

Taller de producción de lenguajes – 6to C

Humor gráfico: descubre los secretos para ilustrar de manera inteligente

Fernando Machuca

Índice

El humor gráfico forma parte de nuestras vidas. Sin importar en qué formato lo consumamos **es sin duda uno de los placeres cotidianos más accesibles**. Basta con entrar a portales web especializados en crear contenido de humor gráfico para pasar un buen rato.

Al hacer scroll **en Facebook o Instagram podemos ver uno que otro chiste gráfico**. Inclusive en las páginas de noticias o deportes encontramos una sección dedicada al humor, por lo cual es fácil asegurar que es una herramienta importante para la vida.

Quienes dedican su vida al humor gráfico cuentan con una vena artística de diseño y humor increíble, su creatividad les permite comunicar mensajes fácilmente en discursos inteligentes.

Si estás interesado en **[aprender cómo hacer humor gráfico inteligente](#)**, saca tu

Índice

1. [Tipos de humor](#)
2. [¿Qué es humor gráfico?](#)
3. [Categorías del humor gráfico](#)
4. [Autores de humor gráfico](#)
5. [El humor gráfico y los memes](#)
6. [Consejos para hacer humor gráfico inteligente](#)

Tipos de humor

Los tipos de humor varían y se adaptan a las exigencias del público, cada uno tiene sus características y sello propio.

Estos tipos de humor se pueden adaptar a cualquier formato, desde presentaciones de stand-up comedy hasta **publicaciones de humor gráfico** como las viñetas y las caricaturas.

Si quieres hacer humor gráfico, primero [tienes que decidir qué tipo de humor será](#), así que te dejamos una lista con los tipos de humor más importantes:

📌 **Humor blanco:** este tipo de humor es el más extendido por lo amplio del público al que está dirigido. Su característica principal es evitar la burla como herramienta para generar comedia, su nivel de irreverencia es mínimo. Se puede decir que **es un tipo de humor inocente**, ideal para emplearse sin el riesgo de ofender a alguien.

📌 **Humor negro:** contrario a lo descrito en la categoría anterior, con el humor negro lo que se busca es generar escenarios cómicos a partir del sarcasmo. **Es usado para crear humor a partir de cualquier situación**, inclusive situaciones que pueden tocar la susceptibilidad de algunas personas. Algunas imágenes de humor hacen uso de este tipo de comedia.

📌 **Humor satírico:** el humor satírico **se utiliza principalmente para la denuncia social y política**. La intención de este tipo de humor es poner de manifiesto conductas morales perjudiciales, y el camino más directo para hacerlo es a través de la comedia. La sátira forma parte de los elementos del humor gráfico para gente inteligente.

📌 **Humor absurdo:** este tipo de humor **puede considerarse el más inteligente de todos**, a partir de su juego con quebrar la lógica puede desarrollar historias de un contenido cómico muy alto.

Sin importar el tipo de humor que se utilice, **lo ideal es ser creativo**, original, y siempre tener al público como referencia.

¿Qué es humor gráfico?

El humor gráfico es uno de los tantos formatos disponibles para hacer chistes, quienes se dedican a hacer humor gráfico suelen ser personas con habilidades para el dibujo y el diseño muy avanzadas.

Este formato de humor se vale de **diseños creativos para transmitir mensajes** que en la mayoría de los casos son muy elaborados.

A pesar de que se pueda pensar de que se trata de un chiste nada más, **el humor gráfico puede tener un contenido de ironía y sátira** que lo convierte en una herramienta poderosa para la comunicación de ideas.

Imagen: [@wawawiwadesign](#)

En sus inicios **era muy popular encontrar este tipo de humor en prensa y revistas**. Se presentaba regularmente en forma de viñetas y tiras cómicas.

Con los cambios que se han vivido en las últimas décadas a nivel tecnológico, las cosas han cambiado, y es probable que la mayor fuente de humor gráfico sean los medios digitales.

Podría pensarse que el humor es algo superficial y trivial si tenemos como referencia las películas de [Adam Sandler](#), pero el humor gráfico satírico puede llegar a ser todo lo contrario.

Algunos humoristas gráficos le imprimen a sus obras una inteligencia tan viva y llena de críticas de todo tipo, que lo único que podemos pensar es que a pesar de tratarse de humor, los mensajes que buscan transmitir son muy serios y profundos.

¿Humor gráfico inteligente?

Los resultados de algunos humoristas gráficos lejos de cumplir con el propósito de divertir, pueden parecer aburridos, tediosos y básicos.

Decimos que existe el humor gráfico inteligente, porque como en todo, siempre hay personas que se destacan en lo que hacen.

Estos humoristas destacados **tienen la capacidad de generar una especie de complicidad con quienes consumen su obra**, haciendo uso de referencias, sátiras, e ironías sobre la realidad.

Los chistes gráficos inteligentes **deben conectar con los sentimientos y emociones del público** para lograr tener impacto.

Imagen: [@albalez](#)

Categorías del humor gráfico

Como ya mencionamos, el humor gráfico se vale de las [herramientas del diseño](#) para sus creaciones.

En la mayoría de los casos, los diseños tratan sobre situaciones, conversaciones, algún personaje y sus pensamientos, cosas absurdas e inesperadas de la cotidianidad, entre muchas de las posibles ideas para humor gráfico.

Los humoristas además del diseño también tienen fuertes [habilidades para la comunicación](#), haciendo chistes gráficos que en algunas ocasiones pueden ser directos y explícitos, y otros en los cuales la interpretación es lo que causa gracia.

Puede tratarse del uso de **imágenes y textos que se complementan entre sí**, o de diseños sin texto con suficiente poder para comunicar cualquier idea por sí solos. Lo que podríamos llamar: humor gráfico sin palabras.

En su propósito de entretener, divertir, y en algunas ocasiones generar estados de reflexión, los profesionales del humor gráfico usan herramientas como las caricaturas, viñetas, y tiras cómicas.

Humor gráfico en viñetas

Para definirlo de una manera sencilla y directa, podemos decir que el humor gráfico en viñetas se trata de un tipo de **publicación de uno o varios recuadros** con los que se pretende plasmar una visión cómica de cualquier tipo de situación.

Este tipo de publicación se utiliza para cualquier tipo de comedia, y puede componerse sólo de imágenes, aunque regularmente se acompaña de texto para facilitar su comprensión.

Si estás interesado en aprender más sobre el humor gráfico, es recomendable que estudies mucho y tomes como referencia a los grandes artistas del humor.

Humor gráfico en caricaturas

Las caricaturas tienen una fuerza narrativa para hacer humor gráfico indiscutible, muchos humoristas se han valido de esta herramienta para desarrollar sus proyectos humorísticos.

Los principales **usos de la caricatura en el humor** son de denunciar y satirizar sobre situaciones de cualquier tipo sin perder nunca la esencia de su propósito, divertir y hacer reír al público.

Hay muchos trabajos valiosos si buscamos referencias sobre el humor gráfico a partir de caricaturas.

Lo cómico muchas veces se vale de la irreverencia, de restarle importancia a algunas cosas, y aún así mantener una narrativa cargada de inteligencia.

Imagen: [@wawawiwadesign](#)

Humor gráfico en tiras cómicas

Las publicaciones de humor gráfico en tiras cómicas eran frecuentes en los medios impresos como revistas y novelas gráficas.

Las tiras cómicas se componen de un **grupo de viñetas con las cuales se cuenta una historia**, o en términos más actuales, sirve de base para cualquier [storytelling](#). El tipo de contenido de las tiras cómicas puede variar y adaptarse a las necesidades de quien ilustra.

Autores de humor gráfico

Hay artistas de humor gráfico muy famosos por el impacto que ha generado su trabajo en el público.

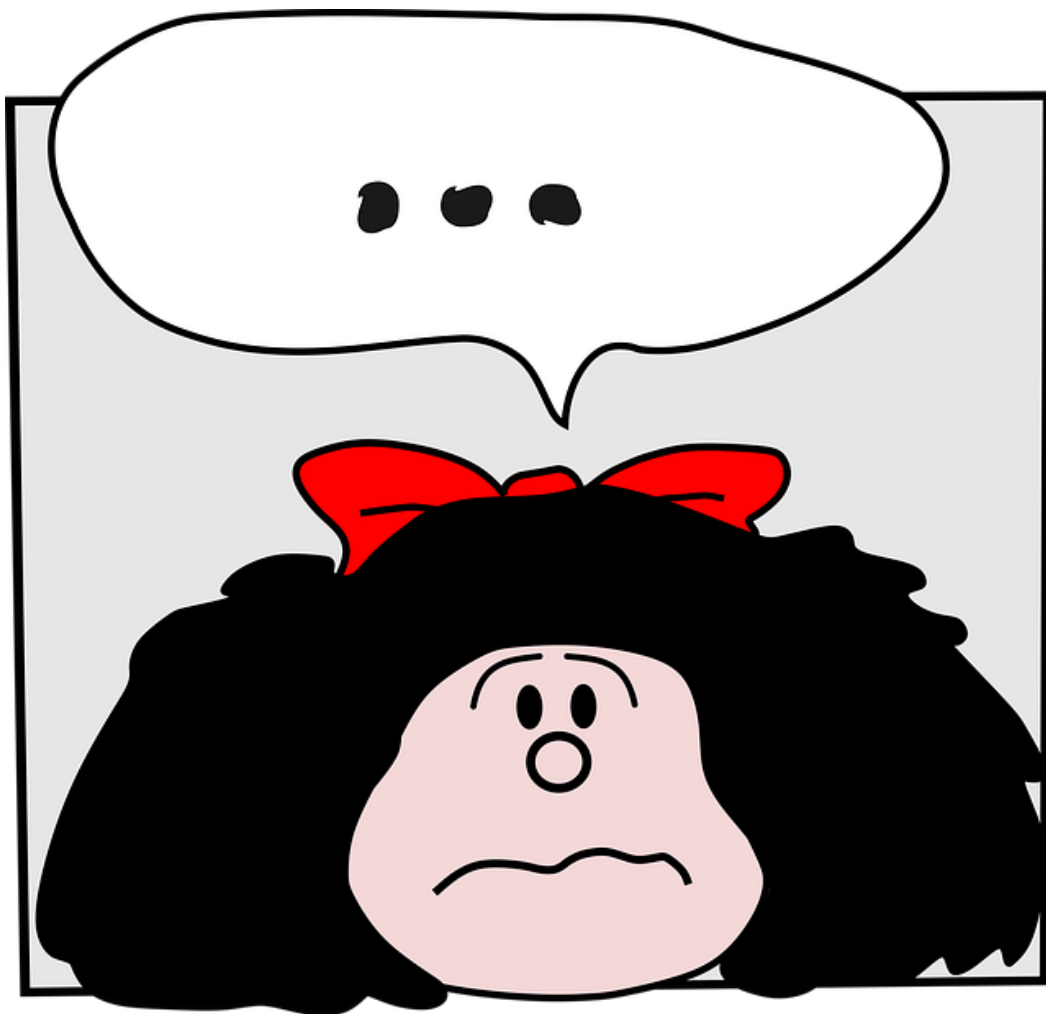
Los más importantes de ellos han definido un **estilo propio que es fácilmente reconocible**. Son expertos creando personajes que conectan, haciendo crítica social o política, y comunicando mensajes con una facilidad sorprendente.

El humor, aunque no esté avalado por la academia, es una profesión con un campo de trabajo muy amplio.

Trabajar como humorista **requiere de mucha preparación**, de técnicas para crear ideas y generar chistes gráficos, además del dominio de herramientas profesionales de edición gráfica o habilidades avanzadas de dibujo.

Aunque para muchos este tipo de creatividad parezca cualquier cosa, **el humor gráfico es todo un arte**.

A continuación encontrarás te recomendamos un par de humoristas gráficos que podrías tomar como referencia para inspirarte.

🏆 Quino: este humorista gráfico es uno de los más talentosos y famosos de América Latina. Su estilo puede resumirse como una mezcla entre lo absurdo y lo satírico, siempre haciendo humor gráfico político cargado de una crítica social inteligente. Tal vez su seudónimo no es tan famoso como el personaje con el que tuvo más éxito: Mafalda

🏆 Matt Groening: aunque pueda que lo conozcas por *The Simpsons*, este humorista norteamericano tiene una excelente serie de tiras cómicas llamada *Life in hell*. Vale la pena que revises algunos de sus trabajos para que entiendas a profundidad de qué se trata el humor gráfico, y cómo se ve cuando el formato es tiras cómicas.

Los memes y el humor gráfico

Los memes **tienen poco tiempo existiendo entre nosotros**, sin embargo han tenido una capacidad asombrosa para extenderse entre las personas y los dispositivos. No es posible hablar del humor gráfico sin tener en consideración la existencia de los memes, sin importar que la categoría incluye cualquier tipo de creación multimedia como vídeos y audios.

En términos básicos, si pensamos en los memes en su formato de imagen, se puede argumentar que **son equivalentes al humor gráfico en toda su profundidad**. Incluso nos atrevemos a decir que algunos memes son un buen ejemplo de lo que es el humor gráfico inteligente. La única diferencia entre el humor gráfico y los memes es la complejidad del diseño que le sobra al primero y le falta al segundo.

En esencia los memes y el humor gráfico tienen el propósito de comunicar un mensaje gracioso en la mayor parte de los casos, y divertir al público que los consume.

Los humoristas gráficos son considerados unos profesionales en su materia, ¿se podría decir que en el futuro existirán memeros profesionales? 🤖

Consejos para hacer humor gráfico inteligente

No importa si se trata de hacer viñetas, caricaturas, o tiras cómicas. Esta lista de consejos te ayudará a desarrollar tus habilidades para contar historias con humor y diseñar chistes gráficos con potencia:

- ✓ Debes **poner a prueba tu creatividad** en todo momento y hacer trabajos con mucha originalidad. Siempre tomando en cuenta las características del humor gráfico.
- ✓ Es importante que en tus diseños tengas muy clara la idea que deseas transmitir, y enfocarte en que la atención del público se centre más en ella que en el estilo de diseño.
- ✓ Mantén **la imaginación a tope**, no importa qué tipo de situaciones o de personajes representes en tus diseños, si carecen del poder de la imaginación puede que pasen inadvertidos.
- ✓ Los juegos de palabras son uno de los recursos más utilizados por el humor gráfico. En los medios digitales también genera reacciones positivas, así que **puedes valerte de un buen juego de palabras** para sorprender a tu público.
- ✓ Juega con las **referencias ocultas**, a veces tomarse unos segundos para pensar de qué se trata lo que estamos viendo genera emociones y complicidad con el autor.

Hacer humor gráfico requiere de mucha dedicación y esfuerzo. Crear una viñeta o una caricatura inteligente va mucho más allá de [saber dibujar o ilustrar](#).

La mejor escuela para tener éxito como humorista gráfico es el trabajo de los grandes autores, además de la práctica constante.

Un diseño acompañado de una idea interesante siempre va a llamar la atención en el humor gráfico.