

Séquence Terminale SPE: Caricaturas y poder

Thématique « Dominations et insoumissions »

1 Axe d'étude 1 : Oppression, résistances et révoltes

Les lettres espagnoles et hispano-américaines offrent de nombreuses situations littéraires où sont représentées l'oppression, les résistances et les révoltes individuelles et collectives. Parce qu'elle incarne une forme de toute-puissance, la figure du dictateur a souvent inspiré les artistes : des portraits officiels de Franco aux peintures de Fernando Botero, en passant par la cruauté d'un Augusto Roa Bastos, le traitement réservé à l'homme de pouvoir est révélateur du désir de l'artiste de défendre un régime, ou au contraire, d'en signaler les failles et les abus.

2/Thème : Les caricatures

3/ Problématique / réflexions

La caricatura política es un recurso en la prensa, donde a través de la exageración se materializaron particulares puntos de vista respecto a la política y sus personajes. Con elementos humorísticos, y valiéndose del uso de símbolos, se pretende proyectar a la opinión pública una crítica y, al mismo tiempo, exponer temas e inquietudes coyunturales.

La imagen entre elogio y critica

4/ Activité langagière dominante

Expression orale en continu

5/ Définition de la tâche / Capacités/ Stratégies

- + Hacer un comentario oral de dos retratos
- + Exprimer des sentiments, une opinion personnelle
- + Argumenter pour convaincre
- + Développer un exposé de manière claire et méthodique

6/ Compétences

Compétences culturelles

- + algunos hombres de poder en América Latina: Evo Morales, Fidel Castro, El Che, Pinochet
- + caricaturizar
- + relación arte y poder

Compétences grammaticales

- + les pronoms relatifs
- + l'oppositions
- + quelques emplois du subjonctif

Compétences lexicales

- + el poder
- + el retrato
- + la caricatura

7/ Documents

- + Tableau: Familia Real, Antonio Lopez
- + Tableau: Familia Presidencial, Botero
- + Documents Fidel Castro "del elogio a la caricatura"
- + Video: Reconocen a las mejores caricaturas sobre libertad de expresión
- + Texte: Las caricaturas nunca mienten
- + Activité: Caricaturar para plasmar un testimonio

Vocabulario

El poder

Un tirano
Un despota
Un servidor
Ejercer el poder
Temido
Las esferas del poder
Generar
Los privilegiados
La nobleza
Beneficiarse de
Dedicarse a
Valorar
Pertener a

El retrato

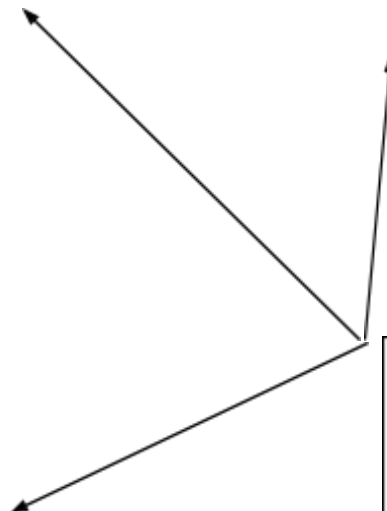
Un retrato
El pintor de camara
Un cuadro
El marco
Plasmar
El lienzo
Resaltar
Tenaz
Quieto # inquieto
Desvelar
Reprochar
Retratar
adular

La caricatura

Caricaturizar
Caricaturesco
Burlarse
Un escarno
Criticar
Agudo
La burla
Exagerado
Deformar
Despreciar
Tener verguenza
Aguda
Impactante
Relevante
La risa
Burlón
Estrafalario
Amplificar
Una carga
Desestabilizar
Denigrar
Insinuar
Un defecto
Intensificar
Grotesco

La caricatura

De elogio a crítica

15 Les relatifs

Les relatifs permettent de relier deux propositions d'une même phrase. Quand le relatif est complément, il peut être précédé d'une préposition.

■ **que** (*qui, que*) : peut représenter soit une personne, soit une chose. C'est le plus employé.

→ Son las pinturas **que** podemos observar.

(Ce sont les peintures que nous pouvons observer.)

■ **quien(es)** (*qui, celui [celle] qui, ceux [celles] qui*) : ne peut représenter que des personnes.

→ Es el famoso arquitecto con **quien** hablé.

(C'est le célèbre architecte avec lequel j'ai parlé.)

■ **el/la que, los/las que, lo que** (*celui [celle] qui, ceux [celles] qui, ce qui/ce que*) : peuvent représenter soit une personne, soit une chose.

→ Estamos con G. Muguruza, **la que** acaba de triunfar en Wimbledon. (Nous sommes avec G. Muguruza, qui vient de gagner à Wimbledon.)

■ **el/la cual, los/las cuales, lo cual** (*celui [celle] qui, ceux [celles] qui, ce qui/ce que*) : peuvent représenter soit une personne, soit une chose.

→ Están en orden cronológico, **lo cual** invita a leerlos como crónicas reales. *Ils sont en ordre chronologique, ce qui invite à les lire comme de vraies chroniques.*

■ **cuyo(s)/ cuya(s)** (*dont le, dont la, dont les*) : indique l'appartenance et s'accorde avec le mot qui suit.

→ Había un cacique **cuya** vestimenta era de oro.

(Il y avait un chef dont les habits étaient en or.)

■ **donde** (*où*) : fait référence au lieu dont on a parlé.

→ Era la aldea china **donde** sus padres sobrevivían. *C'était le village chinois où ses parents survivaient.*

Quelques emplois du subjonctif

3. L'expression de l'hypothèse

es probable,
es posible,
puede ser + que + subjonctif

Es posible que el chocolate sea un producto de lujo en pocos años.

4. L'expression de la demande et du conseil

pedir
exigir
ordenar
sugerir
aconsejar
recomendar + que + subjonctif

Señor Ministro, le ordeno que atienda las solicitudes de los ciudadanos rápidamente.

5. L'expression du goût

gustar
encantar
odiar
molestar
preferir + que + subjonctif

Muchos catalanes prefieren que se impartan en catalán la mayoría de las asignaturas.

6. Cuando + subjonctif

cuando + subjonctif, futur

Cuando aumente la temperatura media del planeta, el cultivo del cacao se verá afectado.

7. Antes / Después de que + subjonctif

Cinco años antes de que tomaran la foto, Lory Money estuvo a punto de morir.

Después de que le conocieran por sus vídeos y canciones, decidió escribir un libro.

→ Voir : 23. L'imparfait du subjonctif

8. L'expression de l'opinion

importar
preocupar
sorprender + que + subjonctif

No me sorprende que las escuelas prohiban los móviles.

Me preocupa que los jóvenes pierdan la concentración en clase.

ser
parecer + importante
necesario
interesante
(in)justo
... + que + subjonctif

Me parece increíble que se abandonen personas en medio del mar.

Certains verbes et tournures exprimant l'opinion sont suivis de l'indicatif lorsqu'ils sont à la forme affirmative, et du subjonctif lorsqu'ils sont à la forme négative.

creo, pienso, opino, es verdad, es cierto, es evidente, estoy seguro(a) de + que + indicatif

no + creo, pienso, opino, es verdad, es cierto, es evidente, estoy seguro(a) de + que + subjonctif

• Creo que el diálogo político puede ayudar a resolver los problemas en Cataluña.

• Pues yo no creo que los políticos solucionen el conflicto.

Documentos

Documento 1

Documento 2 Caricatura literaria

Se denomina **caricatura literaria** a la figura retórica en la que se realiza un retrato de una persona, exagerando sus rasgos físicos o las características de su personalidad, para ridiculizarla.

Su finalidad es humorística y refleja la mirada aguda y crítica del autor, quien selecciona los rasgos más relevantes y delinea la transformación del personaje para volverlo irrisorio.

Recursos utilizados en la caricatura literaria

Algunos recursos de los que se vale la caricatura literaria son:

- **Comparación**. Señalar relaciones de semejanza entre algún rasgo del personaje descrito y algún elemento. Por ejemplo: *Mirado de medio abajo, parecía tenedor o compás, con dos piernas largas y flacas.*
- **Metáfora**. Reemplazar un elemento por otro con el que guarda cierto parecido. Por ejemplo: *Era un reloj de sol mal encarado, / érase un elefante boca arriba, /érase una nariz sayón y escriba, / era Ovidio Nasón más narizado.*
- **Hipérbole**. Exagerar profundamente los rasgos de personalidad o las características físicas. Por ejemplo: *Érase un naricísimo infinito.*
- **Personificación**. Dotar de rasgos humanos a un animal o un objeto. Por ejemplo: *Los dientes, le faltaban no sé cuántos, y pienso que por holgazanes y vagamundos se los habían desterrado.*
- **Cosificación**. Degradar a la persona que se describe, para transformarla en una cosa o para que sea vista como si fuera una cosa. Por ejemplo: *[la anciana] producía el efecto de ser un puro montón de ropas.*

«A un hombre de gran nariz», de Francisco de Quevedo (1647)

*Érase un hombre a una nariz pegado,
érase una nariz superlativa,
érase una alquitara medio viva ,
érase un peje espada muy barbado.
Era un reloj de sol mal encarado,
érase un elefante boca arriba,
érase una nariz sayón y escriba ,
era Ovidio Nasón más narizado.
Érase un espolón de una galera,
érase una pirámide de Egipto,
las doce Tribus de narices era.
Érase un naricísimo infinito,
frisón archinariz, caratulera
sabañón garrafal, morado y frito.*

Vocabulario

Alquitara/alambic

Sayón y escriba: bourreau et scribe

Ovidio Nasón: ovide (poeta romano)

Espolón de galera: éperon (saliente de la proa)

Doce tribus

Caratulera

Sabañón garrafal: espolón monumental

Traducción

Caricatura del poder, poder de la caricatura

El papel de los caricaturistas y periodistas es vital para desenmascarar a los poderosos y revelar sus verdaderas intenciones. Sin embargo, el caricaturista tiene la ventaja o facilidad de comunicar algo por el impacto visual que hay en sus dibujos. Aún así, la caricatura es el símbolo del no poder, ya que la conducta de una persona no va a ser modificada cuando vea el dibujo; y además las caricaturas según él no sirven para informar sino para comentar la información que le llegue al lector.

Documento 3

Actividad

Trabajo por grupo de dos. Preparar una intervención oral para analizar los dos documentos para demostrar que podemos pasar del elogio a la caricatura

+ Introducción: presentar los documentos, introducir la tesis (el tema de reflexión), la composición de los documentos

+ descripción y análisis del primer documento (elogio)

+ descripción y análisis del segundo documento (caricatura)

+ conclusión: recapitular los elementos para desarrollar la tesis (el tema de reflexión)

Lexico cuadro	Lexico dibujo	Puntos gramaticales
Las manos alargadas Amarillo Rojo Sabio Sabiduría Protección Acoger Mirada Nariz Cejas barba	Uniforme Bastón Barba despeinada La isla Apoyarse Bailar / saltar Los razgos de la cara Nariz Orejas Boca El gorro Ridículo burlarse	Estar + gérondif Es posible que Para que Querer que Como si Llegar a ser / volverse Pasado / presente No creo que <u>Conectores</u> Primero, luego, después, pues, en efecto, también, sin embargo mientras que, en cambio, por lo contrario, por lo tanto, no obstante, a pesar de

Fidel Alejandro Castro Ruz (Birán, Oriente; 13 de agosto de 1926-La Habana; 25 de noviembre de 2016) fue un abogado, político y guerrillero marxista cubano. Después de derrocar a la dictadura de Fulgencio Batista gracias

a una guerra de guerrillas durante la Revolución cubana, ejerció el poder ejecutivo en su país durante casi 50 años, como primer ministro (1959-1976) y presidente (1976-2008). Es considerado como dictador por diversas fuentes.

Documento 4

Video: Reconocen a las mejores caricaturas sobre libertad de expresión, Azteca Noticias

<https://www.youtube.com/watch?v=eBHG6MqeQWQ>

Documento 5

Documento 2 Las caricaturas nunca mienten

El protagonista, un famoso caricaturista colombiano, pronuncia un discurso en el teatro Colón de Bogotá durante un acto en el que le rinden un homenaje.

Al acercarse al atril¹ con el escudo de Colombia, [...] se dio cuenta de que estaba emocionado.

“Cuarenta años”, dijo, inclinando el cuerpo hacia el micrófono. “Cuarenta años y más de diez mil caricaturas. Y déjenme que les confiese una cosa: todavía no entiendo nada. O quizás es que las cosas no han cambiado tanto. En esos cuarenta años, se me ocurre ahora, hay por lo menos dos cosas que no han cambiado: primero, lo que nos preocupa; segundo, lo que nos hace reír. Eso sigue igual, sigue igual que hace cuarenta años, y mucho me temo que será igual dentro de cuarenta años más. Las buenas caricaturas tienen una relación especial con el tiempo, con nuestro tiempo. Las buenas caricaturas buscan y encuentran la constante de una persona: aquello que nunca cambia, aquello que permanece y nos permite reconocer a quien no hemos visto en mil años. Aunque pasaran mil años Tony Blair² seguiría teniendo orejas grandes [...]. Son rasgos³ que uno agradece. Cuando un político nuevo tiene uno de esos rasgos, uno inmediatamente piensa: que haga algo, por favor, que haga algo para que pueda usarlo, que no se pierda ese rasgo en la memoria del mundo. Uno piensa: por favor, que no

sea honesto, que no sea prudente, que no sea buen político, porque entonces no lo podría usar con tanta frecuencia.” Se oyó un susurro de risas, delgado como el rumor previo al escándalo. “Claro, hay políticos que no tienen rasgos: son caras ausentes. Ellos son los más difíciles, porque hay que inventarlos, y entonces uno les hace un favor: no tienen personalidad, y yo les doy una. Deberían estarme agradecidos. No sé por qué, pero casi nunca lo están.” Una brusca carcajada burbujeó en el teatro. Mallarino esperó a que la sala regresara de nuevo al silencio respetuoso. “Casi nunca lo están, no. Pero uno se tiene que quitar de la cabeza que eso importa. Los grandes caricaturistas no esperan el aplauso de nadie, ni dibujan para conseguirlo: dibujan para molestar, para incomodar, para que los insulten. A mí me han insultado, me han amenazado, me han declarado *persona non grata*, me han prohibido la entrada a restaurantes, me han excomulgado. Y lo único que he dicho siempre, mi única respuesta a las quejas⁴ y a las agresiones, es así: las caricaturas pueden exagerar la realidad, pero no inventarla. Pueden distorsionar, pero nunca mentir.” Mallarino hizo una pausa teatral, esperó el aplauso y el aplauso llegó.

Juan Gabriel VÁSQUEZ (escritor colombiano),
Las reputaciones, 2013

1. (fig.) la tribune 2. Primer ministro británico entre 1997 y 2007 3. traits 4. les plaintes

1 Clasifica en el cuadro las expresiones sobre el trabajo de un caricaturista.

- a. Hacer reír a la gente b. Ser el blanco de insultos c. Sufrir la censura
d. Recibir amenazas e. Expresar una opinión f. Hacer pensar

Funciones	Peligros

2 Asocia las palabras con sentidos opuestos.

1. el compromiso	a. favorecer
2. la verdad	b. respetuoso(a)
3. valorar	c. la neutralidad
4. corrupto	d. despreciar
5. irreverente	e. la mentira
6. perjudicar	f. un elogio
7. una crítica	g. ocultar
8. desvelar	h. honesto(a)

3 Busca los adjetivos que tienen la misma raíz que los verbos siguientes. Puedes usar un diccionario.

- a. caricaturizar b. satirizar c. degradar d. criticar
e. burlarse f. ridiculizar g. transgredir h. amenazar

4 Describe la estampa sirviéndote de estas palabras.

una alegoría • un ataque • las garras • las leyes • los poderosos •
el pueblo • injusto(a) • monstruoso(a) • animalizar • caricaturizar •
favorecer • perjudicar • redactar • ser crítico(a) con

Francisco de GOYA Y LUCIENTES (pintor español),
estampa n° 71 de la serie *Los desastres de la guerra*,
1814-1815 (Crítica a las leyes de Fernando VII)

Documento 6

Les pronoms relatifs

→ gramática p. 273

1 Completa estas frases con el pronombre relativo correcto: *donde, que, quien, cuyo*

- a. El rey para organizamos esta sesión está acostumbrado a ser retratado.
- b. Es la oficina recibe a todos sus colaboradores.
- c. La princesa, retrato está en la sala principal, es la hija del rey Felipe VI.
- d. El hombre dirige un país debe comprometerse mucho.

2 Traduce las frases siguientes:

- a. La caricature que j'ai réalisée est une critique du pouvoir en place.
- b. Le Palais Brûlé est le lieu où s'exerce le pouvoir en Bolivie.
- c. La famille royale dont je suis le peintre officiel depuis dix ans est ici pour voir l'exposition.
- d. Le président qui est à la tête de ce pays est un homme d'honneur.

L'expression de l'opposition

→ gramática p. 282

3 Reúne las frases utilizando las locuciones siguientes: *mientras que, en cambio, sin embargo*.

- a. Pienso que soy el pintor de cámara del Congreso de los diputados. Los diputados nunca lo dijeron.
- b. Me encanta este cuadro de Goya. Este no me gusta para nada.
- c. Estoy muy inspirado. Tú no tienes ninguna idea para este proyecto.

4 Completa las frases con *pero* o *sino*:

- a. Ese pintor no es muy bueno tiene buena voluntad.
- b. No es un retrato una caricatura.
- c. Este pintor no pinta en su taller directamente en casa de sus modelos.
- d. Pintaba rápido la infanta no lograba quedarse tranquila.

5 Traduce el texto siguiente:

Des peintres ont été fidèles envers les hommes de pouvoir alors que d'autres se sont montrés critiques. Ces artistes engagés n'ont pas été seulement les témoins d'une époque mais ils ont aussi contribué à laisser une trace dans l'histoire.

Fonología

LABO DE
LANGUES

10 Encuentra las definiciones de las palabras siguientes: el lienzo, el servidor, el Infante, el monarca, la caricatura.

- a. Dibujo satírico en el que se deforman las facciones y el aspecto de alguien.
- b. Persona que sirve como criado.
- c. Tela preparada para pintar sobre ella.
- d. Hijo legítimo del Rey no heredero directo del trono.
- e. Jefe de Estado de un Reino que ejerce la más alta representación y que arbitra y modera el funcionamiento de sus instituciones.

11 Encuentra en la sopa de letras las ocho palabras que se relacionan con la unidad.

A D V O L K C L N W T J E O T
J H B P X I Z W C H N R V T R
A X S T B Q Y Q G C D O W A U
Z O C S S L Z D Y T U H W K J
F C V R U P V S H U X T H M I
K O Z M Í U K X H M B T O I L
C V A O E T C A U D I L L O L
D N J W A N I P W Y E R W O O
I H R B X H I C M X S E P T Y
C K J V T N N N A O C T O I P
T F F S H D Z M A H A R C U X
A J H U E S U D O S R A P L Y
D Y H F F P L F O F N T A B P
O K W O D R W A T J I O L Y X
R L S F S K O H Y P O B D Y G

12 Utiliza las palabras siguientes para completar las frases:

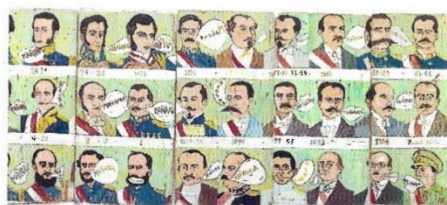
pintor de cámara murales caricaturizar desprecian

- a. En cualquier régimen el hecho de al representante del poder es un contra poder.
- b. Los dictadores a su pueblo.
- c. Antaño, cuando los monarcas querían un retrato suyo, lo mandaban pintar por un
- d. Diego Rivera es uno de los primeros pintores en

representar para sacar el arte de los museos y brindarlo al público en las calles.

13 Tienes dos minutos para enumerar todas las palabras que has aprendido en la unidad.

14 Describe esta representación de Salazar utilizando el vocabulario de la unidad.

Juan Javier Salazar, *Perú, país del mañana* (Proyecto para hacer un mural, cuando tenga el dinero mañana), 1981-1990.

15 Escribe un texto de unas 150 palabras comentando cómo ha evolucionado la imagen del poder en el arte.

Domina el idioma

Médiation

16 Traduce al francés las frases siguientes:

- a. La representación de la figura de Pinochet inspira el caos mientras que la de Trujillo inspira el orden.
- b. Mientras estallaba la dictadura, los chilenos fueron reprimidos.
- c. Hubo un embargo a Cuba mientras Fidel Castro estaba en el poder.

17 Entresaca cinco frases que califican la obra de Antonio López.

LLS.fr/ETP97

1 Clasifica en el cuadro las expresiones sobre el trabajo de un caricaturista.

- a. Hacer reír a la gente b. Ser el blanco de insultos c. Sufrir la censura
d. Recibir amenazas e. Expresar una opinión f. Hacer pensar

Funciones	Peligros

2 Asocia las palabras con sentidos opuestos.

1. el compromiso	a. favorecer
2. la verdad	b. respetuoso(a)
3. valorar	c. la neutralidad
4. corrupto	d. despreciar
5. irreverente	e. la mentira
6. perjudicar	f. un elogio
7. una crítica	g. ocultar
8. desvelar	h. honesto(a)

3 Busca los adjetivos que tienen la misma raíz que los verbos siguientes. Puedes usar un diccionario.

- a. caricaturizar b. satirizar c. degradar d. criticar
e. burlarse f. ridiculizar g. transgredir h. amenazar

4 Describe la estampa sirviéndote de estas palabras.

- una alegoría • un ataque • las garras • las leyes • los poderosos •
el pueblo • injusto(a) • monstruoso(a) • animalizar • caricaturizar •
favorecer • perjudicar • redactar • ser crítico(a) con

Francisco de GOYA Y LUCIENTES (pintor español),
estampa n° 71 de la serie *Los desastres de la guerra*,
1814-1815 (Crítica a las leyes de Fernando VII)

Anexos

Cómo dibujar caricaturas.

Empieza a crear recreaciones de colegas y celebridades. Después, explora las mejores formas de hacer caricaturas que llamen la atención: desde el uso de particularidades faciales a accesorios especiales.

Presenta características únicas de forma exagerada.

La caricatura es un estilo de dibujo que a menudo presenta retratos extremos de figuras políticas o sirve de recordación extravagante de unas vacaciones. No obstante, las caricaturas se tratan de algo más que unas narices grandes y otros rasgos faciales exagerados. La creación de representaciones extravagantes de las personas —de los medios de comunicación o la vida real— mediante el dibujo de caricaturas puede ayudarte a mejorar la ilustración de personajes reales en tres dimensiones. “Una caricatura llega a la esencia de quién es alguien y no solo lo que parecen, sino también cuál es su personalidad”, afirma el caricaturista Greg Bigoni.

Conceptos esenciales de la caricatura.

El dibujo de caricaturas se basa en la comprensión de quién es el modelo. Captar lo que importa en este tipo de viñeta resulta más útil que seguir un tutorial paso a paso. “Cuanto más conozcas a la persona, más fácil resulta caricaturizarla”, cerciora Bigoni. Intenta saber qué es lo interesante sobre alguien, y no solo qué aspecto tiene. Si ya no conoces al modelo, hazle preguntas.

Descubre qué es único en el modelo.

Observa cada gesto facial individual. Quizás tu modelo tiene una nariz pequeña. Podrías plasmarlo en el dibujo. También es importante representar el espaciado de sus rasgos. “Esencialmente, hablamos de proporciones —explica el ilustrador y artista de cómics Jonathan Case—. Todos tenemos proporciones ligeramente diferentes”. Ve siempre más allá de los rasgos faciales hasta llegar también a la singularidad del cuerpo de tu modelo. Si a menudo se encoge de hombros, ponlo de manifiesto.

Sé atrevido.

Prueba con colores vibrantes o líneas atrevidas. Si el encargo es para alguien no conocido, ve más allá de lo que te pidieron. “Tenía un colega que me preguntó si la dibujaría a ella y su novio como un títere y una marioneta —cuenta Bigoni—. Y le dije: ‘No hay problema, pero ¿y si también dibujo vuestras versiones reales manejando las marionetas?’”.

Conoce a tus destinatarios

Las grandes caricaturas son absurdas y simpáticas. No obstante, sé cauto para no faltarle a nadie al respeto o herir sus sentimientos. “Tienes que tener cuidado sobre cómo interpretas esa línea de exageración —comenta el ilustrador e instructor de dibujo Lucas Elliott—. Cuando se exagera una característica de una persona, podría ser algo muy sensible para ella”.

Dominio de los elementos de la cara.

Dibujar caras caricaturizadas es, sin duda, un paso importante en la exploración del modo de dibujar una caricatura en su totalidad. Los ojos, las narices y las bocas son áreas esenciales para mostrar el personaje. Sin embargo, cuando se dibujan caras, la proporción y el espaciado son tan importantes como las cualidades individuales de cada rasgo. Empieza por estructurar la cara con líneas y formas simples para los lugares donde irán los ojos, la nariz y la boca. También deberían abordarse las formas únicas de la cabeza.

Consejos para bocetos de narices.

Las narices son el terreno ideal para exagerar una cara humana. “Suelo empezar por la nariz —afirma Bigoni—. Primero, determinaré la forma de la cara —un contorno de lápiz poco definido de dónde va a ir cada cosa— y luego empezaré por la nariz, porque es la base de todas las proporciones”. Prueba a practicar con técnicas de dibujo de narices antes de proceder con su caricatura en sí.

Consejos para animar los ojos.

Una vez que practiques con diferentes formas de dibujar ojos, mira cómo puedes variarlas para que tu dibujo se distinga. “Piensa en cualquier otra cosa del dibujo ante la que pudiera reaccionar tu personaje —recomienda Bigoni—. Y eso se ve en los ojos más que en cualquier otro rasgo”. La caricatura nos deja muchas posibilidades con las que jugar en lo que se refiere a los ojos, así como las formas del ojo, las pestañas y las cejas.

Consejos para dibujar bocas.

Piensa en la forma de los labios de esa persona, así como en el modo en que sostienen la boca. ¿Está gritando? ¿Frunce los labios? ¿Está sonriendo? La boca puede resultar tan expresiva como los ojos. “Las expresiones son importantes”, explica Bigoni. “En especial, una expresión que diga algo sobre quién es la persona o cómo reacciona ante las cosas”.

La proporción lo es todo.

Si el parecido es deslucido luego de dibujar todos los rasgos faciales, el espaciado y la proporción pueden estar fuera de lugar. “Creo que la mayor parte de mis borrados y reorganizaciones tiene que ver con la sensación espacial de la cara de alguien, en lugar de las formas de cualquier rasgo”, afirma Bigoni. Dibujar en una aplicación digital como Adobe Fresco puede ayudarte. Prueba a dibujar cada rasgo en una capa independiente, de modo que puedas cambiar el tamaño y reorganizarlo todo hasta que te parezca adecuado.

Captación de la personalidad en cuerpos y accesorios.

No te detengas en la cara. La adición de cualidades físicas y accesorios en tu dibujo son dos ingredientes esenciales para la creación de una caricatura memorable.

Tres dibujos distintos de caricaturas en paralelo

Los cuerpos son tan únicos como las caras.

Las cualidades físicas son importantes en la caricaturización. Mostrar lo que es único en el cuerpo de una persona o la forma en que se sostiene a sí mismo exige un largo trecho. Bigoni en una ocasión hizo una caricatura de una pareja para su invitación de boda en la que aparecían representados —literalmente— como esqueletos. “Ese encargo supuso mucho para mí, porque la mujer de la imagen dijo: ‘Es solo mi esqueleto, pero incluso se parece a mí!’”. Observa el modo en que puedes ilustrar un movimiento o una acción que probablemente desarrolle tu modelo. Y gana puntos para los tatuajes. “La gente se emociona mucho si les reproduces los tatuajes correctamente”, comenta Bigoni.

Agrega individualismo con accesorios.

Piensa en quién es tu modelo para descubrir qué fondo o accesorios pudieran ayudar a que el dibujo cobrara vida. Ilustra lo que la persona pudiera estar haciendo, comiendo, bebiendo o leyendo. Dibuja prendas que puedas ver que viste esa persona. “No le preguntes simplemente qué lleva puesto, sino cómo lo lleva puesto —comenta Bigoni—. Otra cosa que intento hacer siempre es agregar mascotas que tenga la persona. Incluso oí decir a algunos: ‘Mi gato se murió, pero ¿puedes agregarlo con un halo y unas alas?’”.

Cómo mirar el retrato de la Familia Real

"No es un cuadro halagador, sino fiel, como no podía ser de otra manera viniendo de un maestro del hiperrealismo", señala el autor

Se titula 'La familia de Juan Carlos I' y es el retrato oficial de la Familia Real, ejecutado durante casi 20 años por el pintor Antonio López. La obra acaba de ser presentada y se expone estos días en el Palacio Real. Al parecer el pintor definió este retrato como "poderoso y de gran dignidad"; pero más allá de las palabras de Antonio López, toda representación del poder encierra una reflexión sobre el propio poder, e incluso un juicio. Todos recordamos la estulticia que Goya imprimió en la cara de Fernando VII o la vacuidad de Carlos IV. ¿Qué mensajes envía el cuadro de Antonio López?

- Quien manda es Felipe. En toda la Historia del Arte tradicionalmente la persona que tiene la cabeza por encima del resto es la que ocupa el primer puesto jerárquico. Evidentemente Felipe es el más alto del grupo, pero el pintor podía haber decidido otra posición de los retratados (con butacas, escalones, etcétera) para mantener la cabeza de Juan Carlos por encima de la de los demás. No lo ha hecho así, y hemos de suponer que es una decisión intencionada.
- Felipe es el futuro. En occidente leemos de izquierda a derecha. Esa es la lectura natural que hará cualquier espectador del cuadro que recorra las figuras de la Familia Real, así que Felipe, colocado a la derecha del todo, se sitúa en el futuro, a la vanguardia. Es interesante cómo la figura de Juan Carlos ocupa la centralidad del cuadro, lo que le otorga el segundo puesto en importancia. También es la figura que ocupa el último plano (el resto de los personajes están por delante de él, lo que indica que de alguna manera de él derivan todos, jerárquicamente). Cabe destacar que todas las figuras están en contacto entre sí, menos la de Felipe: él está llamado a otra tarea y, en cierta forma, la responsabilidad de reinar recae sobre él en solitario.
- Manos que hablan. También es elocuente que Juan Carlos tenga una mano sobre el hombro de la infanta Elena (a quien protege) y otra mano sujetando a Sofía del brazo, como si fuera él el que necesitara del apoyo de la Reina. Es un Rey que busca un equilibrio siempre frágil. Respecto al resto de las manos, las mujeres las tienen ocupadas con flores o abanicos. Los hombres las tienen libres, "para actuar". Felipe se agarra una mano con la otra, y lo que se muestra es casi un puño cerrado, un signo de firmeza.
- En el fondo todo importa. El fondo, casi desnudo, sobre el que posan las figuras de cuerpo entero también dice mucho. Una fuente asegura que Antonio López definió el cuadro como 'luminoso'. Lo es. La elección de un fondo tan sobrio, casi austero, también contrasta con los fondos palaciegos de otros retratos regios. Aquí no hay ostentación material. Se quiere presentar a una monarquía sencilla, sin adornos ni pompa. Es muy reseñable la línea vertical que separa las figuras de Sofía y Felipe de los otros tres retratados, como si situara a madre e hijo en otro plano moral.
- Tocando suelo. Las líneas del suelo (dos franjas grises) vuelven a dar una lectura de derecha a izquierda, dejando a Cristina descolgada, a Elena, Juan Carlos y Sofía 'congelados' entre dos líneas temporales, y a Felipe, con un pie en el pasado (con el resto de su familia), pero con otro en el futuro. No obstante tendrá que, de alguna manera, girarse y dar la espalda a ese pasado para avanzar.
- Sacar los colores. La paleta cromática del cuadro es una de sus grandes señas de identidad. La voluntad de austeridad expresada en el fondo se traslada a los atuendos, en diversos tonos de gris, beige, perla, blanco roto... De nuevo destaca el hecho de que los hombres vayan de oscuro. La Reina es la mujer que más colores oscuros presenta en su atuendo, incluido el abanico y la blusa bajo la chaqueta, eso la inviste de algo más de autoridad que la que tienen sus hijas. Si se mezcla el color del traje de Juan Carlos y el de Sofía obtendremos uno muy parecido al del traje de Felipe, como si fuera la suma de padre y madre.
- Luces y sombras. Destaca el hecho de que Cristina no vista nada oscuro y se sitúe en el lado luminoso del cuadro (el pasado luminoso) y que Felipe, de oscuro, se sitúe también en el lado oscuro del cuadro (el futuro oscuro). Parece que Antonio López lanzara un vaticinio sobre el porvenir del país o, quizá, de la institución monárquica. También es llamativo el hecho de que la sombra más densa sea la que proyectan Juan Carlos y Sofía, mientras que las infantas apenas proyectan nada (como si carecieran de la consistencia necesaria).
- El espejo del alma. Las caras son quizá el punto donde el pintor más se moja. La de Cristina es de despreocupación, la de Elena de congoja, la de Juan Carlos de gravedad, Sofía es la única figura que sonríe abiertamente (lo cual indica cierta predilección del pintor por ese personaje). Felipe tiene una media sonrisa que contiene algo de nerviosismo.

- En fin, se podrían seguir arriesgando conjeturas sobre las decisiones pictóricas tomadas por Antonio López: las arrugas de la chaqueta de Juan Carlos en comparación con la de Felipe. La orientación de los pies, el reflejo del sol en la pared (de los últimos elementos añadidos por el pintor, según los medios). Lo que está claro es que éste no es un cuadro en absoluto neutro ni complaciente. Es evidente que la opinión del pintor respecto a los retratados es positiva en su conjunto: que aprecia y respeta a los personajes, pero a diferencia de otros retratos regios, éste muestra una realeza en tensión y vulnerable, sometida al escrutinio público y ante retos enormes. En ese sentido no es un cuadro halagador, sino fiel, como no podía ser de otra manera viniendo de un maestro del hiperrealismo.

Fernando Botero

Su estilo figurativo hasta tiene nombre oficial: el «*boterismo*». Tanto en pintura como en escultura, realiza figuras más robustas y gruesas de lo habitual, es decir, gordos.

Botero es hoy uno de los artistas más cotizados de la actualidad y sin duda el pintor colombiano de mayor resonancia internacional.

Es palpable en su particularísima obra una cierta influencia del muralismo mexicano propia de Diego Rivera, pero puestos a indagar en sus conexiones, podemos tender cables con el monumentalismo de Paolo Ucello o Piero de la Francesca. Y por supuesto, las referencias al primitivismo naïf de Rousseau son evidentes.

Temáticamente, al colombiano parece gustarle lo grotesco, por sus recurrentes imágenes deformadas, pero su obra supura un de un humor que se puede interpretar como una crítica sarcástica a la sociedad actual, llena de monstruos sobrealimentados realizando todo tipo de acciones ridículas. Sus desmesurados personajes ocupan todo el lienzo en ocasiones, no dejando espacio para nadie más. Son caricaturas, retratos de la fealdad, pero no es una fealdad moral, sino exterior y estética.

Tampoco está ausente la crítica política en su obra, no sólo colombiana sino también internacional. Son habituales escenas de terrible actualidad como torturas, masacres, guerras, pero siempre vistas a través del filtro del *boterismo*. Ya sea Jesucristo, un dictador un obispo o el propio pintor, sus retratos siempre tienen un tratamiento exagerado en sus proporciones.

Se podría decir que Botero pinta un realismo mágico. El suyo es un mundo conocido y recordado, pero en él suceden cosas maravillosas.

“LA FAMILIA PRESIDENCIAL” (1957), DE FERNANDO BOTERO

Fernando Botero es pintor, dibujante y escultor colombiano en el que la monumentalidad, el humor, la ironía y la ingenuidad se combinan con un admirable dominio del oficio y gran talento. Nacido en Medellín en 1932, inicia su actividad artística en 1948 como ilustrador del periódico El Colombiano, al tiempo que participa en su primera exposición conjunta -Exposición de Pintores Antioqueños-Medellín 1948. Tres años más tarde se traslada a Bogotá y celebra su primera exposición individual (Mujer llorando, 1949).

En 1952 viaja a España y sigue estudios en la Academia de San Fernando de Madrid, al tiempo que asiste al Museo del Prado donde estudia y copia la obra de Diego Velázquez y Francisco de Goya. Entre 1953 y 1955 viaja a Francia, Italia y estudia en Florencia pintura al fresco, tras su regreso en 1955, permanece un año en Bogotá (donde su obra no tuvo buena acogida), otro año en México (conoce a Rufino Tamayo y José Luis Cuevas) y en 1957 visita Estados Unidos. Allí celebra su primera exposición individual en la Pan-American Union de Washington. A los 26 años es nombrado profesor de pintura en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Bogotá. En 1960 se instala en Nueva York y en 1973 fija su residencia definitivamente en París. En principio sus obras revelan cierta admiración por el muralismo mexicano y la pintura del renacimiento italiano (Partida, 1954), pero más tarde estas influencias van desapareciendo en favor de un personalísimo estilo, en el que las figuras engordan y se deforman hasta cubrir en buena parte el lienzo (Prelado, 1959).

Los cuadros de esos años denotan la influencia del surrealismo. La historia del arte (Autorretrato con Luis XIV visto por Rigaud, 1973), la vida burguesa (Escena familiar, 1969), la cultura colombiana (Baile en Colombia, 1980) y los personajes históricos (Luis XIV y María Antonieta en visita a Medellín, Colombia, 1990) constituyen a lo largo de su carrera las principales fuentes de inspiración, de una dilatada y variada producción en la que abundan paisajes, retratos y escenas costumbristas. Sus primeras pinturas muestran una pincelada suelta y concreta, pero poco a poco ésta se empasta, al tiempo que las perspectivas y las figuras se hacen arbitrarias en función de la importancia que tengan en la representación. Óleo, acuarela, pastel, sanguina o lápiz son manejados con gran destreza a lo largo de su obra.

Botero emplea la gordura como base de una cariñosa burla para comentar ciertos aspectos de la vida (La alcoba nupcial, 1958). A partir de 1960, lleva a cabo entre su variada temática una serie de obras en las que parece rendir tributo a los grandes maestros de la pintura universal como Mona Lisa a los doce años (1959), Rubens con su esposa (1965) o Autorretrato según Velázquez (1986). Su afición por los toros le lleva en la década de 1980 a dedicarse casi en exclusiva a este tema (La pica, 1984, El quite, 1988). La misma voluptuosidad e ingenuidad que caracteriza su pintura se encuentra en la escultura, cuya producción se inicia en París en 1973. Se trata en su mayor parte de figuras y animales de tamaños grandiosos y desproporcionados de gran singularidad (Venus, 1977, Perro, 1981, Soldado romano, 1986, Mujer a caballo, 1991), realizados en bronce, mármol y resina fundida. En 1992 Montecarlo y los Campos Elíseos de París acogieron una Exposición de Escultura Monumental, y el Gran Palais (París) otra sobre toros, La Corrida. El tratamiento exagerado en sus proporciones de la figura humana es hoy una de las características inconfundibles de su obra, que ha sufrido pocas variaciones desde sus comienzos. En la actualidad vive entre París, Nueva York y Bogotá.

INTRODUCCIÓN A LA PINTURA

Ficha técnica

1 ¿De qué tipo de pintura se trata?

Un lienzo (*une toile*), un grabado, una estampa, un dibujo al pastel, un mural, una acuarela, un aguafuerte, un fresco.

Un bodegón (*une nature morte*), un paisaje, un retrato, una escena, una pintura religiosa.

Las dimensiones de la pintura suelen ser interesantes en el estudio de un cuadro.

Puedes indicar a qué **género** pertenece: hiperrealista, figurativo, no figurativo, abstracto, cubista, barroco, costumbrista, renacentista, clásico, naif.

2 Para describirlo presta atención a la composición fijándote en:

La luz, la sombra, el claroscuro (*le clair-obscur*), lo borroso (*le flou*).

Los planos, el fondo, el encuadre, la perspectiva, el centro de perspectiva (*le point de fuite*).

El trazo: bosquejar, esquematizar, delinear, esfumar.

El color, un tono, un matiz (*une nuance*), la paleta de colores, las pinceladas, un color chillón ≠ apagado (*criard ≠ éteint*) colores fríos ≠ calientes.

Los volúmenes: una masa triangular, rectángulos, un tríptico, dos paneles.

Las formas geométricas, redondeadas, angulosas, líneas quebradas (*lignes brisées*), curvas, rectas, ortogonales.

Las líneas de composición, las diagonales, la línea de las miradas, de los cuerpos...

3 Después de describir lo que se ve en el cuadro y de estudiar su composición, podrás expresar tus impresiones y dar tu interpretación.