y si te fijas hay desde los que te ponen todo tipo de detalles en el dibujo hasta los que legan a ser casi abstractos porque no entiendes lo que dibujo, la verdad hay de todo.

Me baso en lo que veo, hay muchas cosas que se pueden criticar y para mí una crítica es un deber. ¿Qué es lo que planeas hacer en el futuro?

Pienso seguir trabajando con la caricatura y seguir haciendo trizas al gobierno que de plano no dan una los ingratos, por otra parte estoy publicando algunos libros como El Sexenio me da Risa, El pequeño Bulgarus Ilustrado, y haber que otra cosa se me ocurre.

¿Tienes un estilo propio? ¿Todos tenemos un estilo propio y es que nadie va a hacer las cosas exactamente igual a otros y eso se debe a que cada quien ve lo que la rodea de manera diferente.

Morelia, Mich. Diciembre 1998.

Entrevista a David Carrillo

Morelia, Mich enero de 1999.

¿Cuál es el motivo de su presencia en Morelia?

Vengo a inaugurar mi exposición *Algo de Historia en Caricatura*, que esta siendo montada en el Palacio Clavijero. Esta exposición contiene trabajos de varias etapas de mi vida como caricaturista, las cuales ya son bastantes considerando que tengo 60 años de estar en esta profesión y de los cuales 50 han sido como caricaturista político.

¿Qué piensa de la caricatura?

La caricatura no es un arte menor, ni su objetivo es sólo hacer reír. Es un espacio editorial sintetizado para reflexionar la noticia y sea más fácil asimilarla sin necesidad de tener que saber de política para comprenderla.

Sobre el papel que juega la caricatura en la sociedad actual ¿qué piensa?

La caricatura es una cosa muy importante, porque en algo ayuda a sobrellevar los problemas de este país y de otros. En México el humor ayuda, a pesar de todas las carencias, es además una manera de informar.

¿Qué papel juega hoy día el caricaturista?

Jugamos un papel crítico, mucha gente confunde un poco el papel pensando que es únicamente para divertirse. La caricatura es un medio y de los más efectivos para llegar a la gente ya que contiene una crítica simple y sencilla pero directa. Es la forma más práctica de ver las cosas y con sentido del humor.

¿Qué puede decir de los caricaturistas jóvenes?

Ahora hay caricaturistas con una gran calidad y un futuro extraordinario, y con el sentido crítico que se requiere. La caricatura mexicana ha tenido un lugar prominente en el mundo, es reconocida, ha habido caricaturistas extraordinarios como García Cabral que han dejado muchas herramientas para que los nuevos caricaturistas aprendan y mejoren en todo a sus maestros.

¿En qué se basa para hacer sus caricaturas?

Me baso en lo que veo, hay muchas cosas que se pueden criticar y para mi una de las más importantes es la pobreza, entre muchísimas más. Los aspectos que lastiman a la sociedad son dignos de exponerse y analizarse a detalle y no sólo una vez sino otra y otra vez, esperando que algún día eso cambie.

¿Considera que maneja un estilo propio?

Todos tenemos un estilo propio y es que nadie va a hacer las cosas exactamente igual a otros y eso se debe a que cada quien ve lo que le rodea de manera diferente.

¿Ha sufrido de la censura?

Sí, y hasta he tenido en mi colección amenazas de muerte, claro que de eso hace ya unos añitos, cuando la presión política en el país estaba por los cielos y como nunca he sido un callado, me he medido. Morelia, Mich enero de 1999.

¿Qué es lo que busca Rius en sus caricaturas?

Entrevista a Eduardo del Río

¿Qué opina de la caricatura hoy día?

Opino que en muchos aspectos es una de las profesiones más olvidadas y que se requiere de actualizar muchos puntos para que los caricaturistas moder-

nos puedan sobrevivir. Simplemente la voy a manejar así: tu puedes encontrar más fácilmente gente que escriba un artículo o nota pero no es lo mismo para alguien que te haga una crítica dibujada y que a la vez que puedas verla puedas analizar y reírte al mismo tiempo.

¿Consideras que tu estilo entra en lo educativo?

No sólo mi estilo, yo creo que toda la caricatura entra en lo educativo debido a que todas siempre te dan un mensaje y sirve para que la gente lo piense. Bueno por lo menos a mi eso es algo que busco, que la gente piense y deje eso de tragarse todo como se lo da el gobierno.

¿Qué opinas de la corrupción en esta carrera?

Hijole...te puedo decir tanto.. pero no te quiero asustar, lo que si te digo es que para ganarse a los hombres de la tinta china, el gobierno recurre a los mismos medios de control y corrupción con que ha tenido éxito en el periodismo en general. Generalmente ese control y corrupción se consigue con dinero; ahora bien: dentro de la estructura interna de un periódico, el caricaturista ocupa un lugar muy especial, no es el reportero al que en sus fuentes de información le tienen ya asignado un sueldo fijo, ni el fotógrafo que cobra recibiendo sus embutes, ni es claro, el alto directivo del diario que recibe el subsidio de grupos de poder; tampoco es el caricaturista- por lo general- en la planta de empleados del periódico o la revista, sino que se incluye en la gran lista de colaboradores del periódico, no sindicalizados, no metidos en cooperativa, no incluidos en nóminas fijas y periódicas. Es decir, hay quienes reciben sin pena alguna ese dinero sucio ha cambio de favores, y aunque hay muchos caricaturista que reciben ese pago hay muchos otros pagos que deben ser dignos de considerarse y que como siempre nos vamos a lo más perceptible en vez de a la punta del origen del problema.

¿Considera que la caricatura ha evolucionado desde el siglo XIX a la fecha?

Sin lugar a dudas sí, de lo contrario creo que estaríamos todos sujetos por el gobierno y no habria forma de decir ni pío.

¿Ha sufrido de la censura?

Sí, y hasta he tenido en mi colección amenazas de muerte, claro que de eso hace ya unos añitos, cuando la presión política en el país estaba por los cielos y como nunca he sido un callado, me he metido en muchos problemas.

¿Qué es lo que busca Rius en sus caricaturas?

Yo no intento cambiar nada, pero sí de menos, hacer que los mexicanos se den cuenta del manipuleo del gobierno haciendolos reír un poco si se puede y hacerlos pensar un poco sobre lo que acontece en este país, que se esta hundiendo cada vez más.

Si te refieres a que si se va a dar algún cambio, bueno yo espero que así sea.

¿La caricatura tiene futuro? Sí, pero todo esta en manos de las nuevas generaciones, de que aporten algo creativo a este arte de hacer reír al tiempo de criticar, no se lo dejen a las autoridades como todo, es cosa de uno mismo de pensarle y buscar un modo distinto de hacer y decir las cosas.

Morelia, Mich. noviembre 1998

Entrevista con Rafael Barajas Duran

¿Cuál es tu sobrenombre?

Fisgón

¿Te consideras un caricaturista veterano?

Eso depende de con quién me compare. Pero en terminos generales se puede decir que sí, soy de los veteranos.

¿Eres un caricaturista que esta muy interesado por los problemas sociales?

Sin lugar a dudas sí, considero que hay que hacer todo aquello que uno considere correcto. Siempre estoy participando en pláticas, mesas redondas, todo aquello que me permita sentir que hago algo útil por mí y mi país.

¿ Es la caricatura una herramienta de expresión?

Sí, pero no es sólo la caricatura, es decir, no serviría de mucho si no tuvieramos los medios masivos al alcance. Ellos nos permiten lanzar nuestros mensajes a un mayor público.

¿Todos los caricaturista se preocupan por los problemas que atravieza el país?

Considero que a todo el mundo, o por lo menos a la mayoría. La diferencia esta en que nosotros podemos manifestarlo aunque no resolvamos nada, pero el hecho de decirlo y que otros se identifiquen con ellas nos hace formar un tipo de complot en donde nosotros decimos lo que otros piensan pero no dicen.

¿Qué me dices de la censura?

Pienso que se da, pero por suerte ahora son otros tiempos y se esta logrando abrir muchos espacios donde manifestar y hacer las críticas de todo lo que no nos parece correcto.

Finalmente ¿ Ves en la profesión del caricaturista algún futuro?

Si te refieres a que si se va a dar algún cambio...bueno, yo espero que así sea,

considero que se necesita pero yo no me preocupo de eso, muchas veces uno espera ver un cambio drastico y sin darnos cuenta el cambio se ha estado realizando desde hace mucho tiempo atrás. Todo es un proceso del que formamos parte y ya veras que dentro de unos años más, alguien se pondra a analizar estas épocas y con suerte se dara cuenta de algo que paso desapercibido ante nuestros ojos.

Enero 1999.

Entrevista con Rogelio Naranjo, vía internet.

¿Consideras que la profesión de caricaturista es digna?

Es digna debido a que se requiere de mucha sensibilidad para su realización, por lo que podemos decir que es un arte.

¿Cuál es la función de la caricatura?

Al aceptar esta profesión, se esta adquiriendo una responsabilidad ante el público y queda ya comprendida la función social, la cual tendra mayor o menor efecto según la preparación del caricaturista. Considerando esa responsabilidad es preciso que lo que se exprese éste muy bien argumentado, con bases muy sólidas, para no incurrir en algún error que en vez de orientar, desoriente. La misión de la caricatura política es estrictamente informativa y en ello esta su función social. No le veo yo ninguna otra función extra.

¿Consideras que has logrado transmitir lo que deseas en tus trabajos?

Esa es una pregunta difícil, muchas veces terminas algo y crees que esta bien te levantas y regresas y al verla de nuevo consideras que hay que corregirla de nuevo.. a mi me resulta difícil debido a que soy un perfeccionista de mi trabajo y cuido hasta el más mínimo detalle de las mismas, pero creo que he logrado transmitir al final lo que he pensado al momento de idearlas o imaginarlas.

¿Te basas de los hechos de actualidad?

Claro que sí, de qué otra manera podría manejar algo de actualidad. La caricatura es noticia y para eso se requiere de ser oportuno y crítico.

¿Crees que existen buenos espacio para la caricatura política?

Yo creo que no es cierto eso y la prueba esta en que hay, en proporción más dibujos publicados de humor blanco que de humor político. Existen cientos de comics en México y sólo uno o dos son de carácter político-humorístico.