

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

FACULTAT DE BELLES
ARTS DE SANT CARLES

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

Facultad de Bellas Artes

El retrato caricaturizado

Trabajo Fin de Grado

Grado en Bellas Artes

AUTOR/A: Rueda Pérez, Manuel Ángel

Tutor/a: López Fernández, José María

CURSO ACADÉMICO: 2023/2024

RESUMEN

El objetivo final de este trabajo es reivindicar la idea de la caricatura como una obra de arte equiparable al retrato, utilizando para ello un doble mecanismo: uno doctrinal, consistente en comprobar cómo la evolución histórica nos lleva desde la caricatura satírica -generalmente política, publicada preferentemente en la prensa- al retrato caricaturizado, que combina en sí mismo, la precisión y el empaque del retrato clásico, con la expresividad mucho más libre de la caricatura, de modo que pueda tener tanta presencia como cualquier otro tipo de obras de arte, en los medios de comunicación, en los lugares de exposición, exhibición, etc., y en la consideración que de ellos pueda tener el público en general y los agentes del arte; y un segundo mecanismo, práctico, consistente en la realización directa y personal de varios retratos caricaturizados, que refuerce las anteriores conclusiones doctrinales.

PALABRAS CLAVE

Retrato; caricatura; deformación de rasgos faciales y corporales; reconocimiento; expresividad; identidad psicológica.

TÍTOL

El retrat caricaturitzat. Trànsit de la caricatura humorística i satírica cap al retrat caricaturitzat.

RESUMEN

L'objectiu final d'aquest treball és reivindicar la idea de la caricatura com una obra d'art equiparable al retrat, utilitzant per a això un doble mecanisme: un doctrinal, consistent a comprovar com l'evolució històrica ens porta des de la caricatura satírica -generalment política, publicada preferentment en la premsa- al retrat caricaturitzat, que combina en si mateix, la precisió i l'empaquetatge del retrat clàssic, amb l'expressivitat molt més lliure de la caricatura, de manera que pugui tenir tanta presència com qualsevol altra mena d'obres d'art, en els mitjans de comunicació, en els llocs d'exposició, exhibició, etc., i en la consideració que d'ells pugui tenir el públic en general i els agents de l'art; i un segon mecanisme, pràctic, consistent en la realització directa i personal de diversos retrats caricaturitzats, que reforci les anteriors conclusions doctrinals.

PARAULES CLAU

Retrat; caricatura; deformació de trets facials i corporals; reconeixement; expressivitat; identitat psicològica.

TITLE

The caricatured portrait. Transition from the humorous and satirical caricature towards the caricatured portrait.

SUMMARY

The aim of this essay is to claim the idea of caricature as a piece of art comparable to the portrait. For this a double mechanism is being used: a doctrinal one, consisting of the study of the historical evolution from the satirical caricature –often political, published mostly in media- to the caricatured portrait, which combines the precision of the classical portrait and the free expression of the caricature. Therefore, it might become as present as any other kind of piece of art in the media, in painting exhibitions, in art spaces, etc. As well as in the consideration the audience and the art agents could have of them. The second mechanism is a practical one, consisting on the direct and personal realization of a few caricatured portrait that reinforces the doctrinal conclusions above.

KEY WORDS

Portrait; caricature; deformation of face and body features; recognition; expressivity; psychological identity.

ÍNDICE

1.- INTRODUCCIÓN	5
2.- OBJETIVOS	5
3.- METODOLOGÍA	6
3.1.- Planteamiento	6
3.2.- Recolección de análisis de datos	7
3.2.1.- Investigación teórica	7
3.2.2.- Investigación artística	7
4.- MARCO TEÓRICO	7
4.1.- Noción de caricatura	7
4.2.- Proceso de elaboración	8
5.- EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE A CARICATURA	9
5.1.- Los orígenes: Renacimiento	9
5.2.- Siglo XVIII	11
5.3.- Segunda mitad S. XIX: la época dorada	11
5.4.- Primera mitad S. XX: caricatura sintética y lineal	14
5.5.- Segunda mitad S. XX: la emancipación	15
5.5.1.- Caricatura instantánea	15
5.5.2.- Caricatura elaborada	15
5.6.- El factor expresionista	16
5.7.- La caricatura del S. XXI: gran diversidad	20
5.7.1.- Se mantiene la caricatura sintética	20
5.7.2.- Caricatura elaborada, incluso barroca	24
5.7.3.- Caricatura extrema	26
5.7.4.- Caricatura desestructurada o deconstruída	27
6.- REFERENTES	28
6.1.- Referentes doctrinales o teóricos	29
6.2.- Referentes artísticos	29
7.- CONCLUSIONES DE LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y LOS REFERENTES	30
8.- PLAN DE REALIZACIÓN	31
8.1.- Objetivo	31
8.2.- Fases	31
8.2.1.- Definición y elección de los modelos	31
8.2.2.- Conocimiento de los modelos	31
8.2.2.1.- Su reconocimiento	32
8.2.2.2.- Su identificación física	32

8.2.2.3.- Su interiorización	32
8.2.3.- Realización de bocetos, pruebas y tentativas	32
8.2.4.- Verificación de los resultados	32
8.3.- Ejecución material	32
9.- CONCLUSIONES FINALES	35
BIBLIOGRAFÍA	37
AGRADECIMIENTOS	39
ANEXO: formulario ODS	40

1.- INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo se pretende realizar un análisis teórico de la caricatura recogiendo las opiniones de los autores que la han estudiado desde el punto de vista teórico; pero también, escuchando las voces de los artistas que la practican y desarrollan, ahora y en el pasado. Todo ello con la finalidad de reivindicar la condición que la caricatura tiene de obra de arte equiparable al retrato y a cualquier otra manifestación artística, específicamente en el ámbito de la pintura.

El análisis teórico se reforzará con la realización directa y personal del autor, de varios retratos caricaturizados, mediante técnicas pictóricas diversas, tomando como modelos a artistas actuales. Con ello se tratará de demostrar no solo la actualidad del retrato caricaturizado, sino también exponer al tribunal y al lector, el camino por donde en el futuro puede discurrir esta actividad artística.

2.- OBJETIVOS

El objetivo principal del trabajo es, como se ha indicado, reivindicar la condición que la caricatura tiene de obra de arte equiparable a cualquier otra manifestación artística y pictórica, y en especial al retrato, mediante el análisis de la técnica del retrato caricaturizado que sintetiza y supera las antiguas diferencias ente caricatura y retrato.

Mantener la esencial funcionalidad de la caricatura pero dotándola de un tratamiento pictórico y combinar la tradicional expresividad con la técnica más depurada, es lo que pretende y alcanza el retrato caricaturizado.

Este análisis teórico se complementará, y este es el objetivo secundario del trabajo, con la realización, directa y personal del autor, como ya se ha dicho, de varios retratos caricaturizados. Esta segunda parte del trabajo pretende ser práctica y pedagógica. Práctica porque supone la realización material y concreta de un trabajo u obra artística o serie de ellas; y pedagógica porque con ello se pretende demostrar que el retrato caricaturizado, al combinar las cualidades del retrato y de la caricatura, presenta una clara proyección de futuro. El plan de realización consistirá en hacer pruebas, bocetos y tentativas, y finamente el

retrato caricaturizado. Se iniciará haciendo caricaturas sintéticas pasando luego a las elaboradas, para comprobar empíricamente, la evolución.

Y todo ello con la finalidad de trasladar al espectador, una radiografía del modelo, cuyo nivel de profundización puede ser variado; de menos a más: 1º) la mera finalidad expresiva que pretende el reconocimiento de la persona; 2º) la identificación psicológica de la misma; 3º) la recepción de la opinión que el artista propone acerca del modelo; 4º) la visión crítica personal del mismo, y, a través de él, la visión crítica de su entorno.

3.- METODOLOGÍA

3.1. PLANTEAMIENTO.

El método de trabajo para el objetivo genérico o principal es triple: 1º.- el estudio doctrinal, recogiendo los referentes teóricos, es decir, las opiniones de los autores que hayan estudiado el concepto de caricatura, pero también, escuchando las voces autorizadas de los artistas que la practican y desarrollan, ahora y en el pasado. 2º.- el examen de la evolución histórica de la caricatura. 3º.- el análisis de los referentes artísticos.

El método de trabajo dirigido al objetivo secundario se desarrollará en varias fases: 1ª, fase de estudio.- el análisis, desde el punto de vista de composición, cromático, pictórico, estilístico, etc. de los referentes artísticos y la obtención de conclusiones y extracción de enseñanzas de los mismos. 2ª, fase de comprensión de modelos.- desarrollar un trabajo de “preproducción”, que consiste en 1. reconocer al modelo. 2. captar y representar los rasgos fundamentales más característicos y expresivos del mismo, que se alojan, sobre todo, en los ojos, cejas y la boca. 3. captar y representar la postura más característica, tanto de cabeza como de cuerpo. 4. captar y traspasar la psicología y la personalidad del modelo. y 5. captar y manifestar incluso, siempre que sea posible, el estado de ánimo momentáneo de la persona. Materialmente esta fase se desarrollará en dos modos: preferentemente mediante conversaciones particulares con cada persona, si es que no es suficientemente conocido de antes por el autor. y, subsidiariamente, mediante la utilización de fotografías, vídeos, etc. 3ª, fase de ejecución.- el trabajo se realizará haciendo pruebas, bocetos y tentativas, y, finamente, el retrato utilizando técnicas pictóricas; se intentará hacer inicialmente caricaturas sintéticas, para luego pasar al retrato caricaturizado. y

ello con la finalidad de emular y comprobar empíricamente, la evolución antes citada.

3.2. RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS

3.2.1. Investigación teórica.

La investigación teórica, para el objetivo principal, se centra en los textos citados en el epígrafe bibliografía. En el caso de que los modelos que se pretende retratar en el objetivo secundario, tengan realizada alguna publicación, ese será también un buen elemento de estudio teórico.

la investigación doctrinal se citará en los apartados posteriores.

3.2.2. investigación artística.

la investigación artística dirigida al objetivo secundario o específico tiene un claro tinte personal. Hacer caricaturas de personas por conocidas es el único modo de traspasar los límites de lo meramente físico y poder entrar en el ámbito de lo psicológico; por eso, el caricaturista está muy limitado tratando de hacer caricaturas y retratos caricaturizados a personas que no conoce personalmente, y las que no ha tenido ninguna relación personal. El empleo de los medios gráficos, fotografías, videos, etc. es un sistema supletorio, que se queda a medio camino, porque no resulta fácil captar las expresiones y el perfil psicológico del modelo a través de estos medios.

Por eso, lo ideal es entablar conversaciones con los modelos, para oír su voz, escuchar sus opiniones sobre el arte y sobre la vida, como método para conocerlos más como personas y hacerlos propios.

Por tanto, la investigación artística irá por esos derroteros.

4.- MARCO TEÓRICO.

Para el adecuado enfoque del objeto de este trabajo, es preciso hacer un análisis de lo que entendemos por caricatura, en especial en sus relaciones con el retrato, así como el estudio de la evolución histórica de la materia, y un examen de las características principales de la caricatura y del retrato desde el punto de vista teórico, y también desde la práctica real de los artistas que lo desarrollan.

4.1.- NOCIÓN DE CARICATURA.

Hay quien entiende que la caricatura es una deformación humorística e incluso ridícula de los rasgos de una persona (Valls Vicente, Mª Àngeles, 1999, pág. 22). Esta es una respuesta simplista, que se queda solamente en la superficie, que no profundiza; la deformación o exageración de rasgos es un recurso, una herramienta que se utiliza, pero no es la caricatura, no la define, ni ese elemento es exclusivo de ella; y tampoco la finalidad es siempre humorística o grotesca. La esencia de la caricatura, lo que constituye su objetivo directo, su núcleo principal y su mínimo imprescindible, es captar la expresión característica de la persona; con ello se obtiene el reconocimiento de la persona, se la reconoce.

En paralelo, la finalidad directa del retrato es la identificación del retratado. Es diferente identificar en el retrato que reconocer en la caricatura, porque los recursos, las herramientas utilizadas son distintos y contrapuestos; en el retrato la vía de identificación es el parecido, la mímesis; en la caricatura, el recurso plástico es la deformación, la exageración de los rasgos que, de este modo, se convierte en el medio para llegar a reconocer al modelo. No hay un buen retrato sin parecido ni una buena caricatura sin reconocimiento, sin equivalencia.

Ya en 1681, Filippo Baldinucci (citado por Burucúa E y Kwiatkowski N, en el estudio introductorio del libro de Grose F, 2011, p 33) dio una definición muy acertada de caricatura como la manera de hacer retratos, *lo más semejantes que se pueda a las personas retratadas, pero con sus partes imitadas desproporcionadamente a modo de juego; de forma tal que, en el todo, las personas parezcan ser ellas mismas y, en las partes, diferentes*. En este mismo sentido dice Puelles Romero (2014, p 34) que *las alteraciones...exageran las formas de la apariencia sin falsear la identidad*.

Sobre este y otros conceptos relacionados volveremos más adelante en la investigación doctrinal.

La caricatura además, pretende captar un momento, un instante determinado e irreplicable. Valeriano Bozal, en *El caricaturista y el pintor*, introducción a la edición de 2015 (p 17) de *Lo cómico y la caricatura* de Charles Baudelaire, dice *La caricatura se refiere al momento y capta su singularidad: el gesto en el instante...No solo capta el momento en el que estas actitudes y matices se producen, capta lo momentáneo de todas ellas, la fugacidad a la que están sometidas, que forma parte de su condición*. También Puelles Romero (2014, p 40 y 41) comenta este aspecto de efímera historicidad de la caricatura, al afirmar que *Hay (en la caricatura) una implicación, irónica, con la actualidad que acaso exige sucumbir en su misma transitoriedad y la califica como Un arte fugaz, instantáneo...y hecho para su propio olvido, ajeno a la tentación de dirigirse al porvenir*. En el mismo sentido pero referido al arte en general, Lafuente Ferrari habla de *la fugaz instantaneidad*, y Antonio Muñoz Molina de *el presente eterno*, para designar ese instante que el pintor quiere atrapar, esa acción que pretende congelar, de modo que *las cosas que han ocurrido una sola vez sigan ocurriendo siempre, para que no se pierda su memoria...* (2019, p 70).

4.2.- EL PROCESO DE ELABORACIÓN.

La elaboración de una caricatura es siempre un proceso subjetivo, con una gran dosis de intuición y que depende del tipo de caricatura y del estilo de cada caricaturista. Es un proceso exigente porque se basa en una labor previa y permanente de observación muy atenta y detenida, para llegar a la asimilación o aprehensión del modelo. La ejecución supone un proceso igualmente exigente, de simplificación de rasgos, gestos y expresión; es lo que Puelles Romero (2014, p 54) denomina *una abstracción reductora de lo singular a lo común; justo al contrario de lo que ocurre con el género del retrato noble (que debe ser elocuente de la singularidad irreplicable de la persona)*.

El proceso es escasamente reglado. Se puede citar tres reglas básicas e imprescindibles.

1ª. Lo más importante: los ojos con las cejas y la boca. Se trata de los elementos más expresivo del rostro, donde radica la mayor dosis de expresión característica de una persona y son el portavoz de la psicología. Esta es una

afirmación obtenida por el método empírico de la observación y la práctica de haber realizado multitud de caricaturas durante muchos años. Pero está contrastada y confirmada por estudios teóricos de notables autores. Así: Ya Francis Grose, en sus *Principios de la caricatura* de 1788 (2011, p 81) decía *Las cejas y la boca son principalmente los rasgos que expresan las pasiones*. Y Charles Baudelaire en *Lo cómico y la caricatura* de 1855 (2015, p 36) dice que *La risa y el dolor se expresan con los órganos en los que reside el mando y la ciencia del bien o del mal: los ojos y la boca*.

2ª. Accesorios: nariz, orejas, cabeza. No pueden ser contradictorios con la realidad, pero son escasamente expresivos, más bien neutros, acompañan, colaboran, pero no definen.

3ª. Colaborador necesario: el cuerpo; es más importante de lo que parece, su importancia radica en el lenguaje corporal que es diferente para cada persona y puede ser una característica peculiar y expresiva.

Un ejemplo de contraste o comparación entre retrato y caricatura. La precisión la mimesis, incluso la penetración psicológica de Sorolla frente a la línea sintética y muy expresiva de Castelao, con el mismo resultado.

Emilia Pardo Bazán

Retrato de Sorolla, 1913

Caricatura de Castelao, 1914

5.- EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA CARICATURA.

5.1. Los orígenes: el Renacimiento.

Etimológicamente caricatura procede del verbo *caricare*, cargar. Se suele afirmar (Paraíso, Isabel, 1997, pág. 98) que la caricatura se inicia en occidente, con los hermanos Caracci (finales S. XVI principios XVII), pintores que en sus ratos libres realizaban estos “*ritratti carichi*” (retratos cargados), como entretenimiento, sin más trascendencia ni pretensión, y utilizando los medios de que disponían en el propio taller.

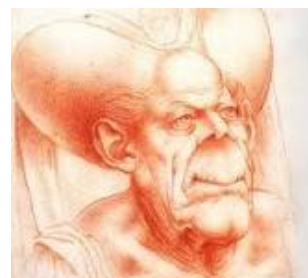
Anibale Caracci,
1595

Agostino Caracci,
1600

Con anterioridad a ellos, Leonardo Da Vinci realizó, desde 1491 hasta su muerte en 1519, numerosos dibujos de rostros grotescos y humorísticos, según parece para un tratado de fisiognómica hoy desaparecido. Sus deformaciones los hacen muy próximos a la caricatura. En todos ellos parece buscar la representación de los estados de ánimo o de las pasiones o las vinculaciones o relaciones con determinados vicios o pecados capitales.

Pero el gran maestro del Renacimiento en el arte de la caricature fue Gian Lorenzo Bernini (1598-1680), y así fue reconocido en su tiempo. La labor de síntesis y el trazo preciso y decidido son verdaderamente modernos. De sus caricaturas dijo Baldinucci que *deforman por juego y de mal modo la efigie de alguien, sin despojarla de su semejanza y majestad* (citado por Burucúa E y Kwiatkowski N, en el estudio introductorio del libro de Grose F, 2011, pág.34) y al decir de Gombrich *dominaba perfectamente la habilidad de la reducción fisonómica*. Lo cierto es que estamos ya ante caricaturas personalizadas, en las que las deformaciones del rostro no pretenden trascender a virtudes o vicios generales sino mostrar los gestos, las expresiones propias y características de una persona determinada. Sus caricaturas, podemos afirmar, tienen nombre y apellidos.

Cardenal Vigilio Orsini, (1640)

Caricatura de modelo ignorado

Cardenal Scipione Borghese, (1633)

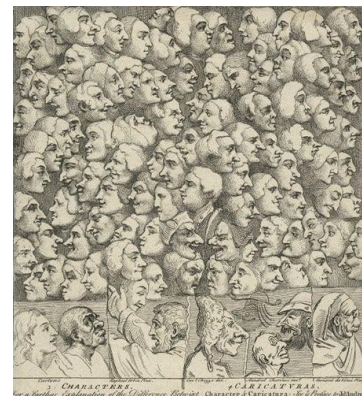

5.2.- Siglo XVIII.

Ya en el pleno siglo XVIII, es notable el inglés William Hogart (1697-1764), de quien se suele afirmar que supone el entierro de lo cómico, y del que Baudelaire (2015, p 107) afirma que era *Brutal y violento*. Lo cierto es que en sus caricaturas cultiva temas políticos, costumbristas, sociales, con un tinte generalmente crítico. Y quizá sea quien inaugura la caricatura colectiva, acumulando personajes en cada dibujo.

Académico en una conferencia (1736)

Caracteres y caricaturas (1743)

Autocaricatura (1794)

Algo posterior Francisco de Goya (1746-1828) introduce, en opinion de Baudelaire (2015, p 113), un elemento nuevo: lo fantástico, transitando entre lo cómico feroz y lo cómico absoluto, especialmente en sus *Carpichos* y *Los Desastres de la Guerra*. Sus retratos de Fernando VII son verdaderos retratos caricaturizados, siguiendo el mismo modelo memorizado y con una técnica clarísima, trasluciendo en ellos la escasa simpatía que el pintor tenía al rey, el desprecio que por él sentía, y la crítica abierta al mismo por su condición de absolutista recuperado o liberal arrepentido.

5.3. Segunda mitad S. XIX: La época dorada.

La edad de oro de la caricatura coincide con la gran expansión de la prensa escrita, siglo XVIII y XIX, encarnada sobre todo en la crítica política y, en menor medida, social. Los recursos utilizados son sencillos y adecuados a ese medio, lápiz, tinta, sobre papel.

Fue Honoré Daumier (1808-1879) quien dotó a la caricatura de una entidad propia y autónoma, desprovista de su vis cómica y con un gran sentido crítico; desarrolló una enorme producción, que incidió especialmente en determinados colectivos como los políticos, los militares y los actores de la actividad judicial. Su fructífera colaboración con Philipon (1800-1862), editor de la revista *Caricature*, le llevó a ser testigo y cronista gráfico de una convulsa época en la Francia postnapoleónica. Pasó de la crítica feroz a la monarquía de Louis-Philippe con la famosa transformación en pera, a la exaltación republicana, pasando a examen todas las clases y situaciones sociales creando escenas de acción muy cinematográficas; desarrolló de forma amplia la caricatura colectiva que había iniciado Hogart.

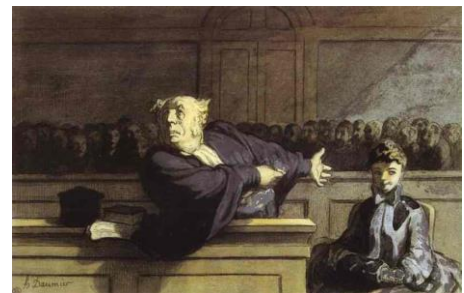
Gros Cupide, va!,
1834

El vientre legislativo,
1834

Pasado, presente y futuro, 1834

Interior del vagón de tercera clase, 1864

El defensor, 1862-1865

Algo posterior es el portugués Raphael Bordalo Pinheiro (1846-1905), creador del popularísimo personaje Zé Povinho, caricaturista excepcional, celebradísimo en su tiempo, su campo de acción eran las clases sociales altas (realiza, políticos, nobles, empresarios, et.) pero también, la gente del pueblo humilde y anónima, a los que por este medio otorgaba reconocimiento. Su caricatura es trabajada y elaborada, heredera de Daumier, pero con la introducción y tratamiento acabado del color y el volumen.

*Camilo Castelo
Branco*

Rey Luis I de Portugal

*Anselmo José
Braamcampo,*

Todas entre 1880 y
1902

Su corolario y coetáneo en España fue Josep Parera i Romero (1830-1902), que llegó a ser el cronista satírico de la burguesía catalana de la segunda mitad del siglo XIX y que introdujo el color, el volumen y los elementos accesorios.

*Enrique Granados,
1880-1890*

*Joan Güell i Ferrer,
1880-1890*

*Eusebi Güel i
Bacigalupy, 1890*

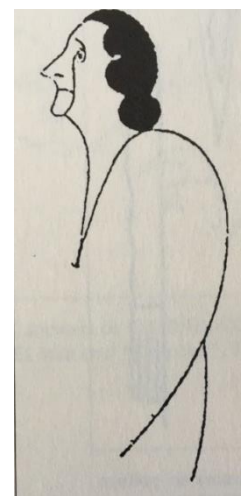
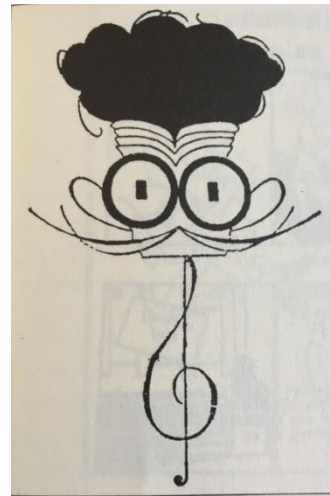
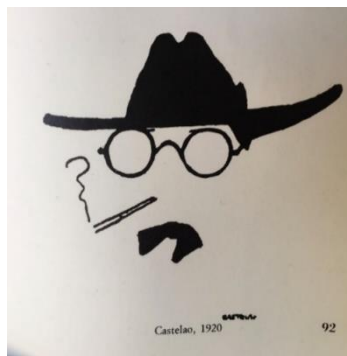
5.4. Primera mitad del S. XX: caricatura sintética y lineal.

La caricatura decimonónica y de primera mitad del S. XX, al nacer para la prensa escrita se adaptó y acomodó a este medio. Es la caricatura sintética (Castelao, Bagaría, Camba) caracterizada por utilizar como elemento esencial, principal y definitorio de la caricatura, la línea tanto del perfil o contorno como de interiores. En muchas ocasiones como único contenido de la caricatura, sin más aditamentos, es decir la máxima simplificación, lo que exigía para llegar a ella, una extraordinaria y difícil labor de síntesis de rasgos muy esenciales que resultaban muy expresivos.

Autocaricatura de Castelao, 1920. El nivel de simplificación es máximo, llega al extremo de prescindir de todo rasgo facial.

Maestro Serrano por Emilo Panach 1932

Pasionaria por Cabanes 1937

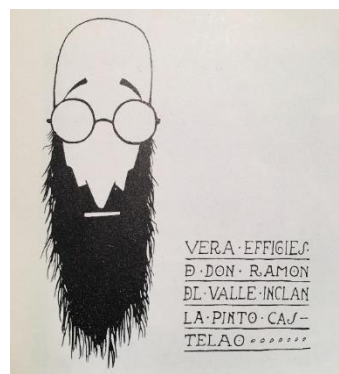

El más significativo de todos ellos fue Alfonso Rodríguez Castelao (1886-1950). Médico rural, dibujante, humorista crítico y a veces corrosivo, ensayista, dramaturgo, erudito, y extraordinario caricaturista. Padre del nacionalismo gallego, murió en el exilio en Buenos Aires. El telón franquista impidió la difusión que se merecía como artista. Cultiva una caricatura muy sintética y muy expresiva, con trazos muy definidos y decididos, y muy comprometida desde el punto de vista social y político. Sus caricaturas recorrieron todo el espectro de la cultura gallega de la época, pero también, el mundo rural con sus graves y ancestrales problemas sociales y culturales.

Ramón M Valle-Inclán, escritor, 1939

Eugenio Montero Ríos, político, 1914

Wenceslao Fernández-Flórez, dramaturgo, 1914

5.5. La emancipación: segunda mitad del S. XX.

En la segunda mitad del siglo XX podemos afirmar que se consolida la emancipación de la caricatura. Con la decadencia progresiva de la prensa escrita la caricatura se va desvinculando de ese medio aunque sin abandonarlo del todo; se independiza y adquiere autonomía temática y de difusión; se produce una clara evolución hacia las más elaboradas, trabajadas, e incluso barrocas; y Veamos las más significativas.

5.5.1. Caricatura instantánea. El proceso de simplificación se realiza aquí a una gran velocidad y, por tanto, exige una enorme agilidad y seguridad en el trazo. El ejemplo paradigmático es Ángel Villena (1931-1976), caricaturista valenciano apodado “el rápido” por la velocidad con que elaboraba una caricatura y el número de ellas que podía hacer en un tiempo record. Publicó en la prensa local pero también en la nacional, así como en numerosos festivales internacionales. Su extraordinaria habilidad para captar los rasgos y las expresiones a primera vista, le permitió compaginar las publicaciones en prensa con la caricatura instantánea en todo tipo de actos y eventos a cualquiera que tuviera la osadía de ponersele delante.

Caricatura de 1972

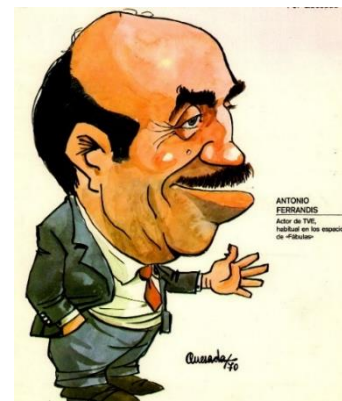
5.5.2. Caricatura elaborada.

Partiendo de los antecedentes antes citados, es en esta segunda mitad del S. XX cuando se desarrolló la caricatura elaborada en toda su extensión. La simplificación de las formas se mantiene pero se hace más compleja. La línea igualmente se conserva pero pierde su protagonismo, quedando en pie de igualdad con el color y las luces y sombras. Se inicia así el proceso pictórico en la caricatura. El proceso de realización es más detenido. Trasciende a la publicación en prensa, la caricatura se hace autónoma en su exhibición. Se puede afirmar que este desarrollo fue liderado por ese caricaturista ilustre que fue Fernando Quesada Porto (1933-2016). Dibujante, humorista y caricaturista. Desde Vigo, donde residió toda su vida, desarrolló la mayor parte de su actividad en la prensa escrita, mediante viñetas en diarios y revistas, con un sentido irónico de la actualidad política, social y ciudadana.

Antonio Buero Vallejo,
dramaturgo (1970)

José Luis Coll, humorista
(1970)

Antonio Ferrandis, actor
(1970)

Sus caricaturas son de trazo firme y decidido, y, a la vez, trabajadas y elaboradas, en su mayor parte en acuarela y rotulador o plumilla. Supone la consolidación de la pintura en la caricatura, con un tratamiento cromático y pictórico muy próximo al de los retratos, pero al mismo tiempo, ágil y flexible que, con el acompañamiento de la ambientación del personaje, alcanza un nivel altísimo de expresividad y carga psicológica. Y esto es lo que más interesa de este artista. Con su obra, la caricatura inicia un camino que continua hasta nuestros días.

Lola Flores, artista (1970)

Julio Iglesias, cantante (1970)

Pilar Miró, directora de cine (1970)

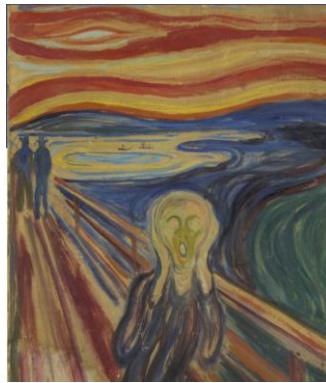
5.6. El factor expresionista.

No se puede afirmar que el movimiento expresionista haya tenido una poderosa influencia en la caricatura, ni que entre los artistas expresionistas haya habido alguno que se haya considerado caricaturista (a excepción de Grosz y en alguna medida Ensor). Lo que sí es cierto es que la caricatura utiliza recursos que también son propios y genuinos del expresionismo, pero los utiliza desde siempre, es decir, antes del nacimiento de dicho movimiento; por eso el profesor Galindo califica a Daumier como el *antepasado del expresionismo* (*La caricatura*, texto de clase de la asignatura Pintura y expresión, curso 2023-2024 del Grado de BBAA de la UPV). Y en este mismo sentido decía Gombrich (2011, p 436) que *la caricatura ha sido expresionista siempre, pues el caricaturista juega con la semejanza de su víctima, y la trastueca para expresar lo que piensa de ella*, y así es, porque si utilizamos el término expresionismo en un sentido más amplio, como aquella *calidad de énfasis y deformación expresivos que se encuentra en muchas obras de arte de cualquier época y lugar, un término transversal y universal* (Galindo, J. *Los orígenes del expresionismo*, texto de la asignatura Pintura y expresión, curso 2023-2024 del grado de BBA de la UPV), es evidente que la caricatura, sea sintética o colorista, es un alarde de expresionismo. Pero es que además, ese trastueque de que habla Gombrich es una condición típica del movimiento expresionista, que, según afirma Argan *Al realismo que capta se contraponen un realismo que crea la realidad* (2010, p 223).

Comentando esa utilización de los recursos pictóricos, afirma Raya Téllez (2020, p 1) que *Históricamente las deformaciones expresivas habían sido utilizadas en la caricatura. Lo que no se había dado hasta entonces era el paso siguiente, que dieron los expresionistas: utilizar esa deformación expresiva no solo para las ilustraciones –un arte menor–, sino en el gran arte, la Pintura, y para expresar con ellas, angustia, temor o pasión. Eso parecía intolerable, que la fealdad campara por sus fueros y que se acentuara en lugar de disimularla.* En efecto, la deformación, la exageración y la línea sintética, herramientas consustanciales a la caricatura, son recursos que adoptan abiertamente los artistas expresionistas; y no solamente las deformaciones formales, del dibujo o del contorno, sino también de colores, de posturas, de entornos, de composición, etc. Un repaso rápido a los artistas expresionistas nos muestra cómo algunos de ellos están próximos a la caricatura.

El grito (1893)

Dentro del mayor o menor grado de angustia existencial de todos los expresionistas, Edvard Munch (1863-1944) representa una posición extrema; destaca Ramírez (2018, p 227) cómo su rasgo característico es *su preferencia temática por la enfermedad, el deseo insatisfecho, la soledad y el miedo.* En ese rostro de *El grito* se concentran todas esas pasiones desenfrenadas sin posibilidad de esperanza alguna con ese estallido de angustia irrefrenable. La contradicción o confrontación de

las líneas rectas diagonales con las ondulantes que se contagian del cielo al suelo, al agua y a la figura central, apoyan esa concentración de resonancia del grito. La cara es casi inhumana, casi cadavérica. Si no es una caricatura trágica, está a un paso de serlo.

La intriga (1890)

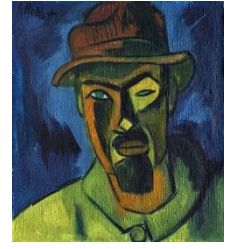
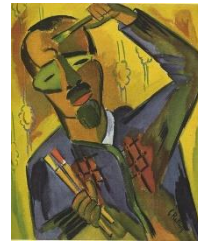
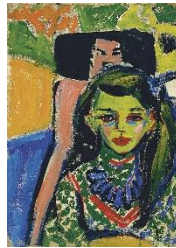
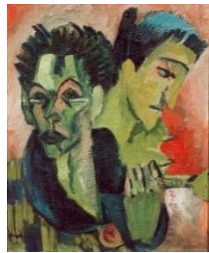
James Ensor (1860-1949), imbuido de un determinismo dramático, sus figuras deformadas en constantes movimientos espasmódicos, transmiten una cínica burla y contienen una crítica social satírica y destructiva. Sus rostros son irreconocibles, despersonalizados, anónimos, pero agreden directamente al observador.

Los componentes del grupo Die Brücke desarrollan obras de factura muy rápida con pincelada directa, decidida, utilizan contornos orgánicos, tintas planas de colores complementarios, multitud de deformaciones, exageraciones e hipérboles. Todo ello para obtener figuras muy expresivas, que al igual que los demás expresionistas alemanes y austríacos, manifiestan lo angustioso de la vida.

Kirchner, autorretrato con niña, (1915)

Kirchner, Franzl ante una silla tallada, (1910)

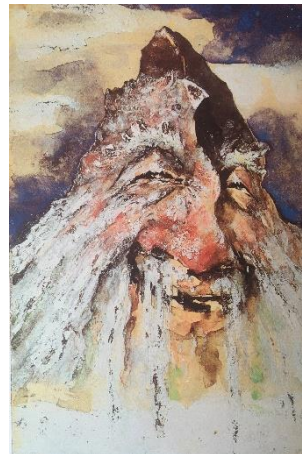
Karl Schmidh-Rottluff, autorretratos (1919)

Emil Nolde (1867-1956) combina admirablemente la pincelada y la textura violenta y desordenada con el tema en constante movimiento de sus cuadros. Más que una caricatura, en este caso podríamos hablar de un sarcasmo.

Danza alrededor del becerro de oro (1910)

El cervin sonríe, (1896)

George Grosz (1893-1959). Comprometido políticamente hasta el extremismo, trasladó su rabia y resentimiento al arte tiñendo toda su obra de crítica política y social, cebándose especialmente en políticos, militares y burgueses. “Sus dibujos expresaban desesperación, cólera y resentimiento” según afirma Mario De Mcheli (2002, p 113). Es el más caricaturista de los expresionistas, y sus caricaturas no están exentas del mismo tinte crítico, agresivo y colérico de toda su obra, pero al menos, en lo que ahora nos interesa, son verdaderas caricaturas de personas determinadas, es decir, con nombres y apellidos, algunas individuales y otras colectivas; pero todas elaboradas, con figuras lineales, construidas con aristas pero al mismo tiempo carnosas, reales, con entidad propia.

El jefe (1922)

Los pilares de la sociedad
(1926)

El escritor Max Herrmann
(1926)

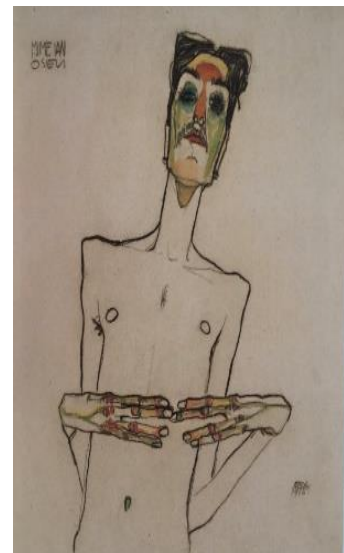

Egon Schiele (1890-1918). Extraordinario dibujante austríaco, impactante pintor, discípulo de Gustav Klimt, posicionado junto con Oscar Kokoschka en el expresionismo austríaco, utiliza indistintamente el óleo, la acuarela, tinta, aguada, grabado, etc.

No es propiamente un caricaturista, pero en sus numerosos retratos y abundantes autorretratos utiliza un único trazo continuo como línea de la caricatura. Además, presenta unas deformaciones de la imagen mimética, que, junto con las posturas crispadas y en ocasiones imposibles, provocan una tensión en el espectador, que procede de la propia tensión interior del artista. La inexistencia de fondo y las escuetas vestiduras parcialmente coloreadas, colaboran a la creación de un ambiente de conflicto. Por tanto, estamos muy cerca, si no de lleno, en el retrato caricaturizado.

Autorretrato, óleo (1910)

Mimen van Osen, acuarela,
(1910)

Álvaro Delgado Ramos (1922-2016). Nos salimos del ámbito germano y de la época genuina del movimiento expresionista, para citar un pintor español contemporáneo, pero heredero directo del expresionismo alemán.

Pintor, influido por Vázquez Díaz, Benjamín Palencia, Cossío, Gutiérrez Solana, miembro de las llamadas escuelas de Vallecas y de Madrid, transita en tras alguna aproximación tímida a la abstracción, decididamente, al expresionismo exacerbado, con el color, la materia y el gesto, y una extraordinaria energía vitalista.

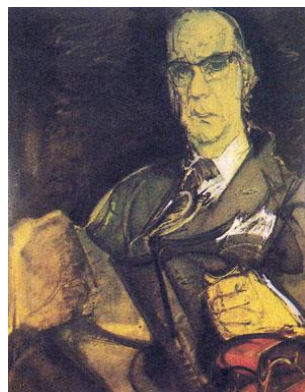
Se ha dicho que hace deshaciendo o que lo suyo es la figuración desfigurada. Lo cierto es que, en lo que nos interesa, sus retratos, en óleo sobre lienzo, iniciados en la figuración, pierden con el tiempo toda connotación clásica o académica para ser verdaderos estudios psicológicos compuestos por el color brillante y el trazo exagerado al modo de la caricatura, obteniendo así un resultado extraordinariamente expresivo.

Se puede decir que los retratos de sus personajes son personales porque responden todos a su personal visión de cada uno de ellos, y personalizados porque el color, el trazo, la forma, la composición se adaptan en cada caso concreto a cada personaje concreto.

Francisco Umbral, 2007

Camilo José Cela, 1991

Andy Warhol

5.7. La caricatura del S. XXI.

Se caracteriza por su enorme diversificación.

De estilos: lineal, sintético, simplificado, trabajado, elaborado, barroco, extremo, desestructurado. De técnicas: dibujo, pintura, collage. De materiales: lápiz, lápices de colores, acuarelables, acuarelas, acrílicos, óleos. De intenciones y propósitos: neutra, humorística, periodística, independiente, crítica, corrosiva. Dentro de esa diversificación, veamos a continuación algunos ejemplos, los más significativos, de distintos tipos de caricaturas actuales, reduciendo la muestra únicamente a nuestro país.

5.7.1. Se mantiene la caricatura sintética.

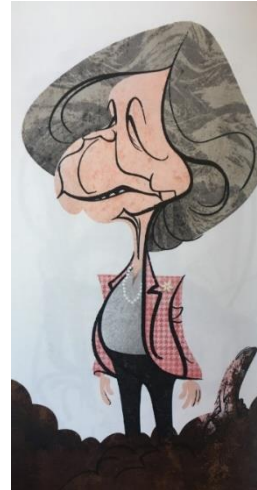
Se conserva la línea aunque se incorporen otros recursos como el color y las texturas.

David García Vivancos (1980). Según sus propias afirmaciones, se propone *Captar eso tan etéreo que llamamos alma*, y afirma que *La caricatura incluye una carga conceptual, crítica y reflexiva que no tiene parangón* (2022, p 198).

Andreu Bueanfuente

Reina Sofia

Mariano Rajoy

Joaquín Aldeguer (1980). Conserva la línea de contorno exterior y también las interiores, combinándolas con colores saturados y otros más matizados, y con texturas muy expresivas. Algunas con una deformidad extrema que le proporciona una fuerza y expresividad ilimitada. A su juicio, cada caricatura exige el empleo de una técnica diferente.

Picasso

Julia Roberts

Rossy de Palma

Néstor Dámaso del Pino (1965), es un caricaturista canario que podemos calificar como de aristas, porque ejecuta un tipo de caricatura, generalmente de contorno pero también en color, a base de líneas rectas y ángulos agudos, lo que le proporciona una cierta tensión o crispación que solo se compensa con la expresión más dulce de ojos y boca.

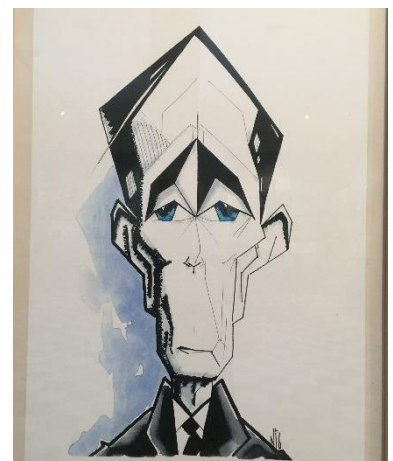
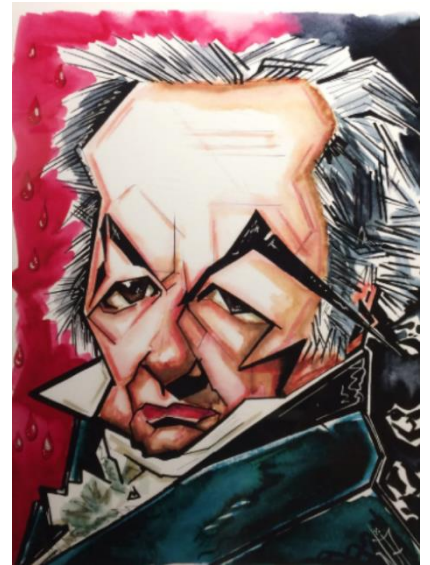
Blasco Ibáñez

Pío Baroja

Fco. de Goya

Víctor Hugo

Azorín

Jorge Arévalo (1968). Con diseños y formas de hacer propios de la ilustración, también mantiene la línea pero contrastando con tintas planas y con texturas de características textiles.

Wil Smith
Elton Jonh
Nat King Cole

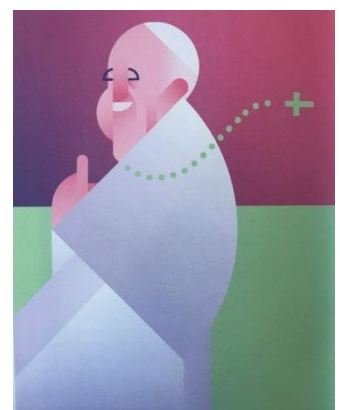

Phil Collins
Paul McCartney
Ringo Star

María Picassó (1983). Utiliza las texturas y el diseño geométrico propio de la ilustración y presta una especial atención a la distribución y aprovechamiento del espacio compositivo.

Isabel Ayuso
Magie Smith
Papa Francisco

5.7.2. Caricatura elaborada, incluso barroca.

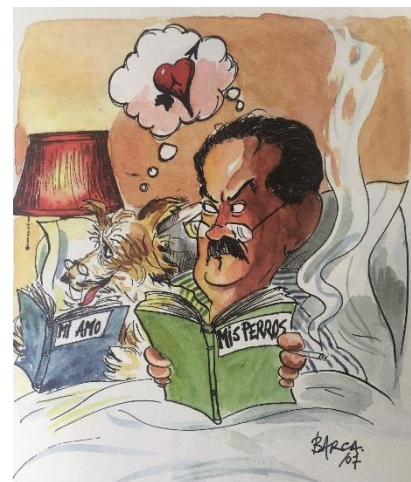
Se produce la desaparición de la línea de contorno y las interiores, lo que supone una revolución en la caricatura. Se utilizan los recursos propios de la pintura, y, en concreto, del retrato.

Javier Barcaiztegui “Barca” (1948). Caricaturista prolífico, de estilo muy ágil, y elaborado a pesar de la sensación de movimiento y rapidez que imprime a sus dibujos; continuador de la corriente iniciada por Quesada. Cultiva lo que se ha denominado el género del costumbrismo, urbano, pero sobre todo rural y cinegético; es en este mundo en el que se mueve con absoluta soltura y agilidad.

Mariano Aguayo (2007)

Juan de Dios Olías (2007)

Juan Delibes (2008)

Iván Mata Tamayo (1979) Nacido en Donosti, inicia sus trabajos en 2003, es caricaturista, ilustrador de prensa e infantil. Caricatura muy trabajada, con desaparición de la línea de contorno; algunas con una deformidad extrema que le proporciona una fuerza y expresividad ilimitada. En su opinión, cada caricatura exige el empleo de una técnica diferente, no siempre se hacen de la misma manera. Ve el futuro de la caricatura en el retrato caricaturizado, lo que él mismo, en realidad, está ya realizando. Afirma *Hay que apostar menos por las caricaturas en prensa y más por el retrato caricaturizado* (2022, p 191).

Ángela Merkel
Quentin Tarantino
Loquillo

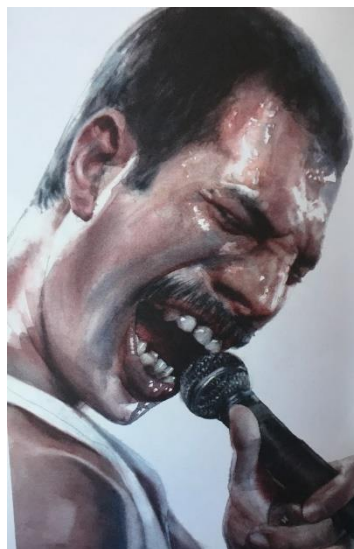

Gerard Depardieu
The Rolling Stones

Carlos Rodríguez Casado (1993). Caricatura muy elaborada, con un tratamiento claramente pictórico, muy próxima al retrato.

Usain Bolt
Fredi Mercury
Lionel Messi

Ernesto Priego Martín (1965). Caricaturista directo, cultiva un estilo emparentado con la tradición de los años setenta, trabajado pero conservando las deformaciones típicas de la caricatura.

Dr. Rodríguez de la Fuente

Liam Neeson, actor

5.7.3. Caricatura extrema. Son casos en que las deformaciones y exageraciones son llevadas al límite.

Agustín Sciammarella (1965). Utiliza algunos recursos novedosos con resultados muy exitosos.

Jonh Lennon; demostración de la importancia del cuerpo y el gesto corporal

W. Allen. El vacío de la parte superior de la cabeza define claramente un gorro ausente.

K. Marx. El papel arrugado consigue un efecto expresivo que identifica el pelo y la barba, y con ello, se reconoce perfectamente al sujeto.

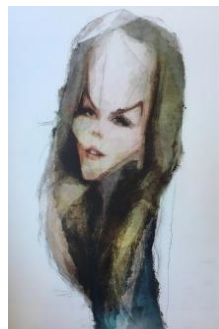
Matías Tolsá (1983). En su opinión *La caricatura actual, por su riqueza y calidad plástica, debe ser elevada a la categoría de obra de arte* (2022, p 193).

Walter Benjamin
 Ángela Merkel
 Pablo Neruda

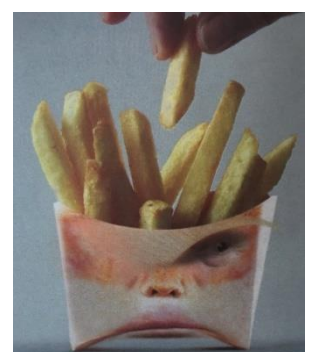
Thorsten Rienht (1969). Alemán residente en Mallorca. No solo quiere mostrar los rasgos físicos de una persona, sino la esencia de esa persona.

Nicole Kindman
 Maradona
 Tim Burton

Raúl Fernández Calleja, "Raúl" (1960). La configuración volumétrica de sus rostros los asemeja a organismos vivos independientes.

Leo Messi
 V. Putin
 D. Trump

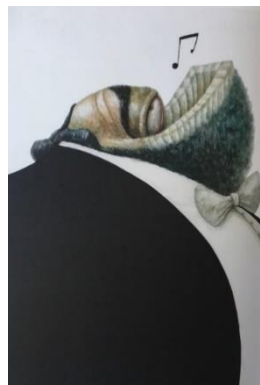
5.7.4. Caricatura desestructurada o deconstruída.

Omar Alberto Figueroa Turcios, "Turcios" (1968). Colombiano residente en Alcalá de Henares desde 1999. Las deformaciones y exageraciones de sus caricaturas llegan en ocasiones, a extremos de no reconocer al personaje, con lo cual, se puede defender la idea de que se llega a desvirtuar la caricatura.

Groucho Marx

L. Pavarotti

G. García Márquez

6. REFERENTES.

6.1. Referentes doctrinales o teóricos.

En torno al concepto de caricatura y sus diferencias con el retrato, Isabel Paraíso (1997) mantiene afirmaciones tan interesantes y acertadas como las siguientes: *El retratista revela el carácter, la esencia del retratado; similarmente, el caricaturista revela el verdadero hombre tras su máscara, muestra su pequeñez y fealdad esenciales. El artista serio libera la forma perfecta que la naturaleza buscó expresar en la materia resistente; el caricaturista busca la deformidad perfecta, intenta plasmar cómo se expresaría el alma del hombre si la materia fuera dócil a la naturaleza* (p 99). *La caricatura revela el contraste entre el aspecto exterior de alguien y el “verdadero” carácter de su personalidad, que el caricaturista descubre* (p 102). En un sentido parecido mantiene Carlos Rodríguez Casado (2022, p 186) que *un retrato busca representar al personaje mientras que una caricatura lo interpreta*. En torno al mismo asunto, afirma E.H. Gombrich (2020) que *La invención del retrato caricaturesco presupone el descubrimiento teórico de la diferencia entre el parecido y la equivalencia* (p 363). *Y...este es el secreto de una buena caricatura: ofrecer, de una fisonomía, una interpretación que nunca podemos olvidar y que la víctima podrá acarrear siempre, como un embrujado* (p 364). Prescindiendo de la desacertada consideración del personaje como “víctima”, el resto de la afirmación me parece muy acertado. *La equivalencia descansa menos en el parecido de los elementos que en la identidad de las reacciones ante ciertas relaciones* (p. 364). *...esas identidades no dependen tanto de la imitación de los rasgos particulares como de la configuración de indicios...* (p. 365). *El arte tiene que compensar la pérdida de la dimensión temporal concentrando toda la información requerida en una imagen inmóvil* (p. 365). Estas ideas me parecen luminosas; la caricatura no se basa en el parecido, en la imitación de rasgos, en la mimesis, sino en la configuración de indicios que da lugar a una equivalencia. El propio Bernini afirmaba que *se trata de descubrir una semejanza en la deformidad; así se acerca más a la verdad del modelo que el simple retrato o que la realidad misma* (citado por Paraíso, 1997, p. 98).

Paraíso, I, (1997), afirma que la caricatura es *una forma de risible que pertenece al tipo de lo "cómico". Porque en ella, los defectos y debilidades del modelo son exagerados por el artista y puestos al descubierto* (p 99). Estoy en desacuerdo en parte, porque no solo son los defectos y debilidades el objeto de la exageración, sino también las cualidades y virtudes. Y añade que *...en el receptor o público, la gracia de la caricatura procede también de un mecanismo intelectual: el reconocimiento de lo semejante en lo desemejante*; en esto sí estoy plenamente de acuerdo. La misma autora afirma que la caricatura *Revela el contraste entre el aspecto exterior de alguien y el "verdadero" carácter de su personalidad, que el caricaturista percibe. La caricatura muestra una incongruencia entre forma y contenido*; más que incongruencia se le podría llamar simplemente diferencia, dislocación, etc.

Es también ilustrativa la afirmación de Reig, C. (2014. p 16) de que *La caricatura representa una idea por encima de la mimesis gráfica*. Y Puelles Romero (2014, p 35) distingue muy bien los dos aspectos de la caricatural el anatomista y el psíquico-social, definido el primero por la exageración y desarmonía de los detalles anatómicos, y el segundo por los rasgos personales o lo que denomina *captura de la subjetividad interior*.

En relación con los retratos y la pintura en general, decía Álvaro Delgado (s/a) *Para mí la pintura no deja de ser un lenguaje singular a cuyo través el creador ha de hacer llegar al OTRO distintas ideas, reflexiones y experiencias visuales* (p. 51). Y L. Vivas, en su comentario sobre el citado pintor (s/a) dice que *..."retrata" lo que ve, recreando lo real para hacerlo suyo, arrancando la apariencia de las cosas y asaltando su intimidad para desvelar lo que allí se esconde* (p. 55).

En relación con la función de la caricatura, ponen de relieve su aspecto de crítica personal o social las opiniones de David García Vivancos (2022, p 108), la caricatura *incluye una carga conceptual, crítica y reflexiva que...no tiene parangón*. Y Carlos Rodríguez Casado, (2022, p 186) *mientras haya pensamiento crítico, habrá caricatura*. También en el ámbito de la función de la caricatura, en concreto, en la medida en que se puede entender como una opinión que el artista emite respecto del modelo, afirma Thorten Rienth (2022, p 195) que *Las caricaturas para mí son una forma de expresión...Me divierte descargar sobre ellas los sentimientos y las emociones que me transmiten esos personajes. Admito cierta subjetividad...*

Y en orden a la calidad plástica y artística de la caricatura, opina Matías Tolsá (2022, p 192), que *la riqueza y calidad plástica han llevado a la caricatura a otro nivel...evarla a la categoría de obra artística*. Y en un sentido parecido, Raúl (2022, p 194) apuesta por *"un tipo de caricatura...adscrita al protocolo de la exageración de facciones y de laborioso acabado, no aquella que plantea la búsqueda de ciertas líneas o grafismos esenciales en la definición o percepción de un personaje*.

6.2. Referentes artísticos.

Han quedado ya enunciados y desarrollados en el epígrafe sobre la evolución histórica por lo que no cabe aquí añadir nada más. Únicamente añadir que, entre los más significativos entre los españoles, se puede citar a Castelao, Quesada y Álvaro Delgado.

7.- CONCLUSIONES ACERCA DE LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y LOS REFERENTES.

Del análisis de la evolución histórica y de la obra de los referentes citados, a los efectos del presente trabajo, se obtienen las siguientes conclusiones.

1ª.- Se observa una clara **evolución de las formas sintéticas e incluso instantáneas, hacia las elaboradas, trabajadas e incluso barrocas**. La caricatura decimonónica, que nació en la prensa escrita, se caracterizaba por utilizar el perfil o contorno, lo que exigía una extraordinaria labor de síntesis de rasgos que resultaban muy expresivos. En España fue Quesada y sus contemporáneos, quien inició la caricatura trabajada que en la actualidad es prácticamente la única que se realiza y se publica. Y es la que, en definitiva, influye claramente en los retratos de Álvaro Delgado y en las caricaturas de Iván Mata.

2ª.- En paralelo a esta evolución, y con recíprocas influencias, se observa también la **evolución de los recursos**. Del lápiz, la plumilla, el rotulador, el rotring, se ha pasado a la acuarela, el óleo, y los programas informáticos y el acabado digital, todo lo cual permite añadir interesantes texturas, formas y colores que contribuyen a la expresividad de la obra.

3ª.- Del mismo modo, se comprueba una determinada desvinculación o alejamiento de la caricatura respecto de la prensa escrita, presentándose con más frecuencia **la caricatura como obra de arte aislada**, con entidad propia, especialmente cuando se asocia a técnicas consideradas más serias como la acuarela, el óleo o lo digital.

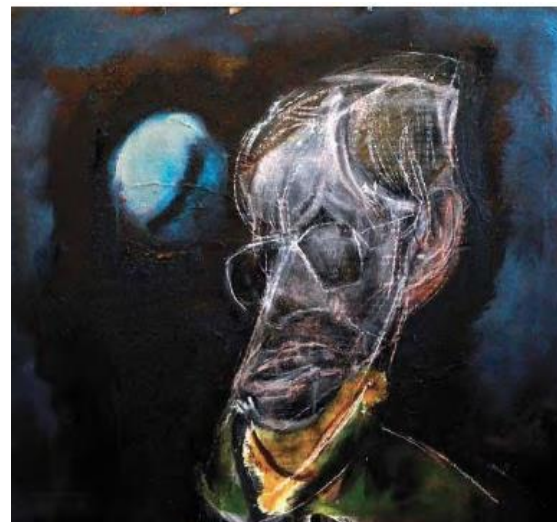
4ª.- Todo ello va unido a una **revalorización en la concepción artística de la caricatura**, que con lentitud va perdiendo su consideración de arte menor anclada en el humor gráfico, para alcanzar más cotas de reconocimiento. Y ello, no solo en la actividad artística de los caricaturistas sino también, en el orden conceptual.

5ª.- Al mismo tiempo, va perdiendo también su consideración como mero entretenimiento o pasatiempo para constituir un **lenguaje expresivo de primer orden**.

6ª.- La **síntesis de la caricatura y el retrato** la encarnan Álvaro Delgado desde la orilla del retrato, que alcanzó grandes cotas de identificación y reconocimiento de los personajes en sus retratos, y, al mismo tiempo, la expresividad gestual y psíquica, de la caricatura. E Iván Mata desde la caricatura, aproximando sus obras, por textura y calidad pictórica, al retrato. Así pues, el retrato caricaturizado, supone la conmixión de retrato y caricatura.

Como confirmación práctica algo más que anecdótica de las conclusiones anteriores propongo una visión comparativa de retrato y caricatura de un personaje sobradamente conocido: Stephen Hawking. ¿Cuál es la caricatura y cual el retrato? A pesar de la apariencia....

Caricatura de Rodríguez Casado

Retrato de Álvaro Delgado
(1980)

8.- PLAN DE REALIZACIÓN.

8.1. OBJETIVO.

Se trata de ejecutar o realizar un conjunto de caricaturas y retratos caricaturizados con el fin de confirmar las conclusiones antes establecidas. Como cualquier trabajo plástico se realizarán bocetos, pruebas y/o tentativas, de los que obtener conclusiones que lleven al resultado final. Los bocetos se hacen en acuarela, en papel de gramaje mediano alto. Las tentativas con la misma técnica o en óleo sobre papel o cartón. Y el trabajo final, en óleo sobre lienzo o chapa, con bastidor.

8.2. FASES.

Las fases o etapas de realización del trabajo son las siguientes.

8.2.1. Definición y elección de los modelos.

Definir el o los modelos a los que hacer el retrato caricaturizado.

El criterio de elección, salvo un encargo específico, es subjetivo, “a gusto del artista” (como decía J.A. Marina). No se programa un criterio previo o premisa que haya que cumplir para la elección de los personajes. Podría fijarse alguno o varios criterios de selección, que cerrasen más el círculo de candidatos. Pero lo cierto es que en este trabajo no se ha planeado. Por tanto, es la libre decisión del autor la determinante. Y en este caso, el propósito es elegir artistas actuales por ser fácilmente reconocibles.

8.2.2. Conocimiento de los modelos.

Se trata de llegar a asimilar el perfil físico, psicológico, ideológico, artístico, etc de los modelos. Por los siguientes medios.

8.2.2.1.- Su reconocimiento. El procedimiento a utilizar en el presente trabajo es el conocimiento directo y personal de las personas que tenga con carácter previo; y en su defecto, mantener con ellos cierta relación personal o varias conversaciones con la finalidad de captar y aprehender sus rasgos y expresiones faciales y corporales más características, a fin de llegar a asimilar, en la medida de lo posible, su perfil psicológico y su personalidad.

8.2.2.2.- Su identificación física. En defecto de lo anterior, se tratará de buscar información de los elegidos, escrita para conocer su biografía, inquietudes, ideas, etc.; y documentación gráfica mediante fotografías, vídeos, etc. hasta conseguir un elenco de imágenes lo más abundante posible para captar las expresiones más características. También el examen de la obra de cada autor, puede dar pistas sobre su perfil psicológico, ideológico, artístico, etc. que complementan su fisonomía.

8.2.2.3.- Su interiorización.- Toda la documentación anterior nos permite un conocimiento más o menos exhaustivo de los modelos, de modo que podemos ya hacernos una idea o una composición de lo que son. Y este es el momento en que ya se puede comenzar a dibujar.

8.2.3.- Realización de bocetos, pruebas y tentativas.

Al tener ya en la mente una imagen física y psicológica de las personas, comenzamos a plasmarla en papel. En ocasiones “sale a la primera”. Pero en todo caso, hay que comenzar por realizar pruebas, una o varias o muchas, a lápiz, bolígrafo, rotulador o cualquier otro medio rápido y fácil, sobre papel. Con el resultado de alguna prueba positiva, hacer bocetos, con los mismos medios, o con acuarela, guasch, lápices o rotuladores de colores, etc. Al alcanzar un buen resultado, se puede hacer alguna tentativa, incluso en óleo, para ver cómo funciona en esa técnica.

Los bocetos se incorporarán al presente trabajo, en el Anexo.

8.2.4. Verificación de resultados

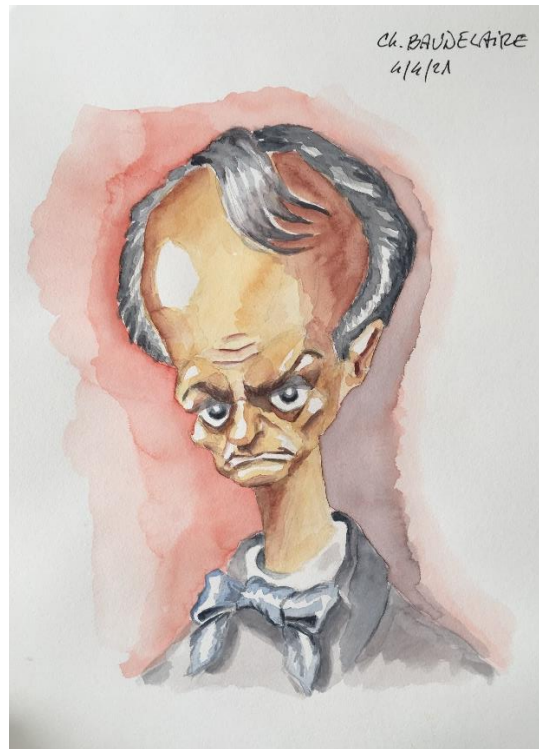
Las pruebas, bocetos y tentativas, se van chequeando comprobando su acierto o no a medida que se hacen y se rectifican, hasta dar con el dibujo definitivo.

8.3. EJECUCIÓN MATERIAL.

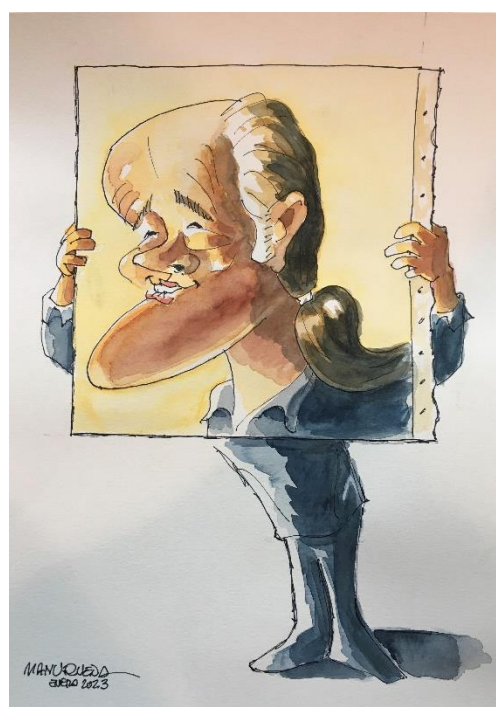
Prescindiendo de bocetos y pruebas, las obras que se aportan en esta fase del trabajo son los siguientes,

1.- Una caricatura realizada en el año 2021 del crítico y teórico histórico del arte Charles Baudelaire. Lápiz y acuarela por medio de rotuladores acuarelables.

2.- Algunas caricaturas realizadas durante los cursos académicos 2022-2023 y 2023-2024 de varios profesores de la Facultad. Rotulador y acuarela. Son caricaturas elaboradas.

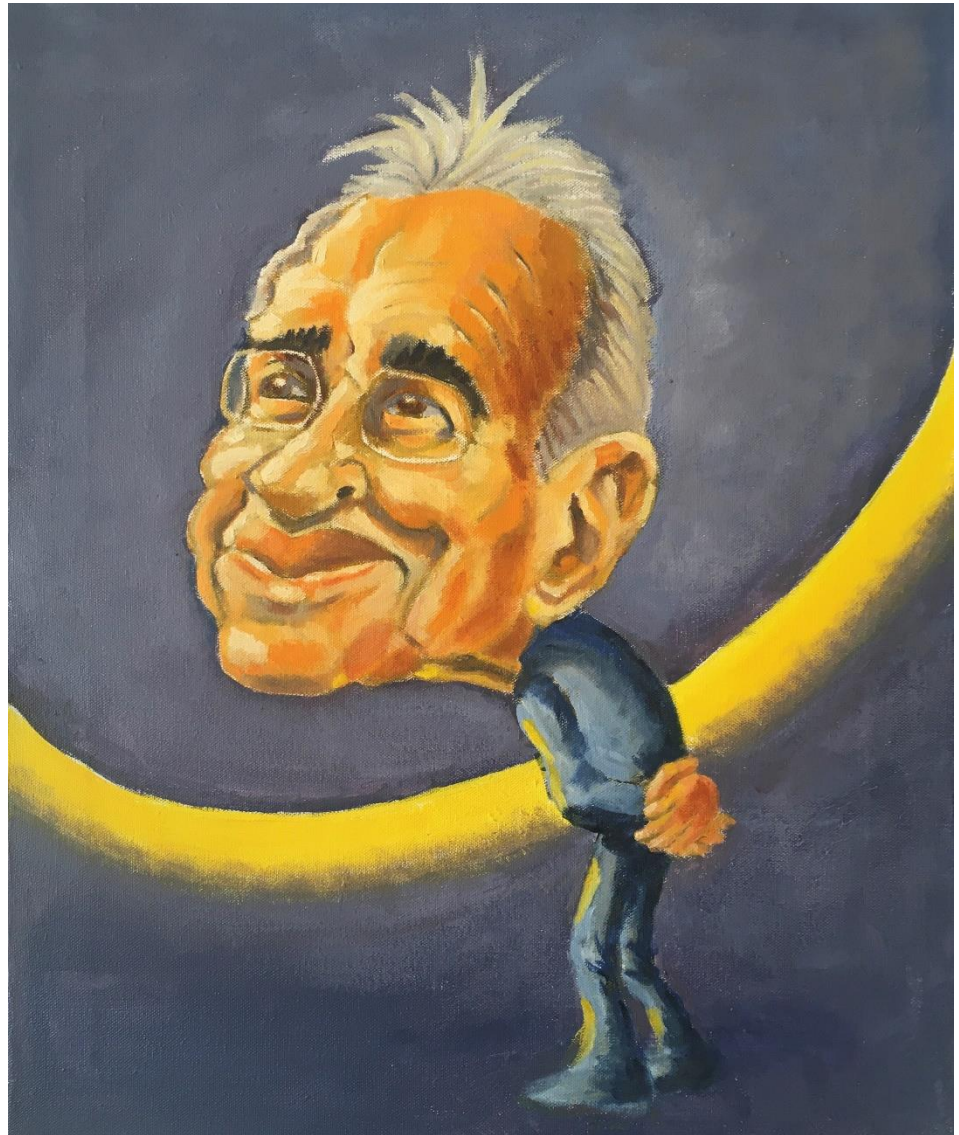

3.- Dos retratos caricaturizados. Los dos en óleo sobre tela en bastidor de 55 x 46 cm. La técnica, los recursos son los del retrato. Los rasgos, el gesto, las deformaciones y la expresividad son los propios de la caricatura. La técnica, la del retrato.

Nico Munuera

J.Mª Yturralde

9. CONCLUSIONES FINALES.

El examen de la evolución histórica, las opiniones doctrinales de los estudiosos del tema y de los propios artistas, y la ejecución material de retratos caricaturizados, conducen a enunciar las siguientes conclusiones.

Primera.- Es claro y generalizado, el reconocimiento que se otorga a la caricatura, de manejar determinados indicios o elementos, para descubrir y alcanzar a desvelar la identidad del modelo, su verdadero carácter y

personalidad. Esto, y no el parecido propio del retrato, es lo que se le exige a la caricatura.

Segunda.- La actual decadencia y previsible desaparición de la prensa escrita y su sustitución por la digital provoca la disminución y posible extinción de la difusión de caricaturas por ese medio, que tan potente fue en el S. XIX y XX. Paralelamente, se está desarrollando cada vez más, la difusión de caricaturas por otros medios, como son las redes sociales y las exposiciones convencionales.

Tercera.- La caricatura ha adquirido la consideración de obra de arte individual y aislada, con entidad propia. A tal fin, los recursos empleados han evolucionado hacia técnicas más complejas como la acuarela, el acrílico, el óleo, o la pintura digital. A la vez, ha evolucionado la propia concepción artística de la caricatura; ya no es lineal, sintética, instantánea, sino compleja, elaborada, matérica, de mayor entidad e incluso tamaño.

Cuarta.- Esta evolución supone la revalorización artística de la caricatura, que ha pasado de ser un viñeta de humor gráfico, a una verdadera y seria obra de arte.

Quinta.- El proceso de elaboración de la caricatura como obra de arte, se caracteriza y se define por tratar de captar el gesto, la expresión, el carácter, la personalidad del modelo; se trata de introducirse, penetrar, en su psicología; descubrir su verdadera esencia; y a continuación, utilizando el medio, el recurso, la herramienta de la deformación de los rasgos faciales y corporales, alcanzada la deformidad perfecta, y eliminadas las máscaras, plasmar la verdadera personalidad del modelo; interpretarlo; emitir una opinión sobre el mismo, corrosiva o benévola, ácida o edulcorada, pero, en cualquier caso, sincera, sin piedad; o una crítica, incluso una sátira, que puede tener un alcance individual reducida al propio personaje, o extenderse a su entorno y a la sociedad en general. El caricaturista descubre al personaje, lo desnuda y lo despoja de su envoltorio; le guste o no.

Sexta.- Así entendida la caricatura, es manifiesto que se trata de un lenguaje artístico con un extraordinario potencial expresivo y de comunicación.

Séptima.- La integración de la riqueza cromática, compositiva y pictórica, pero contenida, propia del retrato, con la libertad de rasgo y de gesto y la enorme expresividad de la caricatura, lleva a esa nueva forma que hemos denominado “retrato caricaturizado”, en el que se combinan las cualidades de ambas formas artísticas, dando lugar a nuevas obras de arte de largo alcance.

Octava.- Es reconfortante comprobar cómo a esta nueva forma artística integrada y combinada, han llegado artistas desde las dos orillas opuestas, como

Álvaro Delgado desde el retrato e Iván Mata desde la caricatura. Sus estilos serán diferentes pero su concepción es la misma.

Novena.- Y éste, el retrato caricaturizado, es, a mi juicio, el futuro de la caricatura, con los recursos y técnicas de la pintura, y con el furor expresivo de la caricatura, como obras de arte independientes y autónomas, susceptibles de circular en el mercado del arte con total solvencia.

Décima.- Todo ello ha quedado también confirmado por la práctica realizada, en atención al cumplimiento del objetivo secundario, práctica que llega al mismo resultado teórico o doctrinal que se ha enunciado en las conclusiones anteriores.

BIBLIOGRAFÍA.

ARGAN, G.C. (1991), *El arte moderno, del iluminismo a los movimientos contemporáneos*, Akal.

ARNHEIM, R.(2010) *Arte y percepción visual*. Madrid. Alianza Editorial.

AZÚA, F. (2002) *Diccionario de las Artes*. Madrid. Anagrama.

BARCAIZTEGUI, J “BARCA” (2012) *Campo y caza*, La Trévere.

BAUDELAIRE, C. (1989) *Lo cómico y la caricatura*. Visor.

BAYONA, L.G. *Qué es la caricatura*.
<https://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/revistafba/article/view/9477>
 (consulta el 11/04/2023, 13 h.)

BELTING, Hans (2021) *FACES, una historia del rostro*, Madrid, Akal.

CAMBA, Julio (2013), *Caricaturas y retratos. Semblanza de escritores y pensadores*, edit. Francisco Fuster, Madrid, Fórcola.

CHAMPFLEURY, J (2020, primera edición 1875), *Historia de la caricatura en la Edad Media y el Renacimiento*, Trifaldi

DE MICHELI, M, (2018), *Las vanguardias artísticas del siglo XX*, Añianza Editorial.

DELGADO, Álvaro (s/a) dedicatoria artículo de L. Vivas citado posteriormente, Revista Ballezol, nº 19.

DELGADO, Álvaro (1974), *El retrato como aventura polémica*, discurso de recepción pública en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, como académico numerario, Madrid, RABASF.

GOMBRICH, E. (2011), *Historia del arte*, Phaidon.

GOMBRICH, E. (2020) *El experimento de la caricatura*, capítulo X de *Arte e ilusión: estudio sobre la psicología de la representación pictórica*. Titivillus.

GRAY, P. (2017) *Saber dibujar caricaturas*, Hispano Europea.

GROSE, F. (2011), *Principios de la caricatura*, Katz Editores, primera edición 1788.

HANSMANN, D. (2008) *Ernst Ludwig Kirchner*, Editions Place de Victoires.

LLUÍSOT, (2023), *Retrato creativo, o el arte de perder amigos*, Editorial GG, Barcelona.

MUÑOZ MOLINA, A. (2019) *El atrevimiento de mirar*, Galaxia Gutemberg.

PARAÍSO, I. *Teoría psicoanalítica de la caricatura* (1997). <https://dialnet.unirioja.es/download/articulo/144231.pdf> (consulta 11/04/2023, 18 h)

PLASENCIA, C. (1993) *El rostro humano, observación expresiva de la representación facial*. Servicio publicaciones UPV.

PUELLES ROMERO, Luis, (2014) *Honré Daumier, la risa republicana*, Madrid, Abada Editores.

RAYA TÉLLEZ, J. (2020), *El expresionismo alemán y sus dos movimientos*, conferencia pronunciada el día 21/11/2020 en el Ateneo de Mairena.

RAMÍREZ, J.A. (2018), *Historia del arte, el mundo contemporáneo*, Alianza Editorial

REIG, C. (2014) *La caricatura personal. Nivelación y agudización de la forma: de lo cómico a lo grotesco*. TFG. Grado Bellas Artes. UPV.

VALLS, M. (1999) *La caricatura valenciana en la II República*. Ajuntament de Valencia, Colección Estudis 16.

VILLENA, Ángel, (1971) *Doscientos chistes y una caricatura*, Valencia, Prometeo.

VIVAS, L. (s/a) *Álvaro Delgado*, Revista Ballesol, nº 19.

VVAA, (2005), *Álbum das glorias*, de Raphael Bordalo Pinheiro, Clásicos Expresso

VVAA, (2012), *El factor grotesco*, Museo Picasso Málaga

VVAA, (2018), dirección TASCHEN, B. *Egon Shiele*, Taschen

VVAA, (2022) *Caricaturistas de profesión*, prologado por Inmaculada Corcho, Madrid, Nórdicalibros.

WEBGRAFIA

<https://conchamayordomo.com/tag/artistas-espanolas/> (14/05/23, 21'21)

<https://www.blurone.es/las-mejores-pintoras-espanolas-actuales/>
(14/05/23, 21'30)

<https://www.laverdad.es/murcia/culturas/201409/21/nico-munuera-20140921013319-v.html> (15/05/23, 1'22)

<https://ineselo69.blogspot.com/2018/10/george-grosz.html> (26/05/2024)

<https://artcontemporaneo.com/maestro-de-la-caricatura-politica/>
(26/05/2024)

AGRADECIMIENTOS

Mi agradecimiento a Chema López, mi profesor de pintura y tutor del TFG, por su magisterio, su paciencia y su serenidad. A mis hijas Lucía y Paloma, doctoras en BBAA, por su sensibilidad y su conocimiento, de las que tanto he aprendido. A Carmen Navarrete, profesora de metodología de proyectos, que me enseñó la estructura y el método de trabajo del TFG. A mis compañeras y compañeros de estudios, que con su juventud y su impulso irresistible han contribuido a convertir esta carrera en una de las etapas más fructíferas y emotivas de mi vida.

ANEXO I. RELACIÓN DEL TRABAJO CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA AGENDA 2030

Anexo al Trabajo de Fin de Grado y Trabajo de Fin de Máster: Relación del trabajo con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030.

Grado de relación del trabajo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Objetivos de Desarrollo Sostenible	Alto	Medio	Bajo	No procede
ODS 1. Fin de la pobreza.				
ODS 2. Hambre cero.				
ODS 3. Salud y bienestar.				
ODS 4. Educación de calidad.				
ODS 5. Igualdad de género.				
ODS 6. Agua limpia y saneamiento.				
ODS 7. Energía asequible y no contaminante.				
ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico.				
ODS 9. Industria, innovación e infraestructuras.				
ODS 10. Reducción de las desigualdades.				
ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles.				
ODS 12. Producción y consumo responsables.				
ODS 13. Acción por el clima.				
ODS 14. Vida submarina.				
ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres.				
ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas.				
ODS 17. Alianzas para lograr objetivos.				

Descripción de la alineación del TFG/TFM con los ODS con un grado de relación más alto.

**Anexo al Trabajo de Fin de Grado y Trabajo de Fin de Máster:
Relación del trabajo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030.**