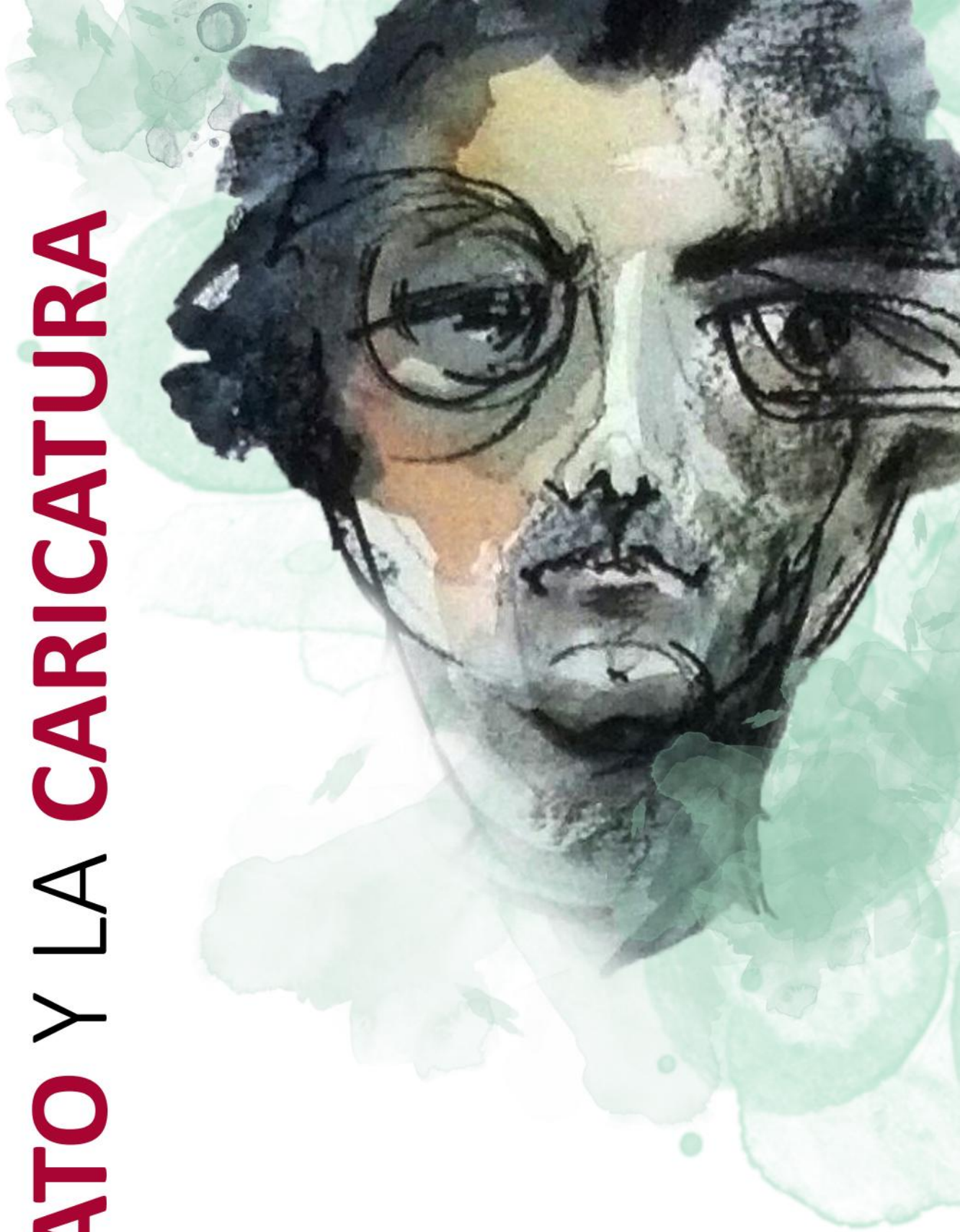

CRÍTICA SOCIAL A TRAVÉS DEL RETRATO Y LA CARICATURA

TRABAJO FIN DE GRADO
GRADO EN BELLAS ARTES
-UNIVERSIDAD DE SEVILLA-
CURSO 2014-15
Javier Lozano Martín

TRABAJO FIN DE GRADO
GRADO EN BELLAS ARTES - UNIVERSIDAD DE SEVILLA
CURSO 2014-15

Crítica social a través del retrato y la caricatura

Javier Lozano Martín

Vº Bº de la tutora:

Fdo: Dra. Dª María Teresa Carrasco Gimena

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....7

1 - PRIMERA PARTE: DOSSIER

Obra nº1.....10

Obra nº2.....11

Obra nº3.....12

Obra nº4.....13

Obra nº5.....14

Obra nº6.....18

2 - SEGUNDA PARTE: ESTUDIO TEÓRICO

2.1 - Revisión histórica en torno al retrato como elemento de denuncia o crítica social.....23

2. 2 - Referentes principales.....30

2.2.1 - Referentes desde el dibujo editorial.....40

2.2.2 - Referentes transdisciplinarios.....	44
3 - TERCERA PARTE: INTEGRACIÓN LABORAL	
3.1 - Del interés por el retrato a la caricatura como profesión.....	50
3.2 - Descripción y contextualización de mi propuesta de integración.....	52
3.3 - Selección de caricaturas realizadas para iniciar esta propuesta.....	54
4 - CONCLUSIONES.....	56
5 - BIBLIOGRAFÍA.....	57
6 - RECURSOS ELECTRÓNICOS.....	59
7 - FUENTES DE LAS IMÁGENES ILUSTRATIVAS.....	61
8 - ANEXO: Entrevista a Carlos Azagra.....	63

PALABRAS CLAVES:**caricatura**

(Del it. caricatura).

1. f. Dibujo satírico en que se deforman las facciones y el aspecto de alguien.
2. f. Obra de arte que ridiculiza o toma en broma el modelo que tiene por objeto.
3. f. despect. Obra que no alcanza a ser aquello que pretende.

criticar

(De crítica).

1. tr. Juzgar de las cosas, fundándose en los principios de la ciencia o en las reglas del arte.
2. tr. Censurar, notar, vituperar las acciones o conducta de alguien.

retrato

(Del lat. retractus).

1. m. Pintura o efigie principalmente de una persona.
2. m. Descripción de la figura o carácter, o sea, de las cualidades físicas o morales de una persona.
3. m. Aquello que se asemeja mucho a una persona o cosa.

sátira

(Del lat. satŷra).

1. f. Composición poética u otro escrito cuyo objeto es censurar acremente o poner en ridículo a alguien o algo.
2. f. Discurso o dicho agudo, picante y mordaz, dirigido a este mismo fin.

Introducción

En estas líneas presento los objetivos perseguidos en todo el conjunto de este trabajo personal cuyo tema y base principal es el desarrollo de un aspecto artístico que me interesa especialmente: como es el retrato, y su vertiente en forma de caricatura, como creación plástica expresiva y comunicativa de denuncia o crítica social.

A través de este documento investigo y contextualizo mi propio trabajo, tanto a nivel conceptual como formalmente, vinculándolo con distintos referentes a través de una búsqueda a lo largo de la historia del arte. Me remito a los inicios de la temática revisada, buscando los antecedentes y señalando a los autores importantes en cuanto que han influido de un modo u otro en relación a las claves de mi proceso creativo.

Mi trabajo está dirigido a la búsqueda de un lenguaje fundamentado en la desfiguración, la transfiguración y la deformación del rostro en su representación gráfica, y pictórica con el objetivo de dotarla de una connotación conceptual dirigida a la crítica social y a la denuncia. Encuentro mi motivación en la observación y la reflexión en torno a la realidad social de nuestros días, como impulso creativo reflejado en mi obra.

Esta relación vinculante entre concepto y materialización vendría dada por el uso de la línea como principal recurso gráfico y plástico, siendo esta una línea deformada, gestual y casi automática. El uso de la línea de este modo deformador o desfigurador hace referencia a la deformación conceptual del elemento o idea que se represente en la obra, o bien del personaje retratado.

En la PRIMERA PARTE de este TFG presento distintos trabajos artísticos a modo de dossier que a nivel formal tienen en común principalmente la participación de la línea como elemento expresivo clave en relación a la temática planteada. En todas las obras aplico el recurso de la deformación y desfiguración del cuerpo humano para enfatizar el concepto que narro con cada trabajo, que siempre está ligado al lenguaje de la crítica social. El collage aparece en algunos trabajos, permitiendo extraer de la realidad un parte que complementa la imagen generada y distorsionada del dibujo, interviniendo sobre ella, aludiendo además a la fragmentación del cuerpo. La realización de estos trabajos me ha permitido enriquecer mi lenguaje expresivo y plástico y acercarme a corrientes o movimientos artísticos de los que estoy influenciado como podrían ser el cubismo, expresionismo o elementos dadá.

En la SEGUNDA PARTE de este Trabajo Fin de Grado planteo una reflexión en torno a los referentes que me han servido para construir mi lenguaje, partiendo de una revisión histórica general en torno a la temática del retrato y la caricatura, y a la deformación y uso de la figura humana a lo largo de la historia del Arte para luego detenerme en un análisis más detallado respecto a los autores y obras que considero referentes claves en relación a los trabajos que presento en la primera parte. Recojo también referentes conceptuales, que, aunque no formalizo mi obra de la misma manera que ellos, comparto la finalidad última perseguida en sus trabajos. Además destaco algunos autores distinguidos por ayudarme más con mi creación de cara a la tercera parte de este trabajo.

En la TERCERA PARTE, como propuesta de integración profesional, he realizado una serie de caricaturas directamente relacionadas con la intención de crítica social que preside este trabajo. La finalidad es reorientar y enfocar mis trabajos no editoriales readaptándolos a caricaturas publicables en cualquier tirada de prensa, más en concreto, las ligadas al humor gráfico (El jueves, Mongolia, Charlie Hebdo...). Lo contextualizo con una pequeña reseña histórica. Al mismo tiempo, he indagado sobre algunos artistas que trabajan en este ámbito y sobre las distintas vías de llevar a cabo la profesión, seleccionando a aquellos que me resultan de mayor interés y tomado referencias e información directa mediante una entrevista a un artista reconocido al que admiro y que ha vivido de esta profesión, como es Carlos Azagra.

En mis creaciones artísticas (tanto en los editoriales como en los no editoriales) abundan elementos característicos de la caricatura como son la deformación o la exacerbación mediante la línea. No obstante intento establecer una distinción, puesto que en los trabajos que proyecto de modo no editorial existe un mayor enriquecimiento mediante elementos propios de diversas disciplinas para otorgarles una lectura más poética a través del color, la composición, las luces... Son elementos que controlo y hago que intervengan de forma más premeditada; no surgen de manera tan directa y previsible como en las caricaturas pensadas para un formato o uso editorial. Estas últimas no las produzco tan detenidamente como un cuadro, por ejemplo, pero esto no quiere decir que no estén correctamente estructuradas, su proceso de elaboración y creación es una combinación entre automatismo y racionalización del dibujo. Concibo así la caricatura editorial para que sea un producto fresco, mucho más ligero y espontáneo que cualquier otra obra no destinada a este fin.

1.DOSSIER

Obra nº1

Título: Piedad

Autor: Javier Lozano Martín

Técnica: Dibujo con aguada, acuarela, carbón y rotulador

Dimensiones: 50 x 70 cm

Fecha: 2015

Lugar: Facultad de BB.AA. de Sevilla. (Asignatura de Creación abierta en Dibujo)

Obra nº2

Título: Inocente

Autor: Javier Lozano Martín

Técnica: Dibujo con aguada, acuarela y carbón

Dimensiones: 50 x 70 cm

Fecha: 2014

Lugar: Facultad de BB.AA. de Sevilla. (Asignatura de Creación abierta en Dibujo)

Obra nº3

Título: Álex

Autor: Javier Lozano Martín

Técnica: Dibujo con aguada, acuarela y carbón

Dimensiones: 50 x 70 cm

Fecha: 2014

Lugar: Facultad de BB.AA. de Sevilla. (Asignatura de Creación abierta en Dibujo)

Obra nº4

Título: Justicia Española

Autor: Javier Lozano Martín

Técnica: Litografía con chine-collé

Dimensiones: 30 x 40 cm

Fecha: 2015

Lugar: Facultad de BB.AA. de Sevilla. (Asignatura de Litografía)

Obra nº5

Título: Serie 1

Autor: Javier Lozano Martín

Técnica: Dibujo con aguada, acuarela, carbón y pilot

Dimensiones: 50 x 70 cm (módulos de 15 x 21 cm)

Fecha: 2014-2015

Lugar: Facultad de BB.AA. de Sevilla. (Asignatura de Creación abierta en Dibujo)

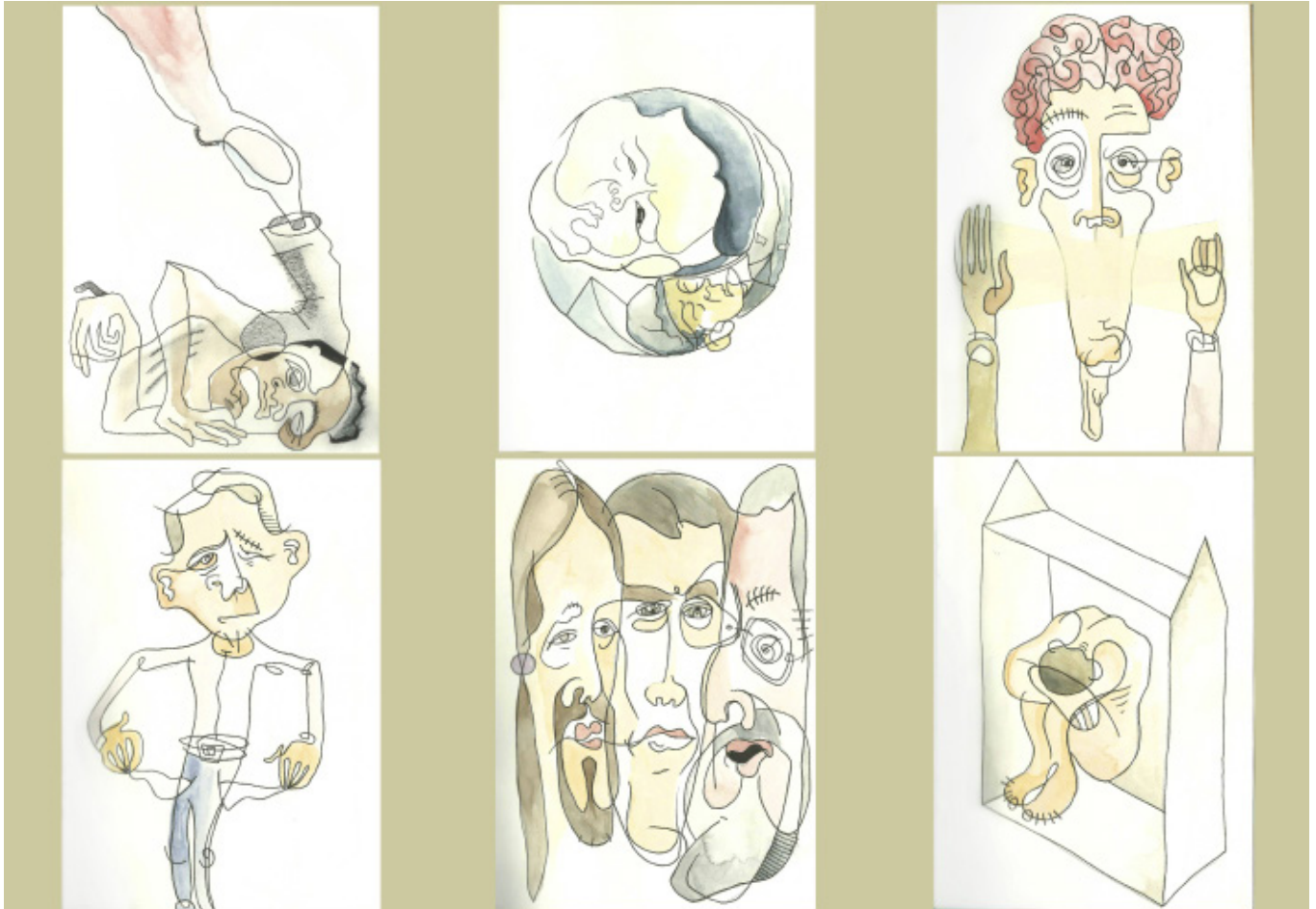
Detalle de la obra nº5

Detalle de la obra nº5

Detalle de la obra nº5

Obra nº6

Título: Serie 2

Autor: Javier Lozano Martín

Técnica: Dibujo con aguada, acuarela, carbón y pilot

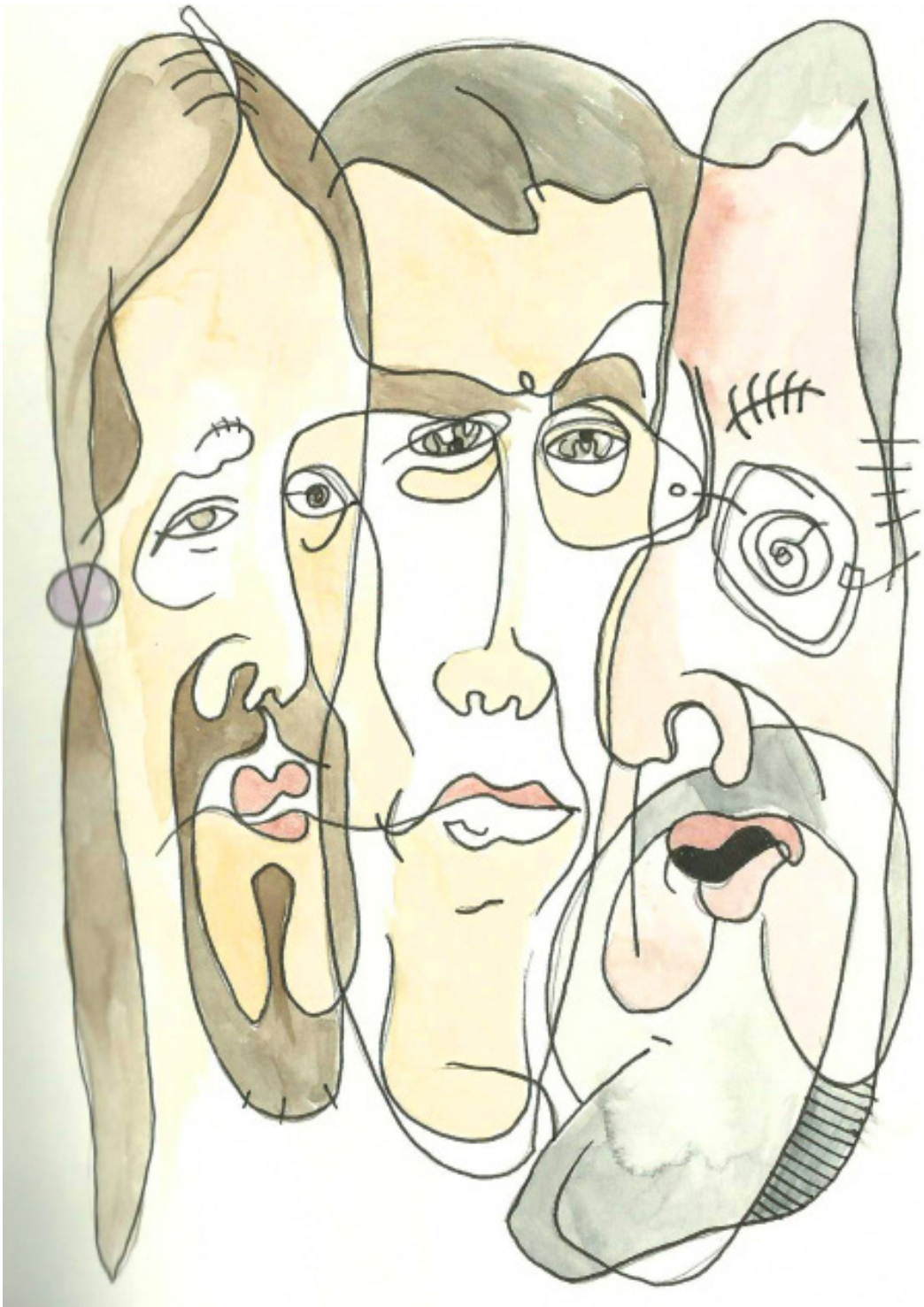
Dimensiones: 50 x 70 cm (módulos de 15 x 21 cm)

Fecha: 2014-2015

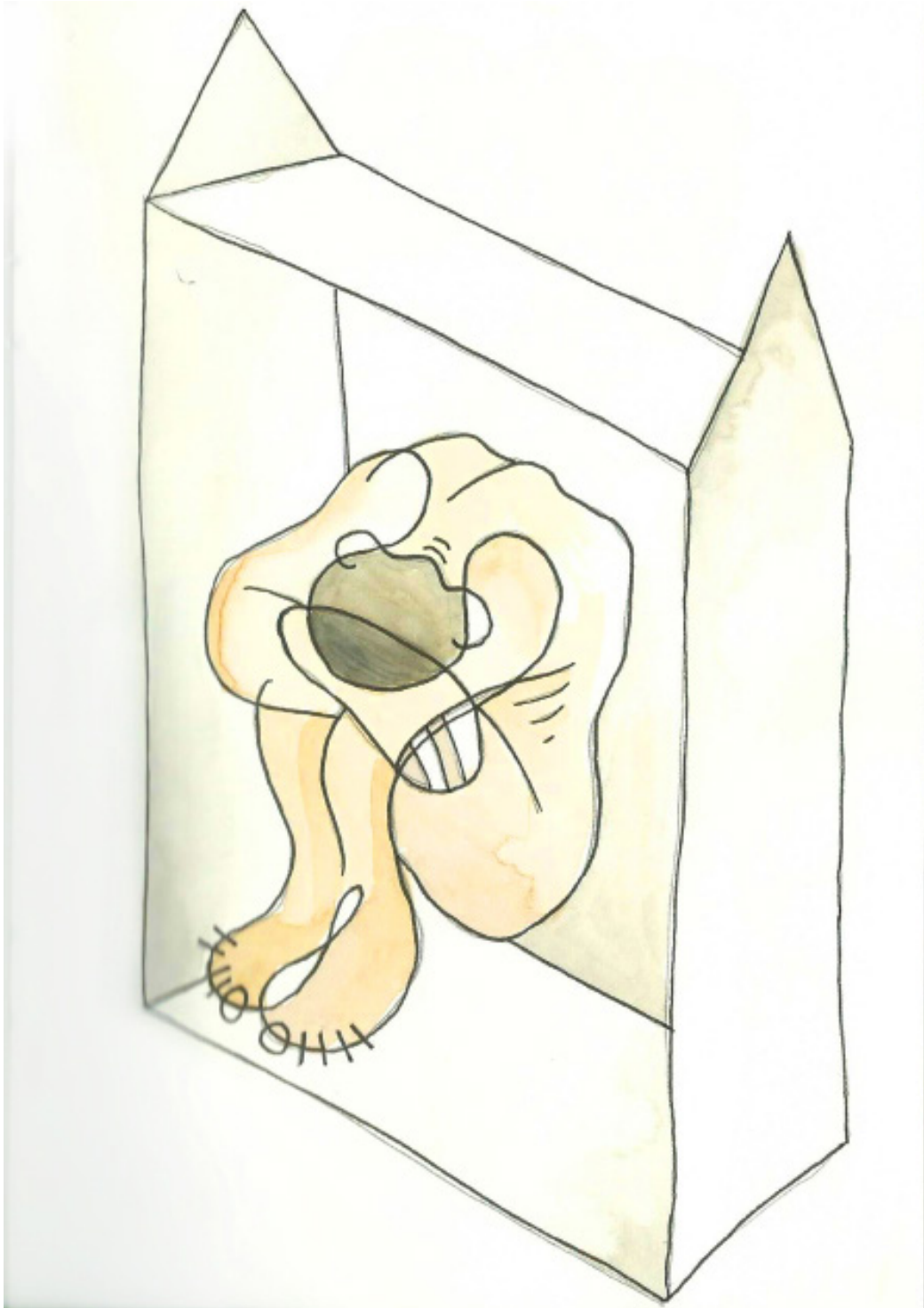
Lugar: Facultad de BB.AA. de Sevilla. (Asignatura de Creación abierta en Dibujo)

Detalle de la obra nº6

Detalle de la obra nº 6

Detalle de la obra nº6

2. ESTUDIO TEÓRICO

2.1 - Revisión histórica en torno al retrato como elemento de denuncia o crítica social

La figura humana ha sido uno de los elementos más ampliamente representados a lo largo de la Historia del Arte, destacando especialmente la plasmación del rostro mediante el retrato.

Desde el Antiguo Egipto, pasando por la cultura clásica, románico, gótico, renacimiento y en una evolución continuada hasta nuestros días, se pueden apreciar grandes obras pertenecientes a diversos períodos y movimientos artísticos que abordan el retrato como tema principal a través de distintos formatos y procedimientos, especialmente a través del Dibujo, la Pintura y la Fotografía.

(Fig.1) Detalle del Infierno perteneciente al Jardín de las Delicias de El Bosco

El retrato se ha utilizado con intenciones o fines muy distintos y diversos: para ensalzar la imagen del personaje retratado y plasmarla de cara a la posteridad (especialmente en la era pre-fotográfica), como forma de narrar la historia y representar a sus protagonistas, como símbolo de culto, como medio de expresión de sentimientos, de forma mordaz y explícita (grafitis de Pompeya) etc... Pero mi interés se centra en el retrato como elemento de denuncia o crítica social, que también ha sido una de las funciones que ha desempeñado la representación artística del rostro en diferentes momentos de la historia, con especial incidencia en el Arte Contemporáneo.

Repasando la Historia del Arte, podemos comprobar que la caricatura no es algo contemporáneo, sino que se ha tratado desde hace siglos y nombro como uno de los primeros referentes destacados a **El Bosco** (1450-1516), aunque quizá sin utilizar del todo los elementos propios de lo que conocemos por caricatura, pero sus obras están cargadas de crítica y de humor gráfico.

El gran maestro **Leonardo da Vinci** (1452-1519), uno de los mejores artistas de todos los tiempos, ya realizaba caricaturas como parte de su obra (Fig.1). Estos bocetos de Leonardo pudieron ser un ejercicio de dibujo exagerando rasgos y buscando deformaciones grotescas, puede que realizados por mero entretenimiento.

(Fig.2) Caricaturas realizadas por Da Vinci

Fue más tarde, a partir del siglo XVII, cuando la mirada sátira e ingeniosa de muchos artistas se dirige hacia los vicios y excesos de la sociedad, y es así como aparece la verdadera caricatura crítica socialmente.

A través de esta revisión histórica del retrato artístico utilizado de manera crítica y de la caricatura, es obligatorio detenerme en la figura de **Velázquez** (1599- 1660) reconocido como uno de los más grandes pintores de la Historia del Arte, es conocida la hondura de su creación, y la maestría de su técnica, pero es una parte de su obra la que quiero destacar dentro de este contexto que analizo; el grupo de obras que me interesan son los retratos de corte a los bufones.

De acuerdo con Francisco Umbral (2000):

“¿Por qué pinta Velázquez a Pablo de Valladolid, al Niño de Vallecas, al bufón Calabacillas...? [...] se decide espontáneo a pintar la espontánea vida, los monstruos humanos, deformes y meninas, harapos del vivir, que son la otra

verdad de las cosas [...] por otra parte, Velázquez, con sus seis o siete monstruos, está brindando a reyes y cortesanos un espejo y una lección, pues que ellos van de mejor ropilla, pero son tan caedizos, monstruizables y feos como sus «hombres de placer», o sea de ingenio, risa, diversión y vacación grotesca. El «otro» Velázquez, en fin, se toma la revancha y venganza de su pintura de Corte entronizando bufones, y esto sí que es una bufonada o bufonería”.

Al mismo tiempo es para mí destacable, en cuanto a retrato psicológico, el cuadro “*Inocencio X*”. En él podemos ver una imagen del papa donde vislumbramos su personalidad y carácter sin haberlo conocido. Es mucho más que un retrato pictórico, capta el alma del retratado y su personalidad tosca, con carácter severo y con una expresión de mirada dura siempre alerta. Fiel reflejo de lo que sabemos que fue el papa Inocencio X, quien, según se dice, al verlo exclamó: «!Troppo vero!» («¡Demasiado verdadero!»).

Avanzando en el tiempo, nos encontramos a otro gran maestro como **Goya** (1746 - 1828) quien también representaría a ciertos personajes en un tono burlesco o casi caricaturizando la personalidad del retratado. Esta afirmación se puede contrastar por ejemplo en el cuadro “*La familia de Carlos IV*”. Se puede apreciar en el semblante y el rostro de cada uno de los retratados la personalidad que cada uno poseía. En cierto modo, la representación y la apariencia general del cuadro donde Goya muestra a la familia real con un aspecto “aburguesado” suscita la posibilidad de que fuera una crítica a la monarquía por parte del pintor.

Por otra parte, con sus dos series de grabados “*Los caprichos*” y “*Los desastres de la guerra*” el pintor de Fuendetodos se reafirmaría como artista crítico con la sociedad española de su época, denunciando los horrores de la Guerra de la Independencia Española de una forma cruda pero realista; cuerpos desmembrados, fragmentación de objetos y escenas de horror, eran recursos de los que Goya se valía para cuestionar la situación de su tiempo.

Además de ser críticos, ensalzaban la importancia de las mujeres dentro de este periodo; no se dejaba nada atrás el artista, siempre comprometido con su obra.

Asimismo, es interesante e importante para mi trabajo la serie de “*Los caprichos*” puesto que era igualmente crítica y satírica con la sociedad del siglo XVIII pero desde un punto de vista mucho más imaginativo, siendo especialmente irónico con la nobleza y el clero.

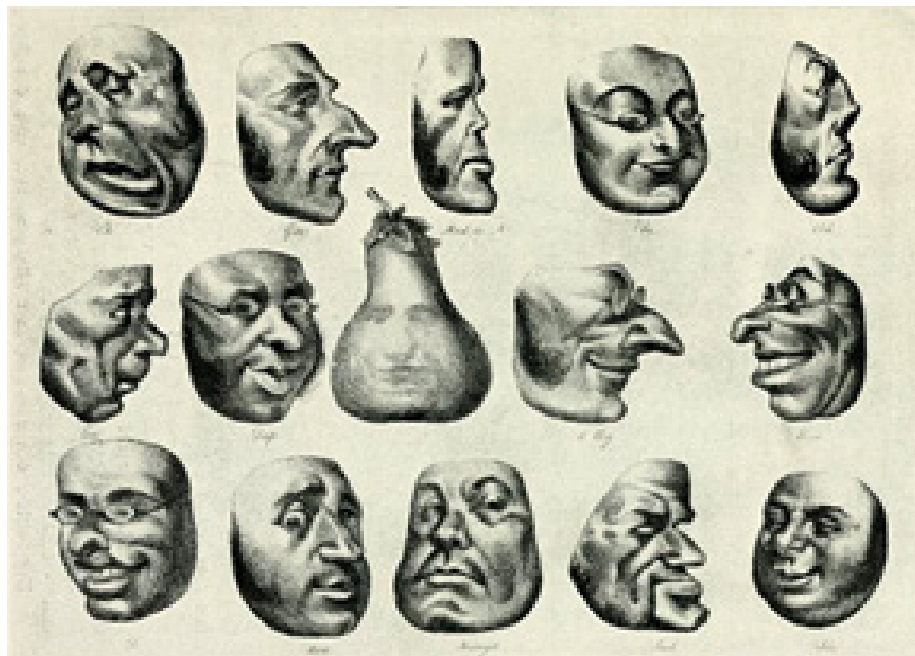
“En España, un hombre extraordinario ha abierto horizontes nuevos al espíritu de lo cómico...en ocasiones se deja llevar por la sátira violenta, y a veces, trascendiéndolo, presenta una visión de la vida esencial-

mente cómica... Goya es siempre un gran artista y a menudo un artista aterrador...añadió ese espíritu satírico español [...] ¡Luz y oscuridad, la razón y la sinrazón se enfrentan en todos estos horrores grotescos!..."

(Charles Baudelaire, 1857)

También importantes artistas como **William Hogarth** (1697- 1764) y **Honoré Daumier** (1808- 1879) han basado su obra en la deformación del retrato y la caricatura.

El caso de Hogarth fue muy particular e importante para la historia de la caricatura puesto que se adelantó a su tiempo, creando imágenes secuenciales que se anticiparían a la aparición del cómic. Además de todo esto, lo característico del trabajo de Hogarth como caricaturista no fue su obra pictórica, sino la gráfica como grabador, ya que mediante sus estampas pudo expandir sus imágenes críticas desde las clases mas elevadas hasta los bajos fondos. Documentó a la perfección, con su mirada satírica, las insensateces políticas y sociales del Londres de la época.

(Fig.3) Caricaturas de Daumier

Se convirtió así en un comentarista visual de la moral de su tiempo, destacando su modernidad a la hora de hablar de temas como el delito, la corrupción política, la injusticia, el patriotismo... aún vigentes en el mundo de hoy.

Citando a Umberto Eco (2007):

“Una de las formas de lo cómico es sin duda la caricatura [...] Exagera un aspecto del cuerpo (por lo general, el rostro) para burlarse o denunciar un defecto moral a través de un defecto físico. En este sentido, la caricatura nunca embellece el propio objeto, sino que lo afea. Es evidente que ha habido caricaturas dirigidas a humillar y a hacer aborrecible el objetivo, pero a menudo la caricatura, al poner el énfasis en algunas características del sujeto, pretende lograr también un conocimiento más profundo de su carácter. Así, mientras las feroces caricaturas de Daumier o de Grosz denuncian la bajeza moral de personajes y tipos de su época, las caricaturas de pensadores o artistas realizadas por Tullio Pericoli son auténticos retratos de gran penetración psicológica, que muchas veces se convierten en una celebración [...] hace que el elemento de desorganización formal se vuelva orgánico. Dicho en otras palabras, se trata de una hermosa representación que hace un uso armónico de la deformación”.

Saltando al otro lado del atlántico, destacamos a **José Clemente Orozco** (1883 - 1949), muralista y litógrafo mexicano que realizó dibujos sobre escenas de la Revolución mediante las cuales muestra el carácter deshumanizado de la gran ciudad. Aunque en mayor medida se le considera uno de los grandes muralistas mexicanos junto a Rivera y Siqueiros, también tiene obra de caballete y una gran producción dibujística y de grabado.

Como muralista enmarcado dentro de ese realismo expresionista mexicano sus figuras se deformaban y desfiguraban para dar mayor fuerza y sentimiento a las obras. Sus composiciones son muy coloristas y cargadas de líneas simples. La temática recurrente que Orozco utilizaba era la crítica social, muy utilizada en el muralismo en general; a veces utilizaba metafóricamente historias o mitos para ensalzar algún sentimiento o denunciar alguna injusticia, o bien simplemente, representaba hechos históricos.

Un aspecto interesante por el cual tomo a este autor como referente es la ruptura con cualquier ideología política, no estaba ligado a estas ataduras o a las del nacionalismo como por ejemplo lo estaba Rivera. Orozco era más afín a valores universales con los que el hombre pueda oponerse a la determinación histórica que ya imponen política, religión y economía. Él concebía el Arte y su obra como una herramienta comunicativa idónea para que el pueblo vea y confronte los problemas sociales que sufre.

Por otra parte, se hace preciso señalar que la aparición de la fotografía cambió radicalmente el Arte, y por consiguiente el retrato.

Hago referencia al retrato fotográfico y su deformación y uso de una forma artística con la aparición del movimiento Dadaísta, el cual surge tras la Primera Guerra Mundial como un movimiento de provocación. Se vale de medios de expresión irónico-satíricos y se basa en lo absurdo, rompiendo con las formas artísticas tradicionales. A nivel formal, los artistas dadaístas innovaron con el empleo del “papel collé” que derivó hacia el collage y el fotomontaje; métodos que permiten explorar y expresar la realidad interpretándola al tomar imágenes reales y descontextualizarlas o, por el contrario, ayudar a contextualizar otra parte de una misma obra. Es esto lo que me interesa de esta técnica que surgió de manos de artistas como **Hannah Höch** (1889-1978) o **John Heartfield** (1891- 1968).

Quiero destacar, aparte de las características técnicas del movimiento Dadaísta, su carga conceptual ligada a la crítica en general. En obras como las de Hannah Höch, esta crítica estaba realizada mediante el retrato, resultando para mí relevante e influyendo en mi trabajo.

Nancy Burson (1948) o **John Stezaker** (1949) son artistas que trabajan en base a la fotografía y al retrato como elementos expresivos, y lo hacen de una forma similar aunque con interesantes diferencias al mismo tiempo. Los dos son muy importantes en la historia del Arte digital.

Algunas de sus piezas más representativas comparten la misma idea; generan retratos a partir de otros retratos. Nancy Burson en su serie “Warhead” hace una denuncia al poder político. La idea es generar un retrato medio o “genérico” con la superposición de distintas fotografías de dirigentes políticos. Esto mismo hace con otros personajes, siempre con un fundamento de crítica respecto a una temática en concreto.

(Fig.4) Warhead I (55% Reagan, 45% Brezhnev, less than 1% each of Thatcher, Mitterand, and Deng) por Nancy Burson.

Otra artista reseñable por el carácter crítico de su obra es **Marlene Dumas** (1953), el cuerpo humano y el retrato son la base central para cuestionarnos sobre la identidad racial, sexual y social. Nunca utiliza modelos, usa archivos fotográficos o imágenes de revistas como referencia; los transforma a través de un peculiar lenguaje plástico de gran fuerza expresiva mediante el que aborda conceptos ligados a problemáticas sociales, en torno a aspectos como el género, la raza o la religión.

(Fig.5) Naomi, óleo sobre lienzo obra de Marlene Dumas.

(Fig.6) Autorretrato de Cindy Sherman.

Cindy Sherman (1954) es una artista muy peculiar; se podría decir que toda su obra se basa en el retrato fotográfico, el autorretrato en concreto, para elaborar su trabajo en el cual nos habla de la identidad.

2.2 - Referentes principales

En este apartado destaco a los principales autores que me han servido de referencia en aspectos formales, estéticos o conceptuales. Por seguir un criterio coherente aparecen cronológicamente ordenados. Desarrollo una pequeña reseña biográfica de cada uno y, a continuación, me refiero a aquellas de sus obras que me interesan especialmente, señalando la relación que guardan con mis trabajos.

En este momento yo intento crear un lenguaje propio que beba de estas fuentes, deformar la figura, utilizar una línea expresiva, simplificar las formas, utilizar la geometría como elemento compositivo, el uso del collage y la fotografía como forma de contextualizar los retratos o las figuras retratadas mediante recortes, noticias, fotografías de los propios retratados...

Picasso (1881, Málaga - 1973, Mougins, Francia)

Picasso fue el precursor del Cubismo que desde mi punto de vista fue hasta el momento de su aparición el movimiento que más “rompía o deformaba” la figura humana, este es un primer nexo de conexión con mi trabajo, ya que yo pretendo generar esa (des)figuración. Picasso y el Cubismo se fundamentaban en los distintos puntos de vista del objeto retratado procurando recogerlos todos en una única vista posible; esto me parece muy interesante en cuanto que genera tensión, movimiento dentro del estatismo, y cierta dureza que viene bien para la crítica, y sugiere cierta violencia en el sentido visual y pictórico de la palabra.

Otro apartado importante tomado de Picasso y el Cubismo es la importancia de la Geometría y la línea que lo dibuja todo. Siempre he concebido mis trabajos con la figura destacando sobre el fondo claramente, siendo única protagonista.

La geometría sirve para simplificar las formas y así poder resolver con grandes planos muy sintéticos el fondo, dejándolo atrás, y dando toda la importancia a la figura, que a pesar de todo se encuentra ubicada, se complementa, y genera una atmosfera homogénea en toda la composición mediante las líneas que participan a la vez en ese juego fondo/figura.

(Fig.7) *Guernica*.

Por otro lado, aunque quizá en los trabajos desarrollados en clase no haya podido aplicar una gran base conceptual o carga temática a mi obra, juego con la crítica social y la violencia que va implícita en el ser humano, este es otro punto más de conexión, puesto que Picasso era muy crítico socialmente hablando y así lo reflejaba en su obra, por poner el ejemplo más conocido, en: El Guernica.

George Grosz (1893, Berlín, Alemania - 1959, Berlín, Alemania)

George Grosz fue un pintor alemán perteneciente de la época expresionista, aunque además, en su obra participan muchos otros movimientos o estilos artísticos, ya que estuvo influenciado por muchos de ellos.

Comenzó como dibujante para periódicos, representando obras de grandes maestros a modo de caricaturas (primer punto de relación con mi obra, puesto que la caricatura me encanta y las he realizado desde muy pequeño, y en cierto modo intento tenerla presente en mis trabajos). Posteriormente habiendo conocido las obras cubistas y futuristas, dirigió su obra con las bases de estos movimientos, habiendo partido antes del dadaísmo y estando siempre vinculado al expresionismo; corriente pictórica a la que pertenecían la mayoría de los jóvenes artistas alemanes de la época.

(Fig.8) *La sangre es la mejor salsa*, litografía de Grosz.

La vinculación de mi obra con este autor después de descubrirlo e investigar sobre él, me he dado cuenta que es muy grande.

Otro aspecto a destacar es la temática, Grosz vivió un contexto político-social muy importante que marcó su obra, reflejando así en ella todos los acontecimientos de actualidad y vividos por él mismo.

Se podría decir que la parte conceptual de su obra es la pura crítica social y política con toques de ironía o sarcasmo.

Además de este tono satírico, también plasmó en parte de su obra un carácter más violento, pero denunciando las mismas temáticas, guerras, conflictos políticos, la sociedad...siempre teniendo el cuerpo humano como referencia a la hora de crear.

A este tipo de prácticas donde se enmarca a Grosz, resultante de la acumulación de características de otros movimientos, se las reconoció como un movimiento propio, llamado Nueva Objetividad.

Francis Bacon (1909 Dublín, Irlanda – 1992 Madrid)

Bacon trabajó en lo que a posteriori se conocería como estilo Figurativo idiosincrásico.

Es quizás Bacon el primer autor que me produjo sensaciones fuertes y me impulsó a crear un estilo propio, dándome cuenta de la relación entre las obras generadas por él y lo que yo estaba empezando a descubrir.

(Fig.9) Dibujo de Francis Bacon

Como primer punto vinculante he de destacar que compartimos el Cubismo y Expresionismo, como fuentes de las que tanto el artista como yo bebemos. Otra similitud es la del uso de la fotografía y la terminación con un trabajo “de memoria” abandonando bastante la referencia del natural; por otra parte el tema representado fundamentalmente por Bacon a lo largo de toda su trayectoria es el cuerpo, el retrato, la figura, la carne, la violencia, la deformidad. Todos estos son lazos que me unen a su producción.

Francis Bacon intenta plasmar el rastro del ser humano, consigue captar el tiempo; al igual que Picasso, es capaz de generar tensión y movimiento donde se supone debería haber estatismo y una pose de quietud.

Cabe destacar como un nexo de conexión más en mi obra con respecto a la de este artista la utilización de los fondos. Ubicaba sus figuras y personas retratadas en unos espacios muy singulares y simples. Con tan solo 2,3 o 4 tonos de color generaba espacios muy reales, abiertos y capaces de recoger perfectamente lo que sucede dentro de ellos. Figuras y planos geométricos muy sintéticos y a veces acompañados por otros espacios solamente generados por líneas.

George Condo (1957, Nuevo Hampshire, Estados Unidos)

George Condo es un artista norteamericano, vive y trabaja en Nueva York y es reconocido como uno de los artistas vivos más influyentes de Estados Unidos. Adentrándome en su obra observo que su dibujo tiene un cuerpo muy original y distintivo. A lo largo de toda su trayectoria ha utilizado la figura humana, y más en concreto el retrato, como fundamento principal de su trabajo, defendiendo esta idea frente a las demás corrientes artísticas contemporáneas. El artista acuñó el término “realismo artificial” ya que desde su enfoque, representa de manera real, elementos artificiales y grotescos.

(Fig.10) *El Cura*, retrato realizado por Condo

Fuertemente influenciado por los dibujos animados e incluso el cómic, sus obras son hibridaciones generadas a partir de la mezcla entre el Arte Pop americano de la época (que él vivió personalmente) y un enorme gusto por la pintura tradicional europea (desde el Barroco hasta las Vanguardias). Ha sido un autor fiel a su estilo del cual nunca se ha desviado.

A continuación señalo las similitudes entre el trabajo de este artista y el mío propio:

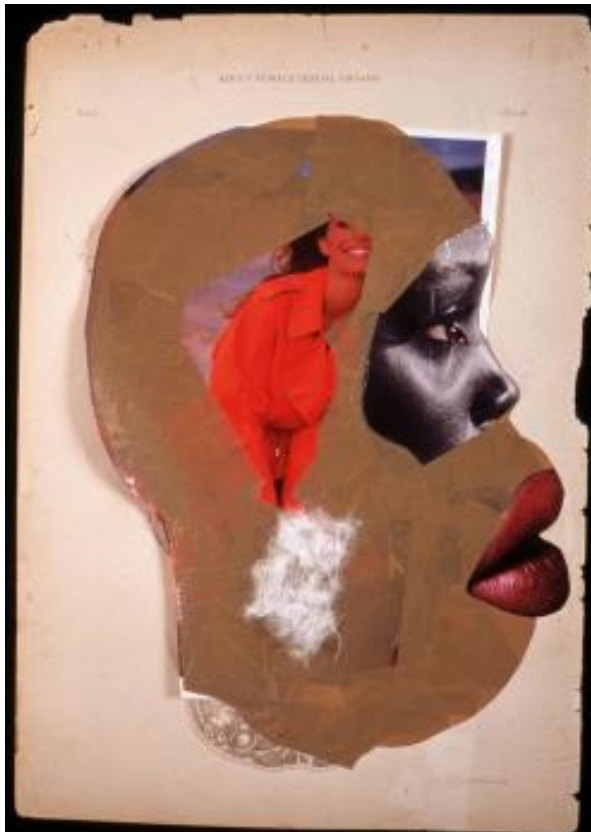
Personalmente también tengo un gran gusto por la pintura y el dibujo clásico y tradicional, de hecho, se podría decir que en nuestros días, hacer un desnudo o un retrato esta visto como algo “clásico” a pesar de la contemporaneidad en la que se pueda contextualizar desde la libertad a la hora de trabajar en su representación.

También en cierto modo estoy influenciado por los dibujos animados, llevados hasta la deformidad, la caricatura, lo grotesco e irreal.

Además, plásticamente existe un vínculo entre ambos en la forma de trabajar, el uso de planos de color como mancha base, la geometría, el uso predominante de la línea sobre la pintura (aprecio en Condo una clara influencia por el Cubismo al igual que existe en mi trabajo) y sobre todo el predominio de la figura sobre el fondo, es decir, fondos totalmente planos o con muy pocos elementos dejando todo el protagonismo al elemento o retrato representado.

Wangechi Mutu (Nairobi, Kenya 1972)

Wangechi Mutu es una artista keniana en la cual he descubierto cierto punto de conexión. Esta autora aborda la representación del cuerpo humano desde un punto de vista muy personal, mayormente realiza collages fotográficos completados con dibujos. Sus resultados son muy grotescos, expresivos e insinuantes, la ausencia de fondo en sus trabajos también es un aspecto relevante para mí.

(Fig.11) *Órganos sexuales adultos femeninos*, técnica mixta creada por Wangechi Mutu.

Tienen una apariencia muy similar a lo que podrían ser caricaturas ya que, por lo general, son retratos aislados en el papel, o composiciones simples con figuras humanas.

Por otra parte también la parte conceptual de su obra acompaña la vinculación total con mis trabajos, puesto que su discurso aborda la crítica social, aunque ella lo enfoca desde un punto de vista feminista.

Volker Hueller (Forchheim, Alemania 1976)

Hueller es un joven artista alemán. El punto de unión entre su trabajo y el mío y por el cual lo he tomado como un referente clave para mí es su forma de componer; genera figuración sostenida mediante formas abstractas, es decir, mediante un dibujo muy potente, una línea marcada y expresiva genera planos que a su vez aprovecha para generar formas humanas, grotescas, deformes.

(Fig.12) Sin título, grabado obra de Hueller.

Ciertamente mis dibujos también comparten la simplicidad del fondo, los colores muy tenues, con alguna aguada, predominando claramente el negro y las líneas, pero ante todo la conexión más importante es la interpretación del cuerpo humano (enfaticando el retrato) que ambos realizamos y el uso de espacios de lleno-vacío con el que se conforman los espacios y las formas.

2.2.1 - Referentes desde el dibujo editorial

En este apartado me gustaría hacer una pequeña reseña a otros artistas que trabajan en un campo algo distinto, el de la caricatura para la ilustración editorial.

La caricatura está muy presente en todos mis trabajos, no quizá en la parte cómica o simpática, no desde el concepto que habitualmente se tiene de la caricatura como una forma trivial de representación, ya que yo no me involucro con una deformación amable, pero sí incorporo la parte visual en lo que se refiere a esa plasticidad tan deformada que es propia de la caricatura aplicada a la figura humana o al retrato.

Al Hirschfeld (Missouri,1903 - Nueva York, 2003)

Fue un enorme caricaturista y elevó esta profesión a lo más alto. Estudió arte desde muy joven, incluida una etapa europea.

Pronto comenzó a trabajar en Hollywood para la industria del cine, ilustrando sinopsis de películas o carteles de éstas, siendo algunas de sus representaciones y dibujos las más significativas e identificativas de los actores dibujados por él. Con una línea fina y nítida resolvía todas sus creaciones gráficas.

Produjo una monumental cantidad de dibujos que elaboraba con maestría con una línea automática, simple y muy orgánica y dinámica. Desde mi punto de vista creó escuela con su estilo y ha influido a muchos otros creativos de la industria editorial como por ejemplo al español Luis Grañena. Además, estos dos trabajadores de la caricatura basan sus dibujos en temas de actualidad muy diversos, ya sea cine, personalidades famosas, deportistas...

(Fig.13) Jimmy Carter, caricatura de Al Hirschfeld.

Agustín Sciammarella (Buenos Aires, 1965)

Como dibujante y caricaturista de publicaciones como el diario El País es para mí un gran referente. De él me quedo con el resultado plástico de sus creaciones; desde mi punto de vista su estilo está alejado de las caricaturas meramente cómicas que todos conocemos.

(Fig.14) Rubalcaba, creado por Sciammarella.

Sus trabajos están más ligados al retrato psicológico, complementado con la técnica empleada en sus dibujos, rica en materia y en la que abunda el collage, combinando también el trabajo tradicional y digital.

Vizcarra (Montblanc, 1967)

Es un caricato español con un estilo muy potente de dibujo, y más en concreto hablando de la deformidad presente en la caricatura. Es quizá el ilustrador editorial que mejor representa lo conocido como “humor gráfico” dentro de la caricatura de todos los referentes que presento en este apartado.

Comenzó trabajando para el mundo de la publicidad, con el que seguirá colaborando toda su carrera, pero lo más importante a resaltar es su inconfundible estilo de caricaturas, trabajadas por lo general con un medio tradicional como es la pintura con acrílico, para después digitalizar sus obras.

(Fig.15) George Bush, caricaturizado por Vizcarra.

Esto me pareció interesante, puesto que es una forma de adaptarse y saber explotar el campo en el que cada uno destaca, sabiéndolo aplicar a la función para la que esté destinada la obra; en este caso ilustrar publicaciones como El Jueves, el diario Avui y otras muchas. Sus creaciones siempre tienen un tono ácido en la forma de interpretar al personaje retratado, sobre todo si se trata de algún icono político o religioso, aunque ilustra una gran cantidad de personajes de distintos ámbitos y épocas.

2.2.2 - Referentes transdisciplinarios

Para concluir este capítulo hago referencia a artistas cuyos trabajos abarcan diversas disciplinas de forma transversal y que han influido, en mayor o menor grado en el discurso de mis trabajos. Las ideas últimas en las que baso mi obra, ya sea gráfica o pictórica hacen referencia a conceptos y preocupaciones sociales, tales como la injusticia, la desigualdad, lo político, lo económico, la religión...Estos aspectos aparecen en alguna medida reflejados en la obra de los autores contemporáneos que incluyo en este apartado, procedentes de distintos contextos vitales.

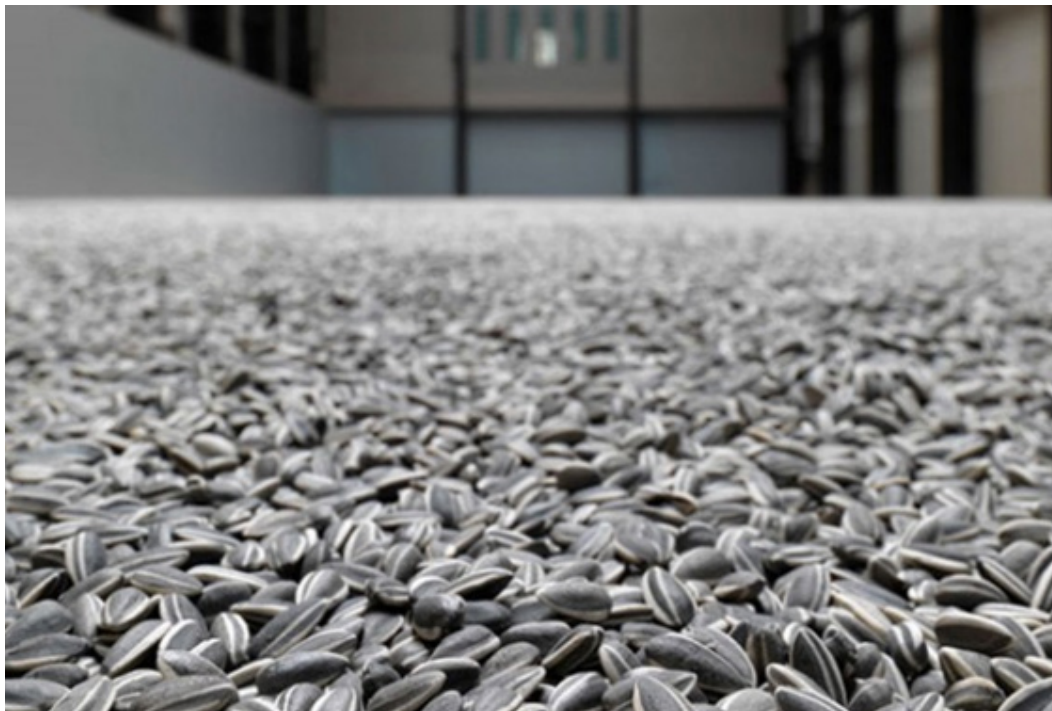
Ai Wei Wei, Rogelio López Cuenca, Santiago Sierra o Eugenio Merino; estos son quizá los artistas transdisciplinarios que más me han influido con su trabajo y con su forma de pensar.

Todos ellos comparten una visión muy similar del Arte que, para ellos es comunicación, y comparten una noción análoga de este concepto a la hora de comunicar a través de su obra. En todos ellos interviene la crítica social como elemento fundamental de su trabajo.

Ai Wei Wei (Pekín, 1957)

Compagina su carrera artística con la de activista social, debido a esto y a la polémica de algunos de sus trabajos y proyectos de carácter denunciante contra la situación política de su país, ha tenido una gran cantidad de problemas legales, hasta el punto de ser casi un preso político y haber sido “secuestrado” por su propio gobierno durante varios días. Incansable en su modo de entender el arte como denuncia, ha sabido utilizar la tecnología y el auge de las redes sociales como forma de comunicación, como herramienta para su labor activista y de protesta.

De él destacaría la obra “Sunflowers seeds” con un impresionante trasfondo social; en esta obra WeiWei nos habla de muchos aspectos, pero sin duda el más relevante es la crítica sobre el sistema de producción asiático y la mano de obra barata que allí reside, y que abastece a Occidente gracias a esa ingente cantidad de trabajadores explotados en el escalón más bajo de la cadena de producción. Grandes fábricas, líneas de montaje y procedimientos tediosos... es una clara reflexión irónica y denunciante de la economía, política y sociedad de China y de la globalización y el consumismo occidental.

(Fig.16) Sunflowers sedes, por Ai Wei Wei.

Rogelio López Cuenca (Málaga, 1957)

Este artista produce una obra muy particular con una visión crítica de la sociedad y del propio mundo del arte en su funcionamiento “de puertas para adentro”. Su producción suele ser obra gráfica, aunque la combina con instalaciones o intervenciones en el espacio público.

(Fig.17) Cartel perteneciente a la exposición “Cercanías” de Rogelio López Cuenca.

Me interesa de él la idea que concibe de compromiso, entendiendo que es la obra la que debe ser comprometida y el propio trabajo y método de creación del artista y que no sea simplemente superficialidad en la obra producida. Destaco su obra “Bienvenidos” que afronta directamente cuestiones como las migraciones.

Santiago Sierra (Madrid, 1966)

Desde mi punto de vista Santiago sería el reflejo español de Ai WeiWei, aunque únicos y distintos cada uno, la base conceptual y crítica de su obra es muy similar entre ambos. De su obra destacaría y aprecio la sutileza y elegancia formal de su trabajo, influenciado por el minimalismo, el arte conceptual y la performance de los años setenta.

Obras como “3000 huecos de 180x70x70 cm cada uno” o “ Línea de 250 cm tatuada sobre 6 personas remuneradas” ponen en cuestión los métodos de explotación laboral y denuncian el sistema capitalista de producción de una forma ingeniosa y delicada, pero cruda y real al mismo tiempo. Como referente en relación a mis creaciones escogería del él su trabajo conjunto con Jorge Galindo en la obra “Los encargados” en la que, a través del retrato, expresa una fuerte crítica social y política respecto del gobierno en España durante la democracia.

(Fig.18) Desarrollo de la obra “Los encargados”, realizada en conjunto por Santiago Sierra y Jorge Galindo.

Eugenio Merino (Madrid, 1975)

Aunque su obra es la más distinta de entre las mencionadas en este apartado, es la que tiene una mayor conexión con la mía y, por consiguiente, es la que me resulta más interesante en cuanto a este aspecto. Eugenio Merino es mucho más mordaz, irónico y satírico en su obra que los autores que he reseñado antes. Sus trabajos se pueden clasificar como pura “caricatura”. Utiliza la figura humana y el retrato, y los deforma haciendo así una burla con su trabajo. Además sus creaciones golpean a los mismos objetivos que yo persigo actualmente; religiosos y políticos principalmente. También emplea el humor mediante sus creaciones en relación a los medios de comunicación, que para él lo son de manipulación, y también en relación al hiperconsumismo y al propio entorno del arte, lo que lo mantiene conectado con los artistas mencionados en este apartado. Destaco su obra “Stairway to Heaven”.

(Fig.19) Stairway to Heaven, instalación de Eugenio Merino.

3. INTEGRACIÓN LABORAL

3.1. - Del interés por el retrato a la caricatura como profesión

El retrato habla sobre la Identidad, un rostro es la parte más reconocible, expresiva y singular del cuerpo humano. Llegando un poco más allá podemos hablar del retrato psicológico, el más puro reflejo de la personalidad, carácter y vida de una persona representado mediante una forma plástica. Desde mi punto de vista y siguiendo este hilo, la caricatura está muy ligada a esta parte del retrato psicológico, completando la parte expresiva y narrativa con humor (jugando con la deformación y la exageración) para destacar rasgos importantes del personaje ilustrado.

Siguiendo con el análisis de la caricatura, hay que reparar en que surgió como una rama o estilo del dibujo, como expresión o disciplina artística si bien actualmente tiene una función más enfocada al uso editorial o a la ilustración de distintas publicaciones. Este aspecto de la caricatura es el que me interesa de cara a este apartado de integración profesional.

Respecto a lo que la caricatura representa visualmente quiero detenerme en lo que es, para mí, y pienso que para la gran mayoría, más importante en cualquier dibujo y más en especial en una caricatura: el mensaje. La caricatura contiene la posibilidad de crítica social de manera prácticamente inherente se podría decir que es una forma nacida para este fin, idónea para la denuncia y la sátira ya sea para una crítica política, económica, religiosa...social en definitiva.

Desde esa visión crítica y mordaz de la sociedad y con ese tono denunciante se busca el objetivo de transmitir una visión o una opinión, lo que ha generado controversia desde su aparición.

Pero resulta llamativo que ahora, en pleno siglo XXI, mantenga una capacidad expresiva tan intensa como para que haya ocurrido uno de los peores atentados contra la libertad de expresión artística y, lo que es peor, contra la vida.

Con esto me remito al día 7 de enero de 2015 cuando dos terroristas de Al-Qaeda asesinaron a doce personas, diez de ellas trabajadores del semanario satírico francés Charlie Hebdo. Desde su fundación, esta revista publicaba caricaturas corrosivas y críticas con distintos pensamientos, ideas o conceptos.

Fue la publicación de unas caricaturas de Mahoma la que llevaría a este atroz atentado. Desde mi punto de vista, con sus muertes, estos artistas corroboraron el poder comunicativo de la imagen gráfica.

No obstante aparte de esta actual persecución por movimientos extremistas, que se repite con amenazas a un gran número de artistas de distintas partes del mundo, la censura siempre ha estado presente desde que la caricatura surgiera; el propio Honoré Daumier fue encarcelado por sus caricaturas del rey Luis Felipe I de Orleans.

3.2 - Descripción y contextualización de mi propuesta de integración

En este punto presento mi propuesta de integración laboral enfocándola al mundo de la caricatura editorial o el humor gráfico dirigido a ilustrar distintas publicaciones como podrían ser libros, periódicos, revistas... Es una vía laboral que, no siendo un camino fácil, considero bastante factible teniendo en cuenta la contextualización de mi obra y mis motivaciones personales.

La investigación que he realizado sobre algunos autores editoriales distintos entre sí y sobre la carrera profesional de estos y otros trabajadores de esta industria, me ha servido para tener una referencia y una ayuda de cómo empezar en este mundo, o al menos de cómo otros lo hicieron.

Me he interesado por leer e informarme sobre distintas formas de integrarse en este ámbito laboral, y sobre la forma en que podría empezar mi carrera profesional dentro de la ilustración editorial a base de publicaciones en distintos medios. Mi conclusión es que hay mucha diversidad de métodos y cada autor ha llegado a alcanzar su posición por distintas vías.

No todos tienen estudios artísticos o conocimientos profundos sobre dibujo, aunque hay algunos que sí. Hay quienes explotan su parte más estético-plástica mientras otros se realizan en su trabajo a través de unas ilustraciones más ácidas y mucho más ligadas a la denuncia. También existen ilustradores que generan obras o publicaciones muy cercanas al cómic mediante el uso de viñetas.

(Fig.20) El pequeño Nicolás, por Gonzalo López.

Como ejemplo reseñable destaco a **Gonzalo López**, antiguo estudiante de la facultad de Bellas Artes de Sevilla, cuya obra está ligada a la caricatura y a la ilustración de retratos de personajes de actualidad. Gonzalo comenzó colaborando en un blog virtual de creación y diseño gráfico que sirve de apoyo a distintos tipos de diseñadores o creadores visuales mediante la publicación de obras o muestras de portfolios (www.machodominante.es). Posteriormente este joven artista creó un portal propio de internet en el cual desarrolla su trabajo mediante una propuesta interesante para seguir su obra; cada lunes Gonzalo publica una caricatura de algún personaje de actualidad. Es un buen método de trabajo con el que empezar a darse a conocer. Por otro lado destaco también a un autor veterano y contrastado dentro de su profesión en el mundo de la ilustración editorial, se trata de Carlos Azagra.

(Fig.21) Detalle de viñeta creada por Carlos Azagra.

Carlos Azagra (Morón de la Frontera, 1957), cartelista e historietista. Estudió Bellas Artes en Barcelona, y empezó a interesarse por la política. En los años 80 comenzó a trabajar para distintas publicaciones como "Makoki" o "El Víbora", para posteriormente unirse al semanario "El Jueves", que abandonaría en 2014 junto a otros de los principales colaboradores que en esa revista trabajaban por conflictos internos. Actualmente sigue trabajando para distintos proyectos. Como anexo a este trabajo recojo una entrevista que pude mantener vía e-mail con él como uno de los artistas profesionales de este oficio con el que pude tener contacto.

3.3 - Selección de caricaturas realizadas para iniciar esta propuesta

Como complementación y apoyo a esta parte de integración laboral, he realizado una serie de caricaturas de las cuales incluyo una selección. En definitiva se trata de un material de partida para intentar llevarlo a una publicación editorial, iniciando con ellos una carrera como dibujante gráfico.

No obstante tanto los trabajos incluidos en el dossier como estos ejemplos de apoyo están concebidos con un mismo lenguaje y bajo las mismas premisas ideológicas, por tanto no genero una clara diferenciación entre obra propia y obra editorial.

En defensa de una obra artística válida como tal y a la vez útil para su reproducción y uso en el mundo editorial apoyo mi teoría sobre palabras de John Lechte (1994) sobre Walter Benjamin:

“Benjamin ofrece un astuto análisis de un cambio fundamental en la calidad estética de la obra de Arte. Cuando el aura de autenticidad de ésta se ha desvanecido porque es reproducible, la percepción de los sentidos cambia junto a todo el modo de existencia de la humanidad. La técnica de la reproducción aproxima los objetos artísticos a un público de masas. Más aún, se desarrolla cierta sensibilidad: la obra de Arte reproducida lleva a la obra de Arte diseñada para ser reproducida”

4 - Conclusiones

Como cierre a este TFG, recojo las conclusiones extraídas después de desarrollar este proyecto, con propósito de hacer una reflexión sobre los conocimientos y valores personales que he obtenido gracias a toda la lectura, investigación y estudio llevado a cabo para poder completar el trabajo.

En primer lugar fue una grata sorpresa descubrir que la caricatura, y en definitiva, el hacer crítica mediante un retrato artístico, no es algo tan moderno y actual como yo pensaba a priori.

Gracias a la revisión histórica he podido descubrir cómo, desde la aparición del uso crítico del retrato en el Arte, los distintos autores lo han interpretado a su modo y han contextualizado su trabajo de una forma muy personal y acorde con su época. En la obra de todos ellos se puede apreciar un lenguaje propio diferenciado a la hora de trabajar el retrato, deformarlo o reinterpretarlo y un modo particular de reflejar un trasfondo o de captar la psicología del retratado.

Creo que es muy cierto que “la cara es el espejo del alma”; y he sacado la conclusión de que la deformación del rostro, la exageración o la libre interpretación de este, pueden generar una carga conceptual propiciando la indagación en profundidad en el sentido más real y profundo de la caricatura, hasta llegar al que es para mí su fin último: expresar una opinión o punto de vista, plantear dudas y generar pensamiento; quizás esto mismo se pueda decir del arte en general. He encontrado un sentido nuevo que darle a una afición que tenía desde pequeño y que he desarrollado a lo largo de la carrera; pues siempre me ha interesado el retratar y caricaturizar a las personas. Por otra parte quisiera destacar la importancia que tuvo para mí descubrir la libertad e independencia que tomó la caricatura desde el s. XIX con la obra de Daumier con respecto al dibujo de retrato tradicional, en un aspecto tanto formalista como conceptual. Asimismo me interesó descubrir cómo la caricatura política impulsó la libertad de expresión de los artistas, que mediante un uso crítico y comprometido socialmente se enfocó como método y sistema de lucha, dirigiendo sus lápices contra personalidades de la vida pública para señalar sus errores y resaltar las injusticias socio-políticas del momento.

Desde mi punto de vista, con la inclusión de este tipo de retrato en periódicos u otro tipo de publicaciones se gestó el germen de la libertad de expresión y opinión de prensa, abriendo un espacio para la subjetividad.

Una de las cosas más positivas que he logrado es ver una posible opción laboral haciendo lo que más me gusta.

5 - BIBLIOGRAFÍA

BAUDELAIRE, C. (1857) sobre Los Caprichos de Goya en Le Present. Glendinning, Goya y sus críticos, p.302-311.

BONET CORREA, A: AGUDO, A: HERNÁNDEZ CAVA, F: ELLIOTT, J (2009): Cortes: El retrato como opción estética. Brizzolis. Madrid.

BOZA MORENO, Y. (Trabajo Fin de Máster dirigido por Juan Manuel Calle González) (2011): El retrato pictórico como propaganda política en la sociedad del consumo. [S.l.][S.n.].

CLARK, T. (2000): Arte y propaganda en el S.XX. Akal. Madrid.

ECO, U. (2007): Historia de la fealdad. Barcelona: LUMEN.

FERNÁNDEZ RUIZ, B. (2004): De Rabelais a Dalí: La imagen grotesca del cuerpo. PUV. Valencia.

JOVÉ, J.J. (1994): CE 15- El desarrollo de la expresión gráfica. Horsori. Barcelona.

KANZ, R. (2008): Retratos. Taschen. Madrid.

LECHTE, J. (1994): 50 pensadores contemporáneos esenciales. Madrid: Cátedra.

LEIRIS, M. (2008): Francis Bacon. Poligrafa. Barcelona.

MARCOS VILLALÓN, E. (2004): Luis Bagaria: Entre el arte y la política. BIBLIOTECA NUEVA. Madrid.

MOLINA GONZÁLEZ, J.L. (tesis doctoral dirigida por Antonio Zambrana Lara) (2001): La deformación en el retrato contemporáneo: aproximación a la obra de Chuck Close. [S.l.][S.n.].

PÉREZ, C: FLOR, V: MONTER, J: MARCOS VILLALÓN, E. (2012): La caricatura social y política. Hogarth, Grosz y Bagaria. Pentagraf editorial. Barcelona.

PORTÚS PÉREZ, J. [et al.] (2004): El retrato español: del Greco a Picasso: [exposición] 20 de octubre 2004 al 6 de febrero de 2005. Museo del Prado. Madrid.

SIMMEL, G. (2011): El rostro y el retrato. CASIMIRO LIBROS. Madrid.

UMBRAL, F. (2000) Los placeres y los días. El Mundo.-,-,-.

WALDMANN, S. (2007): El artista y su retrato en la España del siglo XVII: una aportación al estudio de la pintura retratista española. Alianza. Madrid.

WESTHEIM, P. (2006): Arte, Religión y Sociedad. Fondo Cultura Económica. México.

6 - RECURSOS ELECTRÓNICOS (consultados entre los meses de abril a junio de 2015)

<https://b1mod.wordpress.com/2013/04/14/el-arte-de-apropiacion-por-rogerio-lopez-cuenca/>

<http://clampart.com/2014/01/nancy-burson-2/#/3>

<http://criti-carlos.blogspot.com.es/2012/02/manifestacion-contra-la-reforma-laboral.html>

http://es.wikipedia.org/wiki/Los_caprichos

<http://imageobjecttext.com/tag/warhead/>

http://politica.elpais.com/politica/2014/05/26/actualidad/1401108495_290499.html

<http://revistadossier.com.uy/fotografia/el-universo-parodico-en-la-poetica-de-cindy-sherman/>

<http://taliainterdrawing.tumblr.com/post/114258366740/a-collection-of-deskilled-drawings-from-francis>

<http://themondayface.tumblr.com/>

<http://themondayface.tumblr.com/post/104680648710/peque-onicolas>

<http://tierradecinefagos.com/2012/04/17/al-hirschfeld-de-profesion-caricaturista/>

<http://tom-historiadelarte.blogspot.com.es/2007/05/los-bufones-de-velzquez.html>

<http://vizcarra.info/caricaturas/politica/george-bush/>

<http://www.20minutos.es/noticia/1702097/0/exposicion/jorge-galindo-santiago-sierra/los-encargados/>

<http://www.geocities.ws/arqfdr/6-Renacimiento/leonardo.htm>

<http://www.catherinehouard.com/en/art-elysees>

<http://www.espanol.rfi.fr/cultura/20150107-caricaturista-profesion-de-riesgo>

<https://laurachiesa.wordpress.com/2010/02/25/stairway-to-heaven/>

<http://www.machodominante.es/las-caricaturas-de-gonzalo-lopez/>

<http://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/guernica>

<http://www.picsearch.es/George-Grosz-imagenes.html>

<https://www.pinterest.com/pin/89016530110252066/>

<http://www.radiotierra.info/caricaturista-profesion-cada-vez-mas-arriesgada>

https://www.saatchigallery.com/artists/artpages/volker_hueller_untitled_haupt.htm

http://www.saatchigallery.com/artists/wangechi_mutu_resources.htm

<http://www.sitographics.com/conceptos/temas/biografias/Daumier.html>

<http://www.stedelijk.nl/en/press/press-images/marlene-dumas>

<http://www.theguardian.com/artanddesign/2010/oct/15/tate-stops-visitors-sun-flower-seeds>

7 - FUENTES DE LAS IMÁGENES ILUSTRATIVAS

Fig 1: <https://boscomania.wordpress.com/page/2/>

Fig 2: <http://www.geocities.ws/arqfdr/6-Renacimiento/leonardo.htm>

Fig 3: <http://www.sitographics.com/conceptos/temas/biografias/Daumier.html>

Fig 4: <http://imageobjecttext.com/tag/warhead/>

Fig 5: <http://www.stedelijk.nl/en/press/press-images/marlene-dumas>

Fig 6: <http://revistadossier.com.uy/fotografia/el-universo-parodico-en-la-poetica-de-cindy-sherman/>

Fig 7: <http://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/guernica>

Fig 8: <http://www.aryse.org/expresionismo-aleman-el-impulso-grafico-antologica-en-el-moma-de-nueva-york/>

Fig 9: <http://dibujocomision401isfalolamora.blogspot.com.es/2012/07/francis-bacon.html>

Fig 10: <http://www.catherinehouard.com/art-elysees>

Fig 11: http://www.saatchigallery.com/artists/wangechi_mutu.htm

Fig 12: https://www.saatchigallery.com/artists/artpages/volker_hueller_untitled_haupt.htm

Fig 13: <http://www.alhirschfeldfoundation.org/piece/jimmy-carter-1>

Fig 14: http://politica.elpais.com/politica/2012/05/19/actualidad/1337452720_169880.html

Fig 15: <http://vizcarra.info/caricaturas/politica/george-bush/>

Fig 16: <http://revistadeletras.net/diario-de-londres-por-raul-quiros-i-las-venas-abiertas-de-china/>

Fig 17: <http://www.arteinformado.com/agenda/f/rogelio-lopez-cuenca-cercanias-45683>

Fig 18: <https://redespress.wordpress.com/2014/12/23/santiago-sierra-sin-pelos-en-la-lengua/>

Fig 19: <https://laurachiesa.wordpress.com/2010/02/25/stairway-to-heaven/>

Fig 20: <http://themondayface.tumblr.com/post/104680648710/peque-onicolas>

Fig 21: <http://criti-carlos.blogspot.com.es/2012/02/manifestacion-contra-la-reforma-laboral.html>

ANEXO: Entrevista a Carlos Azagra:

Puesto que estudió Bellas Artes:

- ¿Qué conocimientos le resultaron de mayor utilidad y qué corrientes o acontecimientos artísticos fueron los principales referentes en la etapa inicial de su carrera como dibujante?

Pues la verdad es que me ayudó más el preparatorio para ingresar en Bellas Artes que Bellas Artes en sí. Aprendí un poco de formas, perspectivas y cosas del dibujo. Pero lo que es la facultad no me aportó nada. No tenía vocación de maestro.. Digamos que aprendí de la calle

- ¿En qué momento se decantó por su profesión y comenzó a producir el trabajo que ha desarrollado? - ¿Cómo empezó su andadura en el mundo laboral que escogió?

La verdad es que yo quería ser cartero de Correos, por aquello de ir en vespa amarilla y por repartir alegrías, pero un juicio por escarnio a la religión católica me lo impidió. La pena era no ejercer de funcionario público durante 10 años, a parte de 3 meses de cárcel, no votar, etc. Total que me dediqué a dibujar. Entonces había más revistas y periódicos, entré con el equipo Butifarra! en el Diario de Barcelona y en el periódico Liberación...más tarde Makoki, El Jueves...etc.

- ¿Cual es la intención última de su trabajo y su carga conceptual?

La intención primera y última es hacerte eco de las movidas y protestas que había entonces. Me fue fácil. Era un tiempo donde no había internet y al dar publicidad de tanto grupo suelto pues al Jueves por hacerse eco y a las movidas por salir en los papeles. De hecho más que dibujante me he sentido como una puta...en el buen sentido de la palabra!

- ¿Me podría contar algo sobre su método de trabajo hasta que llega al resultado final?

Lo primero es enterarte y luego asegurarte bien, que ahora por internet hay mucho troll y mucha trola... en una palabra, tener credibilidad, hacer bocetos está bien aunque yo nunca utilizo el lápiz. La mejor escuela son los fanzines, cuando ves publicado algo te das cuentas de los errores. Se aprende más de las críticas que de los aduladores...huye de los que te hacen la pelota!

- Le agradecería que me diera algún consejo para comenzar mi carrera como dibujante al que le interesa la crítica social.

Pues pensártelo bien desde luego ver qué puedes aportar. Si ojeas una revista piensa que es lo que le falta, en donde puedes entrar ver tu fuerte como dibujante, que tipo de dibujo vas a utilizar y perseverar, creer en ti mismo. Y desde luego no intentes cobrar a lo primero, has de pasar la fase de hacerlo gratis, es una putada pero todos los periódicos alternativos que hay ahora el único que cobra es el de la imprenta.

En fin...

Lavier

