



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS

“Gabriel Vargas, cronista gráfico”

Tesis

Que para obtener el título de
Licenciado en Comunicación Gráfica

Presenta

Maira Mayola Benítez Carrillo

Director de Tesis

Maestro A.V. Jorge Javier Flores Román

México, D.F., 2007



Universidad Nacional
Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.





Pase señor don gato,
A tomar su chocolate,
Que la mona que lo bate,
Tiene ojos de tomate

Quien sabe reír,
es un abanderado del optimismo

G.V

Gracias mamá Gracias papá

A: Lupita Carrillo, Alberto Benítez,
Aída, Alberto, Paloma y Santiago

A: Don Gabriel Vargas
Lupita Appendini





Índice

Introducción	6
Capítulo 1	
Gabriel Vargas y la historieta	8
A) Edad de oro de la historieta en México	11
B) Gabriel Vargas	33
Capítulo 2	
El proceso de aprendizaje	44
A) Colaborador en revistas y periódicos	47
B) De los cartones a las historietas	53
Capítulo 3	
La madurez de un artista	98
A) Caricaturista con estilo	101
B) De <i>Los Superlocos</i> a <i>Poncho López</i>	108
Capítulo 4	
El momento de la consolidación	134
A) Del topillero Jilemón a la irreverente Borola	137
B) De <i>Vida de perro</i> a <i>La familia Burrón</i>	141
Capítulo 5	
La vigencia de su obra gráfica	182
A) Aportaciones e importancia	185
B) Gabriel Vargas, generales	206
Conclusiones	219
Epílogo	221
Bibliografía	223



Introducción

La edad de oro del cómic mexicano fue un fenómeno industrial y de lectura que dio la oportunidad de desarrollo a varios artistas, quienes gracias a la fuerte demanda del producto se convirtieron en verdaderas máquinas creadoras. Del nutrido grupo de artistas que participaron en dicho movimiento, destaca el nombre de GABRIEL VARGAS, personaje central de esta investigación.

Gabriel Vargas además de ser el máximo representante de la historieta popular mexicana, es el más prolífico dibujante que ha dado nuestro país. Sus inicios se remontan a su infancia, precisamente cuando cursaba la primaria. Su aguda visión, su gusto por el conocimiento y la cultura, aunados a su habilidad para el dibujo y las letras, le permitieron destacar desde pequeño y le facilitaron por mérito propio el ingreso a uno de los principales diarios del país, en el cual desarrolló su talento, realizando diversas viñetas, ilustraciones e historietas. Posteriormente fue requerido por otras editoriales, logrando con el paso de los años reconocimiento y que le fueran encomendados importantes proyectos para diferentes publicaciones.

Hoy en día don Gabriel es un icono de la gráfica en nuestro país, es un artista cuyo legado es un referente obligado cuando se habla de la cultura mexicana en general y del cómic en particular. Ha sido creador incansable de series bélicas, humorísticas, de aventura y de crítica social; también es creador de una innumerable lista de frases, expresiones, nombres y personajes. Vargas es un cronista gráfico que ha plasmado el espíritu del mexicano como ningún otro caricaturista, dueño de un estilo único, muy particular, inconfundible entre todo el universo de creadores de cómics. Él crea y recrea iconográficamente a los personajes de la vida cotidiana, de lo popular, las fiestas y tradiciones, los problemas la vecindad, del barrio, la ciudad, el campo, los mercados; pero no con un fin trágico, por el contrario, siempre busca el lado positivo, explota el lado humorístico, para plasmarlo y proyectarlo gráficamente.

Aquí cabe destacar que la importancia de conocer la historia gráfica de nuestro país es parte de nuestra cultura general, los nuevos creadores gráficos deben tener el conocimiento de esta historia, darle se debida importancia y valor y jamás cometer el error de olvidar, menospreciar o ignorar al talento nacional, que ha forjado nuestra valiosa historia gráfica.



Como señalé anteriormente, don Gabriel comenzó a trabajar desde muy joven. Debido a su inexperiencia y tal vez por falta de asesoría, no tuvo la precaución de conservar desde un inicio sus originales, sumando a esto, el exceso de trabajo le impidió llevar un registro formal de su obra. Actualmente las hemerotecas no cuentan con varios títulos, ya sea en su totalidad o determinados años y en caso de contar con ellos, en su mayoría se encuentran dañados por lo que restringen su consulta al público. Ahora bien, del material disponible no se permite sacar fotocopias y en general se deben pagar cantidades altas por la autorización a ser fotografiados.

Desafortunadamente nunca han existido espacios en las bibliotecas o hemerotecas para las historietas mexicanas y el material simplemente se ha perdido, sobreviviendo únicamente en las manos de unos cuantos aficionados o coleccionistas, que en el mejor de los casos, heredarán a personas que sí valoren estos legados históricos. De tal manera que la obra de don Gabriel se encuentra dispersa y no existe un documento que la consigne en su totalidad. Todos estos aspectos hacen difícil el encuentro natural o intencionado con la obra del maestro y precisamente este fue el reto para la realización de esta tesis: el hacer una recopilación de su trabajo disperso, con el mayor número posible de las editoriales en que colaboró, desde sus inicios hasta el año 2007, para conocer y entender su trabajo general, además de quedar como un registro lo más preciso y completo posible.

Esta tesis es importante porque será, con toda seguridad, una referencia básica y punto clave de partida para futuras investigaciones o análisis en torno a su obra. Veremos datos y detalles nunca publicados como editores, títulos y años de publicaciones, características e imágenes de cada obra o serie mencionada.

Para lograr la compilación más precisa y completa de la obra de don Gabriel, hasta el momento registrada, realicé una ardua investigación bibliográfica, hemerográfica y multimedia. Me di a la tarea de reconstruir más de cien imágenes, revisé más de mil episodios de *La familia Burrón* para registrar e ilustrar el cuadro de personajes, visité el Museo de la Caricatura en Cuautla, Morelos y la ciudad de Tulancingo, Hidalgo. También destaco el hecho de tener la gran fortuna de entrevistarme con el maestro Vargas, quien siempre amable y entusiasta atendió todas mis preguntas y me permitió conocer de cerca parte de su invaluable obra.

Todo lo anterior y más fue necesario para poder documentar lo que no está consignado en otras investigaciones y presentar de manera más puntual la magnífica trayectoria gráfica de don Gabriel Vargas Bernal.



Capítulo 1

Capítulo 1

Gabriel Vargas y la historieta







Gabriel Vargas y la historieta

Historieta de la familia Burrón

En el primer capítulo de la presente tesis revisaremos algunos aspectos de la historieta, datos de la infancia de Gabriel Vargas y sus inicios como dibujante. Toda esta información es una herramienta básica para comprender de mejor forma el contenido de los siguientes capítulos.

En el primer inciso **Edad de oro de la historieta en México**, veremos el concepto de historieta, sus divisiones de acuerdo a su género y contenido, su marco histórico, sus principales fundadores, exponentes, aportaciones e importancia.

En el segundo inciso **Gabriel Vargas** veremos detalles de su infancia, sus primeros dibujos, reconocimientos y la historia de su ingreso a un famoso diario capitalino.



Fig. 1. Gabriel Vargas, *La familia Burrón*, N° 219, Nov. 1982



A) Edad de oro de la historieta en México

A manera de antecedente revisaremos el concepto de *historieta* y a grandes rasgos veremos su historia e importancia en México. Primeramente veamos el significado que indica el diccionario:

“Historieta. 1. Fábula, cuento o relación breve de aventura o suceso de poca importancia. 2. Serie de dibujos que constituye un relato cómico, dramático, fantástico, policiaco, de aventuras, etc., con texto o sin él. Puede ser una simple tira en la prensa, una página completa o un libro”.¹

Pero para comprenderlo mejor veamos los textos de algunos estudiosos del tema, iniciando con la definición de Irene Herner:

“Un lenguaje, un medio de comunicación que surge como expresión de la era industrial y forma parte de los medios de comunicación masiva. El hecho de ser un producto industrial de penetración masiva es lo que le da su característica específica, aún a pesar de ser un fenómeno cultural en el que se incluye la influencia de casi todos los medios culturales; el teatro, el cine, la pintura, etc.”²

Por su parte el investigador catalán Román Gubern, escribió:

“Una definición adecuada de cómic, atendiendo a sus aspectos de lenguaje, es la que subraya su carácter de estructura masiva integrada por una secuencia de pictogramas susceptibles de incluir en su interior elementos de escritura fonética.”³

Para complementar la idea veamos la siguiente definición:

“La historieta mexicana es un arte multitudinario asociado al curso de las publicaciones impresas y en particular a las técnicas de multicopiado de la imagen... nuestro cómic moderno es un fenómeno

¹ Microsoft® Encarta®, 2006 (CD). Microsoft Corporation, 2005

² Irene Herner, *Caricaturas, mitos y monitos, historietas y fotonovelas en México*, p. 2

³ Román Gubern, *El lenguaje de los cómics*, p. 35.



cultural del siglo XX proveniente de la influencia, penetración y ulterior nacionalización de las Dailies y los Sundays”⁴

Primeramente observemos que el diccionario da dos definiciones de historieta, siendo la primera a mi consideración la menos acertada, porque la plantea como un relato de poca importancia. Sin embargo, en mi opinión no siempre es así; porque la historieta tiene varias funciones y objetivos, dependiendo de su género y su contenido.

Por ejemplo, los más importantes investigadores de la historieta en México, la han clasificado por su género en cinco grandes grupos que son:

1. Historieta de Aventura
2. Edificante
3. Humorística
4. Melodrama
5. Pornográfica

Y de acuerdo a su contenido la ha dividido en cuarenta y ocho grupos:

- | | | | |
|-----------------------|--------------------|----------------|---------------------------|
| 1. De adaptación | 13. De heroínas | 25. De mar | 37. Picaresca |
| 2. Biográfica | 14. De horror | 26. De oeste | 38. Poética |
| 3. De arrabal | 15. De hospital | 27. De oriente | 39. Policíaca |
| 4. De barrio | 16. De humor negro | 28. Deportivo | 40. Política |
| 5. De ciencia ficción | 17. De ídolos | 29. Didáctica | 41. Publicitaria |
| 6. De crítica social | 18. De karate | 30. Esotérica | 42. Religiosa |
| 7. De denuncia | 19. De luchadores | 31. Fantástica | 43. Romántica |
| 8. De divulgación | 20. De misterio | 32. Feminista | 44. Rural |
| 9. De época | 21. De piratas | 33. Histórica | 45. Sátira |
| 10. De espías | 22. De selva | 34. Infantil | 46. Taurina |
| 11. De guerra | 23. De superhéroe | 35. Juvenil | 47. Tremendista |
| 12. Héroes infantiles | 24. De suspenso | 36. De parodia | 48. Tropical ⁵ |

⁴ Juan M. Aurrecoechea, CD *Catálogo de la historieta mexicana del siglo XX*, Antesala, capítulo 1.

⁵ *Ibid.*, Antesala, capítulo 1.



Además de tener un contenido diverso, la historieta ha jugado un papel muy importante en la educación del México posrevolucionario; cabe mencionar que en las primeras décadas del siglo pasado leer era privilegio de un reducido sector de la población, era poca la gente que tenía libros en casa, y alto el índice de iletrados. Fue en esta época cuando surgieron de forma masiva varias historietas que despertaron el interés de la población que deseaba leerlas, contribuyendo así inicial e involuntariamente a combatir el analfabetismo en nuestro país.

La falta de escuelas, bibliotecas y librerías hicieron posible el auge de los cómics o historietas, fue entonces cuando el gobierno se percató de la importancia de este género.

Un claro ejemplo lo observamos en el periodo presidencial de Lázaro Cárdenas, cuando solicitó públicamente apoyo a los editores para difundir las campañas de alfabetización a nivel nacional. Otro ejemplo se suscitó años más tarde, hacia 1980 cuando la Secretaría de Educación Pública, dirigida por Fernando Solana Morales, junto con la Dirección Nacional de Fomento Educativo, publicaron una serie de historietas de corte histórico y cultural, por considerar a la historieta, como el mejor medio para despertar el interés de la gente por la lectura. Entonces publicaron varias series como *Novelas Mexicanas Ilustradas*, que fue coeditada por el Grupo Sayrols (editorial fundada por Francisco Sayrols, pionero de la historieta en México).

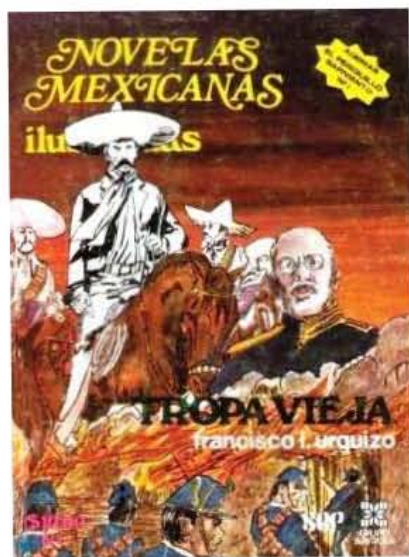


Fig. 2. Portada *Novelas Mexicanas* No 1, año 1981



Fig. 3. Página interior *Novelas Mexicanas* No 1, año 1981



En ella aparecieron varias obras maestras de nuestra literatura como; *El periquillo Sarniento* y *Don catrín de la Fachenda*, de Joaquín Fernández de Lizardi, entre otros. Estas *Novelas Mexicanas Ilustradas* contenían imágenes realizadas por destacados dibujantes como Rubén Lara, Sixto Valencia y Antonio Cardoso, por mencionar solo algunos.

En esas fechas la SEP también publicó la serie *México historia de un pueblo*, que presentó pasajes de la historia de nuestro país; desde la llegada de los españoles, hasta el final de la Revolución en 1919. De igual forma se crearon otras series coleccionables como *Episodios mexicanos*, cuyo objetivo fue fomentar y acercar a la gente a la lectura. Esta colección de 80 tomos hizo un recorrido por la historia de México, desde Teotihuacan hasta la expropiación petrolera. Fue dibujada por Mora-Pacindo y las portadas corrieron a cargo de Cristina A. de la Torre.

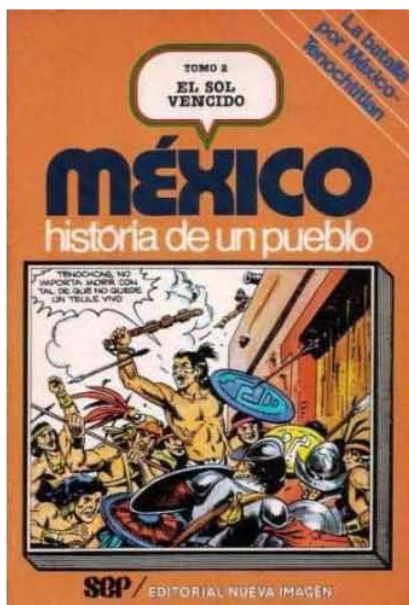


Fig. 4. *México historia de un pueblo*
Nº 2, año 1980



Fig. 5. *Episodios Mexicanos*
Nº 31, año 1981

Sirvan los anteriores ejemplos para fundamentar que la historieta no puede ser únicamente concebida como un relato de poca importancia. Aunque hay que reconocer que también han existido muchas publicaciones de nula calidad en contenido y diseño, que se venden porque existe un mercado consumidor.



Retomando el concepto de historieta y complementando las definiciones presentadas, puedo afirmar que: la historieta es un relato contado con una serie de dibujos, viñetas, cuadros, fotografías o imágenes diversas que se pueden complementar con palabras, frases, símbolos o signos. Es también un medio de comunicación que surgió de forma masiva en la época de la Revolución Industrial a partir del surgimiento de las nuevas técnicas de reproducción masiva de imágenes. En la historieta confluyen varios tipos de expresiones, todos sus formatos, técnicas, estilos, su contenido y género son diversos y sus personajes pueden ser reales o ficticios. Teniendo la ventaja por su bajo costo de llegar a las manos de millones de personas en todo el mundo, sin importar su nivel social o cultural.

En México, a través de los años la historieta ha sufrido grandes cambios, ha gozado del éxito, de momentos cumbre, pero también ha padecido la decadencia y ciertas publicaciones han sido víctimas de la censura, regularmente por motivos de índole político y religioso. La censura es una constante en la historia de los medios impresos en México, la autora Anne Rubenstein en su libro *Del Pepín a Los agachados, cómics y censura en el México posrevolucionario*, hace un análisis al respecto, sin embargo dicho tema no es el objetivo en este trabajo, por lo cuál solo lo señalo como un precedente y característica de la historieta.

Cabe mencionar que cuando las historietas obtuvieron fama en nuestro país, la gente las conocía como las *revistas de monos, monitos, monigotes* o *cuentitos*, después por el nombre de los más populares como *Pepines* y *Paquitos*. Algunas de estas revistas fueron exportadas hacia varios países de Latinoamérica, como República Dominicana, dónde la gente adoptó el dominicanismo *Paquito*, es decir, bautizaron a la historieta como *Paquito* y hasta la fecha en dicho país mucha gente, emplea el término *Paquito* al referirse a las historietas.

En la década de 1970 a 1980 por la fuerte influencia norteamericana en nuestro país, comenzó a imponerse el término "cómic", mismo que está ganando terreno en varios países. Ahora bien, la historieta o cómic, es conocida en todo el mundo, pero cada país le ha asignado un nombre diferente, por ejemplo, en España la conocen como *Tebeos* por la revista TBO, en Italia, *Fumetti*; en Francia, *Bande desciñée* y en Brasil, *Quadrinhos*. En lo consecutivo yo la referiré como historieta, serie o cómic.



Fig. 6. *Max Und Moriz*, año 1865

Con respecto al nacimiento y desarrollo de la historieta como ahora la conocemos, las fuentes consultadas para este trabajo, coinciden en que el caricaturista alemán Wilthem Bush, fue el primero en publicar una historieta, ésta surgió en 1865, impresa a una tinta, contenía rimas acompañadas de un dibujo alusivo al tema y era conocida como *Max und Moritz*. El título corresponde al nombre de los personajes principales de la serie, un par niños que hacen víctimas de sus travesuras a la gente de su pueblo.

Nueve años más tarde en México, en el semanario *El Ahuizote* José María Villasana dibujó chistes políticos y algunas viñetas en secuencia narrativa que se pueden considerar historietas, pero eran muy cortas, no tenían globos de texto, no existía un personaje principal, ya que los personajes eran gente del medio político, a los cuales criticaba y ridiculizaba constantemente.

En el libro *Puros cuentos I*, se afirma que el primer cómic moderno como hoy lo conocemos, surgió en Nueva York en 1896, cuando los editores aprovecharon la nuevas tecnologías y las nuevas máquinas que imprimían a color, publicaron la serie *The yellow kid*, creada por Richard F. Outcalt, para el gangster del periodismo W. Randolf Hearst. El personaje principal es de rasgos



orientales, viste una túnica amarilla y estaba enfocada para el consumo de los inmigrantes neoyorkinos que casi no hablaban inglés.

Al poco tiempo y contagiados por el éxito del *Yellow Kid* los editores comenzaron a incorporar diversas tiras cómicas en sus suplementos dominicales. Valiéndose del éxito generado con estas series, los magnates de la prensa iniciaron una fuerte batalla por ganar lectores y para elevar sus ventas, fue entonces que seriaron las historietas, es decir, entregaban una aventura que quedaba en continuación cada semana, para asegurar la compra de la siguiente entrega.



Fig. 7. *New York Journal*, octubre 1897

El impacto de estos cómics o historietas les permitió poco a poco ganar más espacio, hasta lograr en la mayoría de los casos, salir de los diarios para tener su propio espacio en revistas especializadas junto con otras historietas de éxito. Una edición contenía varias series, porque aún no se implementaba la modalidad de tener una publicación dedicada a un único tema o personaje.



Fig. 8. *El Ahuizote*, 23 de junio 1876

Con respecto a nuestro país, después de un movimiento que surgió principalmente entre las clases populares, México logró en 1810 su independencia; cuando ésta se consolidó, surgió un sentimiento por tener una identidad nacional y escritores e ilustradores, principalmente, buscaron iconos para definir nuestra cultura. En esa búsqueda retomaron los elementos que les rodeaban, como la arquitectura prehispánica, la artesanía, la nueva arquitectura, los paisajes y las costumbres, así crearon una nueva gráfica mezcla de realidad y ficción (entendiendo el término “realidad” como lo ya existente y “ficción” como la exaltación a lo desconocido o a lo anhelado) y a su vez e inevitablemente mezclaron los estilos europeos y los nacionales.

En este proceso de búsqueda y documentación intervinieron escritores como: Ignacio Manuel Altamirano, Guillermo Prieto, Zarco y José Tomás Cuellar. En la ilustración aparecieron: José María Villasana, Luís Garcés, Hipólito Salazar, Constantino Escalante, José Guadalupe Posada, Hesiquio Iriarte y Jesús Alamilla, por mencionar sólo algunos. Como consecuencia de este movimiento de rescate cultural nacieron revistas ilustradas como *El mosaico mexicano*, *México y sus costumbres*, *El museo mexicano*, *La patria ilustrada* y comenzaron a circular con gran aceptación los almanaques (calendarios).

En México desde mediados del siglo XIX ya se distribuían periódicos, revistas, hojas, volantes y folletines, principalmente de temas político-satíricos, las más conocidas fueron: *La orquesta*, *Padre Cobos* y *El Ahuizote*, en las cuales aparecían ya, caricaturas, chistes políticos y diversas viñetas.



Para comienzos del siglo XX, surgieron nuevas publicaciones que no atacaron al sistema y ofrecieron un nuevo perfil de humor blanco. En esta época destacaron *El Imparcial*, *El Mundo Ilustrado* y *Gil Blas*. Aparecieron también diversos gags en varias publicaciones. Pese a lo simple de su contenido, tenían cierta popularidad, simultáneamente surgieron pequeñas historietas blancas, algunas costumbristas y otras de fuerte influencia europea. Cabe mencionar que en esta época el estilo europeo fue una característica que promovió Porfirio Díaz durante su dictadura y se proyectó en varios ámbitos como la arquitectura, decoración, moda, música, pintura, etc.

En el diario *El Mundo Ilustrado*, colaboró el dibujante Rafael Lillo, personaje que la historia le atribuye ser el precursor de la historieta en nuestro país, quien en el año 1908 publicó para dicho diario *Las aventuras de Adonis* (Fig. 9) y *Las desventuras de Adonis*, que narran los conflictos de un perro bulldog con su dueño, en esta serie el nacionalismo está absolutamente ausente. En la imagen se observa el estilo francés en el sillón floreadado, los olanes y en las prendas de los personajes.

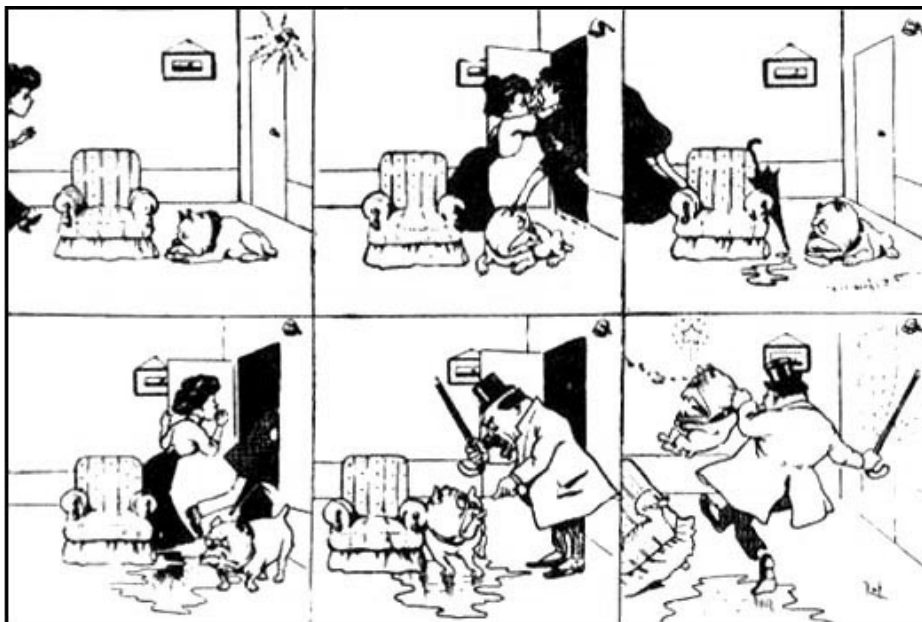


Fig. 9. *El Mundo Ilustrado*, julio 1908



“Las aventuras de Adonis es un ejemplo del modelo de historieta que comenzaba a forjarse en las publicaciones familiares de la época: blanca, aséptica, ligera y, en última instancia, anodina; un divertimento que contrasta notablemente con la rasposa sátira social y la violencia gráfica política de la “prensa chica.”⁶

En la historia de la gráfica en México también destaca el nombre de Juan Bautista Urrutia, quien se encargó de realizar desde el año 1899 hasta 1938 las ilustraciones para las campañas publicitarias de la importante cigarrera *El buen tono*, estas estampas eran obsequios dentro de las cajetillas. El prolífico dibujante creó en 1922 *Las aventuras maravillosas de Ranilla*, que es considerada como la pionera en el formato independiente de historieta, es decir en cuadernillos para venta individual (después conocidos como comic book), además es la primera serie que no compartió espacio con otras sagas o personajes. Bautista Urrutia plasmó en sus dibujos la vida y la cultura mexicana, retomando la gráfica popular.



Fig. 10. Fragmento *Aventuras maravillosas de Ranilla*, Nº 13

⁶ Juan M. Aurrecoechea, *Puros cuentos. La historia de la historieta en México 1874-1934*, p. 115.



“Las tradiciones de la gráfica y la literatura popular abonan el territorio en que nace la historieta, y de ellas adquiere sus rasgos nacionales. Otras influencias, formales y narrativas, de origen europeo y norteamericano, se incorporan en los albores del siglo XX, cuando, animada por el espíritu de la modernidad, la historieta perfecciona su lenguaje y se constituye un elemento obligado de toda publicación que aspire a un público masivo. Sin embargo nuestras tradiciones culturales no son relegadas por las formas y contenidos nuevos, por el contrario, se reproducen y permanecen a lo largo de toda la historia del cómic mexicano”.⁷



Inconvenientes de la mode

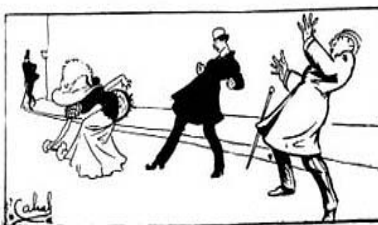
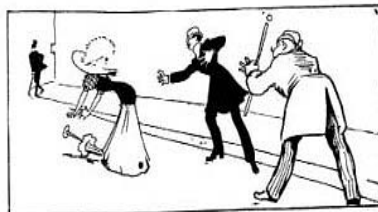
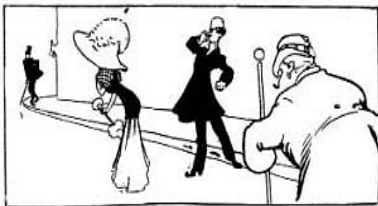


Fig. 11. *Frivolidades*, septiembre 1910

A la par de Lillo, el veracruzano Ernesto García Cabral publicó sus primeras historietas cortas en la revista *Frivolidades*, su trabajo inicial, también tiene una marcada influencia francesa, incluso estuvo becado para estudiar en Europa. A su regreso a México se consolidó como caricaturista, superando a Lillo y convirtiéndose en un importante referente para nuevas generaciones de moneros.

En 1919, al concluir la Revolución Mexicana, surgió nuevamente la inquietud por tener una identidad nacionalista, por revalorizar las raíces, costumbres y tradiciones populares, e inevitablemente hubo un cambio en el periodismo porque ya se había derrocado a la dictadura y al imperialismo, fue entonces que los diarios comenzaron a llenar espacios con algunos cómics norteamericanos vía las agencias americanas, gracias a ellas se hizo posible la reimpresión de esas sagas en los periódicos mexicanos, dejando atrás la influencia europea y abriendo una puerta a la norteamericana.

⁷ *Ibid*, p. 43.



Sin embargo como este material a veces no llegaba a tiempo, los editores se quedaban sin historietas para publicar y fue entonces que decidieron buscar a talentos nacionales para que crearan y desarrollaran sus propias series, entonces surgieron nuevos cómics pero de corte apolítico, humorístico y costumbrista. Estas primeras fueron impresas a una sola tinta e insertadas en los suplementos dominicales de los diarios y en algunas revistas. El primero que impulsó la historieta seriada y mexicanizada, fue el periódico *El Heraldo* publicando en 1921 las aventuras de *Don Catarino y su apreciable familia*. Escrita por Fernández Benedicto, firmada con el seudónimo de HIPÓLITO ZENDEJAS y dibujada por Salvador Pruneda. Como dato curioso, ZENDEJAS hizo en su momento fuertes críticas y sátiras contra Francisco I. Madero; en tanto, Pruneda militaba con los maderistas. Pero los cambios en el país así lo permitían, ya que, como mencione anteriormente se suscitó un inevitable cambio en la gráfica y en el periodismo nacional.



Fig. 12. *El Heraldo de México*, abril 1922

El éxito de *Don Catarino y su apreciable familia* marcó el inicio de los años veinte, pasando de dominical a diario, pero bajo el título de *Las memorias de don Catarino*, ambas series impresas a color, elemento que permitió ganar un mayor número de lectores.



Casi a la par de esta serie, Álvaro Pruneda (hermano de Salvador) y ZENDEJAS publicaron *Chon y Smith*. En 1927 surgió en el suplemento dominical de *El Universal*, la serie *Mamerto y sus conocencias*, escrita por Jesús Acosta y dibujada por Hugo Tilghman, además, se publicó *Chupamirto* creación íntegra de Jesús Acosta. En 1928 nació *El señor Pestaña* con argumentos de ZENDEJAS y dibujos de Andrés Audiffred, sucesivamente fueron apareciendo nuevos diarios que insertaban nuevas series y los dibujantes poco a poco fueron ganando terreno frente al cómic extranjero, creando su propio estilo y logrando en algunos casos una personalidad nacionalista.



Fig. 13. *El Universal*, imagen tomada del libro *Puros cuentos I*, p. 170

El estilo narrativo popular de ZENDEJAS influyó en grandes historietistas de su época, como Jesús Acosta creador de *Chupamirto*, posteriormente en los trabajos de Gaspar Bolaños padre de *Rolando el rabioso*, Germán Butze el genial creador de *Los Supersabios* y el inmortal cronista urbano Gabriel Vargas, con *Los Súper locos*.

Pero para que la historieta se proyectara en forma masiva en todo el país, debieron existir personas que arriesgaran e invirtieran capital para impulsar definitivamente a este nuevo género y lograr su consolidación. Es aquí donde aparecen tres personajes; Francisco Sayrols, El coronel José García Valseca e Ignacio Herrerías. Ellos contribuyeron a que el éxito de este género editorial fuera contundente, por esta razón haré un breve resumen de su trabajo que sirva como antecedente para comprender la importante influencia de estos personajes en el desarrollo profesional de don Gabriel Vargas.



1. PAQUÍN, Francisco Sayrols

En primera instancia mencionaré al dibujante Francisco Sayrols, por ser cronológicamente el primero de los tres editores en publicar historietas. En sus inicios Sayrols colaboró como ilustrador en *El buen tono*, posteriormente se independizó y fundó algunas revistas, entre las que destacaron *La familia*, *Sucesos para todos* y *Caricatura semanario humorístico*. Después de algunos intentos fallidos por comercializar revistas para niños, creó en 1934 el semanario infantil *Paquín* (derivado de Francisco, Paco).



Fig. 14. *Paquín*, N° 42, febrero 1934

Esta revista en sus inicios fue dirigida a los niños y contenía varias tiras cómicas norteamericanas que ya eran éxito en Estados Unidos, la publicación cambió poco a poco y combinó las tiras extranjeras con los trabajos de los dibujantes mexicanos, entre ellos Alfonso Tirado y Salvador Patiño. Con esta fórmula logró capturar a un mayor número de consumidores y logró así una proyección comercial de mayor impacto. Gracias al éxito de la revista *Paquín*, la editorial Sayrols decidió lanzar otra revista de historietas, pero en un formato menor con el nombre de *Paquín chico* la cual también tuvo gran aceptación y altas ventas.



"Sayrols es el primer editor de revistas de monitos en escala industrial, pero no el más prolífico y exitoso. Quizá porque don Francisco prefiere seguir distribuyendo publicaciones "sanas, instructivas" y con predominio de servicios importados, cuando la competencia, basada en productos nacionales, explota las "bajas pasiones" y se hace cada vez más populachera. Probablemente porque su línea editorial "familiar" es sobradamente rentable y otras publicaciones le dejan tanto o más dinero que Paquín. Pero, también, porque Sayrols es un empresario tenaz pero civilizado, y la guerra sin cuartel que se desata a finales de los treinta entre los editores reclama una agresividad de la que carece, pero que les sobra a sus competidores: hombres curtidos en la batalla comercial y —literariamente— de armas tomar, como el Coronel García Valseca y el Chamaco Herrerías".⁸

2. EL CORONEL, José García Valseca

En 1932, después de varios fracasos empresariales surgió en el medio periodístico la figura del coronel José García Valseca, quien con el apoyo del general Calles editó la revista *Provincias*, de contenido político, dirigida por Juan de Dios Bátiz. Para 1935 buscaron nuevas opciones para publicar, es aquí cuando su colaborador Manuel Cadena, le hizo notar el éxito del *Paquín* de Sayrols y descaradamente el coronel publicó su propia versión, copiando el formato del *Paquín*, pero con el nombre de *Paquito* y aprovechando el respaldo de la *Cooperativa Excelsior* hizo grandes tirajes. Al año siguiente publicó *Pepín*, y fundó su propia editorial bajo el nombre de *Juventud*. Después apareció la revista *Paquita* (copia de *La familia* de Sayrols), *Mujercita*, *Farsa*, *Manos arriba* y *Pinocho*. Todas con diversos temas para todo tipo de lectores.

En 1941 el coronel ya había adquirido los mejores equipos de rotograbado y se lanzó a la publicación del diario *Esto*, el primer diario de deportes, en el cuál hábilmente insertó un suplemento a color con historietas nacionales de aventura, humor y romance. Fundó entonces *Editorial Panamericana* y adquirió varios diarios como *El Fronterizo*, de ciudad Juárez, *El Heraldo*, de Chihuahua, *El Continental*, de El Paso, Texas y poco a poco fundó los diarios *El Sol* en varios puntos del país. Para 1972 era dueño de una importante cadena conformada por 37 diarios. En 1954 decidió dar por terminada la serie *Pepín*, para dar mayor atención a su carrera política y a sus diarios, en tanto la revista *Paquito* se publicó hasta 1977, año en que García Valseca por problemas políticos perdió su editorial, pasando su empresa a manos de los hermanos Vázquez Raña (actuales

⁸ Juan M. Aurrecoechea, *Puros cuentos, la historia de la historieta en México, 1934-1950*, p. 53.



dueños del emporio Hermanos Vázquez). Hacia los años cuarenta *Paquito* había sufrido varios cambios que la transformaron en una revista para adultos con series como *Arrabalera* y *Una mujer como todas*. A mediados de los años cincuenta con la desaparición de *Pepín*; la revista *Paquito* tuvo un nuevo impulso y retomaron las historietas familiares, de humor, ficción y aventura como *Popeye*, *El fantasma* y *La familia Burrón*.



Fig. 15. *Popeye*, Nº 12006, año 1953

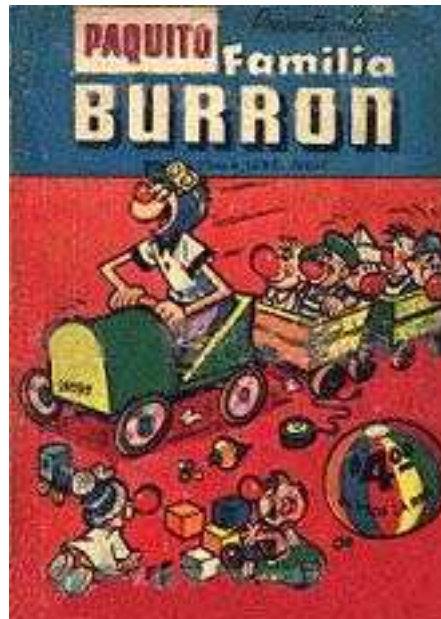


Fig. 16. *La familia Burrón*, Nº 16761, año 1966

"... al final de la década en Editorial Panamericana soplan de nueva cuenta vientos dignificadores, y las revistas de historietas que sobreviven adoptan el modelo del cómic book norteamericano. Gracias a esta política, el espléndido Gabriel Vargas consiguió que sus series, *Don Jilemón*, *El Güen Caperuzo*, *Poncho López* y *La familia Burrón* aparecieran en fascículos exclusivos. Ya entrados en los cincuenta las nuevas historietas especializadas se multiplican con base en servicios importados. Bajo el título genérico de "Paquito presenta" aparecen: *El Fantasma*, *Mandrake*, *Popeye*, etcétera. El último baluarte de las historietas de Editorial Panamericana es *La familia Burrón* que se mantiene en esta empresa hasta finales de los setenta."⁹

⁹ *Ibid.*, p. 69.



3. EL CHAMACO, Ignacio Herrerías

En 1916 surge a escena Ignacio Herrerías, en el medio periodístico, escribiendo a los catorce años de edad crónicas deportivas para el diario *El Pueblo*, con el seudónimo GULLIVER, sin embargo por su corta edad lo identificaban como EL CHAMACO, apodo que ostentó toda su vida. En 1920 publicó un pequeño diario deportivo y de espectáculos llamado *El Décimo*. Después viajó a Los Ángeles California a estudiar periodismo, colaboró en algunos diarios, y en 1932, ya en México, ingresó a *El Excelsior*, dónde Gonzalo Herrerías era jefe de redacción.

Con este cúmulo de experiencias, decidió editar por su cuenta la revista *Mujeres y deportes*. Publicación (muy parecida a *Jueves de Excelsior*) en la cual publicó diversos temas como noticias del cine, nota roja, noticias nacionales e internacionales, recetas de belleza, notas deportivas e insertó algunas historietas de dibujantes nacionales; los que fueron invitados personalmente por Herrerías para que colaboraran con él, entre ellos Gabriel Vargas, con quien se arriesgó al publicar una serie de alto contenido religioso y que después de exponerlo por varias semanas casi le costó el cierre de su editorial.

Mujeres y deportes tuvo mucho éxito, contenía también un suplemento noticioso llamado *Novedades*, mismo que en 1937 se independizó y se convirtió en el después famoso diario *Novedades* (que desapareció a finales de los noventa), en éste, encartaba las historietas de la revista *Mujeres y deportes*. Poco después en el año de 1936, publicó el *Novedades taurino* en el que insertó seis páginas de historietas, y en el mismo año lo transformó en la revista de cuentitos *Chamaco* (bautizada así por su apodo). Más tarde apareció la revista *Chamaco chico* donde adoptó nuevos formatos más pequeños y fáciles de manipular. Experimentó lo mismo con las revistas *Cuentos y novelas* y *Detectives y bandidos*, ambos conocidos también como *semanarios de bolsillo*.

Ante estas nuevas publicaciones sus competidores reaccionaron, duplicando también sus títulos con los dos nuevos formatos chicos; la reacción de los consumidores ávidos de nuevas historietas fue favorable. Pero la ambición, arrojo o visión empresarial de Herrerías fue mayor y no conforme con los aciertos y éxitos editoriales, decidió acortar la periodicidad de las series y logró a principios de 1939 publicar diariamente la revista *Chamaco chico*.

A pesar de la fuerte crisis económica que atravesaba el país, los populares *Paquines*, *Pepines* y *Chamacos* se convirtieron en artículos casi de primera necesidad, con altos niveles de consumo. Herrerías mantuvo pocos títulos en el mercado pero de altos tirajes y ventas; los suficientes para competir contra Sayrols y García Valseca.



Fig. 17. *Chamaco chico*, Nº 694, circa 1942

La competencia directa, culminó tristemente con el asesinato de don Ignacio Herrerías en el año de 1944. Posteriormente su viuda Vesta Montoya, tomó la dirección de la editorial, pero fue inevitable el fracaso de *Los chamacos*.

En los años cincuenta las acciones de Herrerías pasaron a manos del empresario Rómulo O´Farril, quien dio atención y apoyo a *El libro semanal*, historieta novelizada, de los primeros formatos bolsillo y de gran aceptación popular en todo el país.

Sin duda estos tres personajes fueron los fundadores de las más importantes cadenas nacionales distribuidoras de diarios, revistas e historietas. Ellos contribuyeron al crecimiento económico del país porque crearon importantes e innumerables fuentes de trabajo ya que contaban con los equipos más modernos del mundo, lo cual les permitió imprimir con buena calidad en alto volumen a bajo costo. Es precisamente esta etapa de auge mercantil el momento cumbre de la historieta la llamada "Edad de oro". Durante los años treinta y los cuarenta la fiebre por el alto consumo de la historieta se manifiesta, las publicaciones se diversificaron, se imprimía a color, surgieron las primeras fotonovelas y los suplementos dominicales se volvieron elementos clave para lanzar nuevos personajes con los cuales el lector regularmente se sentía identificado, todo bajo la fórmula de mezclar sueños, anhelos, ficción y realidad.

Durante mi investigación pude observar en varios números del año 1937 de la revista *Mujeres y deportes* que se insertaron mensajes dirigidos a los distribuidores recordándoles que era importante hacer su pedido con anticipación para no quedarse sin material de venta, también anticipaban a los lectores no dejarse sorprender con el precio, ya que, en provincia era común elevar el costo debido a la alta demanda del producto. Estos mensajes bien pueden ser una premeditada herramienta de publicidad o un franco acercamiento al lector para darle la idea de respaldo y así mantener una imagen de seriedad y compromiso con sus lectores y los distribuidores.



Fig. 18. Anuncio de la revista *Chamaco chico*.

Fig. 19. Anuncio de la revista *Pepín*

“Los grandes rivales compiten también por el favor de maestros y padres de familia aportando constructivos melodramas a las campañas “desalfabetizadoras.”¹⁰

Otro aspecto importante del movimiento que generaron estos empresarios al controlar casi todo el mercado y manejar enormes cantidades de publicaciones, fue cuando en los años cuarenta, apoyaron al gobierno en sus intensas campañas de alfabetización; porque obviamente los editores eran los más interesados y beneficiados al tener un pueblo alfabetizado.

¹⁰ op. cit. p. 22



También observé que el diario *Esto* de agosto de 1946, se publicaron desplegados, en los cuales de acuerdo a la Ley del 21 de agosto de 1944, que estableció la Campaña Nacional contra el analfabetismo, el entonces presidente Manuel Ávila Camacho, por conducto de la SEP, solicitó la colaboración de la prensa del país, particularmente de la cadena García Valseca, para reforzar las campañas de alfabetización. Para corresponder a las autoridades, los empresarios organizaban ventas de libros en las instalaciones de sus respectivas redacciones y publicaban listas de los libros que recomendaban. Estas acciones eran agradecidas públicamente con grandes desplegados del gobierno (ver p. 112) y algunos diarios comenzaron a publicar series de contenido histórico, documental y cultural.

En la década de los años cincuenta, se dio la consolidación de grandes e ingeniosos dibujantes y guionistas como Alfonso Tirado, Ignacio Sierra, Germán Butze, Bismark Mier, Alberto Cabrera, Yolanda Vargas Dulché, Ramón Valdosiera, Francisco Flores, Salvador Patiño, Ignacio Sierra, Abel Quezada, Araiza, Bolaños, Gabriel Vargas entre muchos otros. Sin embargo y a pesar de seguir vendiendo diariamente miles de historietas, en la misma década comenzó el declive de las mismas; en primera instancia porque Sayrols cambió de género sus publicaciones; Valseca dio toda su atención a sus diarios y decidió terminar con el tiraje del *Pepín*; y la editorial *Novedades* de Herrerías (quien ya había muerto) dio mayor importancia a los cómics norteamericanos. Sumado a esto, cabe destacar que la década de los cincuenta marcó el inicio de la televisión en México, este nuevo medio de comunicación por el elevado costo de los aparatos receptores, tardó varios años en entrar masivamente a los hogares, lamentablemente, poco a poco fue desplazando a la historieta, ya que, a la gente le resultó más novedoso y atractivo ver el televisor que leer.

Así, los espacios para publicar se diversificaron y se dio la inevitable incorporación definitiva de los cómics estadounidenses a las páginas de las publicaciones nacionales, pero gracias a la calidad de nuestros historietistas, durante la década de los sesenta e inicios de los setenta vuelven a popularizarse. Revistas como *El Payo*, *Kalimán*, *El libro vaquero*, *Lágrimas y risas*, *Los Super-sabios*, *Chanoc*, *La familia Burrón* y *Los Super-machos* fueron las más vendidas y exitosas en todo el país.

A finales de los setenta e inicios de los ochenta la decadencia de la historieta es evidente. Con la llegada del televisor a color y en los ochenta con la invasión de video-caseteras y videojuegos, la gente olvida los viejos entretenimientos: las rondas infantiles, la carpa, la radio, el cine, la lectura...



Sumado a esto la proliferación de revistas mediocres, de mal gusto, y sólo para adultos, terminan por dar el golpe bajo a la historieta, la cuál tiene aún dignos representantes, pero la única publicación sobreviviente de lo que fuera la época dorada de la historieta es *La familia Burrón*.

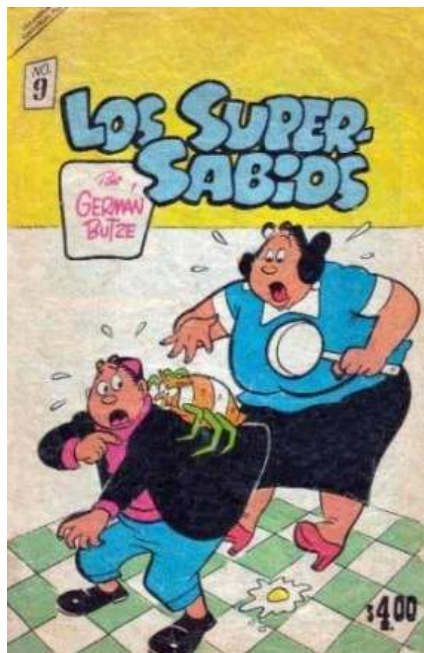


Fig. 20. *Los Super-sabios*, Nº 9, mayo 1978

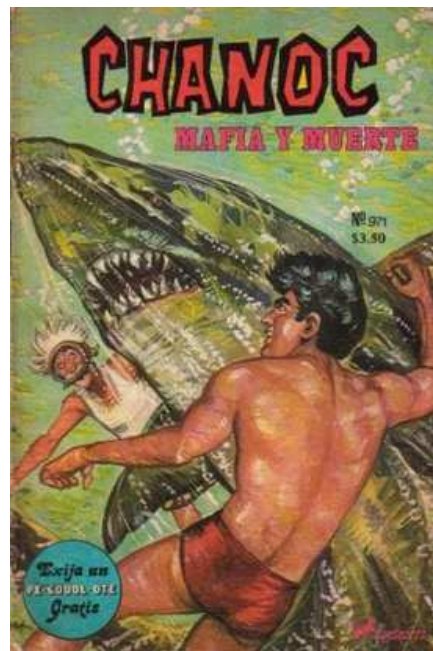


Fig. 21. *Chanoc*, Nº 971, mayo 1978

En su momento Sayrols, García Valseca y Herrerías desde su respectiva casa editorial, se respaldaron por excelentes equipos de trabajo, mismos que hábilmente se encargaron de difundir y diversificar los temas de contenido, a fin de abarcar el mayor número de lectores. La competencia fue encarnizada, los editores pagaron a los mejores dibujantes cantidades extraordinarias y muchos de estos caricaturistas trabajaron a la vez para dos empresarios.



Pero fueron específicamente Ignacio Herrerías y el coronel García Valseca los que entraron en franca y abierta competencia por ganar lectores, ambos renovaron constantemente sus publicaciones y contrataron a los mejores dibujantes, guionistas y colaboradores. Fue precisamente Gabriel Vargas uno de esos afortunados.



Fig. 22. El joven Vargas en la oficina de Ignacio Herrerías.
Ilustraciones de Gutu, para la colección *La familia Burrón*, tomo 10, p. VIII



B) Gabriel Vargas

Cuando escuchamos el nombre de Gabriel Vargas irremediablemente pensamos en *La familia Burrón* o bien, se revela alguno de sus personajes en nuestra mente y tal vez nos abruma la nostalgia por esas historietas que en la mayoría de los casos fueron nuestras primeras lecturas; el primer acercamiento para muchos al fabuloso mundo de la lectura y mejor aún, al maravilloso mundo de las historietas. Hablar de Vargas va más allá del creador de una serie exitosa, es hablar de una vida llena de trabajo, de perseverancia, dedicación y vocación, de una persona privilegiada que desde infante tuvo la clara visión de lo que deseaba ser y hacer en su vida.

Gabriel Vargas Bernal nació en Tulancingo, Hidalgo, el 5 de febrero de 1915. (Dos años después, el 18 de marzo se fundó *Excelsior*, su primera fuente de empleo). Es el quinto de doce hijos del matrimonio de Josefina Bernal y Víctor Vargas Vargas. Don Gabriel desde niño ha otorgado innumerables entrevistas; en algunas ha narrado pasajes de su infancia, pero a mi consideración la entrevista más completa e interesante es la que le realizó el periodista Alberto Carbot, de la cuál transcribo el siguiente fragmento:

En 1909, poco antes de fallecer, mi abuelo Francisco Vargas, Originario de Sevilla –casado con la médico homeópata potosina, Concepción Vargas-, y quien se encargaba de comercializar con las poblaciones de las 3 huastecas, decidió que Víctor, mi padre, muy joven aún, se quedara al frente de los negocios familiares. Poseía un ejército de mulas que salían cargadas hacia la sierra con todo tipo de utensilios y víveres.

Transportaban zapatos, cobijas, útiles para el hogar, sombreros, arrees, pescados, latas y hasta vino. En la casa de Tulancingo, en la avenida 21 de marzo, de enormes y macizas vigas y amplios jardines, desde temprano podía verse una veintena de zapateros –trabajando arduamente en el calzado que mi padre luego vendía en la sierra-, y también a musculosos hombres con grandes mandiles albos, encargados de destazar gigantescos pescados a los que untaban en sus entrañas con sal de grano y luego metían en enormes cajas que se amontonaban hasta el techo. En otro salón, repleto de aparatos extraños, se elaboraban sombreros de palma. También se hacían sombreros “de ciudad”. El lugar tenía un olor muy especial por la resina que se utilizaba.



El fieltro lo compraban en México y llegaba en descomunales rollos. Ahí en mi casa, siempre del brazo de mi madre, recorría estos grandes salones, donde todo se confeccionaba, con la curiosidad propia de un niño.

Cuando falleció el abuelo Francisco, de buenas a primeras mi padre se enfrentó a un mundo que, aunque no le era desconocido, de un solo tajo le absorbió la mayor parte de su vida y lo convirtió en el eje principal de su familia.

Para cumplir con sus obligaciones se adelantaba al ejército de arrieros al mando de Amador Ayala, un tipo enérgico, curtido por el sol, y de todas sus confianzas. El, con mano férrea era responsable de la suerte de sus hombres y la de 80 a 90 animales cargados hasta el límite de su resistencia, con los pedidos que mi padre recogía en los poblados transitados. Lo escoltaban comúnmente 2 ó 3 trabajadores que siempre iban armados, porque en aquellos años, al igual que hoy, los asaltos en los caminos eran cosa habitual.

De sus viajes a la sierra, que duraban varias semanas, frecuentemente regresaba enfermo. "Te vas bien y mira cómo vuelves" decía mi madre, porque él se quejaba de un terrible dolor de garganta.

"Me siento muy mal; ya me explicó el doctor que si sigo así tendrán que operarme", comentaba. Y ella le respondía "pues tienes que atenderte, y si ya te dijeron que no hay más remedio que la operación, pues debes hacerlo".

Pero mi padre se rehusaba, porque decía que no tenía tiempo. "Para eso tengo que ir a México y a Pachuca..., no puedo", era su argumento.

Al fin, un día se decidió y como su posición era desahogada, acordó operarse en nuestra propia casa. En un enorme cuarto al que mandó a pintar todo de blanco, poco a poco se fue colocando el mobiliario quirúrgico que paulatinamente fueron enviando desde México. ¹¹

En dicha operación murió el padre de Gabriel Vargas; las responsabilidades y la administración de los negocios recayeron de la noche a la mañana sobre los hombros de doña Josefina. El deceso de la cabeza de la familia fue un parte aguas en la vida de los Vargas, a raíz de este acontecimiento los amigos se alejaron, los deudores desaparecieron, los acreedores aparecieron y la situación en general se tornó difícil para una joven viuda que tenía que cuidar hijos, casa y negocios. Fue entonces que la señora Bernal tomó la decisión de vender lo que le quedaba y se trasladó con sus doce hijos a la capital en busca de una mejor vida. Se establecieron en la calle de Moneda número 50 en el centro de la ciudad y abrieron una tienda de abarrotes. El habitar en esta zona fue un punto vital para el desarrollo de la carrera del futuro dibujante, ya que

¹¹ Alberto Carbot, Revista *Gente Sur*, "Gabriel Vargas; el primer capítulo de su biografía", N° 93.



ello le permitió conocer y observar de cerca vecindades, cantinas, pulquerías, teatros, cines, peluquerías, en fin; acercarse a la gente que trabajaba y habitaba en la agitada ciudad. El respirar el aire de una nueva vida, fue sin duda una ventana abierta para observar y posteriormente recrear y plasmar en sus dibujos, con su particular visión todo ese espectáculo que la creciente ciudad le otorgaba. Con todo lo anterior podemos ya identificar al pequeño en varios ambientes: el hecho de ir del rancho a una vivienda; del tranquilo pueblo a la bulliciosa capital; y de la opulencia a la limitación, estos elementos le dieron la oportunidad de vivir dentro de una diferente cultura y sociedad.

Al poco tiempo de su llegada a la ciudad de México, don Gabriel fue inscrito para cursar el primer grado, en la escuela primaria Rodolfo Méndez. Cabe señalar que sus padres siempre quisieron que sus hijos tuvieran una profesión y desde pequeños les inculcaron el amor por el estudio y la lectura, por esto al ingresar a la escuela él tenía más conocimientos que sus compañeros y lo ascendieron sin problemas de primero al tercer grado de primaria.

“...los directivos se dieron cuenta que Vargas ya sabía leer y muchas otras cosas sobre ciencias naturales, astronomía, historia, geografía y otras maravillas... las cuales contaba a sus compañeros con el permiso de la maestra... Ante los relatos del niño sus compañeros quedaban alelados”.¹²



Fig. 23. Gabriel Vargas. Ilustración de Guty Colección *La familia Burrón*, Tomo 5, p. V

De acuerdo al material consultado para la presente tesis, puedo asegurar que Vargas desde niño tuvo el gusto y la habilidad por el dibujo, pero tenía que trabajar a escondidas y debajo de la cama iluminado con velas y con la ayuda de uno de sus hermanos, porque a su mamá no le

¹² J. Luis Trueba, *La historieta que desnuda al ser*, p. 15.



gustaba que su hijo perdiera el tiempo dibujando ya que podía terminar de pintamonos. Ella era una persona muy preocupada por el futuro de sus hijos y anhelaba cumplir el deseo de su esposo: que sus hijos fueran gente de bien, con una profesión y una carrera terminada.

Gracias a su natural talento e inteligencia fue requerido por los profesores para ilustrar los periódicos murales de su escuela. Así, motivado principalmente por el director del plantel, profesor Evaristo Ruiz, quien supo reconocer su talento, lo impulsó a participar en varios concursos, en los que obtuvo sus primeros reconocimientos y encausó su vocación.

El primer concurso en el que participó, fue de dibujo infantil, organizado en el año 1927, por la embajada de Japón en México. El pequeño Gabriel registró cuatro ilustraciones, los temas fueron: *El zócalo de la ciudad de México*, en éste plasmó el Palacio Nacional, *Las pirámides de Teotihuacan*, *El principal embarcadero de Xochimilco* y *La columna de la Independencia*. Quedó en segundo lugar por haber rebasado su dibujo las medidas establecidas en la convocatoria, pero su talento fue reconocido en una ceremonia de premiación realizada en los patios de la Secretaría de Educación Pública. Recibió como reconocimiento a su esfuerzo una maleta llena de material para dibujar, otra de artículos deportivos y de manos del embajador japonés, su primer premio en efectivo.

En 1930, el Departamento de tránsito capitalino, convocó a los niños de primaria, a realizar un dibujo con el tema *El día del tráfico*. Vargas Bernal de inmediato inició su proyecto, pero su inquietud por el dibujo hizo que no se conformara con el pequeño formato que indicaban las bases del concurso, él lo realizó sobre tres cartulinas bristol, en tinta china negra y en dibujo a línea, sin sombras ni medios tonos. Estas cartulinas dieron un tamaño final de dos y medio metros de largo por ochenta centímetros de alto. Debido al tamaño y lo detallado del dibujo, no le dio tiempo de entrar al concurso, cuando lo tuvo listo, lo mostró al director del plantel don Evaristo Ruiz, disculpándose por la tardanza, quien al ver la ilustración quedó impresionado y conecedor de su talento, le sugirió presentarse con los directivos de la SEP, para mostrarles su trabajo, que era una verdadera obra de arte.

Vargas haciendo caso del consejo realizó un nuevo dibujo que midió un metro por ochenta cms. de alto, en el cual plasmó tal como imaginó que fue *La construcción de la catedral de México*, éste lo realizó para mostrarlo junto a *El día del tráfico* y poner ambos a consideración de los directivos de la SEP. Originalmente *El día del tráfico* tenía más de dos mil figuras, es una obra realista, un trabajo mimético que intenta representar con sumo detalle cada personaje; Vargas



buscó la proporción real en los cuerpos y trazó a detalle la ropa, sus estampados, sus pliegues, además las actitudes de la gente fueron minuciosamente trazadas.

En este dibujo relata un desfile de los medios de transporte en nuestra ciudad; hay en esta imagen un gran abanico de personajes; vendedores, policías, gente paseando, músicos. El contraste es evidente, el creador dibujó hombres del campo de notable condición humilde, vestidos de pantalón de manta, guarache y sombrero de palma; en la contraparte dibujó a otros que aparecen de moderno traje, con mocasines, sombrero de fieltro, bombín o suéter. Aparecen también algunos trabajadores vistiendo peto de mezclilla, boina, cachucha y zapato o bota de obrero. Se ven mujeres conservadoras o tradicionalistas de trenzas, vestidos largos, de rebozo, las más jóvenes aparecen de cabello corto al estilo francés de esos años, de brillosos zapatos de tacón y modernos vestidos estilo charlestón, algunas con sombrilla de encaje en mano. Además observamos pequeños juniors vestidos de marinerito, otros niños por el contrario se les ve descalzos con prendas sencillas, los juniors tienen mascotas y los pequeños trabajadores tienen un cajón de bolero. De izquierda a derecha aparecen unos arrieros, una carreta jalada por bueyes, lujosas diligencias remolcadas por finos caballos, y sus pasajeros los catrines son custodiados por varios sombrerudos. Al final desfila la moderna *Compañía cinematográfica Excelsior* y al fondo en los muros hay carteles detallados que anuncian: *Casinos, el cigarro de los deportistas; La Prensa, el periódico que conquistó a México; Excelsior, el periódico de la vida nacional y El Universal Aviso oportuno*. También aparecen personas en los balcones y abajo las vitrinas de los negocios exhibiendo sus productos. Al frente se puede observar a un señor vendiendo helados de 5 centavos, al centro un señor vestido como el personaje de Chaplin anunciando abrigos de \$35.00, a la derecha se ve un puesto de refrescos de 5 centavos. Este conjunto de elementos de evidentes contrastes sociales y culturales, los ubicó en un plano con vista desde la Alameda Central hacia la Av. Juárez, este sitio resultó fuente de inspiración del pequeño dibujante, dieciocho años antes de la creación del magnífico mural del pintor Diego Rivera, *Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central*.

“No es una caricatura de la ciudad; es un dibujo inusual que aún denota los trazos nerviosos, cándido, inocentes, pero que ya recogen la aguda observación del cronista visual, del hombre que va a retratar a la sociedad mexicana del siglo XX.”¹³

¹³ Agustín Sánchez, Revista *La Piztola*, “Gabriel Vargas, 75 años de caricatura”, N° 177, pp. 8-9.

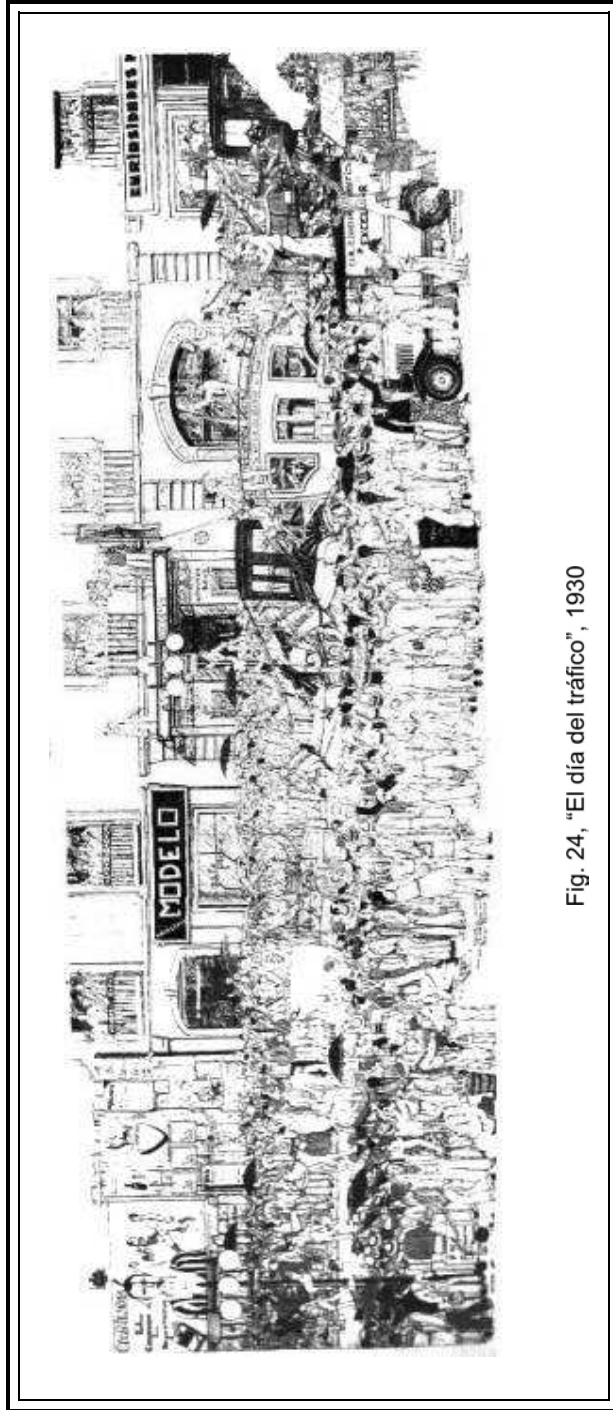


Fig. 24, "El día del tráfico", 1930

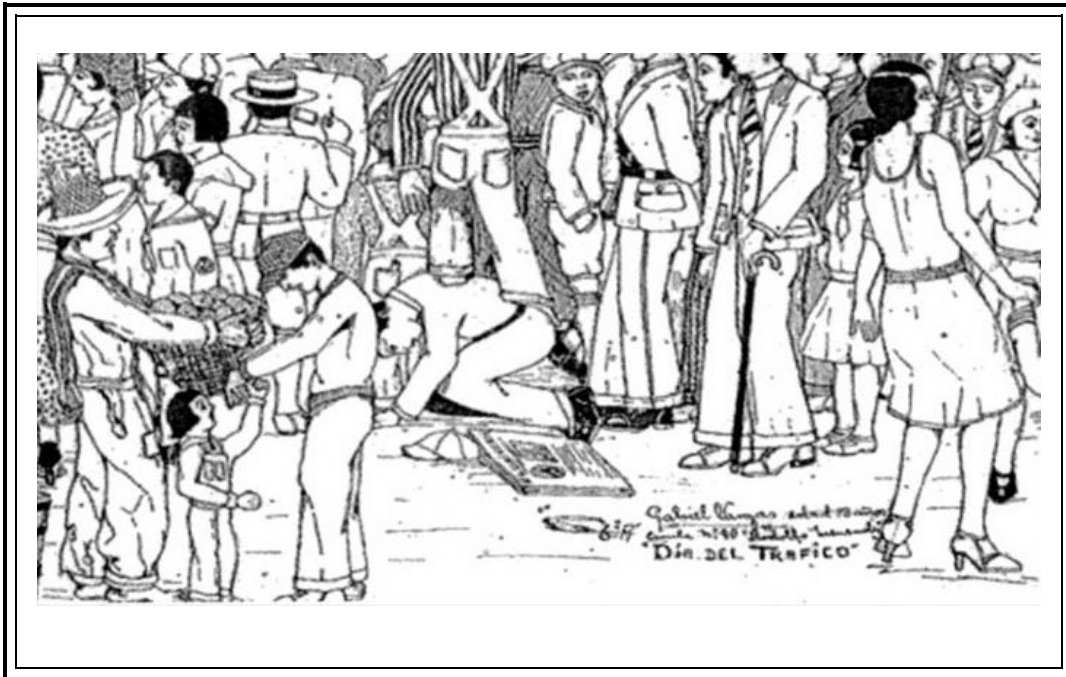
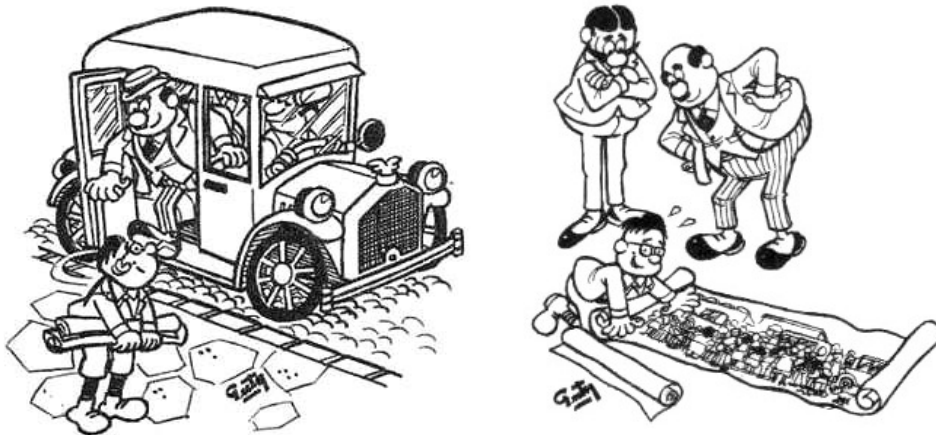


Fig. 24-2 Detalle de *El día del tráfico*



Desafortunadamente hace algunos años un accidente doméstico causó la pérdida de una fracción de la pieza y ésta ha quedado incompleta. Actualmente es resguardada en la casa del maestro. Al tener la oportunidad de ver esa tira de más de un metro de largo, que ha sobrevivido al tiempo, no puede uno menos que sorprenderse y pensar en lo maravilloso que debió ser el estar ante aquel chiquillo de apariencia seria y formal, cuando desplegaba esa pieza tan elaborada, una y otra vez, sin imaginarse que ese sería el inicio de una larga y fructífera trayectoria como dibujante.

Pero para que esto sucediera, tenía que presentar sus dibujos ante alguna autoridad. Fue entonces que gracias a la cercanía de su hogar con las oficinas de la SEP tuvo la paciencia de esperar por varios días afuera de las instalaciones la llegada del secretario del ramo, sin embargo, por azares del destino lo confundió con otra persona -Alfonso Pruneda- y cuando Vargas lo abordó en la calle, -A Pruneda- le comentó el motivo de su acercamiento, señalando sus obras bajo el brazo, éste, ante tal argumento lo invitó a pasar a su oficina para atenderlo. Vargas mostró sus dibujos y Pruneda al verlos quedó gratamente sorprendido con el ágil trazo del jovencito, sin embargo él no era el Secretario de Educación. El error más afortunado de Vargas fue confundir al secretario con el director de Cultura del Instituto Nacional de Bellas Artes.



Figs. 25 y 26. Gabriel Vargas con Alfonso Pruneda
Ilustraciones de Guty, para la colección *La familia Burrón*. Tomo 5, p. VII-VIII



"Alfonso Pruneda inmediatamente mandó llamar a don Juan Olaguibel, quien en esa época era jefe del Departamento de dibujo y trabajos manuales. Pronto se empezó a llenar la oficina de grandes personajes, entre otros, don Alfonso Caso, quien, al ver el dibujo de la Catedral de México, dijo sorprendido: *esto es un códice.*"¹⁴

Después de analizarlo con un grupo de funcionarios, acordaron otorgarle una beca para estudiar pintura y dibujo en Francia, y solicitaron la presencia de su madre para darle la notificación y firmar la autorización. Pero ella estaba molesta con su hijo, porque a causa de su afición al dibujo había provocado un pequeño accidente que el propio Vargas describe de la siguiente manera:

"...el director me habló de otro concurso para todas las escuelas del Distrito Federal sobre el Día del Tránsito. Tenía un mes para trabajar algo pero se venció el plazo y todavía no terminaba. Lo que sucedió es que mi dibujo media casi tres metros. En la escuela me llamaron la atención porque no lo había entregado. Y también mi madre, no veía bien que dibujara, ella quería que hiciera una carrera profesional, me decía: "¿Qué vas a ganar de pintamonos?"; por eso lo trabajaba por las noches debajo de mi cama con la ayuda de mi hermano. Una vez me quedé dormido y las parafinas empezaron a quemar el colchón, el caso es que todos se espantaron porque yo me estaba ahogando debajo de la cama..."¹⁵

La madre de don Gabriel al inicio no le creyó, incluso le solicitó una carta firmada como prueba para saber si era real la historia de la beca a Francia. Con carta en mano se dirigió a las oficinas para platicar con los directivos y al comprobar que todo era cierto decidió apoyar la vocación de su hijo.

Al paso de los días comenzaron los preparativos para el viaje, el joven se dedicó a estudiar todo lo relacionado con la cultura, geografía e historia francesa, pero a pocos días de partir tomó la decisión de no salir del país porque lo que más deseaba era ayudar a su madre con los gastos de la casa y trabajar como dibujante en algún diario. Rechazó así la oportunidad de estudiar becado fuera del país. Después de una plática con su madre, ambos se dirigieron a la oficina de Alfonso Pruneda, quien al escucharlos comprendió la difícil situación económica de la familia y se encargó de tramitarle una beca por parte de la Secretaría de Educación y le extendió dos cartas de

¹⁴ Jordan González, Revista *Etcétera*, "La TV acaba con todo, conversación con Gabriel Vargas", p. 19

¹⁵ *Idem.*



recomendación; una dirigida al jefe de redacción del periódico *El Excelsior* el señor Gonzalo Herrerías y otra para los dibujantes del mismo Ernesto García Cabral y Mariano Martínez.

Vargas había concluido la educación primaria y pasaba largo tiempo en los talleres de la SEP dónde Juan Olaguíbel, jefe del departamento de dibujo (creador entre otras obras de la *Diana Cazadora* y *la fuente de Petróleos*), se encargaba de regalar lápices, pinturas y material a los niños que acudían a los talleres para dibujar, a su corta edad Vargas experimentó técnicas y uso de diferentes materiales. Así concluyó la época de las aulas, no asistió a la secundaria, pero su gusto por el estudio y el dibujo lo desarrolló en las redacciones de los diarios más importantes del país, sitios dónde sus compañeros de *El Excelsior* lo bautizaron como EL EMBAJADOR JAPONÉS, por su seriedad y caballerosidad. Pero VARGUITAS es el apodo que ha perdurado y le fue asignado en esas fechas con afecto y respeto al joven, talentoso y trabajador dibujante.



Fig. 27. Gabriel Vargas en la oficina de *El Excelsior* mostrando sus dibujos. Ilustraciones de Gutu, para la colección *La familia Burrón*. Tomo 7, p. II





Capítulo 2

El proceso de aprendizaje







El proceso de aprendizaje

El proceso de aprendizaje

En el capítulo anterior, revisamos el concepto de historieta, lo relacionado a su historia, representantes, fundadores y algo sobre la infancia de Gabriel Vargas y sus inicios como dibujante.

Ahora es el momento de conocer en este segundo capítulo, sus primeras obras publicadas, ver con ejemplos su proceso de aprendizaje y evolución.

El capítulo está dividido en dos; en la primera parte **Colaborador en revistas y periódicos**, revisaremos como fue el ingreso de Vargas a la editorial de la *cooperativa Excelsior* y a la editorial *Herrerías* del empresario Ignacio Herrerías.

En la segunda parte **De los cartones a las historietas** observaremos la transición de Vargas, es decir, cuando pasó de colaborador de pequeños cartones a dibujante y guionista de historietas. Veremos muestras de sus dibujos, acompañados de una breve descripción de los mismos; en algunos casos haremos referencias históricas para ubicarlos y comprender mejor su contexto y contenido.

Las imágenes de este capítulo (Figs. 31 a 65) las sometí a un delicado proceso de restauración, debido el pésimo estado en que se encuentra la mayoría de las revistas consultadas (maltratadas, rotas, opacas, amarillentas), dichas condiciones dificultaron las tomas fotográficas, sumando a esto la restricción por parte de la hemeroteca para el uso del flash. Si embargo este proceso fue necesario para la realización de la presente tesis.



A) Colaborador en revistas y periódicos

Como vimos anteriormente el doctor Alfonso Pruneda, extendió dos cartas de recomendación a Gabriel Vargas, para facilitarle el ingreso a un diario capitalino. Así, el pequeño se dirigió a las oficinas de *El Excelsior* para mostrar sus obras y solicitar trabajo como ayudante de los dibujantes. En primera instancia se presentó ante el jefe de redacción el señor Gonzalo Herrerías, quien al ver los dibujos quedó gratamente sorprendido y ordenó a Fernando Mota un joven reportero, hacer una breve entrevista para dedicar una nota en *El Excelsior* al talentoso dibujante.



Fig. 28. Gabriel Vargas fotografiado para *El Excelsior*
Ilustraciones de Gutu, para la colección *La familia Burrón*. Tomo 7, p. III



A la entrevista del año 1932, Fernando Mota anexó el siguiente comentario:

“Así es la figura de Gabriel Vargas Bernal, el admirable chiquillo que se anuncia como un formidable dibujante humorístico, cuyo pulso ágil, limpio y cuidadoso domina ya la técnica de la línea, destaca vigoroso los planos y posee un sentido, sorprendente a su edad, de la perspectiva y de la composición. Y con ser esto ya altamente notable, lo es aún más teniendo en cuenta que estas aptitudes son de él, absolutamente espontáneas y de propia cultivación, pues no ha hecho estudios de dibujo en ninguna academia ni escuela de pintura.”¹⁶

El hecho de tener una entrevista publicada, no significaba tener el trabajo anhelado, entonces se dirigió con su segunda carta de recomendación a las oficinas de los dibujantes del diario.



Fig. 29. Gabriel Vargas en las oficinas de *El Excelsior*
Ilustraciones de Guty, colección *La familia Burrón*. Tomo 8, p. VI

¹⁶ Gabriel Vargas, *Colección La familia Burrón*, Tomo 7, p. IV.



Vargas se presentó en repetidas ocasiones sin tener éxito porque llegaba muy temprano y los dibujantes hasta después del medio día; en una de esas esperas decidió hacer la limpieza del estudio y venturosamente en esa misma ocasión gracias a su paciencia, por fin conoció a los dibujantes el CHANGO García Cabral y Mariano Martínez, a quienes mostró las láminas de *El día del tráfico* que ya describimos (primer capítulo) y *La construcción de la catedral de México*, en este último plasmó como él imaginó, a los españoles dirigiendo a los vencidos mexicas en los trabajos de construcción del nuevo templo católico y labrando las piedras que fueron parte de la arquitectura del Templo Mayor. A decir del propio Vargas, el dibujo tenía gran detalle y fue el que más impactó a los dibujantes de *Excelsior*, recordemos que el reconocido antropólogo don Alfonso Caso cuando tuvo oportunidad de ver la obra dijo que con admiración que Vargas había elaborado un códice, a pesar de su juventud.

En cuanto a García Cabral y Mariano Martínez, al ver la calidad de las obras aceptaron de inmediato al jovencito, como su ayudante. Fue así como Vargas ingresó formalmente a las filas del *Excelsior*, ganando únicamente tres pesos a la semana, pero obtuvo más porque adquirió experiencia y conoció a gente importante del medio periodístico, cultural y político de nuestro país. El propio maestro relata esos días así:

“Desde el primer día que fui aceptado como “ayudante” del dibujante Ernesto García Cabral y del ilustrador Mariano Martínez, llegaba muy temprano al Departamento de Dibujo a sacudir mesas y a poner los útiles en orden... Poco a poco fui conociendo al personal de la redacción de *Excelsior*, pues había una conexión directa entre el Departamento de Dibujo y dicha oficina...En la redacción estaba don Manuel Becerra Acosta, secretario de la misma, un señor que desde el principio me encargaba muchos dibujos y me demostraba un aprecio particular. El señor Eduardo Correa era corrector de estilo, el me demostró un gran afecto paterno y, a pesar de ser un chamaco, me daba a ilustrar las novelas que hacía su padre, entre las cuales recuerdo:” Un reportero en los tiempos de Cristo”, “La comunista de ojos verdes” y otras más que se han borrado de mi mente por tantos años transcurridos...”¹⁷

Cuando don Gabriel ingresó a la empresa editorial *Excelsior*, ésta tenía una famosa revista llamada *Jueves De Excelsior*, dicho semanario tenía ya varios años de circulación y prestigio.

¹⁷ José L. Trueba, *op. cit.*, p. 44.



La revista era versátil, no tenía un público específico contenía temas de interés general: cuentos, narraciones, leyendas, reportajes de la vida social, cultural, deportiva y política, tanto de nivel nacional como internacional, decorando las páginas con caricaturas, destacan los cartones políticos en las portadas hechas por el reconocido caricaturista CHANGO García Cabral, además una diversa gama de historietas.



Fig. 30. Gabriel Vargas con Cabral y dibujantes de *El Excelsior*
Ilustraciones de Gutty, para la colección *La familia Burrón*. Tomo 9, p. VI

Los monitos pululan de principio a fin en cada edición y es aquí donde nuestro dibujante encontró un espacio vital para desarrollar su talento y presentar semana a semana sus creaciones (Fig. 31).

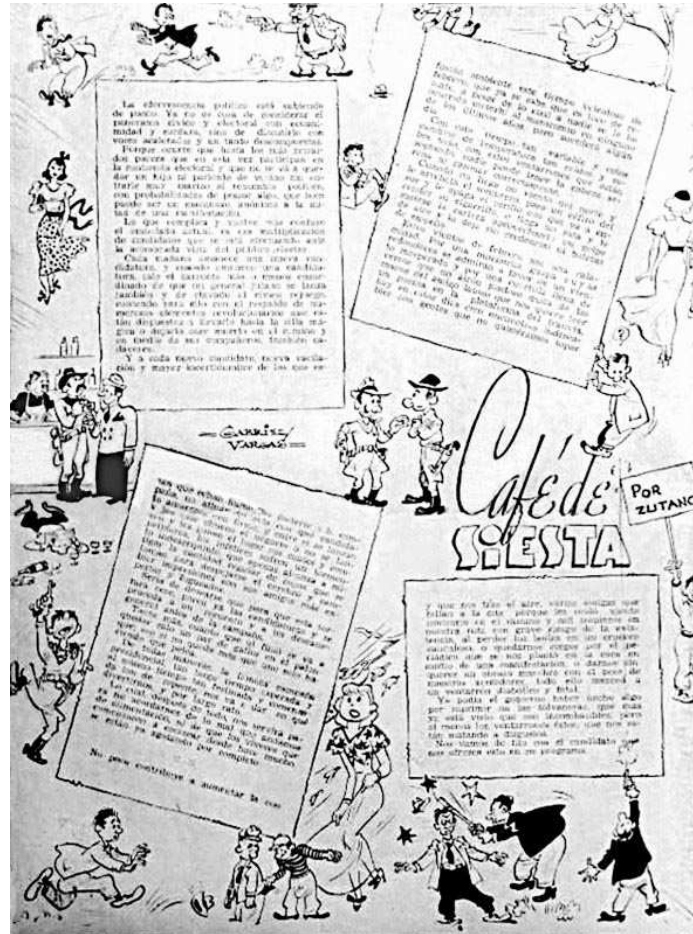


Fig. 31. Columna *Café de siesta*, ilustra Gabriel Vargas. *Jueves de Excelsior* Nº 867, febrero 1939

Precisamente en 1932, año de felices acontecimientos en la vida de Vargas, marcó también el ingreso del joven periodista Ignacio Herreras a *El Excelsior*; ambos se conocieron en el diario y Herreras tuvo la oportunidad de ver de cerca la evolución como dibujante de Varguitas. En esos años don Ignacio Herreras ya trabajaba en un proyecto personal, la revista *Mujeres y deportes*, este semanario de novelas, relatos históricos, modas y deportes, surgió el año de 1933, para ser la competencia directa de *Jueves de Excelsior*.



En dicho semanario el joven artista tuvo una colaboración muy importante ilustrando varias historietas, como *La vida de Jesús* y la vida de *Pancho Villa*, que veremos en el segundo inciso de este capítulo.

Años más tarde el coronel García Valseca, el poderoso empresario del periodismo y fundador de *El Sol de México* y *Editorial Panamericana*, por medio de su editorial, convocó a un concurso de dibujantes para contratar al mejor y que trabajara para él. El ganador fue nuestro modesto dibujante, quien ganó el puesto y la fabulosa cantidad de mil pesos de premio, pero lo más importante fue que en *Panamericana* nacieron sus mejores personajes e historietas, mismas que le dieron la proyección e impulso definitivo a su carrera; al colaborar en casi todos los diarios, suplementos y revistas del coronel.

En el desarrollo de esta tesis veremos a detalle las distintas etapas y circunstancias en que surgieron las historietas y personajes del maestro, pero iniciaremos en orden cronológico, con sus primeras colaboraciones para el famoso semanario *Jueves de Excelsior*.

UNA EDICION POSITIVAMENTE VALIOSA DE

“JUEVES DE EXCELSIOR”

EL SEMANARIO DEL EXITO

SOLO CUESTA CINCO CENTAVOS EN LA CAPITAL Y DIEZ EN LOS ESTADOS



B) De los cartones a las historietas

Don Gabriel colaboró en *Jueves de Excelsior* de julio de 1932 a julio de 1942, periodo en el que, gracias a su talento y juventud, fue calificado por la gente de la redacción como EL PRECOZ DIBUJANTE.

En casi una década tuvo la oportunidad de foguearse como guionista y dibujante, aprendió técnicas y pudo desarrollar su ingenio. Este proceso de aprendizaje le sirvió de base para tiempo más tarde, encontrar su propio estilo. En esta revista abarcó varias gamas del dibujo, como el chiste, la caricatura, la viñeta, la ilustración, la historieta corta, bélica, realista y de humor. Recreó a la gente en parques, deportivos, fiestas, jardines, en fin, todo lo que veía en las calles de la nueva ciudad que crecía aceleradamente, eran elementos para plasmar en sus láminas.

Recordemos que a finales del siglo XIX, la ciudad vio crecer nuevos edificios y monumentos, principalmente en la zona centro de la capital, como el edificio de Correos, el Museo de Historia Natural, el Palacio de Bellas Artes; hacia inicios del siglo XX aparece el Palacio Legislativo luego convertido en el Monumento a la Revolución, la columna de la Independencia, los monumentos a Cuauhtemoc, a Colón y el Hemiciclo a Juárez, por mencionar algunos.

Al mismo tiempo, la ciudad se extendió y surgieron las primeras colonias como Guerrero y Santa María la Ribera, así sucesivamente fueron surgiendo otras nuevas colonias como San Rafael, Roma, Peralvillo, Tlaxpana, y aparecieron los famosos barrios como Tepito, Santa Julia o Tacubaya. Las antiguas haciendas y algunos conventos cedieron sus espacios para crear nuevos edificios que albergaron nuevas casas habitación o edificios gubernamentales.

También comenzaron a establecerse servicios como el agua entubada, la iluminación pública, comunicaciones y educación. Los caballos y las mulitas, tuvieron que dar paso a los transportes que consumían gasolina y espacio a los rieles de los tranvías. La evolución y crecimiento de la ciudad se dio de una manera evidente a partir de los años treinta y con mayor impulso hacia los años cincuenta. Tiempo en que el teatro, los centros nocturnos, la carpa, el cine, la prensa y la radio conquistaron al público mexicano y vivieron su máximo esplendor.



En tanto, la prensa gracias a su bajo costo, ya llegaba con gran facilidad a los hogares mexicanos y fueran alfabetizados o no, igual se acercaban al producto, al menos para ver los dibujos.

Todos esos cambios fueron plasmados por los nuevos artistas del México posrevolucionario y Gabriel Vargas, aún con su poca experiencia, hizo lo propio desde su particular visión. Ilustró para *Jueves de Excelsior* las columnas: *Jueves alegres* de Luis García; *Astillero* de Piñó Sandoval; *Para aguzar el ingenio*; *Lumiere dice...*; *Café de siesta*, *La semana festiva* y *Puntadas* de Zutano (Fig. 31) entre otras, además de éstas, dibujó una gran cantidad de cuentos, leyendas, narraciones, reportajes, artículos e hizo algunas acuarelas para las contraportadas.

Los cartones

Ahora bien, ya es tiempo de iniciar el recorrido gráfico, donde veremos una serie de láminas, que son en realidad una pequeña muestra de la obra del maestro Vargas, partiendo desde el primer cartón (Fig. 32) que el semanario *Jueves de Excelsior* le publicó en el año de 1932.

La tragedia de un empleado

Este es su primer cartón humorístico publicado, está conformado por una secuencia de seis viñetas, es un dibujo de línea sin semitonos ni sombras, seguramente trazado en tinta china, es además un dibujo esquemático ya que carece de elementos de detallados y apareció en la sección *Jueves Alegres*. En él nos presenta a un empleado que se dispone a abordar un medio de transporte, pero a causa de la huelga no hay suficiente transporte público, se observa un camión totalmente lleno, el personaje central es un empleado, que orillado por la necesidad de llegar al trabajo, toma la decisión de viajar en el estribo, en el que viajan ya varias personas que llevan enormes bultos y hasta una escoba. Esto culmina en un clásico accidente vial de la capital. Los personajes son identificados en el mismo año de la realización, vemos el sombrero, el traje, el bastón y el auto inconfundibles y característicos de esa época. En cuanto al tema central, puedo



afirmar que es vigente, porque vemos un acontecimiento como los que suceden actualmente; la necesidad de tomar un transporte público, la falta de unidades, las incomodidades y todo lo que implica transportarse. Por otra parte si observamos con detenimiento ya se puede vislumbrar a un dibujante que a pesar de su corta edad narra a través de su obra los hechos de la vida cotidiana, con una aguda visión y minuciosa observación. Este tipo de cartones los publicó con frecuencia durante los dos primeros años en la misma revista.

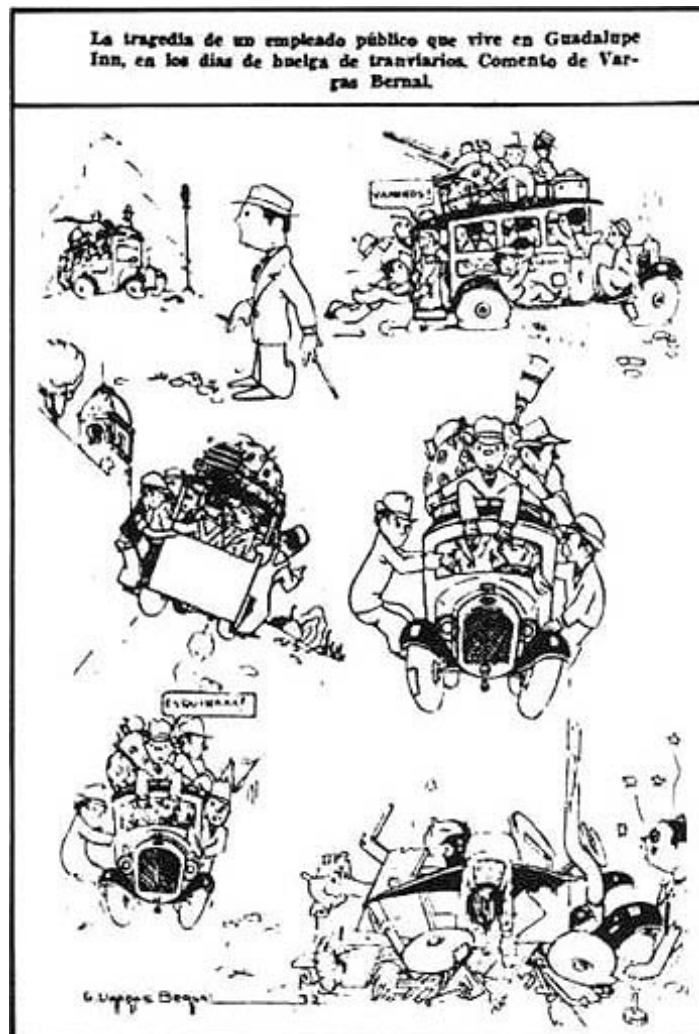


Fig. 32. *Jueves de Excelsior*. Nº 525, julio 1932



Esta narración gráfica la complementa con un texto en la parte superior que explica:

*“La tragedia de un empleado público que vive en
Guadalupe Inn, en los días de huelga de los tranviarios.
Comento de Vargas Bernal”*

Hombre Hidalgo y precavido

Observemos otro ejemplo de sus primeros dibujos de contenido humorístico, en los cuales queda de manifiesto el uso de temas populares.

En este cartón dibujado en medio tono y con sombras, los personajes no tienen una proporción real y carecen de grandes detalles, la lámina está compuesta básicamente por cuatro escenas en secuencia, al formato se le conoce como cartón humorístico o como historieta breve y corresponde a un dibujo esquemático. El trazo de don Gabriel aún no tiene identidad propia, hay fuerte influencia de dibujantes ya reconocidos como EL CHANGO Cabral, Fa-cha, Freyre y Audifredd, pero está lejos de la influencia europea, que caracterizó a varios historietistas en sus inicios como por ejemplo el propio García Cabral. En esta lámina los personajes se ubican en una calle, visten prendas sencillas, comunes en la gente de condición económica baja u obrera; pero de mezclilla en los varones y el tradicional rebozo en la dama. Por las actitudes, el escenario y la ropa en que los presenta es evidente que se trata de personas del pueblo. Así vemos nuevamente como refleja lo que ve cotidianamente, en sus dibujos.

El diálogo dice:

*La dama: Ese que está ahí ayer me ofendió.
El caballero: Tome para que aprenda a respetar a las damas!
La dama: Ese no es fue el otro
El caballero: Las mujeres siempre se imaginan que las ofenden!*



HOMBRE HIDALGO Y PRECAVIDO Historieta de Vargas B.



Fig. 33. *Jueves de Excelsior*. Nº 557, 23 febrero de 1933

El domador indomable

Antes de pasar a la siguiente imagen, cabe recordar que a principios de siglo pasado, el circo y la carpa representaban uno de los principales divertimentos de la gente, quienes les esperaban ansiosos en determinadas regiones del país, ya que aún no llegaban el radio, la televisión, ni el cine.

El domador indomable es un cartón humorístico trazado en tinta, con medios tonos y sombras, es un dibujo esquemático porque los personajes carecen de proporción física real. El cartón o pequeña historieta muda lo trabajó principalmente durante su primer año como dibujante.



Está compuesto por una secuencia de seis escenas, presenta a un domador de fieras que lidia con absoluta confianza y valor a un feroz león dentro del circo, pero fuera de él se topa con un pequeño perro que con sólo un gruñido lo hace salir corriendo. Al fondo hay dos varones observando la acción. Este tipo de humor lo retomó varios años más adelante y lo plasmó en las *Sopas de Perico*, *Moronas* y *Puntadas* (Figs. 128 y 129), que aparecieron algunos años en las revistas *Paquito* y hasta la fecha aparecen en una o dos páginas de *La familia Burrón*.

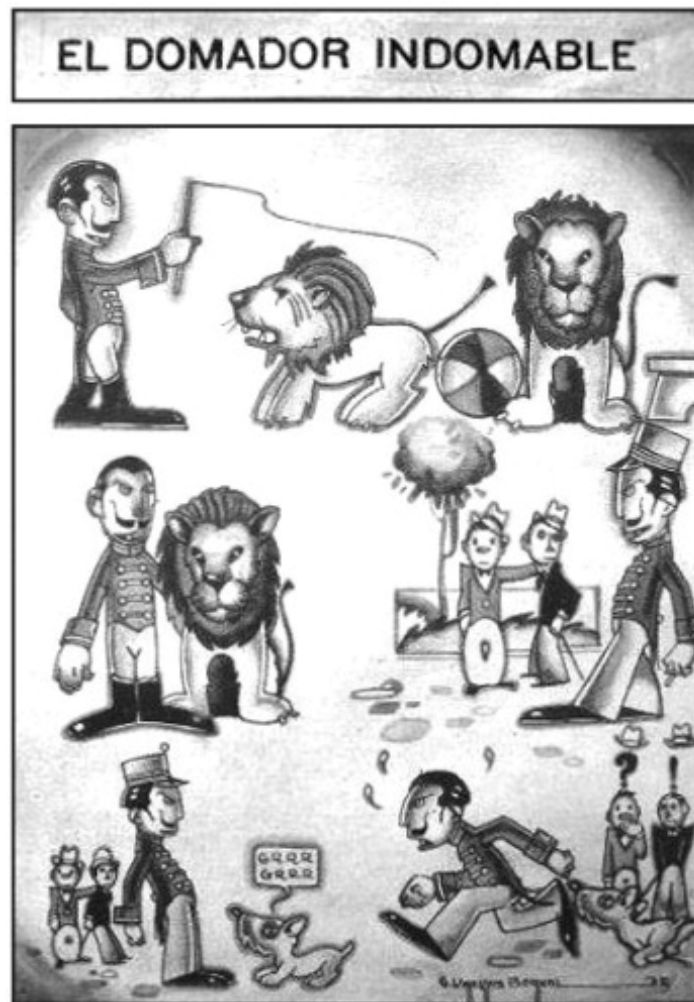


Fig. 34. *Jueves de Excelsior*. Nº 550, enero 1933



Sábado de Gloria

Como mencioné en el capítulo anterior, en el México posrevolucionario se inició un movimiento de búsqueda de identidad, en el cuál se revalorizaron los elementos nacionales, ahora recordando este concepto de identidad, veamos en la figura 35 un claro ejemplo en el cual Vargas desde su perspectiva plasmó algunos elementos representativos de nuestra cultura.

En esta lámina presenta un dibujo esquemático, en el cuál retomó ciertos elementos estructurales básicos como la gente y el paisaje. Precisamente esta gente y su entorno hacen una composición que representan un Sábado de Gloria en la zona de la Viga, de la ciudad de México. Como se aprecia en la gráfica en esos días aún existía el canal, en el cuál al igual que en Xochimilco la gente empleaba las trajineras para transportarse y la amapola aún era comercializada como una de las flores más bellas y todavía no se prohibía su cultivo. Un elemento importante que representó la festividad católica de esos momentos es la mujer cubierta hasta la cabeza con un rebozo, una cera y un rosario en mano. Otros elementos tradicionales que plasmó son la iglesia al fondo, unos "cuetes" tal como lo describe en el texto del recuadro y la gente paseando en tan especial día para el pueblo.

Sábado de Gloria es de las pocas imágenes que se han reproducido en algunos medios impresos en la actualidad, para presentar una muestra del trabajo inicial de Vargas, y es precisamente en la cuál lo refirieron como el *precoz dibujante*.

El texto del cartón dice:

Nuestro precoz dibujante Gabriel Vargas ha sorprendido las escenas graciosas en el Canal de la Viga que aparecen en esta página. El payasito feliz junto a su morena enflorada, la trajinera repleta de alcatraces y amapolas, la devota que va de madrugada a la misa de rigor, y dos "cuetes" de peligro, el de mezcal terrible... y el de los Judas del Sábado de Gloria.



Fig. 35. *Jueves de Excelsior*. Nº 564, abril de 1933

Mulitas de Corpus

Veamos ahora otra lámina, en la que hizo alusión a las festividades nacionales, específicamente la celebración del *día de Corpus*, también conocida popularmente como el *día de las mulas*. Esta es una fiesta tradicional de la iglesia Católica, se celebra el jueves después del domingo de la Santísima Trinidad, y perdura hasta nuestros días, vistiendo a los niños de inditos



para llevarlos a la iglesia. Además se acostumbra comprar mulitas de hoja de maíz o barro tal como la que Vargas trazó en la parte superior izquierda.



Fig. 36. *Jueves de Excelsior*. Nº 573, junio 1933

Este cartón es una composición caricaturesca, realizada en tinta, con medios tonos y las viñetas representan los elementos tradicionales de dicha festividad: la mulita, los artesanos, las flores. Se observa la marcada diferencia de clases sociales, por una parte la pareja de compradores, ella viste de abrigo, él de bombín y traje, ambos observan las artesanías de un humilde vendedor.



Abajo aparece una jovencita de trenzas, blusa bordada, falda larga con cinta o rebozo a la cintura elaborando una mulita, y arriba a la derecha aparece un indio con pantalón de manta, zarape, sombrero de palma, descalzo, con sus mulitas en mano listas para vender. En el dibujo logró capturar los acontecimientos de la tradicional fiesta y la forma de vestir de la gente de esos años.

En la parte inferior aparece el siguiente texto:

Las mulitas de Corpus un juguete nacional lleno de gracia y de ingenuidad, se ve todavía en el atrio de algunos templos y en el rincón típico de algunos mercados. Nuestro dibujante Gabriel Vargas, con una oportunidad elogiada, ofrece a ustedes estos dibujos del 15 de junio, en el que pueden verse compradores y vendedores de las clásicas mulitas de tule adornadas con claveles y frutas de la estación.

Con estos ejemplos queda de manifiesto su gusto por capturar imágenes cotidianas de nuestra cultura y plasmar los elementos que la representan.

¿A qué se debe la crisis teatral?

Ahora revisemos otro tipo de trabajo de don Gabriel, el cuál corresponde a un cartón compuesto por una sola escena. En él observamos nuevamente un dibujo esquemático, realizado en tinta en medio tono, despojado de los elementos detallados, en la obra los personajes carecen de proporciones físicas reales, este tema en particular es inusual en su obra, porque a don Gabriel no le gustaban los formatos pequeños, ni viñetas al estilo de los cartones políticos, los cuales tampoco han sido tema central en su obra. Él siempre ha manejado secuencias de más de tres cuadros o viñetas, de hecho ha manifestado que siempre le agradó trabajar en formatos grandes porque le gusta incluir muchos detalles. Basta recordar que *El día del tráfico* no alcanzó a registrarlo a un concurso porque no pudo limitarse al pequeño formato que exigían las bases y finalmente hizo una gran obra con elementos detallados.

En *¿A qué se debe la crisis teatral?* aparecen al centro del ring dos contendientes; en una esquina "La Crisis" y en la otra "El Teatro" en México. Quien representa a "La Crisis" está dibujado con marcada musculatura y venciendo por knock out a "El Teatro", quien se ve débil, doblado,



agotado y hasta con la lengua de fuera. Seguramente están ubicados en la ciudad de México, la capital del teatro en nuestro país. Esta narración gráfica la realizó hace 72 años y como dato curioso esta interrogante prevalece hasta nuestros días.



Fig. 37. *Jueves de Excelsior*. Nº 621, mayo 1934

Deportes dominigueros

Gabriel Vargas realizó láminas en las cuales a manera de crónica gráfica plasmó varios aspectos de la vida en México, al principio eran formatos pequeños, al paso del tiempo logró publicar estas crónicas ocupando toda una página de la revista, éstas se reforzaban con textos que al parecer él no escribía. Los siguientes cuatro ejemplos (Figuras 38 a 41), corresponden a imágenes con otro estilo en la gráfica de don Gabriel, también de contenido realista, pero carentes de intención humorística porque fueron realizadas para la sección de deportes.



En esa época los deportes comenzaron a tomar cierta seriedad e iniciaba la tradición entre la gente de oficinas, empleados y empresarios, de reunirse para jugar en equipo los fines de semana. El primer ejemplo (Fig. 38) presenta: la fiesta brava, el fútbol y el béisbol. Se publicó en una página completa del semanario, es un dibujo a línea, sin medios tonos. En el vemos un trazo más suelto, pero parecido al de Francisco Flores, especialista y considerado por los expertos como el mejor dibujante de crónicas taurinas.



Fig. 38. *Jueves de Excelsior*. Nº 732, julio 1936



Al dibujo le acompaña el siguiente texto:

“Esta vez, Gabriel Vargas, nuestro curioso y hábil dibujante, dibujó los campos deportivos y la plaza endomingada. Su pluma trazó ágilmente las siluetas de futbolistas y “Ases” del béisbol en esas actitudes elegantes que tanto entusiasman a la juventud de la capital. Y en el coso máximo, vio a los novillos de “Dos peñas” toreados por los muchachos que se inician en el arte de Cúchares, ante el asombro de centenares de turistas y los gritos de animación del público aficionado. Vargas quiere llevar a nuestros lectores los aspectos de la metrópoli en el día de asueto. Ya nos plasmó en otras ocasiones, el pic-nic en Chapultepec, la hora del cocktail elegante, el danzón gatuno y los tipos callejeros. Ahora presenta varias notas de la vida deportiva en los campos preferidos y algunos sketches de la última novillada en “El Toreo”.

Orejas y rabo para EL SOLDADO

Por varios años las corridas de toros fueron prohibidas, pero al ser nuevamente autorizadas por el gobierno, retomaron fuerte popularidad, eran el pretexto perfecto para que “la gente de la alta, luciera sus mejores galas”. Vargas se iniciaba como cronista y debía recrear varios aspectos de la vida en la ciudad en sus dibujos.

El segundo ejemplo es una crónica taurina, el dibujo es formal, realista, a línea, sin medios tonos, en la composición en la que se aprecia la proporción física real de los personajes, tiene texturas y líneas que expresan movimiento. Corresponde a una corrida de toros, donde Luís Castro EL SOLDADO cortó orejas y rabo en el Toreo de la Condesa. En su lámina Vargas plasmó a las muchachas, con los peinados y atuendos característicos de la época, además con elegantes pieles y finas joyas, elementos fundamentales de las damas de sociedad de esos años.

En esas fechas aún no existía la Monumental plaza de toros y las corridas importantes se realizaban en El Toreo de la Condesa, pero ésta se demolió en 1945 y utilizaron su estructura para edificar El Toreo de Cuatro Caminos. En esos años las corridas eran muy populares, por eso se construyó la Monumental en 1946, con capacidad para más de 50 mil personas y justamente EL SOLDADO figuró en el cartel de la inauguración.



Fig. 39. *Jueves de Excelsior*. N° 760, enero 1937

Al dibujo anexaron el siguiente texto:

Nuestro dibujante Gabriel Vargas, sorprendió en la corrida última estos interesantes momentos de la fiesta. Arriba El Soldado ciñéndose dramáticamente en un derechazo. Garza muleteando al natural con aplomo y solera. El Soldado, a un milímetro de la cornada; un emotivo rodillazo del gran torero de Monterrey y Luís Casto, en un pase estatuario. Entre la concurrencia, vio nuestro joven artista lindas muchachas y guapas turistas.

A propósito de modas y nuevos espacios para la recreación; hacia la primer década del siglo XX, comenzaron a establecerse varios clubes y deportivos por toda la ciudad, a los que acudían gente de dinero, artistas y niñas bien, para presumir cuerpo, moda y dinero, además de ejercitarse claro está, pero principalmente para demostrar un alto estatus social.



Club deportivo

La siguiente lámina corresponde a un dibujo de trazo realista, en medios tonos, con sombras, a una sola tinta, ocupó una página completa del *Jueves de Excelsior*. En ésta, observamos un trazo más firme, los personajes están en movimiento, algunas de las figuras son idealizadas, es decir, son alargadas para verse más estilizadas, característica del dibujo norteamericano.

Aquí recrea un día en un deportivo, el autor trazó a un grupo de mujeres practicando diferentes deportes y vistiendo atuendos propios de la época y de la actividad que realizan.

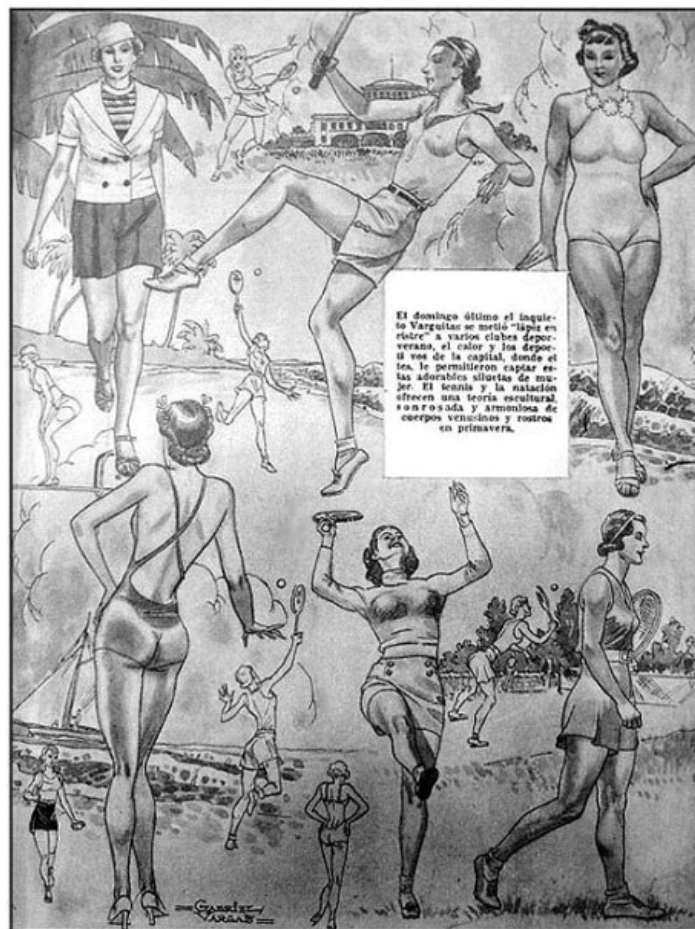


Fig. 40. *Jueves de Excelsior*. Nº 771, abril 1937



El texto que le acompaña dice:

El domingo último el inquieto Varguitas se metió “lápiz en ristre” a varios clubes deportivos de la capital, donde el verano, el calor y los deportes, le permitieron captar estas adorables siluetas de mujer. El tennis y la natación ofrecen una teoría escultural, sonrosada y armoniosa de cuerpos venusinos y rostros en primavera.

Siluetas adorables

Para cerrar este bloque veamos otro ejemplo similar al anterior, en el que dibujó a varias mujeres jóvenes en la playa. Aquí nuevamente aparece un dibujo hecho en medio tono, de trazo realista, de siluetas estilizadas, y al igual que en la figura 40 las ilustraciones tienen influencia norteamericana. Además de las personas, vemos elementos de la naturaleza; el mar, las aves y las nubes.

El texto del dibujo señala:

“SILUETAS ADORABLES. Nuestro dibujante Gabriel Vargas, captó admirablemente en playa y estanques, las inquietantes siluetas que ilustran esta página. Durante los días de la semana mayor, bellas damas de nuestra sociedad, buscaron la cercanía del mar en Acapulco y Veracruz, y otras tostaron su piel en Cuernavaca, para sumergirse en las aguas tibias de las albercas. Dignas de la pluma de un artista francés, son las figuras ágiles y dinámicas, que ponen una nota de gracia, en este semanario. Las modelos para traje de baño se presentan con desaire sobre los cuerpos, bañados de brisa, ¿Alegría del mar? ¡Deliciosos paréntesis de alegría y claridad, bajo la concha radiante del firmamento!...”

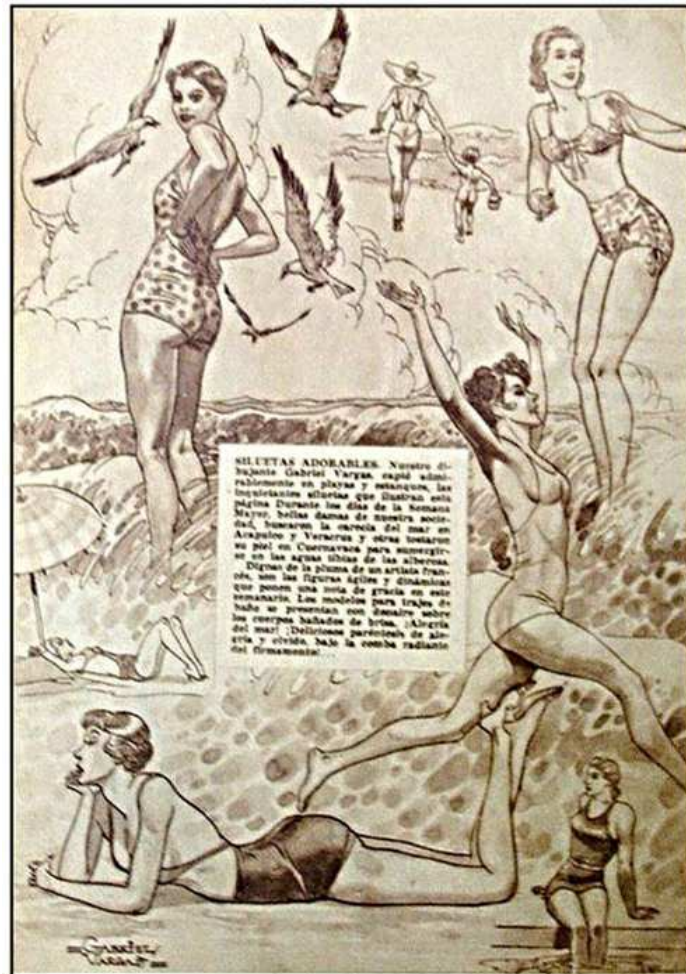


Fig. 41. *Jueves de Excelsior*. Nº 770, abril 1937

Día de finados

Ahora sí, para cerrar este bloque veremos otro ejemplo en el cuál Vargas plasmó las fiestas, tradiciones y algunos elementos nacionales, en este caso específicamente recreó el día de muertos en la ciudad de México.



Este dibujo de Gabriel Vargas apareció en una página completa del semanario *Excelsior*, aquí plasmó una celebración nacional, que se lleva a cabo el 2 de noviembre para conmemorar a los fieles difuntos, esta es una tradición de raíces prehispánicas con fuertes influencias cristianas. Por esto vemos elementos típicos de dicha conmemoración; gente de distintas condiciones sociales, cargando las flores para sus difuntos, un cráneo representando a la muerte, una cruz de flores para el altar, un dulce pan de muerto y aparece también la figura del clásico Don Juan Tenorio.

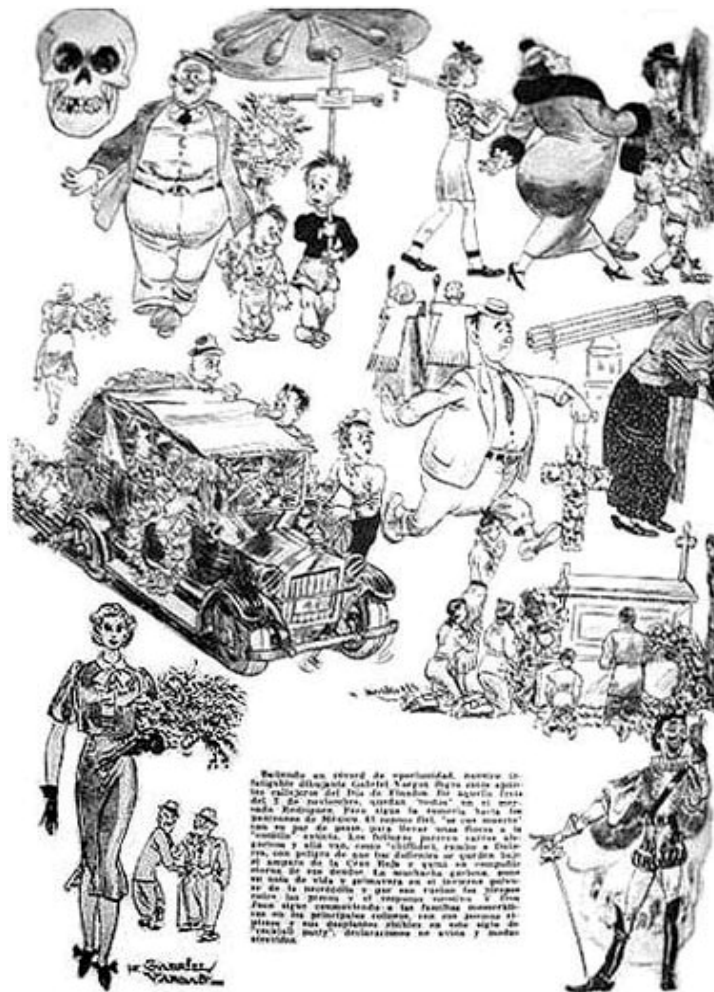


Fig. 42. *Jueves de Excelsior*. Nº 801, noviembre 1937



En esta crónica encontré que don Gabriel mezcló dos tipos de dibujo; caricaturesco y el realista. El primero es evidente en los personajes de la parte superior, los cuales carecen de detalles minuciosos, sus rasgos son distorsionados y exagerados, es decir caricaturizados. En cuanto al dibujo realista se observa en los personajes de la parte inferior la señorita idealizada de figura esbelta y alargada, y el Tenorio, ambos tienen elementos y proporciones físicas reales, además los rasgos faciales son más detallados. La carroza de la parte central está trazada con gran detalle, pero viajan en ella unos personajes de caricatura.

El texto que complementa la lámina dice lo siguiente:

Batiendo un récord de oportunidad, nuestro infatigable dibujante Gabriel Vargas, logró estos apuntes callejeros del Día de Finados. De aquella feria del 2 de noviembre quedan “restos” en el mercado Rodríguez. Pero sigue la romería hacia los panteones de México. El esposo fiel, “se cae muerto”, con su par de pesos, para llevar unas flores a la “costilla” extinta. Los fotingos parecen carros alegóricos y allá van como “chiflido” rumbo a Dolores, con peligro de que los dolientes queden bajo el amparo de la Cruz Roja y quizá en compañía eterna de sus deudos. La muchacha garbosa, pone su nota de vida y primavera en el invierno polvoso de la necrópolis y por eso vuelan los piropos entre las preces y el responso emotivo. Y Don Juan sigue conmoviendo a las familias mesocráticas en los principales coliseos, con sus poemas ripiosos y sus desplantes risibles en este siglo de “cocktail party”, declaraciones en avión y modas atrevidas.

Hasta aquí hemos revisado algunos dibujos que Vargas realizó durante sus primeros años de trabajo en *Excelsior*, ahora iniciaremos un recorrido por las historietas que hizo para la misma editorial y las realizadas para editorial Herrerías.

Las Historietas

Las historietas de Gabriel Vargas previas a *La familia Burrón* son prácticamente desconocidas y han sido olvidadas, pero no por ello de poca importancia. En su momento series como la vida de *Pancho Villa* y *La Guerra en España día por día*, ocuparon espacios muy importantes en diarios y revistas, éstas surgieron a petición expresa del gobierno, quien solicitó apoyo a los editores para fomentar la lectura y la cultura. Varios autores como Aurrecochea y Bartra, atribuyen a la serie



Frank piernas muertas como la primera historieta de Vargas, sin embargo después de revisar infinidad de diarios y revistas puedo asegurar que la primera historieta que se publicó de don Gabriel es *Pancho Villa*.

Esta historieta está basada en hechos reales de la vida del revolucionario Pancho Villa, es un dibujo realista, a línea, sin medios tonos, se publicó a una sola tinta y a colores. Apareció en enero de 1936 en el nuevo diario *Novedades*, después en febrero de 1936 en la revista infantil *Chamaco* y el 22 de agosto de 1936 se publicó en la revista *Mujeres y deportes*. La serie contiene pasajes importantes en la vida del líder desde su infancia hasta su muerte. Como dato curioso firma con el seudónimo VELO, este lo adoptó para publicar sus obras en la editorial de Ignacio Herreras y es una variante de su nombre Gabriel, Gabrielo, VELO.

PANCHO VILLA



Fig. 43. *Novedades*. Nº 78, marzo 1936

La serie surgió como una respuesta de los editores al gobierno encabezado por Lázaro Cárdenas, que les pedía el máximo apoyo en las intensas campañas para alfabetizar a la población. Seguramente el tema de la vida de Villa fue seleccionado con la intención de quedar bien con el presidente Cárdenas, quien entre 1913 y 1914 se había incorporado a la Revolución Mexicana y se había aliado a las tropas encabezadas por Pancho Villa; no olvidemos que durante su gestión



impulsó la educación rural, creando las Escuelas Normales Rurales, el Departamento de Asuntos Agrarios, la Confederación Nacional Campesina activa participante en las campañas de alfabetización y la instalación del Instituto Lingüístico de Verano.



Fig. 44. *Novedades*. Nº 37, febrero 1936



Cabe destacar que *Pancho Villa* ocupó páginas completas y fue privilegiado por la fuerte publicidad de *Mujeres y deportes* y *Novedades*, ésta tuvo gran importancia en su momento, fue una hábil respuesta del editor Ignacio Herrerías al gobierno que deseaba acercar a la gente a la lectura, se utilizó la imagen de Villa a pocos años de su muerte, esta serie difundió pasajes reales de su vida y obra, contribuyo a reforzar su popularidad, a mantener viva su imagen y con todo esto Herrerías quedó bien ante el primer mandatario. Otro aspecto importante es su aportación cultural, porque estos medios impresos eran de distribución nacional y llegaron a manos de miles de personas, quienes así conocieron vida y obra de Villa. Baste recordar que en esos años, eran escasos los medios de comunicación, por ejemplo la radio iniciaba transmisiones y no era un aparato de fácil adquisición, por otra parte si la gente no adquiría el diario, tenía la opción por menos dinero de comprar o alquilar alguna de las revistas, porque había locales especializados en la renta de las historietas.

A pesar de todo lo anterior actualmente las investigaciones o reportajes alusivos ya sea a la historieta o al propio Vargas, no le han dado mayor importancia, y si acaso la mencionan, es como una más en la lista de sus creaciones. A lo largo de mi investigación no encontré una sola publicación que haya presentado una gráfica de esta historieta.

Los diarios de esos años no están disponibles y el costo por fotografiar las revistas es elevado, las imágenes que presento las obtuve de un microfilm, pero desafortunadamente las impresiones que adquirí son de pésima calidad, después del proceso de restauración que realicé, pude insertarlas en estas páginas.

Veamos en el siguiente desplegado (Fig. 45) como Ignacio Herrerías notificó la independencia de la revista *Chamaco*, que se encartaba en las páginas de *Mujeres y deportes*. Lo relevante de este anuncio es que Herrerías considera la serie *Pancho Villa* como una de las cinco mejores historietas de su publicación, además de anunciar *La vida de Jesús*, ambas del maestro Vargas.

Con ello confirmamos que: 1.- La demanda de historietas era importante al grado de independizarlas de las revistas y aún así los editores mantuvieron un espacio importante para otras historietas. 2.- Los editores estaban en constante búsqueda de novedades para ofrecer a los lectores. 3.- Los empresarios invirtieron mucho dinero para tener los mejores equipos de impresión. 4.- *La vida de Jesús* no fue la primera historieta publicada de Vargas, como se ha afirmado en algunas publicaciones. 5.- Las series del joven dibujante ya representaban por sí mismas, un alto impacto en ventas y eran altamente redituables al empresario.



“CHAMACO” Se Independiza

A los Señores Agentes de “Publicaciones Herrerías”

Tenemos el gusto de comunicarles, que a petición de una gran mayoría de ustedes, a partir del sábado 10 de octubre, la popular revista infantil CHAMACO, que está siendo incluida dentro de MUJERES Y DEPORTES, se venderá por separado, con notable aumento de páginas, al precio de diez centavos en toda la República. A los señores agentes se les otorgará el periódico a razón de seis centavos y medio por ejemplar.

CHAMACO será una revista a todo color, superando en presentación y calidad a cualquiera otra revista para niños, que se edite actualmente en la República. En las 32 páginas a todo color que contendrá CHAMACO, se encuentran las siguientes historietas:

LOS SUPERSABIOS
EL DOCTOR BORIS
BRUJA ROGERS
A BATACAZO LIMPIO
PANCHO VILLA
LA PRINCESA GATITA
PERICO BUENO
PEPE EL VALEROSO
BERRINCHES
EL CHICO SOMBRILLA

GERARDO LISTO
LA FAMILIA PINGUICA
SIMPLICIO EL FIFIRUCHO
RUPERTITO
EL GATO LOCO
EL CORONEL CHOLA LISA
LA DUQUESA SONRISA
PANCHITO EL RANCHERO
PAQUITO RINONES
ALICIA EN EL PAIS DE LAS HADAS

Podemos asegurarles que PUBLICACIONES HERRERÍAS, con su modernísimo equipo de impresión que importa medio millón de pesos, presentará estupendos colores que indudablemente serán factor importantísimo para una venta extraordinaria de CHAMACO.

Por otra parte, ustedes saben perfectamente bien que solamente con las siguientes cinco historietas hay bastante aliciente para vender grandes cantidades de CHAMACO:

LOS SUPER SABIOS PANCHO VILLA
DOCTOR BORIS BRUJA ROGERS y
A BATACAZO LIMPIO

En cuanto a MUJERES Y DEPORTES, continuará con su sección cómica a colores, en la cual se destaca una nueva serie de historietas a cuatro colores, creada por el dibujante Germán Butze, y en las cuales aparecerán los populares personajes Pepe, paco y Panza.

Ahora en una aventura que los llevará a la ciudad perdida de Xomantla.

También irá incluido en MUJERES Y DEPORTES el maravilloso cromo a cuatro colores “La vida de Jesús” y un aumento de 32 planas a la sección de texto, algo que, como ustedes saben, estaba pidiendo el público de toda la República, a fin de contar con mayor lectura sobre los sensacionales asuntos revolucionarios que hemos iniciado y que se reforzarán con los siguientes artículos: “Viva Madero” y “La verdad sobre el proceso del general Ángeles”. Les suplicamos tengan la bondad de aumentar sus pedidos de MUJERES Y DEPORTES, con la debida anticipación, y también mandar sus órdenes de los ejemplares de CHAMACO que necesiten, a partir del 10 de octubre.

Esperando que ustedes sabrán corresponder a estas grandes innovaciones que introducimos en MUJERES Y DEPORTES y CHAMACO, me ofrezco nuevamente a sus órdenes como su amigo que de veras los aprecia, PUBLICACIONES HERRERÍAS.

Director Gerente
I. F. HERRERIAS

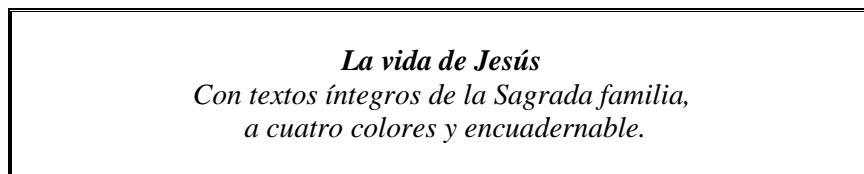
Fig. 45. Anuncio de *Mujeres y deportes*, N° 167, octubre 1936



La vida de Jesús

En el mismo año (1936), don Ignacio Herrerías pidió a Gabriel Vargas, crear una historieta de héroes y aventuras, para incorporarla a su revista *Mujeres y deportes*, con la intención de renovarla y captar más lectores. Fue tal la insistencia de Herrerías al joven dibujante que lo único que se le ocurrió – a Vargas - fue realizar la vida de Jesucristo, argumentando que éste había tenido muchas aventuras y había sido un héroe.

Debido a la situación política del país era difícil publicar un trabajo de contenido evidentemente religioso, pero Herrerías era un hombre arriesgado y aceptó el proyecto del dibujante, quien recibió de manos de su editor varias biblias para seleccionar los textos y estudiar los paisajes y vestimentas de la gente de esos tiempos. Así comenzó a dar forma gráfica a los personajes en “La vida de Jesús”, la publicación fue específicamente de divulgación y publicada a color.¹⁸ Tuve la oportunidad de verificar en la hemeroteca que esta serie fue respaldada con una fuerte campaña de publicidad, gracias a esto tuvo gran aceptación y de inmediato se convirtió en un éxito. A lo largo de la campaña la anunciaban como “Una serie presentada en cromos a color para coleccionar”. Por ejemplo, en agosto aparecieron dos anuncios de *La vida de Jesús*, uno de página entera en los interiores y el otro cubriendo toda la contraportada del semanario:



29 de agosto de 1936

El joven Vargas se aventuró a realizar esta serie por la ganancia que le redituaba económicamente. Sin embargo la vida de la serie fue corta, ya que en una ocasión antes de ingresar a las oficinas del diario detuvieron al ilustrador para llevarlo a la estación de policía, donde lo interrogaron con referencia al autor de los dibujos de *La vida de Jesús*.

¹⁸ Cabe mencionar que no hay un solo ejemplar de esta controversial serie en la hemerotecas que consulté (Central, Lerdo de Tejada, Archivo General de la Nación, José Vasconcelos). Algunos ejemplares de *Mujeres y deportes*, están disponibles pero les falta *La vida de Jesús*, gracias a la amabilidad del maestro Vargas y su esposa Lupita Appendini, aparece esta imagen única.



A pesar de la actitud conciliatoria del gobierno con la Iglesia, el proselitismo religioso era tema prohibido, Vargas era aún muy joven y los agentes que lo interrogaron no creyeron que él era quien dibujaba la serie, después de varias horas de estar detenido llegó el señor Herrerías con sus abogados a rescatarlo.



Fig. 46. *Mujeres y deportes*. Sep. / Oct. 1936

La vida de Jesús, es una historieta de dibujo realista, basada en pasajes de la Biblia, se publicó del 12 de septiembre de 1936 al 10 de octubre del mismo año. En este trabajo es evidente que el dibujante trató de ser mimético, lo más detallado y descriptivo posible, dio volumen a los cuerpos, trabajó rasgos faciales, físicos y los elementos del ambiente son muy detallados.



Después de una grata aceptación del público y de la infinidad de felicitaciones que recibió don Gabriel por sus ilustraciones, la serie tuvo que finalizar porque de continuar con dicha serie de contenido religioso, le cerrarían la editorial a Herrerías. A los lectores no se les informó la causa real del término y únicamente se publicó en su edición del 17 de octubre, el siguiente cintillo:

“Por causa de fuerza mayor se suspende *La Vida de Jesús*”

Ahora bien, a pesar de la amarga experiencia de estar detenido y sufrir directamente la censura, Vargas continuó trabajando sin problemas para *Novedades* y para *Excelsior*, dibujando nuevas historietas e ilustrando temas de cultura general.

Exactamente a doce días de publicar el primer número de “La vida de Jesús” inició una serie de aventuras con base en la vida de los gánsters, tema de moda que ocupaba grandes espacios en los diarios.

Frank piernas muertas

Justo a principios de la década de los treinta, surgieron en Estados Unidos, principalmente en Chicago bandas delictivas, dedicadas al contrabando de bebidas alcohólicas, una de las figuras destacadas en esos años fue Al Capone, conocido por ser el director intelectual de las terribles bandas que dieron fama mundial en el terreno de la delincuencia a la ciudad de Chicago. Los crímenes, asaltos y plagios constituyeron el diario material de la crónica roja. *El rey de los pistoleros* al amparo de la famosa “Ley seca” impuesta por el gobierno, adquirió poder y popularidad, su manera de vestir y sus actitudes fueron inspiración para muchos creadores del cine, radio, televisión y del cómic.

Vargas llevaba cuatro años colaborando en *Jueves de Excelsior*, cuando empezó a dibujar *Frank piernas muertas*, la cual nació en respuesta a la popularidad del tema gangsteril y ante la fuerte competencia que iniciaban los editores.



Fue precisamente en 1936 cuando *Jueves de Excelsior* incorporó nuevas series brindando a sus lectores un total de 16 páginas de historietas, entre las cuales destacó la escrita por Ram-Var y dibujada por Gabriel Vargas. Ésta historia es recreada en los años treinta, ambientada en México, narra las aventuras de Frank, un gangster que finge ser parálítico y utiliza una silla de ruedas desde la cuál dirige las acciones de los grandes criminales de la ciudad. El malvado protagonista siempre es perseguido por la policía, tiene a un grupo de bandoleros que le ayudan a escapar, la trama finaliza con la muerte del gángster cuando es condenado por la justicia a la silla eléctrica.



Fig. 47. *Jueves de Excelsior*. Nº 745, octubre 1936



Frank piernas muertas o también llamado *Frank el terrible* ha sido considerada por varios investigadores su primera historieta publicada, sin embargo como ya hemos visto no es así. Esta serie de contenido policíaco, ocupó una página completa del semanario desde el 24 de septiembre de 1936 hasta el 11 de marzo de 1937. Dicho cómic es un dibujo a línea, fue publicado a una sola tinta y cada capítulo consta de seis cuadros por página.



Fig. 48. *Jueves de Excelsior*. Nº 745, Oct. 1936



Fig. 49. *Jueves de Excelsior*. Nº 767, Marzo 1937

Virola y Piolita

Exactamente a la semana de haber publicado el final de *Frank piernas muertas*, apareció por primera vez en las páginas de *Jueves de Excelsior* la serie *Virola y Piolita*.

El director de la revista don Manuel Horta, solicitó a Vargas crear una nueva historieta, ésta es la primera escrita y dibujada en su totalidad por él. Esta saga de humor y aventura se publicó semanalmente del 18 de marzo de 1937 al 24 de julio de 1941, ocupó una página completa. En inicio apareció en una sola tinta y posteriormente a colores, el dibujo es caricaturesco, el argumento y la gráfica son en su totalidad de don Gabriel.



Fig. 50. *Jueves de Excelsior*. Nº 993, julio 1941

La serie tiene tres personajes principales: Piolita un viejo capitán de barco, Virola un joven a quien le gusta la aventura y su pequeño hermano Tafité, travieso e inteligente, quien no apareció desde los primeros capítulos pero al incorporarlo dio fuerza a la serie y se convirtió en el alma de la misma. Como en toda serie existe un antagonico en este caso es Tobías Rascabuche, la historietta básicamente se desarrolla en alta mar, cuando tocan tierra es en lugares como África, el Viejo Oeste o en bosques encantados.



El contenido está lleno de humor y aventura, en la serie los personajes principales se enfrentan a toda clase de peligros: piratas, brujas, caníbales, pistoleros y una serie de maldosos que finalmente se vuelven amigos del pequeño Tafité, quien siempre ayuda a Virola y Piolita salvándolos de una serie de peripecias.

"...Virola y Piolita es una serie carente de color local. Sin embargo, Vargas muestra ya desde entonces sus dotes para el coloquialismo y el argot populachero, aunque los emplea moderadamente en comparación con la frondosidad verbal de sus futuras series costumbristas.

En la nueva historieta, Vargas sustituye el geometrismo estático de sus primeros cómics humorísticos por un trazo algo más suelto."¹⁹

Virola y Piolita ha sido comparada con *Los Súper-sabios* del caricaturista Germán Butze (Fig. 20), éstos aparecieron un año antes y de igual forma tiene tres protagonistas masculinos Pepe, Paco y Panza, en esta serie el villano es el médico Solomillo, sin embargo, hay grandes diferencias, por ejemplo: Tafité es muy listo y Panza algo despistado, Piolita es un abuelito aventurero y Virola un muchacho pacífico carente de gracia u oficio, en tanto Pepe y Paco entienden de asuntos médicos y científicos (Fig. 51). En general los personajes de don Gabriel luchan contra los enemigos gratuitos que se les presentan en sus viajes y los de Butze luchan contra los enemigos que buscan hacer un daño a la humanidad. Las planas de *Los Súper-sabios* se publicaron en el suplemento dominical del *Novedades*, en el diario *Esto* y en *Chamaco*, logrando un enorme éxito, pero finalizaron el día que Butze falleció, en el año de 1962.

Cabe recordar que tanto Vargas como Germán Butze tienen la misma influencia de estilo narrativo de ZENDEJAS, guionista de *Don Catarino y su apreciable familia* (Fig. 12).

Virola y Piolita --pese a las comparaciones y ante la reñida competencia-- se publicó semanalmente por más de cuatro años.

¹⁹ Juan M. Aurrecochea, *Puros cuentos, 1934-1950, op. cit.*, p. 354.



Paco



Panza



Pepe



Solomillo



Piolita



Tafité



Virola



Rascabuche

Fig. 51. Personajes de *Los Súper-sabios* y de *Virola y Piolita*



Fig. 52. *Jueves de Excelsior*. Nº 917, enero 1940



Fig. 53. *Jueves de Excelsior*. Nº 928, abril 1940



El Caballero Rojo

Casi simultánea al inicio de *Virola y Piolita* realizó una nueva historieta de aventuras llamada *El Caballero Rojo*. Esta serie surgió justo en el momento en que se vivían tiempos de tensión a nivel mundial ya que la Primera Guerra Mundial era muy reciente, era un tema que estaba fresco en la memoria de la gente y los diarios publicaban constantemente notas sobre la guerra y la aviación.

Para finales de la década de los treinta, el tema de la guerra estuvo en boca de todo el mundo, la historieta tocó el tema y surgieron grandes series como *El halcón solitario* de Guillermo Marín; *Las aventuras de Johnny* de José Cárdenas; *Escuadrón de la muerte* de autor anónimo, *Escuadrón 201* de Sealtiel Alatríste; *Capitán Wings* de Antonio Gutiérrez y Francisco Flores; la versión americana *Captain Wings* de Bob Lubbers y *El Caballero Rojo* entre muchas otras.

El Caballero Rojo es una historieta bélica de acción y aventura, de argumento y gráfica de Gabriel Vargas, el dibujo es realista, la serie ocupó una página a color de la revista *Jueves de Excelsior* y se publicó desde el 29 de abril de 1937 hasta el 28 de diciembre de 1939.

En ésta Vargas recreó con gran habilidad las aventuras y hazañas de EL ROJO, personaje central quien según el texto estudió en la "Escuela Militar de Aviación Emilio Carranza". EL ROJO resultó ser el mejor piloto en México, su nombre real era Humberto Hernández. En los primeros capítulos fue preso por sus dos grandes enemigos Ziki y Zutto, en esta aventura uno de sus enemigos le quema un ojo con un hierro candente pero a pesar de esto logra escapar. De ahí en adelante vemos al personaje con un ojo cubierto. Las acciones del piloto giran en torno a una guerra que se desata entre México y Krakovia, como en todas las series de aventura existe una hermosa espía, en este caso su nombre es Diana, hija de un Krakoviano, ella se enamora de Humberto y se dedica a defenderlo de la maldad de su padre. Otro enemigo del ROJO es su compatriota Jaime, quien desea desaparecerlo para poder ser él, el mejor piloto mexicano.

El tercer capítulo de la historieta da inicio con el siguiente texto:

"Varias ciudades y pueblos han sido atacados por misteriosos aviones con gases deletéreos, causando terribles matanzas. "El Rojo" es comisionado para descubrir el sitio donde se ocultan los criminales que se cree están al servicio de una nación europea, la que trata de probar el poder de un nuevo gas asfixiante..."

Jueves de Excelsior, N° 774, mayo 1937



Fig. 55. *Jueves de Excelsior*. N° 898, septiembre 1939

Sherlock Holmes

Siguiendo la línea de aventuras y espionaje, Vargas realizó su propia versión del famoso detective Sherlock Holmes, quien surgió de la imaginación del escritor Arthur Conan Doyle, el cuál narró por primera vez, en el año 1887 en el texto *Estudio en escarlata* las aventuras llenas de suspenso del investigador, quien se encargaba de resolver los casos criminales más difíciles de Inglaterra. Este personaje pronto se popularizó y extendió su fama al mundo, años más tarde en nuestro país fue conocido y ganó fama en gran parte, gracias a las historietas que se realizaron con su nombre.

Entre los dibujantes que se encargaron –en nuestro país– de recrear nuevas aventuras del detective, pero en diferentes versiones, se encuentran: Arias Bernal, en la revista *Todo*; el padre Heredia, en *Pequeñín*; y Gabriel Vargas, en *Chamaco*.



Fig. 56. *Chamaco*, circa 1937²⁰

Esta historieta de contenido policiaco, suspenso y aventuras aéreas, fue publicada semanalmente en *Chamaco* de noviembre de 1936 y durante 1937.

En casi todos los artículos relacionados al trabajo del maestro, mencionan la realización de la historieta *Sherlock Holmes, el terror de los hampones* o *Sherlock Holmes el azote del hampa*, sin embargo -y luego una exhaustiva búsqueda- sólo localicé una imagen de la revista *Artes de México* y los siguientes anuncios de la revista *Mujeres y deportes* y del diario *Novedades*:

*La sensación del año "Sherlock Holmes", un cañonazo más de
"CHAMACO"*

*LA GRAN REVISTA INFANTIL QUE HACE EL DELEITE DE
CHICOS Y GRANDES*

*"Sherlock Holmes" aparece desde el próximo número junto con las
historietas de "Los Super sabios", "Dr. Boris", "Bruja Rogers", "A
Batacazo Limpio", "El Mago Milagroso", "Capitán Escarlata" y
"Pancho Villa"*

"CHAMACO" Sólo cuesta 10 centavos en toda la República.

Mujeres y deportes. Nº 171, 31 de octubre de 1936

²⁰ Imagen tomada de la revista *Artes de México*, Nº 158, p. 51.



*La sensación del año
"SHERLOCK HOLMES"
Historieta a colores en la gran revista infantil
"CHAMACO"
Que hace el deleite de chicos y grandes
Sólo cuesta 10 cts. En toda la República
¡Cómprala antes de que se agote!*

Novedades. Nº 172, 7 noviembre de 1936

*No deje de admirar la bella historieta
"SHERLOCK HOLMES" en "CHAMACO"*

Novedades. Nº 206, 5 enero 1937

Episodios de guerra en España

Meses más tarde Herrerías publicó en *Chamaco* y en *Novedades* un noticiero en forma de historieta, llamada *Episodios de guerra en España* y *La guerra en España día por día*, en esta serie narra de manera gráfica los acontecimientos de la Guerra Civil en España. En este trabajo de divulgación, se observa un dibujo realista, en el cual, Vargas buscó el mayor realismo posible, ya que, las expresiones de los personajes son muy crudas. Carece de medios tonos, es de una sola tinta, aparece firmado por VELO, (seudónimo de don Gabriel) y se publicó diariamente en el periódico *Novedades* del 31 de julio de 1937 al 5 de septiembre de 1937.

La serie también surgió como una respuesta de apoyo al gobierno de Lázaro Cárdenas quién en todo momento brindó ayuda a las víctimas de la guerra civil española, el presidente dio asilo a muchos refugiados españoles otorgándoles la nacionalidad mexicana.



Dicha serie apareció en la cabeza de la segunda página del diario *Novedades*, relataba gráficamente en una serie de cuatro o cinco cuadros, los sucesos más relevantes de la guerra, se apoyaba con breves textos al pie de cada cuadro, estos debieron ser tomados de las notas enviadas por los corresponsales, ya que no aparece el crédito del texto.



Fig. 57. *Novedades*. Nº 227, julio 1937



Fig. 58. *Novedades*. Nº 262, septiembre 1937



Frank el rey del hampa

Con mayor experiencia en la creación de historietas, Vargas retomó el concepto de uno de sus primeros trabajos, reviviendo a *Frank piernas muertas* en la nueva saga de acción *Frank el rey del hampa*. En esta historieta el argumento y gráfica son de don Gabriel, es una serie basada en hechos de los famosos gangsters, el dibujo es a línea, realista pero sin grandes detalles, se imprimió a una sola tinta, ocupó una página completa del *Jueves de Excelsior* y se publicó del 4 de abril de 1940 al 3 de octubre del mismo año.



Fig. 59. *Jueves de Excelsior*, N° 939, junio 1940



Dicha historieta nació a inicios de la década de los cuarenta, en esta nueva versión el protagonista ya no aparece en silla de ruedas, ahora es todo un deportista porque igual escapa por tierra, por mar o por aire, ya que tiene todos los medios de transporte a su disposición. La serie está ambientada en México, viste a los personajes con el clásico estilo de los gansters: sombrero de fieltro, traje, pañuelo en la solapa, zapatos de charol e impecables en general. A Frank le acompañan varios pistoleros pero el principal es su amigo y lugarteniente EL MATADOR

Ilustraciones y Viñetas

Como ya he mencionado Vargas tuvo una formación cultural desde su infancia, este amor por la lectura y el conocimiento le hizo más fácil sacar adelante los trabajos encomendados por sus editores. Sin embargo, sus dibujos aún carecían de estilo, es decir eran buenos pero no existía un sello que lo identificara totalmente del resto de los dibujantes, en referencia a las temáticas y contenido ya era claro su gusto por lo regional y nacionalista, pero le faltaba aún experimentar en varios terrenos para definir totalmente su estilo.

Ahora revisaremos algunos ejemplos de las viñetas e ilustraciones realizadas por don Gabriel para *Jueves de Excelsior*.

Lumiere dice...

La columna *Lumiere dice...*, apareció cuando el cine causó revuelo e impacto en nuestro país; la época que pasaría a la historia, llena de grandes actores y cineastas.

En ésta Gabriel Vargas tuvo un espacio importante haciendo retratos serios de los artistas de moda como; Arturo de Córdoba, Pedro Vargas, Jorge Negrete, Carlos López Moctezuma, Gloria Marín, Isabela Corona, por citar algunos. Los retratos eran acompañados de una nota o anécdota breve. En esas fechas el cine ya ocupaba un lugar muy importante en la vida de nuestro país, por esto la importancia de esta columna, que mantenía informado al lector sobre las actividades de los artistas de moda.



Fig. 60. *Jueves de Excelsior*. Nº 905, noviembre de 1939

Otras colaboraciones no menos importantes son las realizadas en las secciones *La semana festiva*, *Para aguzar el ingenio* y *Café de siesta*, realizando pequeñas viñetas y caricaturas humorísticas. Los siguientes dos ejemplos corresponden a *La semana festiva* (Figs. 61 y 62).

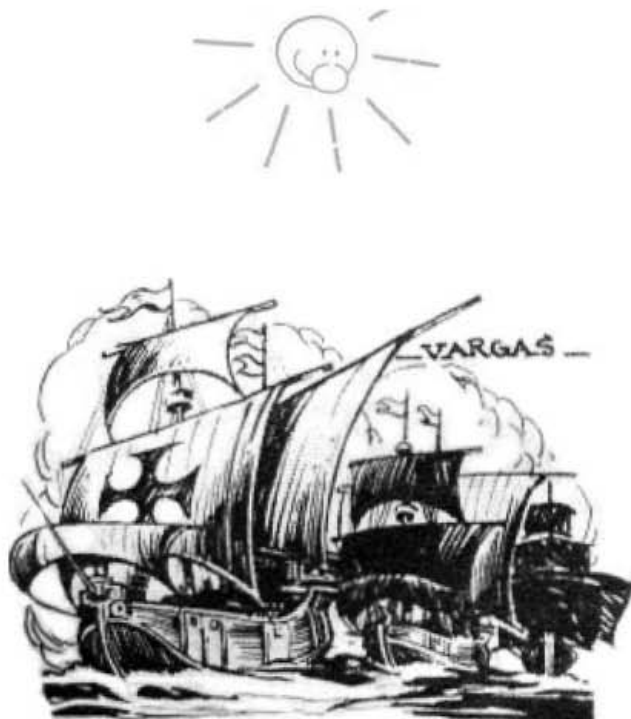


Fig. 61. *Jueves de Excelsior*. Nº 680, julio 1935



Fig. 62. *Jueves de Excelsior*. Nº 818, marzo 1938

Como hemos revisado hasta el momento don Gabriel trabajó por mucho tiempo para forjar su estilo, hay muchos ejemplos que dejé en el tintero porque la obra del maestro es vasta y apenas hemos revisado sus diez primeros años de trabajo, por esto mejor continuemos el recorrido viendo otras láminas.



El traductor de manchones

Vargas ilustró para la revista *Jueves de Excelsior* un sin número de leyendas, cuentos y narraciones de diferentes escritores. De varias tomas que realicé en la hemeroteca, elegí tres para presentarlas como ejemplos (Figs. 63 a 65).

Esta primera lámina la realizó para ilustrar un cuento titulado *El traductor de manchones*, del escritor Solon de Mel.

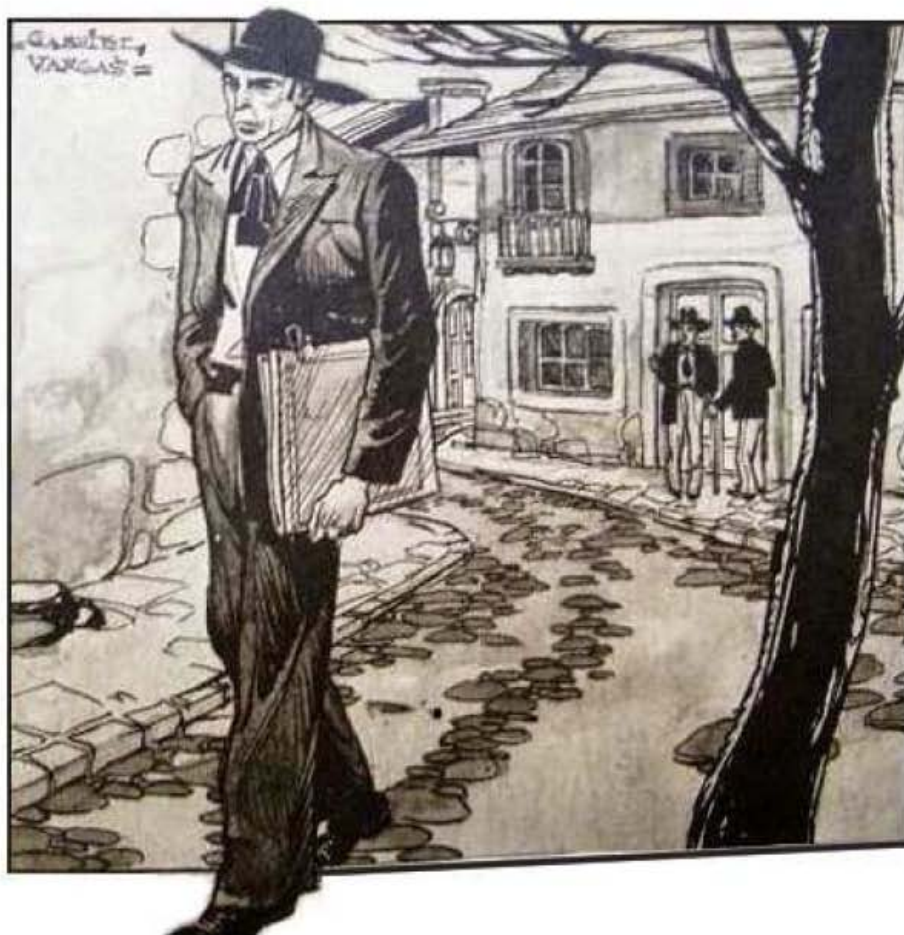


Fig. 63. *Jueves de Excelsior*. Nº 739, agosto 1936



De dibujo serio, realista, con sombras y medios tonos, en esta lámina plasmó a detalle una calle empedrada, en el fondo unas casas y dos personas que ven alejarse al personaje principal de la historia, a quien dibujó con un semblante sombrío y serio. Por su vestimenta podemos adivinar que es un personaje de inicios de siglo, el sombrero, el traje y el moño permiten ubicar la época de la historia narrada.

La leyenda del fantasma suriano



Fig. 64. *Jueves de Excelsior*. Nº 812, enero 1938

La segunda imagen es *La leyenda del fantasma suriano* del escritor Vereo Guzmán, ésta gráfica corresponde a un dibujo a línea de trazo realista. En ella vemos a un elegante caballero vestido de charro, sosteniendo con un brazo una corona y montando un fino caballo blanco, este dibujo tiene influencia europea, basta observar el estilo del caballo, su montura, el ropaje, la corona y la trenza del caballero.



La isla de los caníbales

Este dibujo es otro ejemplo de los cuentos que ilustró por varios años en este semanario. Es una narración ilustrada por Vargas, de dibujo realista, en medio tono e impreso a una sola tinta.

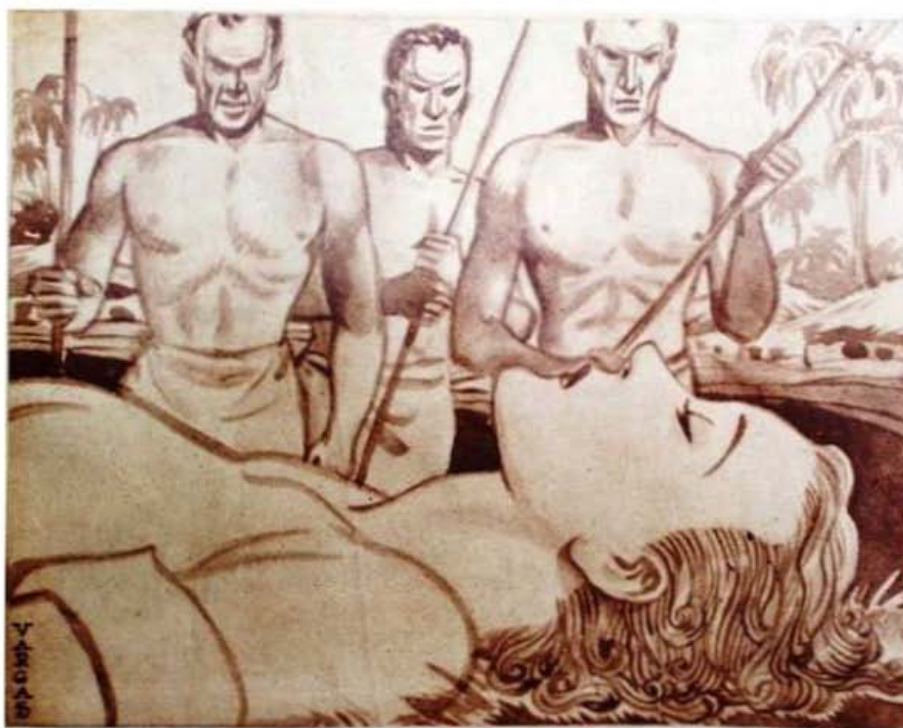


Fig. 65. *Jueves de Excelsior*. Nº 863, enero 1939

En este caso no aparece el nombre del autor -del cuento- pero es claro el nombre de Vargas como autor del dibujo. En primer plano aparece una chica acostada, cuyo perfil es finamente delineado, al fondo aparecen tres personajes con el torso desnudo que seguramente son los caníbales que habitan la isla, los elementos que refuerzan esta idea son las palmeras y algunas chozas al fondo.



Contraportadas

Para finalizar este capítulo presento una imagen que nada tiene que ver con los dibujos anteriormente revisados, pero que forman parte del valioso portafolio de trabajo de Vargas Bernal.

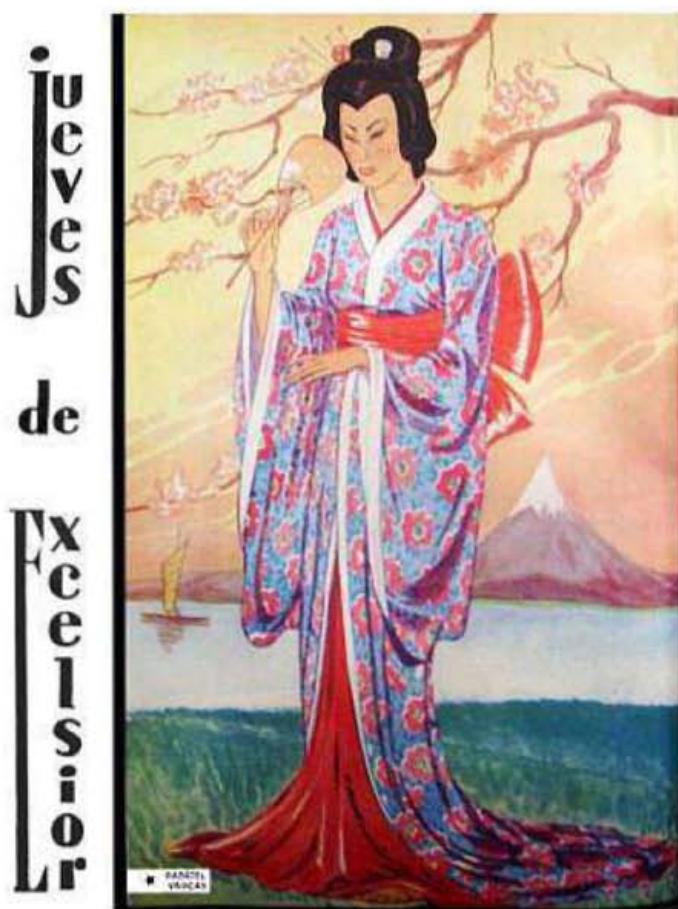


Fig. 66. *Jueves de Excelsior*. Nº 922, febrero 1940

Fue en 1940 cuando aparecieron una serie de ilustraciones en las contraportadas del semanario *Excelsior*, las cuales ocuparon toda la página. Son acuarelas a color, en su mayoría aparecen damas portando los trajes típicos de diferentes países, enmarcadas en ambientes de acuerdo a su lugar de origen.



Capítulo 3

La madurez de un artista







La madurez de un artista

Al hablar de la madurez de un artista, me refiero al momento en que después de haber experimentado por varios años y de obtener una serie de conocimientos, se debe llegar a un momento de madurez, momento que permite en una persona reconocer sus capacidades y habilidades, para así proyectarlas y definir un estilo.

Este momento de madurez, llegó cuando Vargas supo identificar su estilo y que tipo de trabajos presentaría al lector de ahí en adelante.

En el primer inciso de este capítulo **Caricaturista con estilo**, veremos el momento y lugar en que don Gabriel se descubre como historietista de la cultura popular mexicana.

En el segundo **De los Superlocos a Poncho López**, veremos los trabajos que realizó en la editorial Panamericana, títulos, características, personajes principales, imágenes y breves semblanzas de cada serie. Es importante mencionar que veremos ilustraciones que no aparecen en los catálogos, libros o compendios sobre la historieta en México, porque algunas series no formaron parte de los periódicos, ni de las revistas que se conservan y catalogan en las hemerotecas.

Las imágenes 67, 70, 71, 72, 78, 79 y 82 a 85, las obtuve de copias a revistas en el Museo de la Caricatura en Cuautla, Morelos, éstas las tuve que restaurar en Photoshop por la baja calidad de la fotocopia.



A) Caricaturista con estilo

Al hablar del estilo -en este caso de don Gabriel-, nos referimos a una o varias características propias que dan a su obra los creativos. Es decir los rasgos que van a aportar y que lo van a distinguir del resto de sus colegas.

Para algunos encontrar su estilo es sencillo, para otros es un proceso que deberá llevar tiempo; en el caso de Vargas, desde sus inicios, se caracterizó por su capacidad de observación y por su facilidad de realizar guiones retomando palabras del pueblo e inventando otras nuevas. Sin embargo gráficamente aún no estaba definido su estilo, en ese tiempo ya llevaba un largo camino como dibujante, y siendo muy joven había explorado en varios géneros de la historieta.

Antes de continuar hagamos un recorrido breve: inició en *Jueves de Excelsior*, dibujando chistes, viñetas, ilustraciones, hizo dibujos realistas y caricaturas; trazó las historietas *Frank piernas muertas* y *Frank el rey del hampa* de corte policíaco; *Virola y Piolita* de humor y aventura y *El caballero rojo* de tema bélico, además realizó crónicas taurinas y deportivas. Para la editorial de Herrerías, ilustró *La vida de Pancho Villa* de contenido histórico - biográfico; también *La guerra civil día por día* y *La vida de Jesús*, ambas de divulgación, además de dibujar las aventuras del investigador *Sherlock Holmes*.

Fue en *Virola y Piolita* en la cuál se perfiló y aparecieron algunos personajes con extremidades alargadas y las narices redondas, en el guión dio rienda suelta al uso del caló popular. Por esto yo considero que esta serie es el precedente directo y el ensayo que permitió a Vargas, prepararse para lograr una madurez y proyectarse como dibujante y guionista.

El momento de dar el paso que marcaría su carrera y lo definiría como dibujante con estilo propio, se dio cuando don Gabriel participó en un concurso que organizó editorial Panamericana, el cuál tenía como objetivo encontrar y contratar al mejor caricaturista de aquellos años. Gracias a la insistencia de su amigo y compañero de *Excelsior*. Héctor Falcón de seudónimo CADENA M, se animó a inscribirse en dicho concurso. En el cuál se entregó un cuento diferente a cada participante, para realizar una adaptación y trazar su propuesta. Como el joven Vargas fue el último en registrarse,



los cuentos ya habían sido elegidos por los demás participantes, y no tuvo más opción que tomar la historia de un gusanito que vivía en un zapato: *El zueco rojo*.

En el concurso participaron muchos caricaturistas entre ellos Freyre, Cabral, Audifred, Fa-cha, Iñigo, entre otros ya afamados. La competencia fue muy reñida, por eso don Gabriel, nunca imaginó ganar. Incluso ha comentado que cuando sus compañeros le informaron que él había triunfado no les creyó e incrédulo acudió a la editorial a ver si era verdad. Cuenta don Gabriel que él no se explicaba como había obtenido el primer lugar si se consideraba el "más maleta" y en cuando tuvo la oportunidad cuestionó a Valseca al respecto, y éste le dijo que los demás participantes sólo dibujaron su propuesta, en cambio Vargas además del dibujo, escribió un nuevo guión. El cartón con el que ganó fue el dibujo de un gusanito muy mexicano con sombrero de charro y una cobijita al hombro.

Así fue que el dibujante que firmó con el seudónimo VELO tuvo la oportunidad de ingresar a la editorial Panamericana para crear una nueva historieta para la revista *Pepín*. Para esos años había sido nombrado jefe del Departamento de dibujo de *Excelsior*, sin embargo tuvo varias fricciones con los viejos caricaturistas, y por esa situación fue que después de una década de trabajo, decidió renunciar al diario para aceptar el trabajo en la editorial del coronel, sitio en el cual se desarrolló como dibujante y guionista, logrando así posteriormente series exitosas con las cuales consolidó su estilo.

"...Cadena M. me convenció de que había ganado. Me entrevisté con el coronel García Valseca y me dijo: "A los que trabajan conmigo les hago un contrato; a mis amigos, les doy la mano, ¿qué prefieres?" "Le doy la mano señor." "¿Estás seguro?" Le dije que sí y jamás de los jamases peleamos por nada...

Desde el principio le manifesté que no quería dibujar gusanos. "Entonces haz algo como *Los supersabios*, de Germán Butze". "En todo caso *Los superlocos*", dije..." ²¹

En esta editorial en el año 1942, nació la serie *Los Superlocos* (Fig. 67) cuyo personaje principal es Jilemón Metralla y Bomba, un abusivo ex diputado, también conocido como EL BACHILLER. La serie se publicó en las revistas *Pepín*, *Paquito* y en el periódico deportivo *Esto*. En dicha historieta ya observamos claramente la personalidad gráfica y estilo en los diálogos creados por Vargas; las expresiones de sus personajes son definidas, esta lejos de una posible comparación con

²¹ Juan Villoro, *Los once de la tribu*, pp. 235 y 236.



los dibujantes de su época, los rasgos físicos de sus personajes ya están definidos, sus movimientos, expresiones y el concepto gráfico son propios.

“En esta serie, el humor de personajes y situaciones y el chacoteo costumbrista, sustituyen a la acción aventurera, y los protagonistas y escenarios vernáculos toman el lugar de los héroes cosmopolitas y los ambientes extravagantes. Es también una historieta urbana que aborda gozosamente los ambientes y personajes de la capital, por los que el monero siente una pasión entrañable y confiesa: “Soy absolutamente ciudadano... Si hubiera un lugar más grande que el Distrito Federal ahí estaría”. *Los Superlocos* tienen ya el sello y estilo narrativo característicos de Vargas...”²²



Fig. 67. *Pepín*. N° 1178, junio 1942

²² Juan M. Aurrecochea, *Puros cuentos, 1934-1950, op. cit.*, p. 357



En esos años la historieta vivía su mejor época; la edad de oro y la serie encabezada por don Jilemón tuvo gran aceptación, al grado de tirar medio millón de ejemplares semanalmente - cifra extraordinaria considerando la baja población y la difícil situación económica del país-. Ahora bien este singular personaje se hizo tan popular en toda la república que se comercializó su imagen convertido en muñeco de barro, plástico y madera.

Ésta serie es el antecedente directo de *Los Burrón*, porque ya es clara su aguda visión crítica a la sociedad, la incorporación de escenas costumbristas, además de emplear un lenguaje muy característico en Vargas; los modismos populares, las expresiones chuscas, la incorporación de nuevas frases y palabras, la exageración de personajes y situaciones reales con un toque de humor.

Gráficamente es muy detallista, en este sentido, gracias a su calidad de observación y facilidad para dibujar, fue que logró plasmar diferentes elementos arquitectónicos. De hecho es sabido que los buenos caricaturistas deben tener estudios o conocimientos de historia, geografía, biología y arquitectura, -además del dibujo y sus técnicas- para dar mayor impacto, realce y realismo a sus láminas. En *Los Superlocos*, se definió como el dibujante de los monos narizones y las siluetas de extremidades largas, tan delgadas como la popular artista del cine y carpa; LA VITOLA. Así aparecieron los espigados hermanitos Caledonia y el Güen Caperuzo con las inconfundibles narices de pelota.



Fig. 68. *Pepín*, año 1946



Fig. 69. *Pepín*, año 1946



Vargas hacía gala de su facilidad para inventar nombres y palabras, factor que le ha caracterizado y ha perdurado con los años; también recreó los hechos cotidianos que se suscitan en la ciudad; sin olvidar las tradiciones y festividades de la propia capital y de las zonas rurales.

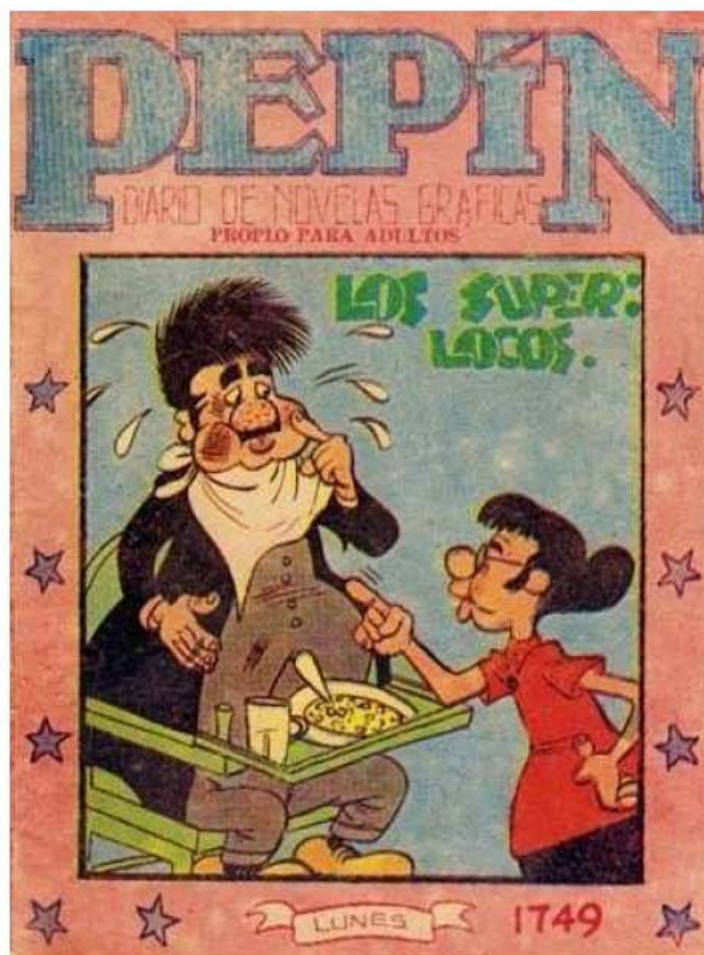


Fig. 70. *Pepín*. Nº 1749, enero 1944

Lo chusco en sus narraciones, las situaciones absurdas, la mezcla de realidad y la ficción y los locos inventos de sus personajes para solucionar problemas son elementos típicos de *Los Superlocos*, serie que hace honor a su nombre.



Los personajes pasaban de la ciudad al campo; Jilemón viajaba a la Coyotera, fue reportero, fotógrafo, propietario de una maquiladora, director de cine, etc.

En general es un ir y venir de los personajes, las situaciones son inesperadas, además dotó al superloco mayor con un enorme guardarropa con prendas de todas las épocas que le permitió lucir diferente por varios años. Con esto demostramos que a don Gabriel siempre le gustó leer y estaba muy bien documentado, porque dio vestuario de diferentes épocas y culturas, al BACHILLER por largas temporadas. De hecho durante los dos primeros años el personaje era de PELOS NECIOS o de PUERCO ESPÍN, después lo cubrió con diversos sombreros.

Con el paso del tiempo se afianzó la personalidad del personaje principal de la serie; es en resumen un prepotente, transa, mentiroso, tragón, fastidioso, conchudo, convenenciero, trinquetero, cínico y particularmente ingenioso; en cada cuadro vemos a Jilemón con un perro (que por cierto se llama Ramiro), un pollo o una variedad de sombrillas como bastón en mano; también lo vemos en diferentes medios de transporte, es decir puede iniciar montando un caballo, al siguiente cuadro esta un avión, al siguiente en un patín, en un barco, etc.

El personaje cambia de ropa constantemente, pero lo que más cambia es su sombrero; por ejemplo, si la serie esta formada por ocho cuadros en cada uno aparece con un sombrero diferente aunque sea la misma secuencia (Fig. 71), de igual forma puede aparecer tocando algún instrumento musical o fumando toda clase de cigarros y pipas.

Al principio esta historieta tuvo pocos personajes, los más destacados por su cercanía a Jilemón, son; Cuataneta, una mestiza chaparrita enrebozada y descalza que fungió como la auxiliar de asuntos domésticos (Fig. 81), sus tres incondicionales amigos Nepomuceno, Chava y Aniceto (Fig. 80) y su único hijo el joven Pompeyo (Fig. 77). Posteriormente agregó más personajes, los cuales redondeaban las súper locas aventuras.

En el ciclo laboral dentro de la Panamericana, Vargas Bernal logró una madurez artística y confirmó su estilo gráfico y narrativo; esto se evidencia en los trabajos hechos en esta etapa en la cual destacan *Los Superlocos*. Posteriormente gracias a esos trabajos tuvo el reconocimiento como escritor, cronista y dibujante.



Fig. 71. *Pepín*. Nº 3427, agosto 1948

Como ejemplo de los elementos que caracterizan a *Los Superlocos*, presento esta lámina, en la cuál se observa: 1. A don Jilemón con su perro Ramiro. 2. La prominente y redonda nariz de los personajes. 3. El cambio de sombrero del estelar en cada cuadro. 4. Las expresiones populares y los singulares nombres y apodos: KID VEJIGO, CEPILLO. 5. El carácter ególatra de Jilemón: "... si no anda descalzo y encuerado es porque todo me lo debe a mí..."



B) De Los Superlocos a Poncho López

Los Superlocos en la revista Pepín

Publicada desde 1936 *Pepín*, fue una importante revista de historietas de circulación nacional. De formato 13 x 18 cm, impresa a una sola tinta, excepto la portada que era a color. A partir de mayo de 1942, encartó la nueva serie de aventuras escrita y dibujada por don Gabriel Vargas; *Los Superlocos*, la saga apareció diariamente, en un espacio de ocho páginas, durante cinco años.



Fig. 72. *Pepín*, Nº 1171, mayo 1942

A continuación revisaremos los espacios que ocuparon *Los Superlocos* en diversas publicaciones y las series realizadas por don Gabriel simultáneas a la encabezada por don Jilemón Metralla y Bomba.



Periódico Esto

En 1941 García Valseca creó el primer diario especializado en deportes llamado el *Esto* y gracias a su visión empresarial el coronel insertó en éste una sección dominical de historietas, en ocho páginas tamaño tabloide. En 1945 llevó las aventuras de *Los Superlocos* a las páginas del suplemento, en el cual ocuparon inicialmente la segunda plana y a colores. La serie constaba en seis cuadros, en los cuales Vargas ilustró algunos chistes y narró crónicas urbanas con el estilo y humor que le identificaría por el resto de su obra. A continuación cito tres ejemplos que corresponden al momento en que Jilemón es reportero en el periódico "La Comadre".

Tacha Bedolla, la gentil protagonista de la película "Hay cocol, ya no te acuerdas cuando eras chimislán", ofreció ayer, por la tarde, un "Pulque-party" a sus numerosos aboneros con el objeto de hacerles la "barba" y no estar expuesta a que un día la vistan de apache en plena calle.

Ayer arriba a ésta el sabio español, Venancio Arrechadera, inventor del kilo de setecientos gramos. Los abarroteros acudieron en masa a la estación para darle la bienvenida.

Víctima de fatal equivocación pereció envenenado el borracho consuetudinario Diógenes Nochistongo, al ingerir agua en vez de tequila; habiendo resultado, inútiles todos los esfuerzos de la ciencia para salvarle la vida pues murió en medio de terribles convulsiones.



Fig. 73. *Esto Suplemento dominical*, septiembre 1945.²³

²³ La Fig. 73 corresponde a un apunte a mano hecho por la autora de esta tesis, con la única intención de dar una idea de los ejemplos citados. Ya que no fue posible en la Hemeroteca Central hacer una reproducción fotográfica.



Metrópoli

Además de realizar historietas, don Gabriel realizó varias campañas de publicidad para la cadena de periódicos de García Valseca. En agosto de 1946 surgió una nueva sección en el periódico *Esto*, llamada *Metrópoli*, dedicada a los anuncios clasificados, Vargas se encargó del diseño y la publicidad, para este trabajo hábilmente aprovechó la popularidad de Jilemón Metralla empleando su figura en un concurso para los lectores, en el que enviaban opiniones, chistes o crónicas en veinte palabras y los ganadores aparecían entre los anuncios acompañados de una ilustración de don Jilemón, logrando así capturar la atención del lector haciéndoles leer y participar en dicha sección. Aquí cito los textos de las convocatorias anunciadas:

“CON INGENIO Y EN VEINTE PALABRAS”

Usted lector, puede obtener uno de los CINCO PREMIOS de \$10.00 (DIEZ PESOS) con que DON JILEMON premia diariamente las opiniones serias o jocosas sobre cualquiera de los servicios contenidos en “METROPOLI” Basta remitir a ESTO-METROPOLI, Serapio Rendón No. 51, en sobre cerrado y debidamente firmado, su opinión seria o festiva, en prosa o en verso, pero contenida precisamente en no más de veinte palabras.

Diariamente aparecerá DON JILEMON ilustrando las cinco mejores opiniones y si entre ellas ve usted la suya, pues a cobrar cuanto antes, previa identificación de su firma. Para facilidad de nuestros lectores, véanse los ejemplos de hoy.

-No te vuelvo a llevar al cine...

-¿Por qué Jile?...

-¡Porque roncas tan fuerte que me despiertas!

Esto, Nº 1125, agosto 1946.



Metrópolis tuvo un espacio de dos páginas del diario y las ilustraciones realizadas por Vargas para esta campaña de publicidad se editaron en una sola tinta durante siete meses.

Don Jilemón tiene dinero para usted...
En *Metrópolis*
La nueva sección que con ESTO su diario predilecto,
ha logrado realizar
¡¡LA MEJOR CARTELERA NACIONAL!!
Estudiada y confeccionada cuidadosamente
para dar un verdadero servicio
COMODO... RAPIDO... EFICAZ.
“La sección que vino a llenar una verdadera necesidad
capitalina”... y que además le ofrece la oportunidad de
ganar dinero participando en su formidable
CONCURSO “Con ingenio y en Veinte Palabras”,
donde todos nuestros lectores pueden obtener uno de los
CINCO PREMIOS de \$10.00 (DIEZ PESOS)
con que DON JILEMON premia diariamente
las mejores opiniones serias o festivas sobre cualquiera
de los servicios de METROPOLI.

Esto, Nº 1126, agosto 1946.

Retomando el tema de *Los Superlocos*, estos después de una breve ausencia, reaparecieron el 1º de septiembre de 1946. Tomaron nuevos bríos y ganaron la primera plana del Suplemento Dominical, desplazando al cómic de *El Murciélago y Robin* (Batman), iniciando así una nueva época de divertidos capítulos. En esta nueva etapa se publican a color y las aventuras son seriadas, don Jilemón habitaba en la ciudad, pero cierto día recibió una invitación de su amigo el Güen Caperuzo a pasar una temporada en la Coyotera, así inicio la nueva temporada en la cuál Nepomuceno, Chava y Aniceto amigos del BACHILLER tratan de ayudarlo a escapar de la Coyotera, porque el Caperuzo quiere casarlo con su hermanita Caledonia.



Aquí presento el texto que don Gabriel escribió para anunciar la reaparición de Jilemón:

*Otra vez aparece en estas páginas el conocidísimo caballero don Jilemón
Metralla, viene lleno de energías y desparramando su buen humor.
Recibámoslo con un aplauso!!
Viene de ahí jóvenes, viene de ahí!!
... con ganas!*

Esto, Nº 1142, 1º sep. 1946

Haciendo un paréntesis, es importante recordar que en esos años el gobierno estaba en plena campaña de alfabetización y encontré en el mismo periódico del mismo día que aparecieron *Los Superlocos* renovados, el siguiente desplegado en la primera plana:

Por su patriótica participación en la obra de educación popular iniciada en virtud de la ley del 21 de agosto de 1944, que estableció la Campaña Nacional contra el analfabetismo La Cadena de Periódicos, "García Valseca" se ha hecho acreedora al reconocimiento del Gobierno de la República. En atención a lo cual – y de acuerdo con lo dispuesto en su artículo 33 por la Ley citada – le extiendo la presente *Constancia de Merito*.

México, D.F., a 21 de agosto de 1946.

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

Manuel Ávila Camacho

El Secretario de Educación Pública

Jaime Torres Bodet

ESTO Suplemento dominical, Nº 1142, 1º septiembre 1946



Con esto comprobamos que efectivamente los editores fueron pieza fundamental para el apoyo al gobierno en la campaña de alfabetización, especialmente García Valseca y por consecuencia don Gabriel con sus aportaciones gráficas.

El Caballero Jilemón

Como mencioné anteriormente *Los Superlocos* compitieron por la primera plana con *El Murciélago y Robin* a los que desplazó a los pocos meses de su primer aparición y permanecieron en este espacio hasta que el propio Vargas decidió finalizarla, pero antes de la desaparición de *Los Superlocos*, cedieron su título en noviembre de 1947 a *El Caballero Jilemón*, en la que dio continuidad a las aventuras de este singular personaje, quien por cierto en esa época deseaba ser director de cine y hacer su propia película.

Del 17 al 24 de diciembre del mismo año se publicó en *El suplemento dominical de Esto* una serie especial llamada *Las posadas de los Superlocos*, eran a una sola tinta y en cada posada relata una aventura diferente en las que resalta la personalidad de Jilemón. --Como dato curioso en esta serie invariablemente dibujó al BACHILLER con un sombrero diferente en cada cuadro--. Estas narraciones son muy divertidas, por ejemplo cuenta que el señor Rugama, abuelo de Jilemón, le pide dinero, y éste aprovechando la sensibilidad navideña de la gente, lo hace pasar por muerto para pedir para el entierro, así juntan diez mil pesos, pero el encajoso nieto únicamente le regala dos pesos a su abuelito Rugama; en otra de las posadas los amigos de Jile están muy enojados porque ya se dieron cuenta de que es un gorrón y deciden organizar una posada en la cual le van a gritar sus verdades para hacerlo sentir mal, que salga de la fiesta y no regrese jamás, pero pasan toda la noche gritándole toda clase de insultos y Jilemón se la pasa comiendo y bebiendo sin hacer caso de las groserías. Al final todos los amigos están mal de la garganta, el doctor les dice que tendrá que operarlos y el conchudo del ex diputado fue el único que disfrutó de la posada; en otra de las posadas vemos cuando Jilemón organiza una rifa de un abrigo de chinchilla para obtener dinero para dar a los niños pobres, pero cuando se entera que mucha gente ha hecho lo mismo, decide quedarse con el dinero recaudado porque se da cuenta de que los niños ya han de estar muuuy ricos.



En esta etapa la personalidad del señor Metralla está claramente definida, es un ventajoso, topillero, sinvergüenza que cae bien por las ocurrencias que tiene y por la forma fácil que tiene para salir de cada situación.



Aquí Gabriel Vargas abandonó su habitual estilo de escuetos detalles para realizar un esbozo detallado y exacto del (Palacio de Bellas Artes) museo de arte más importante del país, que en ese momento –como lo muestra el dibujo– estaba exhibiendo una retrospectiva de Diego Rivera.

Paquito grande, agosto 8 de 1950, N° 2093, p. 62

Fig. 74. *Paquito Grande*²⁴

²⁴ Imagen y texto del libro de Anne Rubenstein, *Del Pepín a los Agachados*, p. 196.



Jilemón

La última época de la serie en el Suplemento del *Esto* es de diciembre de 1948 a septiembre de 1949, en esta última aparece en toda la primer plana a color, las aventuras son seriadas y se titula *Jilemón*.

En este ciclo don Gabriel ubicó las aventuras de su personaje en la ciudad de México, -- como mencioné anteriormente él es una persona muy observadora y detallista, cualidad que le permitió, darse el lujo de dibujar edificios a gran detalle y dibujar a sus monos junto a tremendas construcciones arquitectónicas--. Justamente en el *Esto* del 4 de septiembre de 1949, aparece una imagen en la cual Jilemón está buscando a su hijo Nepomuceno en las calles del centro y se observan con gran detalle dos edificios de la calle Francisco I. Madero. En el dibujo se distingue el edificio que está justo enfrente de la que fuera la joyería *La Esmeralda*, --casualmente la construcción alberga hoy día al *Museo del estanquillo* del escritor Carlos Monsiváis, y presenta algunas obras de Vargas, además tiene una sala que lleva su nombre *Gabriel Vargas*--. También para las revistas *Pepín* y *Paquito* insertó este tipo de minuciosas ilustraciones (Fig. 74).

Paquito presenta a don Jilemón

Después de ocho años de aventuras con *Los Superlocos*, don Jilemón se independizó en 1950 y se convirtió en un cómic book, es decir; pasó del *Pepín chico* a *Paquito grande*, con su propio tiraje y sin compartir espacio con otras series.

En esta época los personajes vuelven a la zona rural; La Coyotera. Acompañan a Jilemón los hermanitos Caledonia y Caperuzo, el abuelo Rucama, la fiel secretaria Cuataneta y el hijo del BACHILLER Pompeyo; el cuál nuevamente es víctima de su padre quien lo explota obligándolo a trabajar -y cobrando sus ganancias-.

Como señalé anteriormente al inicio la historieta contó con pocos personajes, al paso del tiempo Vargas fue definiendo la personalidad de cada uno de ellos, las situaciones y las crónicas fueron tomando un estilo muy mexicano que se volvió el sello característico de su trabajo.



Fig. 75. *Paquito presenta don Jilemón*, Nº 12012, Febrero 1953

En todo momento el infame Jilemón da muestras de su talento creativo, un claro ejemplo es cuando siendo propietario de un taller de costura, explota a las empleadas con largas jornadas de trabajo y míseros pagos. Don Jilemón inventó un tobogán para lanzar rápidamente a la calle a todas las costureras que se desmayan por no estar bien alimentadas (Fig. 76). En su taller trabajan: Cuataneta, Lupe LA CACHETONA, Mema LA CUATRO OJOS entre otras abnegadas mujeres.

En el ciclo de la Panamericana Vargas logró una madurez y confirmó su estilo gráfico y narrativo; esto se evidencia en los trabajos hechos en esta etapa. Posteriormente gracias a éstos tuvo el reconocimiento como escritor, cronista y dibujante. Tal como veremos más adelante.



Fig. 76. Paquito presenta don Jilemón, 1º marzo de 1953.

Los Superlocos, por la XEQ

El éxito de *Los Superlocos* iba en ascenso, llegando a la radio, medio de comunicación y entretenimiento que vivía, al igual que la historieta sus mejor época.



Los galeotes moneros de Valseca coquetean con la fama y de paso le hacen publicidad gratuita a las revistas del Coronel. Gabriel Vargas, José G. Cruz, Guillermo Marín, Alfonso Tirado, Eduardo Martínez y Ramón Valdiosera, con el bachiller Álvaro Gálvez y Fuentes y las cantantes Lucha Reyes y Lupita Palomera en el Radio Concierto Pepín de la XEW.

Fig. 77. *Esto*, circa 1943. ²⁵

En mi investigación encontré varios anuncios al pie de la página de *Los Superlocos* del *Esto* (Dic. 1946 / Feb. 1947), en los cuales invitan a la gente a escuchar los lunes, miércoles y viernes por la XEQ *Las aventuras de Los Superlocos*, una historieta humorística radiofónica encabezada por Jilemón. La radiodifusora tenía convenios con las empresas del coronel, ya que él la patrocinaba. Como dato complementario he de mencionar que la XEQ forma parte de una de las tres cadenas pioneras de la radio en México, ésta fue fundada en 1938 por Emilio Azcárraga, quien creó en 1930 la XEW, ambas de cobertura nacional. Pero antes de estas dos ya existía la XEB, fundada en 1923 y casualmente la propietaria de esta señal fue la empresa cigarrera *El Buen Tono*. En términos generales estas tres importantes cadenas consolidaron a la radio en México en las décadas de los treinta y cuarentas.

²⁵ Imagen y texto tomados del libro de: Juan M. Aurrecochea, *Puros cuentos, 1934-1950, op. cit.*, p. 91.



Jilemón Metralla y Bomba

Pero exactamente ¿quién y cómo es Jilemón Metralla? En primera instancia veamos quienes son sus parientes más cercanos para conocer más de este singular personaje.



Fig. 78. *Pepín*, N° 2154, febrero 1945

Su padre es un ranchero de nombre Gudelio Metralla, tuvo tres hijos: Carpóforo es más sensato y el mayor; a éste le siguió el conchudo y tranza Jilemón; y al final llegó el atrabancado y súper loco Ulogio. El ex diputado también tuvo un hijo de nombre Pompeyo, el muchacho estudió en el extranjero a tocar el serrote, (el que algunos creen que es para cortar madera, pero que en realidad es un instrumento musical difícil de aprender).

Pompeyo es víctima de las actitudes de su padre, teniendo que trabajar para mantenerlo; EL BACHILLER como también fue conocido Jilemón, no se le conoce abuela, pero sí un abuelo de nombre Rucama.



En los años setenta el escritor Carlos Monsiváis, ferviente admirador del trabajo de Vargas, advirtió la importancia de las historietas en la cultura popular ubicando en algunos escritos a *Los Superlocos*, como el momento cumbre del humorismo y la crónica mexicana.



Fig. 79, *Pepín*, N° 3427, Agosto 1948

En mayo de 1998 el diario *La Jornada* dedicó su suplemento semanal a don Gabriel Vargas, en éste los escritores Sergio Pitol, Carlos García-Tort, Miguel Cervantes, Hugo Gutiérrez Vega y Carlos Monsiváis dedicaron odas y ensayos al creador de grandes historietas. Precisamente del ensayo de Monsiváis rescato estas líneas que definen claramente a tan singular personaje:



“Don Jilemón Metralla y Bomba, es un pícaro y un cábula (término insustituible que define al que molesta para reírse, y se gana espacios sociales a través del choteo y de la carga arrabalera del relajo).

Jilemón es despiadado, transa, encajoso, ansioso de clasificarse como el hombre más conchudo del mundo. Al don de la inventiva, le añade su condición pantagruélica. No come para saciarse, sino para probar su insaciabilidad. He aquí un menú típico: cochinitos enteros, torta gigante con cabezas de pollo, mole, mollejas, arroz, frijoles refritos, aguacate, queso añejo y chiles curados. Y el apetito apenas comienza. Con él alcanza su culminación la tendencia que ve ocasión de fiesta en el oportunismo y el saqueo, y ya anticipa la masificación de logreros y “robolucionarios”. Y Jilemón es, también, en el universo del cómic, el primero en recibir elogios por su rapacidad:

-¡Chihuahua! ¡Que casa tan pomadosa tiene el patrón!

-Y como ves, compaito, la ha hecho a puros trinquetes.

-Es muy vivillo Jilemón

(*Pepín*, agosto de 1939).²⁶



Fig. 80. *Los Superlocos*.²⁷

²⁶ Carlos Monsiváis, *La Jornada Semanal*, “En los ochenta años de Gabriel Vargas”, p. 6.

²⁷ Imagen tomada del libro de Eduardo del Río RIUS, *Los moneros en México*, p. 74.



Las aventuras de Jilemón giran en torno a varios personajes, los principales son sus tres amigos: Nepomuceno, de origen alemán, pero muy adaptado a las expresiones mexicanas; Chava el PORTEÑO que a veces parece argentino y Aniceto un mexicano de corta estatura. Mas tarde incorporó nuevos personajes, como Fofoy EL TEPOROCHO quien siempre aparece pidiendo dinero "para su vicio"; Poloño es otro personaje quien por cierto se convierte en rival de amores de Jilemón; Bazuca es LA QUITA HOMBRES; Elodia LA YEGUA LOCA; pero también aparecen Elpido, Talocha PIES DE MEMELA y Cuataneta, ambos hijos de don Nabor Lilongo y doña Guanábana Guarneros.

Cuataneta Lilongo, se convirtió en su fiel y abnegada sirvienta, capaz de mentir y cubrir a su patrón en cualquier circunstancia, ella se convierte en cómplice de don Jilemón, porque siempre lo saca de apuros y se encarga de pedir fiado para darle de comer, después resulto su novia y en otra época fue novia de un tal Eustaquio Huitrón, dentro de tanta locura hasta fue pretendida por el cacique del Valle de los Escorpiones, el Güen Caperuzo.

"...La mayor de los Lilongo escapa a las clasificaciones obvias: no es guapa, como casi todas la jóvenes; ni respetable y casada como las maduras. La entrañable chaparrita, soltera, ignorante, poco agraciada y de edad indefinida, se desempeña como sirvienta y su imagen retrata a la "indita bajada del cerro a tamborazos" y reducida a la condición de "gata". Pero es también autosuficiente, decidida, emprendedora y dueña de un excepcional sentido común. Frente al inescrupuloso Jilemón –con quien llega a sostener un tórrido romance como sucesora de su hermana Talocha--, Cuataneta representa la integridad y la dignidad femeninas. Su lado débil son los hombres y los Peteretes salvajes, que la desarman con solo alzarla y asestarle un tronado picorete." ²⁸

Haciendo honor al título en esta serie todos los personajes se encuentran en medio de situaciones absurdas que resultan jocosas. Por ejemplo aparece El Peterete, un animal culto e inteligente que puede comunicarse con el resto de los personajes, le gusta fumar en pipa e ir a tomar al *Cirilos* y en su época de súper-loco se dedicó a enamorar a Cuatatena (Fig. 81).

En *Don Jilemón*, aparecieron otros personajes que posteriormente engrosaron las filas de *La familia Burrón* como; el Güen Caperuzo y su hermana Caledonia, además del civilizado Peterete salvaje del Amazonas (Figs. 81 y 84), quien ya había aparecido en algunas páginas de la serie *Pinocho* como veremos a continuación.

²⁸ Juan M. Aurrecoechea, *Puros cuentos, 1934-1950, op. cit.*, pp. 361, 363.



Fig. 81. *Pepín*, Nº 2255, mayo 1945

Pinocho

Pinocho fue el nombre de una importante revista de historietas de la editorial Panamericana, surgió en septiembre de 1940, de circulación diaria, en formato 12 x 18 cms, impresa a una sola tinta, excepto la portada que era a color.

A la par de las aventuras del señor Metralla, Vargas realizó las aventuras de Pinocho, que aparecieron dentro de la revista del mismo nombre, y por cierto no tienen nada que ver con el personaje de madera Pinocho del escritor Carlo Collodi.



La serie apareció diariamente desde septiembre de 1942, en un espacio de cuatro páginas, dentro de la revista del mismo nombre. Vargas narra las aventuras llenas de humor, castillos, princesas y seres míticos con los cuales lidió el valiente Pinocho Pericocha. Con respecto al estilo gráfico los personajes presentan las extremidades largas y las narices de pelota.



Fig. 82. *Pinocho*, año 1942



Esta singular historieta está ambientada en la edad media, el personaje principal es acompañado por su fiel "secretario" Pistachón, ambos viven toda serie de aventuras; la conquista de la princesa Pomposa; enfrentamientos con dragones, brujas del bosque y persecuciones por convertirse en justicieros que roban a los ricos, para dar a los pobres (como un Robin Hood). En esta serie medieval pero muy mexicana, Vargas ya hace uso del lenguaje del pueblo, retoma palabras y expresiones del momento y las lleva a las páginas de la serie como; "bailoteo", "charrascas", "perra vida", "como de rayo", "moquetiza", "¡ah chinacos!", "voitelas", "mamá Carlota", "me lleva Pifas", entre otras.



Fig. 83. *Pinocho*, Nº 104, septiembre 1942

En la misma aparece la primera versión del único animal que habla con los humanos el peterete, acompañado por su hijo (Fig. 84). En esta etapa los amistosos e inteligentes peteretes son gráficamente una mezcla de perro, vaca y canguro y viven en una cueva del bosque. También destaca un personaje que parece fantasma llamado Carioca, a él le gusta tomar pulque y cuando Pinocho y Pistachón tiene problemas lo invocan y aparece para salvarlos.



Como siempre, el incansable Vargas en su afán de dar nuevos giros a sus series para hacerlas más dinámicas, renovó esta historieta e incluyó a otro personaje importante; el alegre Pato loco (Fig. 85), quien se convirtió en el nuevo compañero de aventuras del estelar.

Pato Loco entró cuando Pinocho lloraba la muerte de su leal amigo y escudero Pistachón, quien había muerto a manos de unos bandoleros.²⁹ Con la incorporación de este personaje surgieron nuevas aventuras, pelearon en el bosque contra horribles brujas y terminaron perdidamente enamorados de ellas.



Fig. 84 *Pinocho*, año 1942



Fig. 85. *Pinocho*, año 1942

²⁹ *Pinocho* es una serie que se menciona en las biografías del maestro, sin embargo en el material consultado no localicé una sola imagen de ésta. Gracias a la amabilidad de Eduardo Soto, director del Museo de la Caricatura y la Historieta de Cuautla, quien me permitió el acceso a las revistas originales es que aparecen las figuras 82 a 85 de *Pinocho* y la 67, 70, 71, 72, 78 y 79 de *Pepín*.



Los Super-chiflados

Para 1943 figuraba en las páginas de la revista *Pinocho* la historieta humorística *Los Super-chiflados*, impresa en una sola tinta, entre los personajes de la serie destacan el pato Gaudencio Bedolla y su novia Lili. El simpático pato originalmente nació en las aventuras de *Pinocho* con el nombre de Pato Loco (Fig. 83), Vargas lo retomó para esta nueva serie. Gráficamente la figura del Gaudencio es muy parecida a la del Pato Pascual --actualmente conocido como el pato Donald--, creada por Disney ocho años antes. En la versión de don Gabriel el dinámico pato se transporta en su moderna "motobicicleta".



Fig. 86. *Pinocho*, Nº 573, Dic. 1943



Los Chiflados

En 1948 la revista *Paquito* imprimió a color la serie de *Los Chiflados*, de corte humorístico, en ésta los personajes principales son los primos Gaudencio Bedolla y el tremendo diablito Pipiole, acompañados del Charro Chafarreta y el cuico Matachín. Visualmente el diablito al igual que otros personajes, tienen una enorme nariz de pelota; característica particular en la gráfica de Vargas. El primo Gaudencio continúa físicamente igual al pato Donald, a pesar de esto, sus diálogos son claro ejemplo del estilo de don Gabriel.



Fig. 87. *Paquito*, año aprox. 1948



Paquito presenta al güen Caperuzo

En 1953 el güen Caperuzo se independizó de la serie *Los Superlocos* y apareció como cómic book, a color, en formato 26 x 18 cms., de edición quincenal en la revista *Paquito*.



Fig. 88. *Paquito presenta El güen Caperuzo*, circa 1954

Esta serie de humor es encabezada por Caperuzo, el temido cacique del Valle de los Escorpiones y su tierna y atrabancada hermanita Caledonia quien siempre lleva su escopeta al hombro y su barril de refino. Ambos viven en una cueva y toman baños de la más fina tierra del



lugar. Por su parte Caperuzo siempre lleva dos pistolas y se encarga de cuidar a su hermana. Toda la historieta esta ambientada en zonas rurales, los elementos principales: milpas, nopaleras, cantinas, calles empedradas.



Fig. 89. Paquito presenta El güen Caperuzo, Nº 14022, agosto 1953

Los personajes son dibujados con la ropa usual de esos tiempos; las señoras de trenzas, envueltas en rebozos y chaparritas. Los varones con enormes sombreros de paja y luciendo las exageradas hebillas de sus cinturones. También aparecen personajes con calzón de manta y



descalzos. En esta serie recreó la vida de los pueblos, las carencias de la gente o las diversiones en cantinas, fiestas, ferias, jaripeos y charreadas. Retrató a la gente caminando, transportándose en burros y caballos por las empedradas o lodosas calles del Valle de los Escorpiones y rancherías vecinas.

El paisaje rural y los diálogos son el antecedente directo de la serie *Poncho López* y las aventuras de don Juanon Teporochas y Briagoberto Memelas en *La familia Burrón*. Cabe señalar que en esta serie también es claro el estilo gráfico y narrativo de Vargas: observamos las extremidades alargadas de los personajes, las enormes narices de bola, la exageración en cuerpos redondos. En cuanto a los diálogos son evidentes las frases populares y las nuevas palabras.

Paquito presenta a Poncho López

Tal vez por su gráfica y guión la historieta de *Poncho López* (con "s"), tuvo mayor éxito y al tiempo es considerada de mayor importancia que las series *Los Chiflados* y *Los Superchiflados*.

La serie de humor *Poncho López* surgió en el año de 1956, como publicación semanal y a colores, presentada en la revista *Paquito*. Circuló cerca de un año y por el exceso de trabajo Vargas se auxilió de algunos dibujantes para su realización. En ésta historieta don Gabriel retomó el ambiente rural que ya había experimentado con *El güen Caperuzo*, pero ahora el protagonista es un rancharo chaparrito, de edad madura, que viste y habla como norteco, usa pistola, botas, chalecos, camisas a cuadros y sombrero del mismo estilo, su blanca barba como de chivo y su bigote norteco combinan con su forma de vestir y hablar. Don Poncho es el cacique de La Marranera, en sus aventuras aparece acompañado de su joven hijo Susano, su nuera Débora y su inquieto nieto Ponchito. Don Poncho tiene una enamorada de nombre Tarántula, ella es hija del fabricante de quesos "La iguana". Vargas ha incluido en casi todas sus series a personajes míticos especialmente brujas y diablos, en ésta no podía ser la excepción e incluyó a Katina, una bruja que le gusta tomar pulque con pólvora y fumar pipa

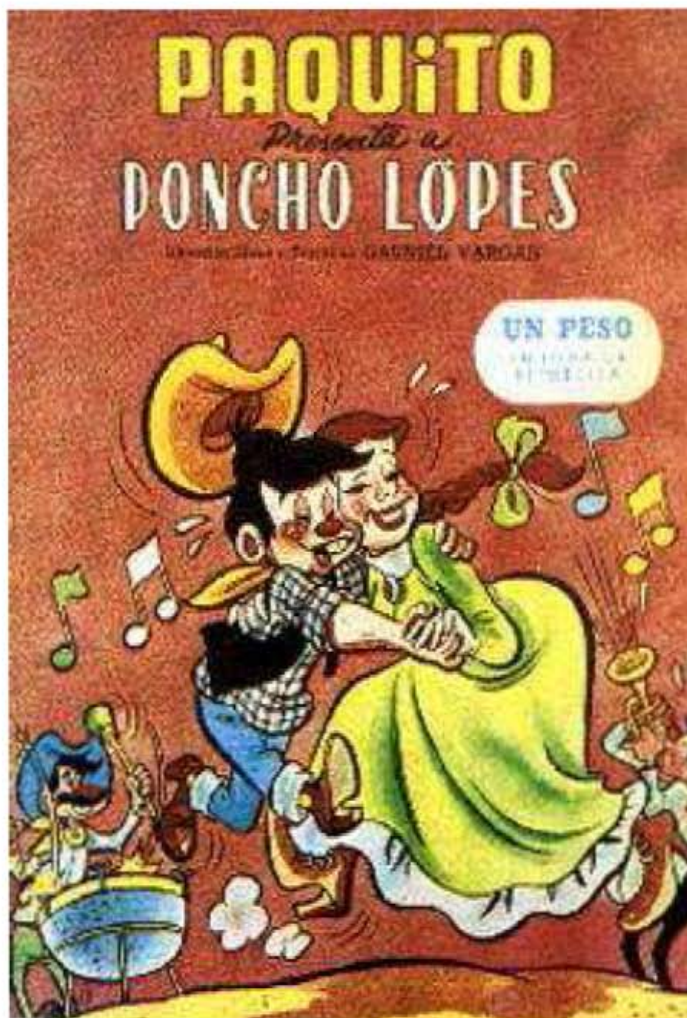


Fig. 90. *Paquito presenta Poncho López*, año 1956

Como en toda buena serie, también existe un antagonista, en este caso se llama Acémilo Chaparreras, el cacique de La Lobera, quien siempre aparece acompañado de su temido y enorme guardaespaldas, Generoso. El paisaje de la serie es totalmente rural, incluida la forma de hablar y vestir de los personajes.

En el año de 1956 el maestro Vargas trabajaba largas horas, le faltaba tiempo para cumplir la puntual entrega de historietas, por lo que requirió el apoyo de varios dibujantes, sin embargo rebasados por el trabajo, el maestro decidió cancelar a *Poncho López*.



Fig. 91. Paquito presenta Poncho López, Nº 17019, Dic. 1956

Para 1960 Vargas Bernal se aventuró a producir y escribir bajo el auspicio de Paquito la que sería la primera fotonovela a color, titulada *Cuentos*. Este es el antecedente directo de la fotonovela *Linda* y continuó su labor con sus *Superlocos*, a don Gabriel aun le faltaba un largo camino por recorrer como narrador y creador de historietas, este sería más fácil porque tenía ya la experiencia y principalmente era un dibujante con un estilo definido, con la madurez que le permitiría más adelante proyectar su más grande éxito *La familia Burrón*.



Capítulo 4

Capítulo 4

El momento de la consolidación







El momento de la consolidación

Consolidar, significa dar firmeza, afianzar o dar solidez a algo. Con base a este concepto inicio el capítulo 4, **El momento de la consolidación**. Etapa en la cuál Gabriel Vargas confirmó su estilo y desarrolló su más célebre, conocida y destacada historieta *La familia Burrón*.

Este capítulo esta dividido en dos: en el primer inciso **Del topillero Jilemón a la irreverente Borola**, como el titulo lo indica, veremos las circunstancias en que desapareció el personaje de Jilemón y como fue que nació la famosa líder de los amolados doña Borola Tacuche de Burrón.

En el segundo **De Vida de perro a La familia Burrón**, presento la historia de dicha historieta y enlisto todos los derivados de la misma, ya que ésta ha sido editada en diferentes publicaciones, en diversos formatos y con variantes en títulos y contenido.

En este capítulo veremos títulos e imágenes nunca mencionados ni publicados en las biografías o semblanzas del maestro, además presento un registro que elabore con la imagen y descripción de los setenta principales personajes de *La familia Burrón*. Para dicho registro revisé y organicé cerca de mil revistas, seleccione y digitalicé las figuras que conforman dicho cuadro, posteriormente en Photoshop despojé a cada personaje de los elementos que lo rodean para que resaltaran individualmente. Me di a la tarea de redactar una breve semblanza de cada personaje para con esto comprobar que el maestro no se conformó con una historieta de unos cuantos personajes. El revisar esta cantidad de historietas fue indispensable para poder documentar la presente tesis.



A) Del topillero Jilemón a la irreverente Borola

Ya vimos que el personaje de Jilemón Metralla fue un éxito en todo el país pero en el momento cumbre del personaje, don Gabriel decidió dar fin a la serie sin aparente explicación. La causa de tan aventurada decisión, --por comentarios directos del maestro Vargas-- fue una descabellada apuesta, veamos como sucedió:

"Fernando Ferrari, quien adaptó para la radio mexicana *Anita de Montemar*, me dijo: "Quiero ver que tal eres manejando a una mujer." "Me dejas un torito muy difícil"; "Si le ponemos algo de dinero lo hago". "¿Te parecen bien diez mil pesos? Te doy tres meses de ventaja". Diez mil eran una fortuna; pensé que me iba a hundir pero de todos modos acepté. García Valseca estaba de viaje y de la noche a la mañana cancelé *Don Jilemón* y empecé con *La familia Burrón*." ³⁰

--Aquí me atrevo a asegurar que no fue motivado por dinero, fue seguramente un deseo de superación profesional, ya que, como hemos visto el maestro es una persona dinámica, ingeniosa, creativa que le gustaba y le gusta explorar nuevos terrenos, tanto en contenido, como en género y toda la gama de posibilidades que la historieta pudiera brindar--.

Cuenta don Gabriel que cuando empezó a trabajar sobre la versión femenina de Jilemón, se acordó de una inquilina que vivía a un lado de la vivienda que rentó su mamá recién llegados de Tulancingo. Llevaba grabados en su mente los rasgos pintorescos de su vecina, los cuales aplicó a su nuevo personaje.

"Su modelo era mandona, dice. A menudo escuchó como ordenaba a su esposo, el sujeto en el que también se inspiró para crear a Regino Burrón, un tipo parsimonioso, enemigo de meterse en líos; el mediocre que se pierde ante la personalidad de su esposa.

De esas visitas para jugar con Jaime el Baby, recuerda aquel grito de: "Oye, ¡ya fuiste por el pan? ¡Muévete! Yo todavía no estoy desayunada" inmediatamente salía el pobre viejito, como de 65 años o

³⁰ Juan Villoro, *op. cit.*, pp. 235 y 236.

³¹ Revista *Día Siete*, "Corazón de tinta", pp. 24 y 25.



más, relata Vargas. "Era muy mandona y él muy débil, no le peleaba nada, era muy obediente. No le respondía de mala manera." ³¹

Inspirado en esta persona y enriquecida con el vocabulario ya experimentado con Jilemón, creó a quien que sería en un futuro el más exitoso de sus personajes; doña Borola Tacuche de Burrón, la lidereza de los amolados.



Fig. 92. Jilemón Metralla y Bomba
Pepín, Nº 2299



Fig. 93. Borola Tacuche de Burrón
La familia Burrón, Nº 16608

Gráficamente ella es de extremidades alargadas, sumamente esbelta, pata-flaca, pelirroja y de narices de pelota, siempre la viste y peina a la moda, este personaje nunca olvida su viejo y desgastado abrigo, además de un enorme y singular sombrero, para salir a presumirlos.

Pero Borola debía tener un marco para acompañarle en sus aventuras, así que su creador le proporcionó una familia: primeramente su esposo, un humilde y trabajador peluquero el cuál, vive resignado a su suerte y se conforma con *lo que Dios le dé*. Su hijo Regino chico: fiel ayudante en "El rizo de oro" y defensor constante de su mamá y su hermana ante los piropos y proposiciones amorosas que ambas reciben de diferentes admiradores. Estudiante aplicado y con más deseos de superación que su padre motivado principalmente, por las acciones temerarias de su mamá. Macuca: comparte con su mamá las labores del hogar, aspira a formar una familia pobre pero feliz,



a pesar del deseo de doña Borola que quiere casarla con un rico, aunque sea el regordete junior Floro Tinoco, respeta mucho a su papá y es la conciencia de su mamá ante los malos actos de ésta. Foforito: hijo adoptivo, hijo natural del pepenador Susano Cantarranas, regalado a don Regino, su eterno defensor, quien lo aceptó a pesar de su difícil situación económica. El niño encontró una familia, un hogar y un apoyo incondicional a su afición musical con los Burrón.

El apellido "Burrón" le fue inspirado en la gente que trabaja mucho, de sol a sol, casi como un burro. Vargas colocó a esta nueva familia citadina en una clásica vecindad como las que veía en el centro, en la colonia Guerrero y en la avenida Santa María la Redonda.

Cuando Vargas dio por finalizada la serie de *Los Superlocos*, el coronel García Valseca, conocido por su carácter fuerte y recio, estaba de viaje en Estados Unidos, al enterarse de lo sucedido se comunicó de inmediato con don Gabriel para exigirle que reviviera a Jilemón, porque era mucho dinero el que se podía perder con la desaparición del personaje, cuenta don Gabriel que cuando le explico que era por una apuesta que había hecho con Fernando Ferrari, se enojó muchísimo y le ofreció pagarle la apuesta, pero le exigía revivirlo. Afortunadamente el maestro insistió argumentando que lograría algo mejor y siguió trabajando en el diseño del nuevo personaje femenino.

En esta nueva historieta reunió a una serie de personajes que pronto conformarían una nueva familia mexicana, a la cuál poco a poco se incorporaron nuevos elementos, que dieron constante variedad y frescura a la saga que se publica semanalmente desde 1948 a la fecha. En inicio la historieta se llamó *El señor Burrón o vida de Perro* después se independizó y al poco tiempo superó la cantidad de ejemplares vendidos por el desaparecido caballero don Jilemón Metralla y Bomba. Aunque éste continuó circulando en algunas publicaciones, oficialmente Vargas había dado fin a la producción de la serie.

Como veremos más adelante esta nuevo cómic tuvo desde sus inicios cambios que le favorecieron; inicialmente *El señor Burrón o vida de perro* se publicó en unas cuantas hojas del *Pepín*, dada su aceptación pasó a la revista *Paquito grande* con el título de *El señor Burrón*, más adelante cambió su nombre al de *La familia Burrón*, con este título ha sido publicada en dos editoriales de 1949 a 1978 en Panamericana y de 1978 a la fecha, en editorial GyG.

De los Burrón se han derivados otras series. Cuando don Gabriel trabajó en *El Sol de México*; aparecieron las aventuras en la vecindad de la propia Familia Burrón, después publicó la serie de humor *La tía Cristeta* que narra las aventuras románticas de la millonaria tía, también publicó la serie *Los Burrón* especializada en denuncia y crítica social.



En el mismo diario don Gabriel dirigió el Suplemento dominical *El sol y los niños* y diseñó varias historietas, entre las que destacan *Los Armadillo* y *Los hermanos Mazorca*, ambas de humor blanco, con un lenguaje y contenido muy cuidado por ser específicamente para niños. El suplemento tiene el sello inconfundible, que ya distinguía a don Gabriel del resto de los dibujantes, en el siguiente inciso veremos con los ejemplos presentados que ya son definitivas sus características de estilo gráfico y narrativo.

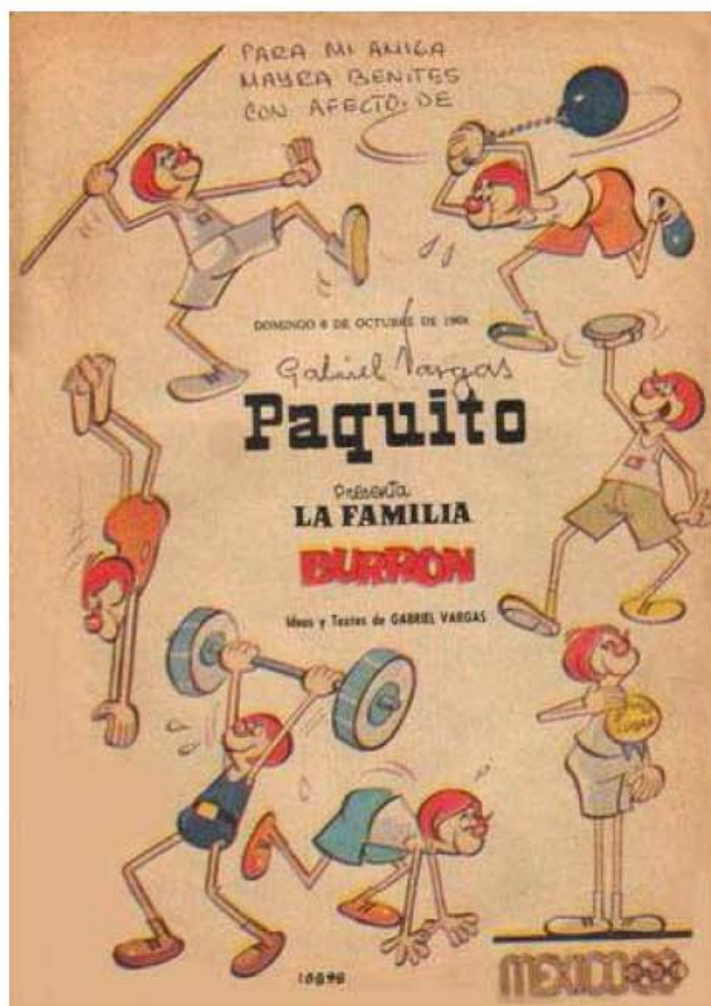


Fig. 94. *La familia Burrón*, N° 16896, octubre 1968



B) De Vida de perro a La Familia Burrón

El señor Burrón o vida de perro

Iniciemos con el primer eslabón de esta serie: *El señor Burrón o vida de perro*, nació en 1948, se publicó por primera vez en la revista *Pepín*, cuyo formato era 18 x 12 cms., en inicio ocupó de cuatro a cinco páginas, a una sola tinta.

Esta historieta de humor narra la vida de una familia de clase media baja que vive en una vecindad de la ciudad de México. Los protagonistas son Regino Burrón, se esposa Borola y sus hijos Reginito y Macuca. Estos nuevos personajes fueron bien recibidos por los lectores quienes ávidos de leer más aventuras de los Burrón, solicitaban el aumento en páginas de la serie. En esos primeros capítulos doña Borola es el verdugo de su esposo y de sus hijos.



Fig. 95. *El señor Burrón o vida de perro*, año 1948



La pobreza de la familia es evidente, habitan en la vecindad del famoso callejón del Cuajo interior chorrocientos. Don Gabriel plasmó a los integrantes de la familia Burrón dentro de su vivienda sentados en cajas de madera, en la caricatura se observan los tabiques de las desgastadas paredes de la humilde morada. Desde el principio Vargas asignó a don Regino el oficio de peluquero y lo trazó como el personaje honesto, trabajador, dueño de "El rizo de oro". De acuerdo mis investigaciones no se publicaron más de nueve capítulos, al décimo, se independizó y tuvo una edición propia, bajo el título de *El señor Burrón* es decir, que ya no compartía la publicación con otras historietas.



Fig. 96. *El señor Burrón o vida de perro*, año 1948



El señor Burrón

El señor Burrón apareció semanalmente y a colores en formato 18 x 26 cms., bajo el auspicio de la revista *Paquito*. Con este nombre duró cerca de cuatro años en circulación, en los cuales Borola la caprichosa niña rica que de joven se casó con un humilde peluquero no se resigna a su nueva vida en la vecindad. En esos primeros años eran unos cuantos los personajes que sostenían la saga, pero poco a poco fueron aumentando y como toda familia creció y se consolidó con el paso de los años.

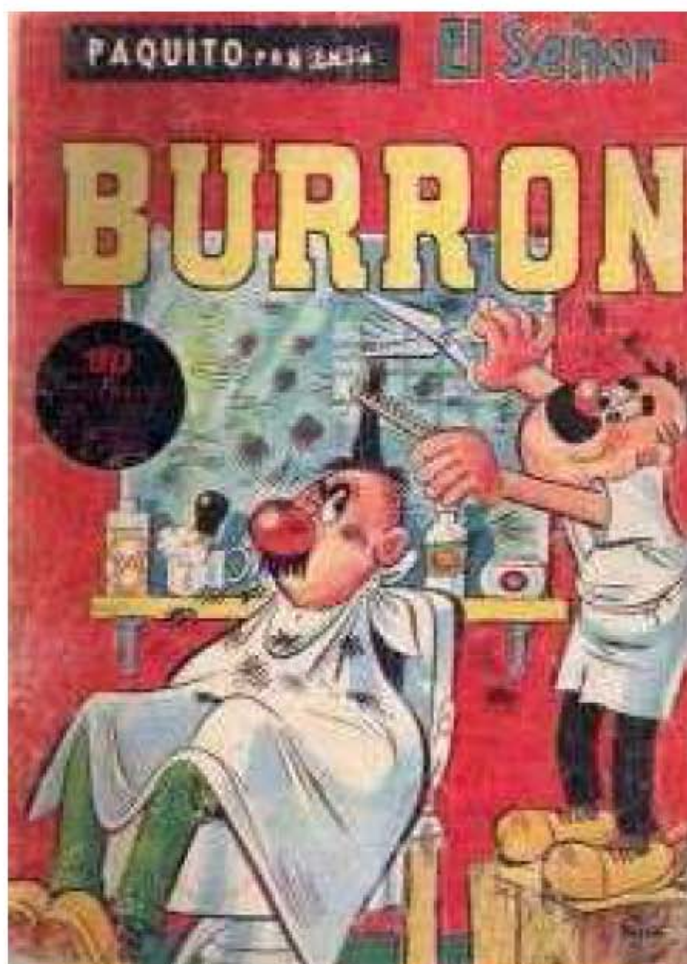


Fig. 97. *Paquito Presenta El señor Burrón*, Nº 2, año 1948



La familia Burrón

En 1952 con el afán de renovarse, Vargas terminó con la serie *El señor Burrón* y la rebautizó con el título de *La familia Burrón*. Misma que siguió la línea del formato 18 x 26 cms., totalmente a color y dibujaba cuatro cuadros por página, las entregas eran cada diez días, haciendo un total de tres números al mes, las aventuras eran cerradas, es decir que no quedaban en continuación y contenía cien páginas!



Fig. 98. *La familia Burrón*, Nº 16006, año 1952



Fig. 99. *La familia Burrón*, Nº 16668, año 1962

Publicar tres episodios mensualmente con las características mencionadas, fue un arduo trabajo, sumando a esto hay que recordar que el maestro realizaba a la par las campañas de publicidad de la cadena periodística García Valseca que constaba de más de treinta publicaciones y también se hacía cargo de algunos suplementos. Por ello, el coronel le contrató varios dibujantes para llegar a tiempo a los puestos de revistas del país. El equipo del maestro llegó a ser conformado por setenta dibujantes, entre los que destacaron por su talento, la calidad de su



trabajo, la cercanía y por colaborar con él por largos años: Alberto Cervantes, Rene Ruiz, Miguel Mejía, Moysen y Agustín Vargas. También hubo algunas mujeres como Palmira, que aprendieron el oficio de monera con Vargas. Cabe destacar que todo lo publicado pasaba por manos del maestro, ya que siempre ha sido una persona exigente en su trabajo y supervisaba personalmente cada página antes de hacer el tiraje, además, él dirigía a los dibujantes cuadro por cuadro; cuando tenía mucho trabajo dictaba por teléfono los guiones de la serie y hacía una descripción gráfica de cómo debía ser dibujado cada personaje.

A través de los años *La familia Burrón* ha tenido variantes en formato y periodicidad. Para diciembre de 1965 el creador renovó nuevamente su historieta y la diseñó en un formato de 36 páginas a color en formato 18 x 26 cms. pero ahora de publicación semanal, en esas fechas Borola ya no era tan agresiva como al principio, atrás ha quedado la mujer desobligada y la vemos preocupada por las labores domésticas y su familia.

Paquito presenta La familia Burrón, dio inicio con el número 16mil pero faltando escasas semanas para llegar al 17,400 el coronel García Valseca perdió por asuntos políticos la editorial Panamericana. Situación que derivó en varios conflictos internos por la dirección de la Cadena, entonces Vargas decidió renunciar y con ello perdió el archivo de años de trabajo realizado. Esto aconteció en 1977, el mismo año don Gabriel fundó su propia editorial **GyG**, las iniciales de Guadalupe su esposa y del propio dibujante. Iniciando así la segunda época de la historieta, esta apareció en septiembre de 1978, con el número 01, ofreciendo a los lectores un formato más pequeño 14 x 21 cms., con 36 páginas a color y mejor calidad en papel e impresión. En su segunda época, se ha publicado sin falta semana tras semana y ya ha rebasado la cifra de la primera, llegando en junio del 2007 a la aventura número 1,500.



Fig. 100. *La familia Burrón*, N° 16899, año 1968



Esta historieta se ha convertido en la más reconocida, premiada y el mayor de sus éxitos. Durante muchos años mantuvo un tiraje de más de medio millón de ejemplares semanales.

“...No hay país que iguale nuestro apetito por los cómics. En gran medida, esta dieta pantagruélica ha sido satisfecha por Gabriel Vargas, quien ha dibujado suficientes historietas para envolver el planeta como mapamundi de juguetería. En más de cincuenta años al frente de *La familia Burrón*, Gabriel Vargas ha desplegado una vastísima picaresca protagonizada por la pelirroja Borola...”³²

Los Burrón son una familia de clase baja, cuyas historias reflejan aspectos de la vida cotidiana principalmente en la ciudad de México. Sus más de setenta personajes transitaban por los escenarios grabados en la memoria de don Gabriel; las vecindades, barrios y calles atiborradas de gente, los mercados, los jardines con sus fuentes, las cantinas, las pulquerías y sus clásicos visitantes, los perros callejeros, los camiones con gente en el estribo y toldo, los rateros y cuicos, en fin todos los elementos cotidianos y su ingenio enriquecieron esta serie que semana a semana presenta una nueva aventura.

“En México, podemos afirmar que la cultura gráfica de nuestra nación ha permitido el desarrollo de la historieta, aunque por desgracia, ha degenerado en publicaciones de poco contenido cultural que les ha valido la categoría de basura literaria. No obstante, hay ejemplos rescatables. La familia Burrón de Gabriel Vargas, ha transmitido una cultura y valores propios de mexicano por muchos años.”³³

Cuando Vargas trabajaba en *El Excelsior*, ya vivía en la entonces recién fraccionada colonia Industrial, cercana a la zona de la Villa, al norte de la ciudad de México. En las calles trabajaban los ropavejeros, afiladores, cilindreros, zapateros y soldadores, todo un mundo de personajes populares que pregonaban su oficio. Esta cercanía a Basílica de Guadalupe seguramente le sirvió para contemplar las peregrinaciones, las bandas de guerra y ver todo un desfile de personajes que arribaban al adoratorio de la Virgen de Guadalupe. A decir del maestro él se dedicó a recorrer las

³² Juan Villoro, *op. cit.*, p. 225.

³³ Alberto García Sánchez, revista *Algarabía*.



colonias populares de esos tiempos para ver de cerca a la gente, contemplar el folcklor y el colorido urbano, conoció carpas, cines, cantinas, teatros, cabarets e infinidad de vecindades. Caminaba por San Juan de Letrán, Santa María la Rivera, Tacuba, etc. Todos estos elementos los retomó y logró plasmarlos en todas las series que derivaron de Los Burrón.

Varios de sus personajes fueron reales, como mencioné anteriormente las cabezas de la familia Borola y don Regino fueron sus vecinos. Otros personajes que aparecieron con el paso del tiempo y que también fueron tomados de la vida real son: Avelino Pilongano, un vecino de la colonia Industrial, él era un flojo que se la pasaba en la puerta de su casa y no tenía deseos de trabajar ni de estudiar y su madre lo mantenía. Don Susano Cantarranas era un teporocho de la pulquería "La Canica", en la zona de la Villa y le causó tanta curiosidad su personalidad que decidió plasmarlo en la serie.



Fig. 101. *La familia Burrón*
Primer temporada, N° 16646, año 1961

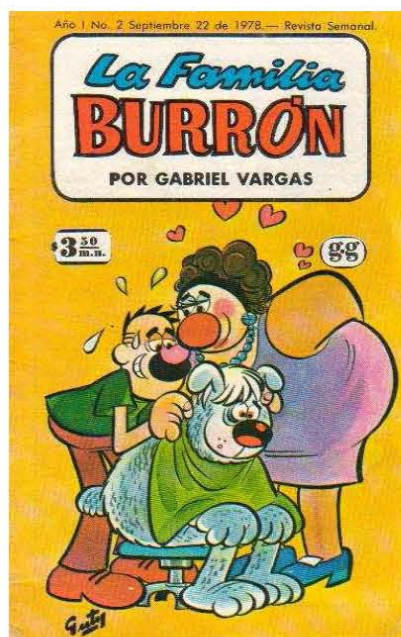


Fig. 102. *La familia Burrón*
Segunda temporada, N° 2, Sep. 1978



Borola Tacuche de Burrón

Al igual que con Jilemón, planteo el mismo cuestionamiento; ¿quién y cómo es Borola Tacuche? Bien, para hablar de la locuaz Borola no bastaría un párrafo, se podría escribir más de un libro entero, porque tiene un interesante valor visual, social, cultural, psicológico y gráfico. Debido a las características y objetivo de este trabajo, únicamente me centraré a hacer una breve descripción general, a grandes rasgos de este singular personaje, basándome en las dos principales etapas de su publicación:

Primera temporada, Borola primitiva

Borola fue una niña rica, consentida, caprichosa y traviesa, siempre lució su singular cabellera roja con caireles y moños, como toda niña bien de su época. A Borola le gustaba ir al parque a jugar con su amigo Regino, comer helados y viajar de mosca en el tranvía. Ella siempre buscó a Reginito porque desde niña ha estado enamorada de él. Cuando fallecieron sus padres, su tía Cristeta se hizo cargo tanto de ella como de su latoso hermano menor Ruperto.

De grande encontramos a una mujer casada, aguerrida, agresiva, irreverente, desobligada, liberal, bravucona, inconforme con su nueva situación económica, regularmente no hace caso de los regaños de don Regino Burrón su marido, es además bromista, metiche, habladora, dicharachera, lista y muy ocurrente. Siempre soñando con riquezas, con ser la mejor bailarina, exótica y encueratríz del mundo.

La hiperactiva Borola es defensora de las mujeres de su entorno social, crea campañas para que los hombres les den el gasto en su hogar, campañas contra la mugre, campañas por la salud, inventa juegos mecánicos que funcionan con botes de aluminio y motores de licuadora, formando una feria vecindera en la que cobra a los inquilinos por divertirse, también transformó la vecindad en castillo e hizo un estanque con cocodrilos, todo con el propósito de no ver tristes ni aburridos a los inquilinos. MADAME BOROLÉ –como ella se nombra- es presumida y vanidosa, regularmente busca ayudar a los vecinos pero con la idea de ser ella y su familia los primeros beneficiados. Su expresión facial es regularmente agresiva, con el seño fruncido, denotando cierta molestia, maldad o picardía, en su bolso siempre lleva una plancha para defenderse de los amantes de lo ajeno.



En cuanto a su vestimenta siempre está a la moda, se podría hacer una crónica de la forma de vestir en México con las imágenes de LA GÜEREJA. Vargas siempre se preocupó por renovar su vestuario, aunque hay elementos que LA FLACA saca del ropero siempre que la ocasión lo amerita; ya sea ir al mercado, o para ir a una fiesta y son: una vieja estola de conejo chinchilla, un pesado, peludo y remendado abrigo, o un enorme sombrero que son sus máximos lujos.



Fig. 103. *La familia Burrón*, Nº 16608, año 1962



Figs. 104 y 105. *La familia Burrón*, Nº 16608, año 1962

Segunda temporada, Borola contemporánea

La segunda temporada inicia bajo la tutela de la editorial GyG presentando a una Borola aguerrida pero más conciente y preocupada por su familia y la gente de su vecindad, se torna obediente ante los regaños de su esposo, pero sigue siendo metiche, habladora, pícara, bromista y malora, por la mínima causa ve con ojos de pistola a sus vecinas. En esta etapa se vuelve muy prolífica en cuanto a inventos se refiere, por ejemplo: crea el primer tren subterráneo que corre desde el callejón del Cuajo a la Merced, el primer ferrocarril aéreo colgado de un mecate, el helicóptero de madera con motor de licuadora para llevar al viejerío al mercado, el servicio extra-rápido mandando a la gente a trabajar lanzándolos con un cañón, los servicios funerarios más económicos que constan en enviar en cohete al difuntito hasta otro planeta, entre muchos otros. Borolis siempre está en búsqueda de ideas para dar de comer a la familia y al vecindario, por ejemplo: inventó las albóndigas de chapopote, los chilaquiles de periódico y cartón de cajas de



zapatos, formuló nuevos platillos aprovechando los gusanos de las macetas, hizo comer pasto y corteza de los árboles a su familia, además, inventó succulentos platillos con escamas de pescado, suelas de zapato, llantas, etc. y motivó a los vecinos a consumir bocanadas de aire. En cierta ocasión para no dejar a sus hijos sin cena de navidad le dio mate a un avestruz del zoológico de Chapultepec y lo compartió con todo el vecindario, quienes tuvieron que comer hasta los huesos para no dejar rastro del delito; en otra fecha cargó en la panza de su helicóptero a una ballena para que los vecinos tuvieran con que llenar la caja de las alubias por varios días.



Fig. 106. *La familia Burrón*, Nº 228, enero 1983



Fig. 107. *La familia Burrón*, Nº 165, Nov. 1981

Visualmente los rasgos alargados prevalecen, la condición física es igual, se viste y peina a la moda al igual que su hija Macuca. En este aspecto aunque tenga que anudar sus medias por lo desgastadas y zurcir sobre zurcido las tarzaneras, no deja de ser orgullosa y sale a la calle con su viejo abrigo o su desgastada y remendada estola de conejo. La expresión facial de la locuaz Borola ya no es tan dura, ahora es más sonriente, y pícara, su preocupación por ayudar a salir de la pobreza a sus vecinos es evidente.



El humor del maestro Vargas es llevado al extremo con este personaje ya que es el centro de una serie de situaciones reales y crudas que se tornan divertidas, chuscas y originales.



Fig. 108. *La familia Burrón*, Nº 17379, enero de 1978

En el siguiente espacio presento una tabla dividida en dos grupos, correspondientes a las dos épocas en que se ha publicado la serie. La compilación suma 70 figuras, éstas las clasifiqué con base a su importancia, familiaridad, frecuencia y popularidad e incluí una breve semblanza de cada personaje, para comprender mejor concepto y contenido de la historieta y certificar que Vargas es el autor con el mayor número de personajes diseñados para una serie.



Cuadro de personajes de la primer temporada (Ed. Panamericana)

<p>1. Borola Tacuche de Burrón, LA GÜEREJA, BOROLITA, BOROLIS. Es el personaje central de la historieta, vive con su familia en el Callejón del Cuajo. Es inteligente, ocurrente, caprichosa, rebelde, metiche, bailadora, presumida, vanidosa y siempre esta pensando en ayudar a la gente de la vecindad. De niña fue muy consentida, al morir sus padres, quedo bajo la custodia de su millonaria tía Cristeta, a quien le hace ver su suerte con sus originales travesuras.</p>	
<p>2. Doña Natalia 3. Don Telésforo Tacuche</p> <p>Padres de Borola y Ruperto. Ambos de familias ricas, de la época de don Porfis. Son sumamente consentidores de sus dos engorros. Don Telésforo es hermano mayor de Cristeta Tacuche.</p>	
<p>4. Regino Burrón, DON REGIS, CHAPARRITO, ZOTACO, TAPÓN DE ALBERCA, EL ENANÍN</p> <p>Esposo de Borola, de carácter serio y reservado, trabajador, honesto, muy tolerante y paciente con su esposa. Heredó el oficio de peluquero y "El rizo de oro" de su padre. Sin embargo la carestía lo ha obligado a peluquear perros a domicilio y en su local.</p>	
<p>5. / 6. Doña Catita y don Loreto Burrón</p> <p>Padres de Regino, mantienen a la familia gracias al "Rizo de Oro". Don Loreto arreglaba en la peluquería a gente de la "alta", como a don Porfis, a los Limantur, los Casaus, etc. El mayor de sus hijos es Regino, quien se ve obligado a trabajar desde pequeño para ayudar a sus padres con los gastos de la casa, porque tiene muchos hermanos.</p>	
<p>7. Macuca Burrón Tacuche, LA PECOHA</p> <p>Hija menor del matrimonio Burrón Tacuche, estudia comercio, siempre ayuda a su mamá en los quehaceres de la casa, inseparable de Borola, ambas visten igual, excepto cuando su mamá va a visitar a sus amigos ricachones. Borola se niega a que trabaje porque espera que Macuca sí se case con un ricachón.</p>	



	<p>8. Regino Burrón Tacuche, EL TEJOCOTE</p> <p>El primogénito, muchacho serio, dedicado a la escuela, ayuda a su papá en la peluquería y cuida de los malos a su hermana. Pero siempre cae en las garras de mujeres más grandes que él, mismas que doña Borola se encarga de espantar.</p>
	<p>9. Fóforo Cantarranas, FOFORITO</p> <p>Es hijo de don Susano Cantarranas, fue adoptado por don Regino cuando Borola estaba en una de sus giras artísticas y lo había dejado solo. Fóforo es un niño tranquilo, serio, educado, estudia música, toca la mandolina y ayuda en la peluquería el "Rizo de oro".</p>
	<p>10. Wilson</p> <p>En un perro de raza indefinida, simpático, leal e inteligente; sabe bailar y hacer acrobacias, siempre acompaña a don Regino al "Rizo de Oro" y es el sexto integrante de la familia.</p>
	<p>11. El currutaco</p> <p>Es un ave extraña, es canijo y revoltoso, vive en las candentes arenas del Bolsón del Mapimi, Borola lo adora, es la única que entiende su lenguaje, pero don Regino no lo quiere y le choca que visite su hogar. Su primera aparición fue al lado de Cristeta Tacuche</p>
	<p>12. Cristeta Tacuche, BALONCITO PLAYERO, LA TIMBONA, LA REYNA DE LA CIUDAD LUZ</p> <p>Tía multichorromillonaria de Borola y Ruperto. Vive en Francia, tiene filas de amigos y enamorados ricos. Viaja en avión o jet privados, le gusta tener animales exóticos en su mansión y siempre ha querido ayudar a su familia pero el orgulloso Regino rechaza su apoyo económico.</p>
	<p>13. Boba Licona</p> <p>Es la fiel secretaria de Cristeta, es su mejor amiga, confidente y consejera, vive en su residencia, viajan juntas y siempre comen los manjares más exquisitos en el restaurante "Le cazuelé".</p>



<p>14. Ruperto Tacuche</p> <p>Hermano de Borola, por travieso le cayó la leche hirviendo, cuando era pequeño, quedo plegado y por eso utiliza bufanda. El ex-hampón especialista en cajas fuertes, trabaja en panadería “La hojaldra” y vive en el hotel “El Catre”, siempre busca la manera de ayudar a su amiga Bella Bellota y al pequeño hijo de ella, Robertino.</p>	
<p>15. Bella Bellota, BELLOTITA</p> <p>Amiga de Ruperto, es viuda, vive en la vecindad de la calle Iguanas. Su esposo era amigo y compañero del hampa de Ruperto, murió en una balacera, pero antes le pidió a su amigo velar por Bellota y su pequeño hijo Robertino.</p>	
<p>16. Robertino</p> <p>Niño educado, hijo de Bellotita, sufre de poliomielitis por lo cuál siempre se transporta dentro de su carrito de madera, quiere mucho a Ruperto y le dice tío.</p>	
<p>17. Don Quirino</p> <p>Es el dueño del hotel “El Catre” donde vive Ruperto, además es su mejor amigo y consejero, lo trata como un hijo, todas las mañanas desayunan juntos café con pan del que elabora Ruperto en el amasijo.</p>	
<p>18. Don Caimán</p> <p>Dueño de la funeraria “La Calaca”, es una persona ambiciosa y traidora, compra y vende joyas robadas, fue amigo de Ruperto cuando este se dedicaba a la uña.</p>	
<p>19. Gamucita viuda de Pilongano</p> <p>Mujer abnegada, viuda, amiga de la familia, a pesar de su avanzada edad pasa los días lavando y planchando ropa ajena para mantener al flojo de su hijo. A diario hace lo imposible para despertarlo y enviarlo a trabajar, pero no ha tenido éxito.</p>	





	<p>20. Avelino Pilongano, EL BABOTAS</p> <p>Poeta, flojo, hijo de doña Gamucita, de sus trabajos más destacados ha sido dormir un año en un colchón de exhibición. Alguna vez se le ocurrió pensar que debía deshacerse del creador de <i>La familia Burrón</i> por considerarla como una lectura satánica, incluso lo platicó con Carlos Monsiváis.</p>
	<p>21. Isidro Cotorrón</p> <p>Niño virtuosos, serio, educado, compañero y amigo de Foforito. Toca el violín, es hijo de Bibiana Torija y Abundio Cotorrón. Su familia goza de buena posición económica.</p>
	<p>22. Sinfónico Fonseca</p> <p>Niño educado, simpático e inocente, es amigo de Foforito, toca el bombardón, su padre falleció y él se preocupa por su mamá y ha trabajado para ayudarla.</p>
	<p>23. Doña Cebollina viuda de Fonseca</p> <p>Mamá de Sinfónico, su esposo fue muy amigo de don Regino, quien por cierto, fue quién recomendó a Sinfónico desarrollar su talento musical en la misma academia que Foforito. Ella tiene que trabajar para sacar adelante a su único hijo.</p>
	<p>24. Don Bibiano Torija</p> <p>En algunos números aparece como Palemón Palomares y como Ponciano Orihuela. Músico talentoso, profesor de Fóforo, Isidro, Sinfónico y posteriormente de Alubia.</p>
	<p>25. Susano Cantarranas</p> <p>Nació en San Tontín de los Ajolotes. Padre desobligado, regaló a Foforito a los Burrón. En varias ocasiones ha querido recuperarlo para explotarlo y que él lo mantenga. Trabaja como pepenador, es aficionado al pulque y a las mujeres.</p>





<p>26. Floro Tinoco, FLORITO, EL TRACTOR</p> <p>Tiene catorce años, nació pesando apenas 20 kilos, lo crió una vaca. Es amigo de los Burrón, tiene costosos autos y aviones compactos, pero siempre los destruye y termina castigado en una celda particular o en una isla desierta.</p>	
<p>27. Mónica de Tinoco Mamá consentidora del TRACTOR, no le gusta verlo tras las rejas o castigado, en una ocasión le pago a su esposo un billón de pesos para que dejara libre al pequeño Florito.</p> <p>28. Titino Tinoco Fue político, con sus cargos forjó una enorme fortuna, padre del TRACTOR, como no pudo enviarlo a la correccional le construyó una celda con todos los servicios en su house. Tiene varios guaruras y tecos para cuidarlo.</p>	
<p>29. Don Juanón Teporochas</p> <p>Cacique de San Cirindango de las Iguanas, compadre de los Burrón y de don Briago. Siempre dispuesto a salvar a su compadre Briago ya que ambos comparten el gusto por las mujeres y por el tlachicotón.</p>	
<p>30. Briagoberto Memelas, DON BRIAGO Amigo de los Burrón, cacique de la Coyotera, fue criado con tlachicotón, nunca se desprende de su fusca, siempre metido en líos, tiene más de 80 mujeres, cientos de chilpayates y muchos enemigos.</p> <p>31. El Gurrión Cuaco inseparable y fiel de don Briagoberto. Han atravesado los desiertos y gracias a la inteligencia del cuaco se han salvado varias veces de morir.</p>	
<p>32. La bruja Julisa, Enriqueta la coqueta, Yerbera Frien O'Connor</p> <p>Las brujas son tema recurrente en las páginas de las historietas de Vargas. En varias ocasiones aparece esta brujita, pero con distintos nombres y alternando con distintos personajes. Gráficamente surgió en la serie de <i>Los Armadillo</i> con el nombre de Julisa.</p>	
<p>33. Pánfilo Bonete</p> <p>Amigo riquillo y de la infancia de don Regino Burrón, le gusta hacer bromas de lo más pesadas, gasta mucho dinero para hacer las mejores y disfruta de reírse de sus amigos.</p>	







	<p>34. Burbuja Peluche</p> <p>Esposa de don Quintín, proveniente de una familia rica. Ella es amable, educada, linda, no tiene problemas con nadie y estima mucho a los Burrón.</p>
	<p>35. Don Quintín Peluche</p> <p>Es un personaje paciente, educado y muy noble. Es dueño de la vecindad donde habitan los Burrón, alguna vez fue secuestrado y gracias a Borola fue rescatado con vida.</p>

Cuadro de personajes de la segunda temporada (Ed. GyG)

	<p>36. Kakiko Kukufate</p> <p>Nació en el planeta Karakatiako, es amigo de la familia Burrón, visitó la Tierra para ver como sufren los mexicanos y para divertirse con ellos y de ellos. Borola es la única que entiende su idioma.</p>
	<p>37. Roquefort, EL REY DEL QUESO</p> <p>Viejito de origen francés y multichorromillonario, dueño de las más grandes fábricas de queso, orgullosamente presume su peculiar aroma a queso, es el principal pretendiente de Cristeta.</p>
	<p>38. Lucila Ballenato, LA GORILONA</p> <p>Amiga de Ruperto, ella es la máxima representante de la barriada, es peleonera, malora, pachanguera, hace lo que sea por llamar la atención de Ruperto y a pesar de que regularmente la corre, ella insiste en visitarlo.</p>



<p>39. Renato Ballenato</p> <p>Hermano de Lucila, peleonero, le gusta Ruperto para cuñado. Ocasionalmente acompaña a su hermana a visitarlo a "El Catre" de dónde siempre son mal recibidos.</p>	
<p>40. Mafufo Zarazo</p> <p>Pretende a Bella Bellota y Lucila Ballenato. Es presuntuoso, grosero, golpeador de mujeres y un fumador insaciable. Quiere vivir con Bella pero antes quiere deshacerse del pequeño Robertino mandándolo al valle de las calacas. Por esto se vuelve enemigo de Ruperto quien siempre defiende a sus amigas del vulgar galán.</p>	
<p>41. Olga Zanna</p> <p>De origen humilde, es amiga intelectual de Avelino, su afición es aplanar calles y como es ecologista no se baña con frecuencia. Gorronea las comidas en casa de Gamucita.</p>	
<p>42. Vagancio Pocalucha</p> <p>Es amigo flojonazo del poeta de Avelino, tiene estrabismo y pertenece al grupo de intelectuales aplanan calles, su trabajo es recitar poesía.</p>	
<p>43. Flojotino Vagón</p> <p>También es amigo intelectual de Avelino, siempre se reúnen en algún jardín. Tampoco le gusta trabajar pero le gusta gorronear la comida con sus amigos.</p>	
<p>44. Carlos Monsiváis</p> <p>Tuvo una especial participación en un número de la serie. Se topó con Avelino quién pretendía desaparecer del mapa a Gabriel Vargas. Monsi lo convence de no hacerle daño y el poeta se conformara con llenar al monero de miel y plumas en castigo por dañar la mente de la gente.</p>	



	<p>45. Diabolo Lamberto</p> <p>Es el diablo mayor, de vez en cuando visita la capital para ver como están las cosas, ha entrado en depresión porque ya no asusta a los niños y porque aquí arriba hay gente peor que el mismo diablo.</p>
	<p>46. Conde Satán Carroña</p> <p>Vampiro, descendiente de los drácula de Transilvania, se mete a las fiestas en busca del agua de jamaica que proporcionan las mujeres jóvenes y hermosas, pero a veces la bebida tiene demasiado alcohol y llega en malas condiciones a su mansión a las afueras de la ciudad.</p>
	<p>47. Cadaverina</p> <p>Mujer del otro mundo, esposa celosa de Satán Carroña, siempre le reprocha las ausencias nocturnas, regularmente fuma y es muy enojona. Es quien pide a Chicho preparar los biberones para su esposo de sangre de conejo y pollo capón o iguana.</p>
	<p>48. Narciso, CHICHO</p> <p>No sabe ni como vino a dar a tierra Azteca, según el recuerda se vino de Haití entre despierto y dormido. Es fiel sirviente de Cadaverina y El Conde Satán, prepara diversas emulsiones ya sea para dormir a las víctimas de sus amos o para alimentarlos.</p>
	<p>49. Sombroso Mortis</p> <p>Insepulto, primer novio de Cadaverina hace más de 400 años, pero aún sigue enamorado de ella. Al Conde le disgustan sus visitas porque le cae muy gordo.</p>
	<p>50. Pinga Diabla</p> <p>Amiga de Conde Satán, Cadaverina siempre esta celosa de ella, a pesar de todo pasa largas temporadas en la mansión del Conde y van juntos a buscar a sus víctimas.</p>




<p>51. EL CHOCANTE Calacón</p> <p>Es el terror de las chicas en los panteones y pretendiente de Cadaverina, fueron novios hace más de cien años, también le cae gordo al Conde por sangrón y chocante.</p>	
<p>52. Alubia Salpicón, LA CUCARACHITA</p> <p>Es una niña muy inteligente, noble, amiga de los Burrón, toca el tololoche, instrumento que siempre carga en la espalda ya que es más grande que ella, en el interior siempre tiene comida de la mejor calidad, artefactos plegables y todo lo que pueda necesitar para ayudar a la gente.</p>	
<p>53. Doña Almendra</p> <p>Abuelita de Alubia, la cuida y administra su fortuna, sabe que su nieta es muy noble y le ayuda a llenar la despensa del tololoche para que lo obsequie a quien lo necesite.</p>	
<p>54. Doña Cipriana Corrales 55. Don Macario Tolentino</p> <p>Son un par de viejitos que heredaron su fortuna y su residencia de la calle de Chapulines a Alubia. Ella les ofrece conciertos y convertidos en fantasmas disfrutan de la música en la que fuera su sala.</p>	
<p>56. LA DIVINA Chuy</p> <p>Pareja de Susano Cantarranas, fue famosa cantante y bailarina de carpas, es peleonera y celosa, le encanta el bailongo y empinar el codo, cliente de la pulquería "El Maguey". Ambos viven en una casa de lámina y cartón en la colonia "El Lodazal" en la orillas de la ciudad de México.</p>	
<p>57. Telesforeto Colín, EL SAPO-RANA</p> <p>Actualmente es un indigente, pero en su juventud fue reconocido como uno de los más grandes ventrílocuos, amen de otros actos que le dieron fama como la magia, el malabarismo y el hipnotismo.</p> <hr/> <p>58. Pompeyo</p> <p>Es un muñeco, amigo inseparable y casi hijo del SAPO-RANA.</p>	



	<p>59. El cuaco-pollo</p> <p>Briagoberto Memelas es el creador de esta singular cruce de yeguas finas con los pollos más gordos, pero algunos le han resultado sin patas, por ello Borola les acondiciono ruedas para que puedan circular.</p>
	<p>60. El güen Caperuzo</p> <p>El cacique del Valle de los Escorpiones, vive en una cueva, gusta de darse baños de tierra. Cuida sus terruños y a su hermanita Caledonia. Ha tenido serios conflictos con don Briagoberto memelas. Tuvo su propia historieta, pero en esta época es parte del elenco de la serie.</p>
	<p>61. Caledonia</p> <p>Hermana de Caperuzo, enamorada de Generoso, utiliza perfume de zorrillo, siempre trae su escopeta y su barril lleno de refino hecho de <i>estraito de cuero de chivo</i>, porque jamás toma pulque. Surgió en la serie El güen Caperuzo, en esta época al igual que su hermanito forma parte del elenco.</p>
	<p>62. Generoso</p> <p>Es un buen muchacho, un ermitaño, chivero, amo y dueño del Valle del Ventorrillo, toca la flauta y es el único que entiende al Peterete, no sabe como ni cuando llego al Nido de Brujas o también conocido Valle del Ventorrillo.</p>
	<p>63. El Peterete Salvaje</p> <p>Único animal cavernario que siempre ha habitado en las llanuras, de salvaje no tiene más que el nombre sabe hablar y es buen consejero. Nació en la serie de <i>Pinocho</i>, después apareció en <i>Jilemón</i> y en esta etapa regresa pero acompañado de su amigo Generoso.</p>
	<p>64. El Tata Ruco</p> <p>Sabio anciano que habita en una cueva cerca del Valle de los Escorpiones. Le gusta tomar leche con refino y no se sabe cuantos años lleva viviendo solo en el monte. Es amigo y consejero del chivero Generoso y de Caledonia.</p>



<p>65. Leotina Rebollo</p> <p>Esposa del diputao Capaloros, le gusta Reginito para yerno y hace todo para acercarlo a su hija. Gusta de organizar fiestas y tanto ella como su familia, no tienen una pizca de clase, cultura o educación, pero presumen de mucho dinero.</p>	
<p>66. Doris Cocona</p> <p>Única hija de doña Leontina y de don Jovito. Muchacha caprichosa, moderna, alegre, salidora, quiere casarse con el TEJOCOTE pero no quiere perder su libertad ya que le encanta el bailongo.</p>	
<p>67. Don Jovito Capaloros</p> <p>Diputao del quinientosavo distrito y mero mandón de los basureros. Hombre autoritario, abusa del poder, nunca se le ha visto en su sano juicio, y siempre porta un arma, usa bigote, sombrero y botas al estilo tejano. Es como pariente cercano de don Jilemón, pero él sí se preocupa por su familia.</p>	
<p>68. Burbuja Lanza</p> <p>Dama de la época porfiriana, del pueblo de San Goloteo, esposa de don Aniceto Socarrón y mamá de Flojotino Socarrón. --Los personajes de la familia Socarrón y Lanza aparecieron de Febrero a marzo de 1981, y es la única aventura que don Gabriel ha presentado dividida en seis capítulos--.</p>	
<p>69. Aniceto Socarrón</p> <p>Es un rico hacendado, que tiene muchos enemigos revolucionarios. Entre ellos el General Pomposo Cuetara, quien lo mandó a fusilar, dejando a una joven viuda y a su hijo recién nacido.</p>	
<p>70. Flojotino Socarrón y Lanza</p> <p>De bebé fue raptado por los revolucionarios, sobrevivió y llegó a vivir a la ciudad de México con su mamá. Fue amigo de la infancia de don Regino. A Flojotino no le gustaba estudiar, siempre fue muy travieso, grosero y mentiroso y de grande se dedicó con éxito a la política.</p>	



Las zonas rurales y la ciudad

Por años Vargas ha entrado a estas vecindades y nos ha narrado de forma jocosa sus aventuras, tristezas y alegrías. Otros elementos no menos importantes son los pueblos, las zonas rurales (Fig. 110) y la ciudad (Fig. 111), sitios en los cuales recrea principalmente la vida cotidiana de los mexicanos, plasmando sus fiestas, tradiciones, problemas etc.



Fig. 110. *La familia Burrón*, Nº 17351, junio 1977



Nuestro dibujante, siempre ha sido muy detallista en sus dibujos y en sus crónicas, seguramente por esto pudo encontrar un estilo muy particular, mismo que al momento es único, irrepetible e incomparable. Así, podemos afirmar que el autor tuvo perfectamente estudiados y definidos a todos los personajes que creó para deleite de miles o seguramente millones de lectores.



Fig. 111. *Revista de revistas*, N° 3980, mayo 1986



Suplemento Dominical El Sol de México

De *La familia Burrón* se derivaron otras series, de hecho además de publicarse como cómic book, también apareció semanalmente en una plana del periódico *El Sol de México*.



Fig. 112. *Suplemento dominical el Sol de México*, diciembre 1965



Con el nacimiento de la edición matutina de *El Sol de México*, en noviembre de 1965, se incluyó un *Suplemento dominical* con las aventuras de *La familia Burrón*, en los primeros números la serie ocupó únicamente la primera plana, posteriormente de enero a marzo de 1966 abarcó las ocho páginas completas a color, en las que presentaba una aventura cerrada cada domingo. En este suplemento se narraban historias en torno a la vida de los miembros de la familia, al igual que en *Paquito presenta La familia Burrón*. Ésta finalizó el 20 de marzo de 1966 para dar paso al nuevo suplemento dominical para niños dirigido por el propio maestro Vargas.

Los Burrón

En junio de 1965, el coronel García Valseca, lanzó la edición del medio día de *El Sol de México*, en la cual insertó desde su inicio la serie titulada *Los Burrón*, ocupando media plana a color, diariamente. Publicó a color durante doce años, posteriormente se publicaron en una sola tinta hasta el 18 de febrero de 1978, fecha que marcó el fin de *Los Burrón* en el meridiano.



Figs. 113 y 114. *El Sol de México*, Nº 309, junio 1966



La serie es de corte costumbrista, de crítica y humor, en ella plasmó principalmente denuncias y críticas sociales, narró acontecimientos de la vida diaria en nuestro país la crisis, la pobreza, la injusticia, la violencia, por ejemplo: denunció el robo de flores en los panteones, el abuso en los costos de los servicios médicos, los problemas del transporte, el desperdicio del agua, el maltrato a los animales, los destrozos en cines y teatros, a los malos servidores públicos, a los borrachos, rateros, comerciantes mañosos y encajosos, alertó toda clase de timos y engaños, es destacable su agudeza visual porque no se le escapó nadie, de hecho ya hablaba de los auto-secuestros, las llamadas telefónicas para robar, del abandono de niños y ancianos, de los indigentes, los actos ilícitos, las mentiras de la gente para conseguir dinero, el abuso de la gente rica sobre la gente pobre, también tocó el tema del alcoholismo y los accidentes por manejar en estado de ebriedad y los provocados por los cohetes, en general fueron denuncias empleando el tipo de ilustraciones de *La familia Burrón*, eventualmente recurrió a Borola, Regino y sus hijos.



Fig. 115. *El Sol de México*, Nº 325, junio 1966



Fig. 116. *El Sol de México*, Nº 944, junio 1968

Aquí vemos un humor muy definido y característico en don Gabriel, un humor es catártico, que expresa de manera ligera las duras situaciones a las que el pueblo mexicano se enfrenta día con día, liberó su forma de ver las cosas. Vargas como buen humorista es creativo, tiene un manejo



de la realidad, lo transmite sin desenfado y con optimismo, aligerando de forma simple y directa las situaciones, pero con la delicadeza de una artista que no cae en lo tendencioso, Vargas exterioriza su humor y lo comparte con el lector, quien regularmente al recibir el mensaje reacciona con una sonrisa, ya que se ve reflejado, o ve algún personaje conocido, o bien ve alguna situación que le es familiar, es por todos estos elementos que el creador de los Burrón, logra una identificación de la gente con sus historietas.

La tía Cristeta

En el meridiano de *El Sol de México*, Vargas insertó diariamente las aventuras de la millonaria tía Cristeta. Esta saga de humor blanco inició a la par de dicho meridiano, ocupó los primeros meses una página completa compuesta por 16 cuadros a colores. Para febrero de 1966 cambió a media plana (únicamente ocho cuadros). Este personaje salió de las páginas de *La familia Burrón* y se mantuvo como serie en el rotativo hasta julio de 1966.

En esta historieta el creador dio rienda suelta a las aventuras de la multichorromillonaria tía Cristeta, el ambiente en que la tía se desenvuelve es totalmente opuesto al del Güen Caperuzo y Poncho López. En estos episodios el monero cambió el ambiente rural al ambiente citadino; los medios de transporte de cuatro patas es decir burros y caballos los cambió por aviones particulares, helicópteros y lujosos carros; además cambió las habitables cuevas por lujosas mansiones; las nopaleras, por elegantes jardines; los baños de tierra de Caledonia por modernos y elegantes baños con tinas de cerámica; cambió también el sabroso tlachicotón con moscas por las enormes botellas de champagne para rico. En esta serie Cristeta se mueve en los restaurantes más finos, exóticos y caros, consume los alimentos más extravagantes por ejemplo: ballenato nonato relleno de pasas alcaparras, el torito alcaparrado relleno de conejo, las deliciosas perdices, las ancas de rana, los riquísimos ojitos de canario a la piripitiff aderezado con lenguas e higaditos de faisán y caldos de patitas de pescado. A este singular personaje le gusta ir de cacería, comparte su alberca con los amistosos hipopótamos rosas y con su cocodrilo Pierre, en su sala revolotea un currutaco de nombre Filiberto.

En referencia a su imagen Cristeta siempre viste elegantes abrigos de pieles y estolas; usa finos collares, pulseras y aretes de perlas. BALONCITO PLAYERO como le dicen sus amigos y



enamorados, se hace acompañar por su fiel secretaria Boba Licon, ella es su mejor amiga, consejera y su acompañante fiel en todas sus aventuras. Boba es lo opuesto a Cristeta; es delgadita, chaparrita, chapada a la antigua, no tiene pretendientes ni le gustan los lujos como a su patrona.

Cristeta se casó por primera vez a los veinte años, a pesar de que a su papá don Narciso Tacuche no le gustaba que su hija tuviera novios tan rucos le dio permiso de casarse a los veinte años, con el viejillo multichorromillonario Filomeno Escochembre y Echaniz, quien al salir de la iglesia sufrió un ataque al montalayo, pasando a mejor vida, recibiendo así la gordis su primer fortuna por vía del casamiento. Como ya mencioné, la timbona cuida a sus sobrinos Borola y Ruperto cuando quedaron huérfanos, pero se fue a vivir a París con su novio en turno, al siguiente día de la boda de su sobrina.



Fig. 117. *El Sol de México*, Nº 46, Dic. 1965



La tía es la reina en las fiestas de los riquillos, se ha casado varias veces y enviudado hasta de sus novios, tiene una enorme lista de amigos y pretendientes, todos son príncipes, condes o importantes magnates, pero el que más destaca entre todos, sus admiradores por su perseverancia y por ser el más rico es Roquefort "El rey del queso", un viejito millonario, dueño de la fábrica mas grande del mundo de quesos, este simpático personaje le caracteriza su inconfundible olor a queso añejo, pero el no se afrenta, por el contrario se siente muy orgulloso de su aroma.

La tía Cristeta se codea con las personas más ricas e importantes del mundo, como don Espiridión Marrufo, Director del Banco Aztecota; Jean Platané, Director del Banco Franchute; el Capitán Pepino Sanders, el Conde Basilio Mapache, el Conde Iván Melcochoff, el Marqués de Chiluca, el Ing. Disqueté, el Lic. Chiltipin, el Ministro Koko Rico, el Detective Bartolo Tintín, el Barón Galantino Bizcochoff, el Príncipe Igor, el Príncipe Boliyeb, Fifi Roco, Bebé Periquete, "El Rey de la mostaza"; el gran Duque Solovino Terrier, el diputado Brígido Chocolomo, Bonifacio Torogón, Maurice Nicotín, don Pacho Francois, Aristóteles Cotorré, Dodó Cucuruche, Matias Mondongue, Pompeyo Chilacas alias "El burro de oro", Yuyú Boyer, Gastón Dubonet y Pierrot Choricé, por mencionar solo algunos. Siendo precisamente éste otro punto importante en el trabajo de don Gabriel, porque además de diseñar y escribir historietas, inventó una enorme cantidad de nombres para sus personajes, como veremos en el siguiente capítulo.



Fig. 118. *El Sol de México*, Nº 106, febrero 1966



El Sol y los niños

Para quienes aún piensan que el maestro Vargas es únicamente *Los Burrón*, veamos otros importantes trabajos que realizó.



Figs. 119 y 120. *El Sol y los niños*, enero 1970

Anteriormente mencione que cuando nació el periódico *El Sol de México*, tuvo en su suplemento dominical a la serie *La familia Burrón*, pero ésta sólo se publicó algunos meses, para dar paso a un nuevo suplemento infantil, dirigido en su totalidad por don Gabriel. Fue justamente el 15 de mayo de 1966 cuando se imprimió por primera vez el suplemento, *El Sol y los niños* de circulación dominical, el cual se mantuvo bajo su dirección hasta octubre de 1972. Este fue dirigido como su nombre lo indica, a los niños. Su contenido principal está basado en cuentos, leyendas, fábulas, pasajes de la historia universal, datos de biología, ciencias, arte y cultura en general. Todo enmarcado con bellas y coloridas ilustraciones varguianas pensadas específicamente en el público infantil.



El suplemento de ocho páginas totalmente a color, ilustrado por Agustín Vargas y Miguel Mejía, también incluyó historietas de la autoría de don Gabriel, las principales por los años publicados son: *Los hermanos Mazorca* y *Los Armadillo*.



Fig. 121. *El Sol y los niños*, junio 1969



Los hermanos Mazorca

La serie *Los hermanos Mazorca* corresponde a una caricatura de humor blanco dirigida a los niños. Desde el 15 de mayo de 1966 apareció en una plana completa a color de *El sol y los niños*. Su proyección duró hasta mediados de 1968. Semana a semana los cuervos Germiniano y Desiderio vivieron simpáticas aventuras en el bosque que habitan, ambos son flojos, oportunistas y vanidosos. Germiniano viste al estilo revolucionario con cananas y enorme sombrero de palma, le gusta disparar su mosquetón, sentarse a descansar y a fumar. En tanto a Desiderio le gusta cantar, tocar la guitarra y también usa sombrero de palma. Esta singular pareja de hermanos hablan al estilo norteco, viven en un bosque, pero tiene un problema; son tan flojos que los otros animales que habitan la zona no los quieren y los rechazan al ver que no buscan su alimento como todos los animalitos del bosque y del cercano pantano.



Fig. 122. *Los hermanos Mazorca*, 12 junio 1966



El gui3n es en su totalidad escrito por Gabriel Vargas, pero s3lo los primeros n3meros son dibujados por 3l, ya que los siguientes, corrieron a cargo de su talentoso sobrino Agust3n Vargas, GUTY.



Fig. 123. *El Sol y los ni3os*, 5 junio 1966

Los Armadillo

Esta serie tambi3n inici3 el 15 de mayo de 1966, pero se dur3 por m3s tiempo que *Los Mazorca*, hasta febrero de 1974. Esta historieta humor3stica ocup3 semanalmente una p3gina completa a color, con doce cuadros, narra las aventuras de una familia de armadillos, que conviven con una bruja de nombre Julisa. Quien a la larga se convierte en la protagonista, esta bruja es amiga de los chamucos y ante la comunidad de brujas, brujos y diablos aparenta ser mala, pero siempre se doblega ante la tierna y desinteresada amistad de la familia Armadillo, ellos la consideran una viejecita buena, noble y solitaria.

Esta familia se compone por Tota la mam3, Toto el pap3 y sus tres hijos, estos personajes se preocupan por la ecolog3a y sutilmente env3an mensajes a los peque3os lectores para que cuiden y respeten los bosques y en general el ambiente. Tambi3n se convierten en personajes inocentes e



involuntariamente metiches porque quieren mucho a doña Julisa y ésta debe esconderse para que no se den cuenta de su condición de bruja. Ella se baña en leche de iguana para rejuvenecer y tiene un hechizo muy efectivo para todo lo que se propone que dice: "Chiqui chaca la buchaca, triqui traca la matraca".



Fig. 124. *El Sol y los niños*, 22 enero 1967



Fig. 125. *El Sol y los niños*, 11 enero 1970



Fig. 126. *El Sol y los niños*, 18 enero 1970



Estas aventuras de humor para niños, se publicaron cerca de ocho años, siempre a color y también fue ilustrada al inicio por Vargas y posteriormente por Miguel Mejía, pero el guión siempre fue escrito en su totalidad por don Gabriel. Precisamente en noviembre de 1972 dejó la dirección de *El Sol y los niños*, en su lugar publicaron un suplemento para amas de casa llamado *Hogar revista dominical*, dejando don Gabriel un gran vacío en la gráfica infantil. *Los Armadillo* siguieron apareciendo semanalmente en la última página del nuevo suplemento. Pero *Hogar revista dominical* fracasó y desapareció en noviembre de 1973. En su lugar encartaron una nueva una sección de caricaturas, pero todas de manufactura extranjera, siendo la única de elaboración nacional *Los Armadillo*, sin embargo la época de oro de la historieta mexicana había culminado.



Fig. 127, *Los Armadillo*, 30 junio 1974

La calidad del papel que se había manejado durante la dirección de Gabriel Vargas fue sustituida por papel de la más baja calidad, incluso la impresión es mala, las imágenes están fuera de registro y es evidente la falta de atención, dirección y control de calidad. *Los Armadillo* sobrevivieron hasta mediados de 1974.



Sopas de perico, Moronas, Puntadas

Los títulos *Sopas de perico*, *Moronas*, *Puntadas*, *Retazos*, *Circo*, *maroma y teatro* y *Lluvia de confeti* corresponden a chistes y narraciones jocosas escritos por don Gabriel. Estos han ocupado desde la aparición de *La familia Burrón* una o dos páginas dentro de la revista. Este estilo de chiste blanco también lo manejó en *Los Superlocos* (Fig. 73).



Fig. 128. *La familia Burrón*, Nº 129, febrero 1981



Fig. 129. *La familia Burrón*, Nº 16987, junio 1970

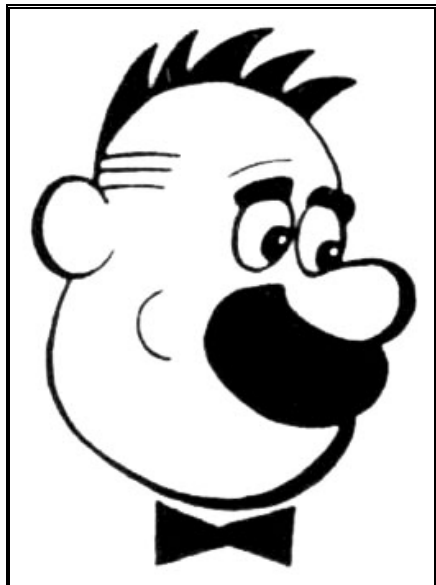
Para finalizar el capítulo es importante mencionar que cuando don Gabriel trabajó por primera vez en *Excelsior* realizó un dibujo detallado del edificio que albergaba las instalaciones del mismo, éste se convirtió en logotipo y a la fecha es empleado en la papelería interna del diario. Después de su salida en la década de los cuarenta, el monero volvió en 1978 al *Excelsior* con un cartón de las *Sopas de Perico* en la edición *Últimas noticias* y algunas colaboraciones para *Revista de revistas* (Fig. 111), doce años más tarde se retiró, pero regresó nuevamente en el 2001 publicando martes y jueves en el *Extra* y en la edición *Dominical*. Debido a los problemas internos de la empresa y por decisión propia nuevamente dejó de colaborar para el diario.





Capítulo 5

La vigencia de su obra gráfica







La vigencia de su obra gráfica

En capítulos anteriores revisamos la obra gráfica del maestro Vargas, después de hacer este recorrido, es momento de ver sus principales aportaciones. Mismas que por antonomasia se encargaron con el tiempo de convertir su obra en material de estudio, análisis e investigación y hacen vigente a un artista mexicano que después de largos 75 años de intenso trabajo goza en la actualidad de absoluto reconocimiento y respeto a su obra y persona.

En el primer inciso **Aportaciones e importancia**, revisaremos los elementos que considero son las aportaciones más importantes de su obra y asimismo presento varios cuadros con importantes datos e información para complementar y dar a entender mis argumentos.

En el segundo inciso **Gabriel Vargas, generales**, veremos una sinopsis de algunos de los premios y reconocimientos que ha recibido, algunos detalles importantes de su obra, datos que en los anteriores capítulos no mencioné por ser "trabajos extras"; que realizó a lo largo de su carrera ya fuera por encargo o por el gusto de obsequiarlos. Y culmino mencionando las actuales actividades del genial monero mexicano.



A) Aportaciones e importancia

Como revisamos en los capítulos anteriores, la obra de Gabriel Vargas es abundante y diversa, sin embargo cabe destacar y reconocer que su más grande e importante aportación a la cultura mexicana es *La familia Burrón*. Esta serie es la única historieta en México que ha resistido los embates del tiempo y los nuevos entretenimientos que ofrece la modernidad y la tecnología.

“El tono humorístico de Vargas denuncia en sus argumentos la pobreza, la crisis económica, la desigualdad, el abuso, la injusticia y la violencia. Vargas constituye en sus viñetas una perspectiva del universo urbano mexicano, impregnada de un aliento costumbrista popular muy conciencizado con la problemática de su época. Con sencillez de trazo, sus dibujos profundizan en los grandes dramas de una sociedad llena de contradicciones”.³⁴

La familia Burrón es un caso extraordinario considerando la gran cantidad de series creadas en México, muchas de ellas de gran éxito y calidad, pero que han ido desapareciendo poco a poco del mercado. En dicha serie el dibujante registró magistralmente imágenes y crónicas principalmente de la ciudad de México, ésta sobrevivió a fuertes crisis económicas desde su nacimiento, que se dio durante el gobierno de Miguel Alemán Valdez, y “aguantó como buen mexicano” sexenio tras sexenio crisis y devaluaciones. A pesar de los años transcurridos, del alza en los precios y considerando que estamos hablando de un artículo que no es de primera necesidad; continúa publicándose y prevalece en muchos hogares la tradición de leer las aventuras y desventuras de la familia Burrón.

Para avalar lo anterior presento los siguientes cuadros (Figuras 130 a 135) que registran las variantes en los precios al público de la revista, desde el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz hasta el de Ernesto Zedillo.

³⁴ Ana Merino, *El cómic hispánico*, p. 225.





Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970)	Luis Echeverría A. (1970-1976)
Precio al Iniciar el sexenio \$ 1.50 Precio al Finalizar el sexenio \$ 1.00	Precio al Iniciar el sexenio \$ 1.00 Precio al Finalizar el sexenio \$ 3.00
	

Fig. 130. *La familia Burrón*
 N° 16892, agosto 1968

Fig. 131. *La familia Burrón*
 N° 17328, enero 1977

Cabe aclarar que no incluí los dos últimos periodos presidenciales porque la revista se ha mantenido en un precio al público de \$10.00 desde el año 1999 al año en curso 2007.




José López Portillo (1976-1982)	Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988)
Precio al Iniciar el sexenio \$ 3.00 Precio al Finalizar el sexenio \$ 12.00	Precio al Iniciar el sexenio \$ 12.00 Precio al Finalizar el sexenio \$ 630.00
	

Fig. 132. *La familia Burrón*
Nº 228, septiembre 1983

Fig. 133. *La familia Burrón*
Nº 393, abril 1986

Con esto, recordamos que a través de los años México a pasado por graves crisis económicas, mismas que se reflejaron en las páginas de “La familia Burrón”, varios de sus episodios abordaron el tema del hambre, la corrupción, la crisis, la carestía, la devaluación y el desempleo. Si observamos los cuadros anteriores, durante el gobierno de Miguel de la Madrid, el precio de la revista fue en inicio de \$12.00 y para finalizar su gestión llegó a la cantidad de \$630.00.



<p>Carlos Salinas de Gortari (1988-1994)</p>	<p>Ernesto Zedillo Ponce de León (11994-2000)</p>
<p>Precio al Iniciar el sexenio \$ 630.00 Precio al Finalizar el sexenio \$ 2,000.00 (\$ 2.00 NP)</p>	<p>Precio al Iniciar el sexenio \$ 2.00 Precio al Finalizar el sexenio \$ 10.00</p>
	

Fig. 134. *La familia Burrón*
Nº 535, enero 1989

Fig. 135. *La familia Burrón*
Nº 1162, Dic. 2000

De hecho los momentos políticos también marcaron la segunda época de los Burrón, porque en 1978, justo durante el gobierno de López Portillo, don Gabriel fundó su propia editorial GyG y fue cuando sus guiones cambiaron, presentando a una Borola más aguerrida y más comprometida que nunca, por defender las causas nobles; es la etapa en que el personaje se inventa mil artimañas para dar de comer a su familia, misma que en la primer temporada tuvo algo desatendida. Además en la segunda época el tema del hambre, la carestía y la crisis son llevadas al límite; los personajes llegan al extremo de alimentarse con pasto, escamas de pescado, chapopote,



papel, etc. En esta etapa Vargas fue recreando en cada episodio la nueva época que se vivía en México, así plasmó y registró en su serie, como él mismo les nombra, a los hambreadores, acaparadores, topilleros, corruptos, vividores, los creadores de los kilos de 800 gramos

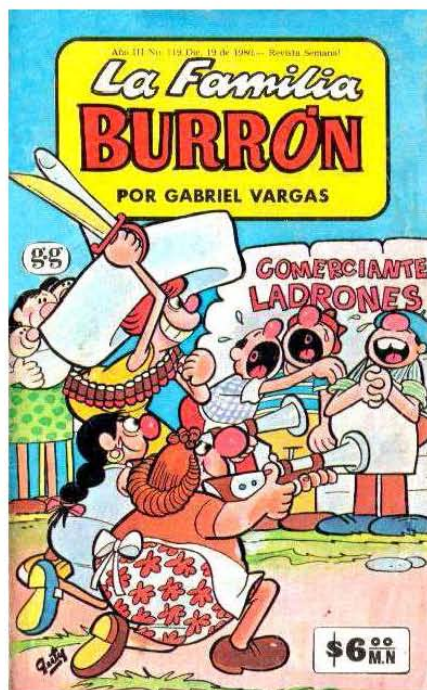


Fig. 136. *La familia Burrón*, N° 119, Dic. 1980

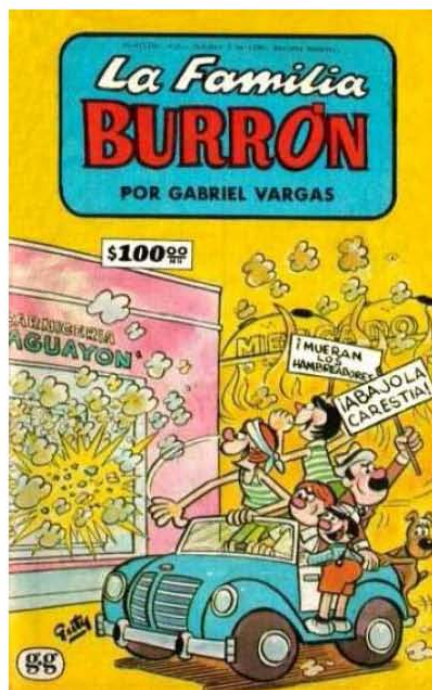


Fig. 137. *La familia Burrón*, N° 418, Oct. 1986

Otra de sus aportaciones es a nivel social, haciendo fuertes críticas en *Los Burrón*, que aparecieron en las páginas del *El Sol de México*, en las que tal como vimos anteriormente, dejaba expuesta la falta de atención del gobierno a la ciudad, la poca cultura cívica de la población, etc.

El valor educativo e informativo es una de sus destacadas contribuciones, el ejemplo más claro es la serie biográfica de *Pancho Villa* y la serie de difusión *La guerra civil día por día*. Además las de contenido didáctico, histórico y cultural específicamente el trabajo realizado cuando atinadamente tuvo la dirección del suplemento dominical *El Sol y los niños*.

La obra de Vargas ha sido consumida por grandes literatos que en diferentes momentos se declararon asiduos lectores de *Los Superlocos* y de *La familia Burrón*, como Carlos Monsivás, Elena



Poniatowska, Juan Villoro, Renato Leduc, Laura Esquivel, Oscar Lewis, Tomás Mojarro, Armando Ramírez, por mencionar algunos.

Además de ser admirado, estimado y respetado por sus colegas, por ejemplo Palmira, RIUS, GUTY, MAGÚ, RRUIZTE, el FIGÓN, Helguera y Aragonés entre muchos otros, ha sido fuente de inspiración para varios moneros. Precisamente en el año de 1965, cuando RIUS creó la exitosa serie de *Los Supermachos*, la tituló con ese nombre inspirado por *Los Superlocos* y RUIZZTE creó la serie *El Pulgón* pero cambió su nombre a *La familia Pulgón* en honor a *La familia Burrón*.

Aquí presento algunos textos en los cuales queda de manifiesto la importancia de su obra gráfica para sus colegas, iniciando con unas palabras que Eduardo del Río RIUS, dirigió a Vargas, cuando recibió el premio *La Catrina* en la IV Feria Internacional del Libro en Guadalajara:

"...La familia Burrón ha llegado a ser símbolo de la mexicanidad y nosotros, los caricaturistas e historietistas, tenemos en Gabriel Vargas un modelo a no seguir, porque él siempre trabajó más de 20 horas y, hasta le fecha, sigue chambeando. No podemos seguir su ejemplo, porque no fuma, no toma, ni hace vida nocturna. En cuanto se petateé y pase al valle de las calacas lo vamos a proponer como santo patrono de los historietistas: será San Gabriel Tacuche." ³⁵

Luego de postularlo para "Santo de los moneros", en el mismo evento el historietista peruano Juan Acevedo se expresó de la siguiente manera:

"...describen situaciones y conductas, como un desafío lingüístico. Alfonso Reyes dijo que Gabriel Vargas debía ser incorporado a la Academia Mexicana de la Lengua, y consideramos hoy que para no perderse pasó en la historia, ésta debe hacerlo de inmediato, porque no sólo estamos ante el trabajo de un historietista, sino ante la obra continental de un sociólogo; un hombre que en México y América Latina ha sido un creador." ³⁶

³⁵ Alberto Carbot, Revista *Gente Sur* "El maestro Vargas recibe homenaje en la FIL", p. 16.

³⁶ *op. cit.*, p. 19.



Otro ejemplo de la admiración que se le tiene a don Gabriel son los ensayos dedicados a su obra y persona, publicados en el periódico *La Jornada* en mayo de 1998, estos son: Carlos Monsiváis *En los ochenta años de Gabriel Vargas*, Sergio Pitol *Borola contra el mundo*, Carlos García-Tort y Miguel Cervantes *Los Burrón: Dramatis personaeo un elenco cachetón*, Agustín Sánchez González *Vibraciones del caletre o unas canijas visiones acerca de los Burrón*, Enrique López Aguilar *Aproximaciones a la vida y obra de Avelino Pilongano* y Eduardo del Río *La Escuela Vargas de Manejo (de historieta)*. Estos ensayos dedicados al papá de los Burrón, han sido reproducidos en muchas páginas del Internet y varios idiomas. Esto demuestra, que su obra y popularidad ha trascendido y que el interés por leer algo relativo al caricaturista es vigente. Otra muestra, son los costos de sus revistas en el ciber espacio, donde un cómic de *La familia Burrón* de los años sesenta se llega a cotizar en \$600.00. Lo más sorprendente, es que estos productos aparecen en sitios especializados, donde los coleccionistas pueden adquirir números que parecían olvidados o desaparecidos.

Su obra ha sido reconocida y estudiada en varias universidades, por ejemplo hay carreras como ciencias de la comunicación, periodismo, psicología, sociología y filosofía en la cuales piden a los estudiantes leer *La familia Burrón* para analizar sus textos desde varios puntos de vista y se hacen mesas redondas para debatir y analizar su contenido.

Otro ejemplo de su importancia, es que en la Universidad de la Sorbona, Paris, hay una cátedra sobre la cultura y sociedad mexicana donde se lee *La familia Burrón* y se analiza. Incluso hace algunos años viajó una investigadora a México, para conocer a don Gabriel, ella tuvo la fortuna de ser recibida y hospedada en el hogar del maestro y su esposa Lupita por una temporada.

Por si lo anterior fuera poco, hace varios años, el famoso antropólogo Oscar Lewis, destacado por sus estudios sobre la "cultura de la pobreza" y escritor de *Los hijos de Sánchez*, maravillado por la forma en que el monero realiza y retrata en sus historietas el tema de la pobreza, visitó a don Gabriel para conocerlo y charlar con él personalmente.

En la década de los ochenta el doctor norteamericano Walter Gaddis, realizó un reportaje para *The News*, donde lo consideró *El mejor sociólogo de América*.

Entre la gente que ha admirado a don Gabriel y que gozó de su amistad aparece el nombre de Chava Flores, el compositor mexicano oriundo del barrio de la Merced, quien por cierto vivió en varias colonias populares en dónde eran muy comunes las grandes vecindades. Don Chava también vio, vivió y transmitió con una singular alegría todo lo que le rodeaba, escribió temas como *Un chorro de voz*, *Llegaron los gorriones*, *La Bartola* y la celebre *¿A qué le tiras cuando sueñas*



mexicano?. Comento lo anterior porque a su fallecimiento sus hijas se dieron a la tarea de recopilar todos sus temas para publicar *El cancionero de Chava Flores*, mismo que presenta ilustraciones en la portada y la contraportada, hechas por don Gabriel especialmente para esta edición, en la que presentó muy a su estilo *La Tertulia*, *Los Gorriones*, *La muerte de Cleto* y *Sábado Distrito Federal*. Don Chava Flores alguna vez expresó: "... yo soy a la música lo que Gabriel Vargas es a la caricatura". La diferencia entre el compositor y don Gabriel es que el primero utilizó como herramienta básica el albur y el segundo recurrió a la distorsión e inventiva de palabras.



Fig. 138. *El cancionero de Chava Flores*, año 1996

Aquí cabe mencionar a otro personaje importante en la historia de nuestro país pero que se desarrolló en el cine: Germán Valdéz Tin-tán, el famoso PACHUCO, el personaje de la barriada, quien también vivió en humildes vecindades. El rey del barrio es un conquistador, sueña con ser un vividor, pero no pasa de ser un revoltoso. Tin-tán hizo personajes simpáticos, espontáneos, él utilizó el recurso de hablarle a la gente a los ojos en sus cintas, de personalizar la charla y de involucrar al espectador en la trama. Fue un excelente cómico, cantante y bailarín, de hecho en varias de sus cintas interpretó temas de Chava Flores que empataban a la perfección con los



guiones, recreando los temas con escenografías y vestuarios muy inocentes, con los escasos recursos que daba la tecnología en esos tiempos, pero que sorprendía a las primeras generaciones de cinéfilos que llenaban las enormes salas. Además es un claro ejemplo de los exitosos personajes que salieron del cine para formar parte de las páginas de las revistas de monitos, su historieta se llamó *Las aventuras de Tin-Tán*.

Y no por casualidad hablé de don Chava y de Tin-Tán, los menciono porque ambos son contemporáneos de Vargas, y tienen en común personajes de barrio, que emplean un caló muy particular, los tres retrataron en su momento a la gente del pueblo, al espíritu popular del mexicano, la alegría que lo caracteriza, el ingenio para salir adelante aún en la peor de las situaciones, el espíritu de ayuda y apoyo a quien más lo necesita, porque en los barrios y vecindades es así. A pesar de los roces o fricciones entre personas, cuando alguien lo necesita se convierten en una masa, en un núcleo solidario de apoyo. Ellos al igual que otros artistas han enriquecido la cultura del país con sus aportaciones, cada uno con propio estilo, desde su particular punto de vista, ya sea en: el cine, la música, la fotografía o el dibujo como don Gabriel Vargas.



Fig. 139. *Pulquería*, Foto Nacho López, 1950 ³⁷

³⁷ Imagen tomada del libro de Joaquín Blanco, *Cd. De México, espejos del siglo XX*, p. 8.



Aportaciones

Muchos artistas mexicanos de la generación de don Gabriel, han traspasado fronteras, ya que sus trabajos han sido vistos y reconocidos dentro y fuera de nuestro país. Este espíritu de rescate de nuestros valores, gustos, fiestas y tradiciones es una aportación que está plasmada y permanecerá mientras se sigan admirando su obra. Esta aportación se clarifica y entiende cuando se lee la revista, por esto dentro de las aportaciones que Vargas hace a la cultura popular, destaca el lenguaje. Al respecto puedo decir que con el cambio natural de la historia, ésta inevitablemente se ha transformado. Tal como se han incorporado nuevas palabras, otras se olvidan, se transforman o se popularizan, en fin, es un proceso de cambio constante que caracteriza principalmente a las grandes ciudades. Por esto, debo destacar que la forma de hablar de los personajes de don Gabriel, es una más de sus aportaciones a nuestra cultura. En este sentido el lenguaje es un aspecto que no se puede dejar de mencionar, ya que Vargas retomó muchas palabras populares, otras las inventó o las distorsionó. Gracias al impacto y consumo de la revista muchas de esas aún se escuchan, a pesar de que mucha gente no sabe su origen pero las emplea comúnmente.

Dividí en cuatro bloques su aportación lingüística:

- 1° Palabras y expresiones
- 2° Nombres de personajes
- 3° Nombres de comercios y lugares
- 4° Los alimentos y bebidas

“Pero antes que otra cosa suceda n’omás acuerdensen que los mexicanos somos creativos por naturaleza, bien dicen que, la mamacita de la creatividad y de la inventiva: es la necesida... tal vez por esto, el titipuchal de personajes de los Burrón, son tan ocurrentes pa’ palabriar, porque la situación está delocol y tienen chorrromil necesidades, a veces no tienen ni que echarle a la caja de las alubias y como tienen una runfla de pirrimplines que mantener, pos todos los días le rezan a San Nabor pa’ que los auxilie y no se vayan todos de un jalón a entregarle cuentas a San Pedro, por falta de bilimbiques pa’l mandado...”



Palabras y expresiones

Veamos entonces una lista de palabras y expresiones de uso común entre los personajes que habitan la gran ciudad específicamente los del callejón del Cuajo y las zonas rurales como La Coyotera y San Cirindango de las Iguanas. Pero no olvidemos que muchas de éstas fueron recursos lingüísticos desde la serie *Virola y Piolita*.

P a l a b r a	S i g n i f i c a d o
Acarrealubias, novillo, pior es nada	Esposo o novio
Acólitos del diablo, los tecos, la tecolotiza, los azules, los cuicos, diablos azules	Los policías
Ah Chirrión!, ah chinacos!, ah jijo!, changos!, ¡voitelas!, órale!	Expresión de sorpresa para diferentes situaciones
Amorciano, corazonciano	Distorsión de las palabras amor y corazón
Azotó la res!, midió el piso, dar el costalazo, caer cuan largo es	Cuando alguien se cae
Besito salivón, picoretas, dejar como máscara de cartón	Dar besos
Bilimbiques, Money, fierros, del águila, pelucones, feria, tepalcates, lana	El dinero
Cabeza de mazo, cabeza de teflón, cabeza hueca, cabeza dura, nomás trae los sesos de estorbo, tonto de capirote.	Se refiere a algún tonto
Caldo de oso, tlachicotón, pulquiano, buen neutle, baba, crema de maguey, refino	Se refiere al pulque
Jaus, cantón, pulguero, cuchitril	Casa
Chacotear, vacilón, descuajeringue	Estar alegre, divertirse



Chancluda, chamagosa, fodonga	Mujer floja, sucia
Chipocludo, a todo mecate, de rechupete, cuachalanga, ta' güeno!, very fain!	Aprobación de algo, que le gusta
Clarinete, is barniz, simón	Afirmación, decir sí.
Como chile deshebrado, enchilao	Estar enojado
De a gorrión, de gorra, de a grapa	Sacar algo gratis, llegar sin invitación
De volada, como de rayo, como bala	Hacer algo con rapidez
Echacatamente!, ¡École cua!	Afirmación, algo preciso
El aeroplatano, el pájaro de jierro	El avión
El laboratorio de los chimoles	La cocina
El vetarro continente, del otro lado del charco	El continente Europeo
Enchiquerao como marrano, estar a la sombra, tras las rejas, en el bote	Encerrar, encarcelar
Estado burro, borrachín, briago, inflar, empinar el codo, cuete, zarazo	Persona que consume alcohol
Furris, del cocol, hórrido, gacho	Que no gusta, algo desagradable
Guajolote con angurria, desguanzado	Alguien enfermo
Hacer la meme, dormir la mona	Dormir
Iguana ranas	Yo también, algo igual
La caja de las alubias, la bodega, la tripa	El estomago
La fusca, la matona, el mosquetón	Un arma, una pistola o rifle
La huesuda, la flaca, la pelona, la fría	La muerte



La choya, la de hueso, la bola de los pipis	La cabeza
El caletre, la sesera, la tatema	El cerebro
Las de galopar, los carrizos	La piernas
Las garras, hilachos, trapos	La ropa vieja
Las patrullas, las memelas	Los pies
Las tambochas, las macizas, las tepalcuanas, el bote, la zona del aguayón	Los glúteos, las nalgas
Locuaz, lurias, zafado, sin un tornillo, orate	Alguien demente
Los de apizca, los oclayos	Los ojos
Malora, canijo jijo, cabula, jijo de la jijurria	Alguien mal intencionado
Me Lleva Pifas!	Expresión de coraje
Moverse como San Vito, mover el corpachón, sacudir el esqueleto, mover el bote, raspar la suela, bailoteo, mover el aguayón, zangolotearse	Se refiere a la acción de bailar
¡Mamá Carlota!, ¡Hay nanita!, Santa Cachucha!, ¡San Nabor me ampare!, Ni lo mande San Crispín!, San Nabor nos agarre confesados!”, ¡Válgame San Nabor!, ¡Válgame San Crispín!, Por San Espiridión Borromeo!	Expresión de miedo, devoción o sorpresa
Multichorromillonario, de la alta, riquillo	Persona de mucho dinero
Pasó a mejor vida, se petatió, levantó o colgó los tenis, se lo llevó la huesuda o la pelona, entregó el equipo, entregó cuentas a San Pedro, se fue al Valle de las calacas, clavar el pico	Se refiere a alguien que falleció
Patas de ancla, patas de plomo	Alguien que no sabe bailar
Patas de hilo, carrizos	Persona de piernas delgadas
Patas de hule, el huacal con ruedas, cochis	Se refiere a los coches



Que güen puntacho!	Alguna acción que gustó
¿Que te pasa calabaza?, ¿Qué jais?, ¿Qué pachó?	Cuestionar a alguien sobre sus actos
Remojar el gaznate, la hora de mover el bigote, mover la mandíbula, mover la quijada, la hora del pipirín	Comer, la hora de la comida
Romper el turrón, háblame de yu	Hablar con confianza
Rorra, chulada, pechocha	Mujer agraciada, preciosa
Runfla de cuates, la flota, la cuatiza	Grupo de amigos
Ta' muy viejo pa' payaso!	Una persona sin gracia
Tanteada, hacer maje	Hacer tonto a alguien
Tarzaneras, truzas balaceadas	Calzones, una prenda rota
Tirar de a Lucas, tirar de a loco	Ignorar a alguien
Tlaconetes, chilpayates, bodoques, mamón de pecho, pirrimplines, engorros, coconetes, chiquilistrines	Los niños, bebés
Topillero, vividor, engañifa	Quien abusa de una persona más débil
Tostarse la panza en el fogón	Cocinar
Un titipuchal, chorrocientos, chorrómil,	Algo en gran cantidad (tiempo o dinero).
Uña, caco, amante de lo ajeno, amigo de lo ajeno, hampón	Ratero
Vidorria, bodorria	Distorsión de las palabras vida y boda
Vieja cuerpo de taburete, balón de playa, albóndiga con patas, timbona, botijona	Persona obesa
Mamporros, trompones, guantones	Golpear, dar de golpes
¡Ya vas sabás, con un zapato nomás!	Aprobación, estar de acuerdo con alguien



Nombres de personajes

Otra importante aportación que va de la mano con el uso del lenguaje, son los nombres con los cuales bautizó a los personajes principales y secundarios de sus series. En capítulos anteriores revisamos los nombres de los personajes principales de cada historieta, aquí presento algunos nombres de los vecinos y amigos de *La familia Burrón*, es decir, los personajes secundarios:

Acemilo Chaparreras	Don Roy Apolinar Cornejo	Doris Nacha
Apolunio Chirris	Don Seboruco Mastache	Galantino Mojarras
Betina Débora	Don Tacho Camacho	Gaudencio Pericocha
Bibiana Navarajo	Don Tiburcio Migajón	Harry Guarneros
Blanca Nube Cornejo Charales	Don Walter Chon	Imeldo Peteneras
Brigitte Releaux de Chorice	Doña Cacahuate	Kuka Laila
Cacique Cornelio Popocha	Doña Cholita	Ladislao Botarate
Cástulo Pizarrón	Doña Glaririta	Leobarda Quiquirisquis
Celestino Buches	Doña Leonila Firulais	Linda Chipirones de Berruguete
Cirilo Chamoy	Doña Liobarda Quiñones	Lioba Betina
Corine Gualberto	Doña Osoris Bedoya	Loreto Betina Picolin
Cornelio Chirris	Doña Paquidermo	Los Barrilazo
Cuica Lola	Doña Pizpireta Begonia	Mireya Requesón
Debora Salpicón de Chirris	Doña Pomposa	Nancy Soraya
Don Adelaido Berruguete	Doña Simoneta	Leona Viola
Don Chester	Doña Zenaida de Topilejo	Boby Chon
Don Cicerón Charales	Dr. Belladona	Panadero Sosimo Chintijuil
Don Concho Bejarano	Dr. Mata Lozano	Paquidermo Topete
Don Godofredo	Dr. Seboruco Cañete	Petronilo Morongon
Don Guanaco Chafaldrana	Dr. Zote	Robertín Ricacha
Don Pascual Triponete	El Bazuca	Sr. Catarroso
Don Policarpio Mollejas	Espátula Melcocha	Sr. Tato Matute



Dentro del manejo del lenguaje, Vargas se ha preocupado por presentar guiones interesantes. Por ejemplo, cuando la situación lo requiere, especialmente cuando da voz a don Regino Burrón, el contenido del texto es elegante con frases de atención, caballerosidad y amabilidad. Porque nuestro autor sabe que la pobreza no es de ninguna manera sinónimo de mala educación, al contrario, él presenta muchos personajes "de la alta" que son unos barbajanes, groseros. En este sentido el uso correcto de frases alusivas a las normas de conducta es un elemento importante y vigente, porque deja el mensaje de las reglas básicas de una cultura de educación que son: el saludo, la atención y la cortesía.



Fig. 140. Colección *La familia Burrón*
Tomo 1, año 2000



Fig. 141. Colección *La familia Burrón*
Tomo 4, año 2003



Nombres de comercios y lugares

En tercer lugar presento algunas palabras que tomé del universo que fluye de la imaginación de don Gabriel y que quedaron plasmadas en sus revistas y hacen específicamente referencia a lugares geográficos y negocios:

Billar La buchaca	La Chorroceava delegación	Pulquería La copiosa
Cabaret Rica-chá	La Isla las almas perdidas	Pulquería La chorreada
Cabaret El alacrán	La Robasupo	Panadería La concha
Cabaret El pingo	El circo Pirrín	Panadería La hojaldra
Cabaret La botella	El gas Fétido	Periódico La jeringa
Cabaret Niñas totonacas	El hotel El catre	Periódico El yo-yo
Club Hipiqué	El Chocalo	Periódico El sol-tero
Club Pizpiretas	El Bar Tolón	Periódico El conejo
Cantina Mi oficina	El Restoran sabrosón	Periódico La comadre
Cantina La cachetona	El Restorán Le Cazuelé	Pueblo La Lobera
Colchones Pachón	Funeraria La calaca	Pueblo La Conejera
Colchones Sideral	La piquera El farolazo	Pueblo La Marranera
Col. El Lodazal	Taberna La borrachita	Pueblo La Zorrillera
Col. Pobretones	Mudanzas fortachón	Pueblo El Ventorrillo
Col. La Zopiloterá	Peluquería El rizo de oro	Pueblo San Cirindango de las Iguanas
Calle Hambreadotes	Pulquería El jicarazo	Pueblo San Goloteo
Calle Topilleros	Pulquería El maguey	Pueblo San Tontín de los Ajolotes
Calle Trinqueteros	Pulquería El tinacal	Pueblo La Coyotera
Callejón del Cuajo	Pulquería El trago amargo	El valle de los Escorpiones
La Cruz morada	Pulquería La Jícara	
La Cruz negra	Pulquería La burbuja	



Figs. 142 y 143. Colección *La familia Burrón*, Tomo 1, año 2000



Los alimentos y bebidas

Para cerrar este bloque de aportaciones lingüísticas veamos algunas palabras asociadas a los alimentos, mismas que si bien no son palabras de uso cotidiano, son parte de la magnífica inventiva del maestro Gabriel Vargas, que son la esencia de su estilo narrativo.



Ballenato nonato relleno de pasas alcaparras	Carne de tuza azada
Ballenato nonato a lo piripitif	Caldo de escamas de pescado
Torito alcaparrado relleno de conejo, perdices y ancas de rana	Mariscos de cartón, fritos en vaselina
Torito relleno de menudencias	Chilaquiles de periódico
Hígados de canario	Albóndigas de chapopote
Lenguas de canario	Albóndigas gigantes
Ojos de canario a la piripitif	Albóndigas cuadradas
Ojos de amiba	Champan para chorrillonario
Ojos de grillo	Champan Chambón
Patitas de pescado a la piripitif	Champan Viuda de Tabares
Lagartijas azadas	Tequilón
Pollo capón	Tlachicotón
Tacones de zapato	Caldo de oso, crema de maguey, baba, pulmón, refino, pulquiano
Patitas de caracol	Refino con trementina
Caldo de zorrillo	Café con un chorrito de chincol
Sopa de alacranes güeros	Café de calcetín



Diseño gráfico

En cuanto a la gráfica su aportación es evidente, en sus caricaturas las representaciones humanas prevalecen las extremidades alargadas, pies y manos grandes y redondeadas, de cadera ancha, narices exageradas, ojos grandes, caras redondas. En el formato sigue los elementos tradicionales de las historietas, trabaja dentro de los cuadros clásicos haciendo únicamente variaciones de tamaño, en cuanto a los globos o bocadillos para texto emplea los formatos clásicos.



Destacando el uso de elementos de la vida cotidiana, por ejemplo dibuja a las vecinas con sus mandiles, con sus bolsas de mandado, las dibuja en el mercado, con sus chilpayates en brazos y realizando actividades cotidianas. La adecuada ambientación ha sido un factor importante para el éxito de la serie: plasmando pueblos llenos de nopaleras, milpas, con gente caminando en las empedradas calles. En la ciudad los camiones llenos de gente, el descuido, la contaminación, en general los innumerables problemas sociales. Convirtiendo sus guiones y caricaturas en referencia obligada cuando se habla de la cultura popular mexicana.



Fig. 144. Colección *La familia Burrón*, Tomo 9, 2005



El humor

Para cerrar este bloque cabe mencionar que una de sus principales aportaciones, misma que hace vigente la obra es *el humor*, elemento básico en la cultura mexicana. El humor es una distinción, es privilegio y capacidad de reír tanto de la vida como de la muerte, del mexicano, que aún ante las situaciones más difíciles les encuentra el lado divertido, el lado amable. La risa ante la tragedia, es un elemento básico en la obra que ha trazado con su mano ágil y su elegante pluma.

Este es un aspecto que prevalecerá en los mexicanos y que don Gabriel atinadamente supo transmitir, prueba de ello es que su revista se sigue vendiendo al igual que sus libros, cuenta con varias páginas en la red dedicadas a su obra, sigue recibiendo solicitudes e invitaciones para ser entrevistado, continua recibiendo homenajes, premios y reconocimientos. Por si lo anterior no fuera suficiente, debo mencionar que su obra sigue siendo motivo de estudio, un ejemplo inmediato es la presente tesis.



Fig. 146. *Jueves de Excelsior*, Nº 805, diciembre 1937



B) Gabriel Vargas, generales

Ahora veamos otros trabajos realizados por el maestro. Primeramente presento un original menú, diseñado especialmente para una comida en la residencia oficial de Los Pinos, con el presidente Adolfo López Mateos.



Fig. 145. *Menú*, año aprox. 1960³⁸

³⁸ Imagen tomada del libro de: Eduardo del Río RIUS, *Los moneros en México*, p. 76.



Don Gabriel es un artista versátil por esto, no puedo dejar de mencionar que también trabajó el arte de la escultura.

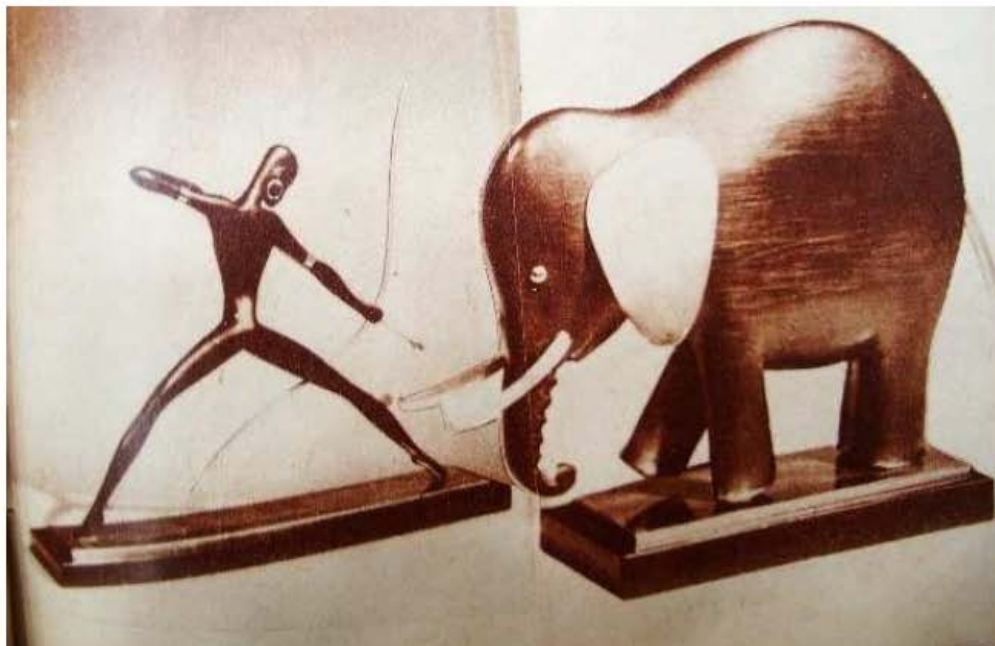


Fig. 147. *Jueves de Excelsior*, N° 895, agosto de 1939

Durante mi investigación me sorprendió gratamente el descubrir la cantidad de obras realizadas por don Gabriel, y al encontrar una página en *Jueves de Excelsior* un artículo titulado "Gabriel Vargas Escultor", creció aún más mi admiración por él, porque yo desconocía esta faceta de su vida. Por esto presento fragmentos del texto en el cual se expresan en magnífica forma del genial artista:

"... Desconcertante dinamismo de Gabriel Vargas. Amor sin límites por el arte que cultiva. Afán silencioso de mejoramiento, de perfección, de recorrer nuevos caminos. Y todo en plan humilde, con obscuro heroísmo, hasta con cierto miedo a la publicidad..."



El travieso "Virolita", el célebre Caballero Rojo, le han dado prestigio entre los centenares de historietistas mexicanos. Los niños y los grandes buscan con avidez sus muñecos en este jueves. Pero Gabriel Vargas, continúa laborando sin cesar para el diario y en los escasos paréntesis de la fatigosa brega, modela en su casa escultura en madera, con herramientas improvisadas con recursos exiguos... Varguitas, en plena juventud, lleno de ilusiones de triunfo, las presentará muy pronto en una exposición y la crítica sin duda alguna le otorgará el aplauso que merece".³⁹

La esencia de este texto engloba todo lo que al día de hoy se piensa del maestro, tanto a nivel personal como profesional.

Hace varios años nuestro talentoso dibujante a causa del exceso de trabajo sufrió pérdida de memoria temporal, posteriormente en 1980 sufrió una terrible embolia que le paralizó la mitad del cuerpo, los médicos indicaron que ya no se restablecería, sin embargo después de varios meses con medicamentos, terapias, intensos y delicados cuidados, además de una admirable fuerza de voluntad, le permitieron levantarse para continuar su obra. Esto a mi consideración hace aún más valioso su trabajo y representa un verdadero ejemplo de disciplina y superación.



Premios y reconocimientos

Años de trabajo tenían que rendir frutos y gracias a sus aportaciones el maestro Vargas Bernal ha recibido una considerable cantidad de premios y reconocimientos que avalan la calidad de su obra: de gobiernos de estado, asociaciones y universidades, aquí enlisto algunos:

³⁹ Fragmento del original. Texto sin firma, Revista *Jueves de Excelsior*, México, N° 895, 24 de agosto de 1939, Sin número de página.



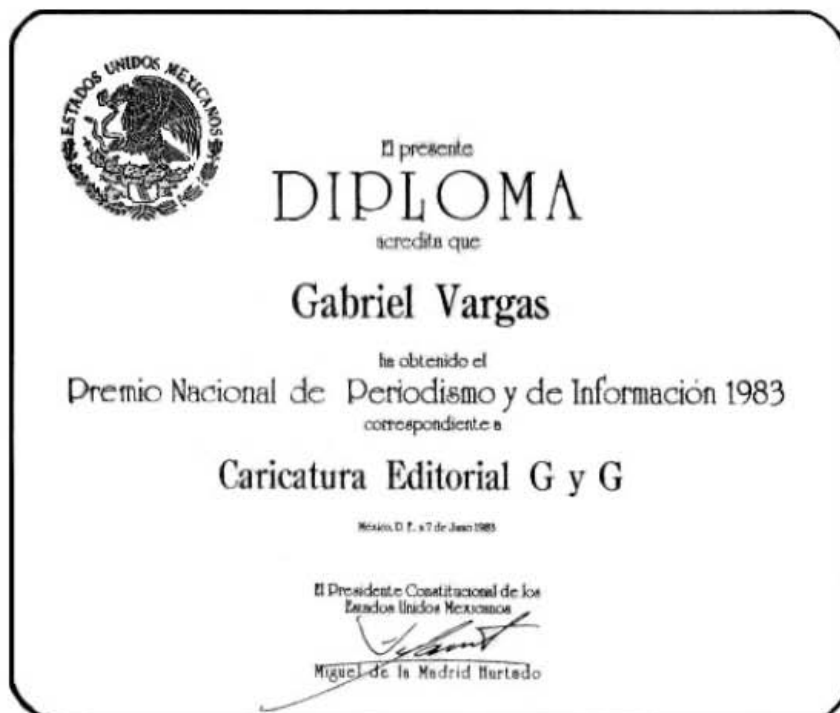
Año	Premios y Reconocimientos
1972	Recibió el “Tlacuilo de oro”, en el marco del Primer Salón de la Historieta Mexicana.
1981	Recibió el “Premio del Club de Periodistas”
1983	Recibió el “Premio Nacional de Periodismo” en el genero de caricatura.
1984	Fue condecorado por su trabajo como “Gran Humanista Mexicano” Por el “Club Internacional de Mujeres.”
1985	Recibió el nombramiento simbólico como “Cronista de Tercer Mundo e Hijo Predilecto de Hidalgo”.
1993	En el estado de Hidalgo recibió por la “Legión de Honor Nacional” el nombramiento de “Caballero”.
1998	En julio, a manera de homenaje El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes del estado de Tamaulipas convocó al “Primer Concurso de Cómic e Historieta Maestro Gabriel Vargas”.
2003	El 2 de abril, el gobernador del estado de Hidalgo; Manuel Ángel Núñez Soto, entregó el reconocimiento “Aluxe a la Eminencia”, a Vargas, por la “Asociación periodística Síntesis” de Pachuca, Hidalgo, además en el marco de la entrega de dicha presea recibió un merecido homenaje de los periodistas.
2003	El 18 de septiembre El Seminario de Cultura Mexicana le otorgó la “Medalla José Vasconcelos”, por 70 años de obra realizada.
2003	La Escuela Nacional Preparatoria, el Colegio de Bachilleres y el Colegio de Ciencias y Humanidades, organizaron el concurso “Cómic del Bachillerato, Lujo de talento”. El concurso se organizó en homenaje a Gabriel Vargas, la premiación se realizó en el Anfiteatro Simón Bolívar del Antiguo Colegio de San Idelfonso presentando una semblanza de la trayectoria del maestro.



2003	El 11 de diciembre, recibió del gobierno mexicano el “Premio Nacional de Ciencias y Artes” de manos del entonces presidente Vicente Fox. Este importante reconocimiento se entrega a las personas que han contribuido a enriquecer la ciencia, el arte y la cultura nacionales (Fig. 148).
2004	El 13 de agosto, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal ALDF, por medio de La Comisión de Cultura y El Servicio Postal Mexicano, emitió la primer estampilla con el tema “La caricatura en México” con la imagen de Borola Tacuche de Burrón (Fig. 150). Ésta impresión tiene particular relevancia ya que únicamente en ese momento dos personas tenían un timbre postal en vida; el primero Juan Pablo II y el segundo el mexicano don Gabriel Vargas Bernal.
2005	El 26 de Abril, La Secretaría de Educación Pública y El Instituto Nacional de Derechos de Autor (INDAUTOR), le otorgaron el premio “Gran Orden de Honor Nacional al Mérito Autoral”, por su creatividad y contribución al acervo de la historieta en México. Este premio se otorga al mérito de los autores destacados en distintas ramas del quehacer artístico y cultural y fue entregado en Tulancingo, Hidalgo.



Fig. 148. Don Gabriel Vargas con el huichol José Benítez, año 2003



pag. 35



AGRADEZCO PROFUNDAMENTE A TODAS LAS PERSONAS QUE ME HAN FELICITADO POR MEDIO DE CARTAS Y TELEGRAMAS, CON MOTIVO DE HABERME ENTREGADO EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EL PREMIO NACIONAL DE PERIODISMO Y DE INFORMACION 1983, POR LA LABOR REALIZADA ININTERRUMPIDAMENTE DURANTE CUARENTA Y CINCO AÑOS.

SEGUIREMOS ADELANTE TRATANDO EN NUESTRA REVISTA, TODOS LOS PROBLEMAS DE INTERES SOCIAL, COMO LO HEMOS VENIDO HACIENDO.

ATENTAMENTE
GABRIEL VARGAS.

Fig. 149. *La familia Burrón*, Nº 261, Sep. 1983



Fig. 150. Sobre y estampilla La caricatura en México, año 2004

<p>2005</p>	<p>El 2 de diciembre, en el marco de la Feria Internacional del Libro, en Guadalajara, se realizó el “Cuarto Encuentro Internacional de Caricatura e Historieta”, en el cuál recibió la presea “La Catrina” como homenaje a su labor (Fig. 151). “La Catrina”, es un premio en bronce creado a partir del personaje de Guadalupe Posada, en años anteriores fue otorgada a RIUS; a QUINO y a Sergio Aragonés. Para dicho evento la Universidad de Guadalajara montó una exposición con los personajes de <i>La familia Burrón</i>. Para dicho evento se realizaron una serie de mesas redondas entre las que destacó “El humor de La familia Burrón”, en la cuál participaron: Guadalupe Appendini, Melina Gatto (de Museo de la Caricatura de Milán, Italia), los caricaturistas Juan Acevedo (Peruano), Sergio Aragonés, Manuel Falcón, RIUS y Arnulfo Velasco director general del IV Encuentro de Caricatura e Historieta.</p>
-------------	---



Fig. 151. Gabriel Vargas, en la FIL 2005

2006	El 23 de junio, Alejandro Encinas, Jefe de Gobierno del Distrito Federal le otorgó “El Reconocimiento Ciudad de México 2006”, por su labor como Cronista de la Ciudad de México.
2006	En octubre, el museo El Estanquillo de Carlos Monsiváis, abrió sus puertas y bautizó una de las salas con el nombre de Gabriel Vargas.
2006	En diciembre, recibió de manos del gobernador del estado de Hidalgo, Lic. Osorio Chong, la primera presea “Pedro María Anaya” –establecida el mismo año para reconocer a personalidades hidalguenses que se han distinguido y aportado a la cultura mexicana --.



La obra de don Gabriel ha llegado a diferentes salas de museos y galerías en varias partes de la República, donde se han expuesto sus dibujos. Incluso sus personajes han llegado a la televisión y al metro, por ejemplo:

En la década de los setenta, a solicitud de Televisa, el maestro Vargas dio la autorización para llevar a la pantalla chica las aventuras de *Los Burrón*, entonces se grabaron varios pilotos, la voz de Borola corrió a cargo de Leonorilda Ochoa y la voz de don Regino a cargo de Chucho Salinas. Sin embargo cuando el maestro revisó los programas no fueron de su agrado, ya que consideraba que le faltaba gracia y chispa al proyecto, no permitiendo dar continuidad al programa.

En octubre del 2002, CONACULTA organizó la exposición *La historieta en México*, la cuál fue montada en las vitrinas de la estación Centro Médico, compartiendo este espacio con *Chanoc*, *Los Supermachos*, *Los Patarajadas*, *Los Agachados*, *Tawa*, *El Valedor*, *Memín Pinguín* y *Leyendas de México*. Así las nuevas generaciones se recrearon y al mismo tuvieron la oportunidad de conocer a los principales personajes que conforman la historia de la historieta en México.

En diciembre del 2005, en el museo Carrillo Gil, las actrices Jesusa Rodríguez y Regina Orozco dieron vida a Borola y a doña Cristeta Tacuche respectivamente, en un performance titulado "Chunga en el Callejón del Cuajo", el cual tuvo como objetivo conscientizar a la gente en la importancia de visitar los museos sin importar su nivel económico, social o educativo. Dicho trabajo se filmó y se proyecta por temporadas en dicho museo.

Actualmente don Gabriel sigue trabajando en su estudio, colabora con una página en la revista *Gente Sur* (Fig. 152) y continúa incansable escribiendo los guiones de *La familia Burrón*. Además prepara los episodios que aparecen en cada tomo de la colección que publica editorial Porrúa (Fig. 153). Dicha colección surgió con la idea de conmemorar los cincuenta años de *La familia Burrón* y compila los mejores números creados durante su segunda época, a la fecha ha publicado once tomos, con doce episodios cada uno, que se han colocado por varios meses en los primeros lugares en ventas.



Fig. 152. Revista *Gente Sur*, Nº 112, septiembre 2006



"Cincuenta años se dice fácil, pero a lo largo de cinco décadas, Gabriel Vargas ha reflejado el acontecer cotidiano de nuestra ciudad en la revista *La familia Burrón*, en donde presenta el devenir histórico de la clase media de la capital, con sus carencias, ilusiones, esperanzas...

El autor ha trabajado sin descanso por presentar cada semana esta historieta que constituye una parte importante de la vida de nuestro pueblo, en donde se refleja el verdadero México, la sociología del mexicano, sin tapujos pero de una manera festiva, con el ingenio y la gracia de don Gabriel, que es reconocida no solamente en su patria, sino en el extranjero, donde se estudia su obra y se le señala como uno de los más grandes sociólogos de América... Ha hecho las delicias de varias generaciones, y sigue haciéndolo, ya que la revista ha pasado de padres a hijos, llevando un mensaje de alegría y optimismo a los festivos mexicanos." ⁴⁰

La familia Burrón se ha convertido en un clásico de la literatura mexicana, es una referencia obligada cuando se aborda el tema de nuestra cultura popular. En ella podemos reencontrarnos con ese sector que por naturaleza se niega a desaparecer, no por voluntad del autor, sino porque ese enorme grupo popular vive, basta asomarse a una vecindad o a los edificios departamentales para certificarlo. Ya que, de igual forma nos encontraremos a mujeres abnegadas como Bellotita o madres incansables y trabajadoras como Gamucita; a mujeres aguerridas igual que Borola; a niños en las condiciones de Robertino o Foforito; a cantantes de la barriada como la Divina Chuy; a desobligados como Susano Cantarranas o indigentes como el Sapo-rana; a mujeriegos y bebedores como Briagoberto Memelas o a gente noble y humilde como don Quirino, a trabajadores honestos como don Regino. Por otra parte si echáramos un vistazo a las elegantes casa de las zonas ricas veremos con toda seguridad a una Cristeta Tacuche en la piscina, a un Jovito Capaloros acompañado de un Jilemón Metralla bebiendo y disfrutando del dinero del pueblo; o tal vez a un niño rico como Floro Tinoco castigado en su celda particular llena de los más exquisitos manjares y los juguetes más caros y modernos del mundo. Pero lo que sí es seguro es que en los transportes públicos vemos a bordo a una infinidad de gente que trabaja largas jornadas, día tras día, ganando míseros jornales como auténticos Burrones.

⁴⁰ Guadalupe Appendini, *Colección La familia Burrón Vol. I*, p. V.



G. Vargas

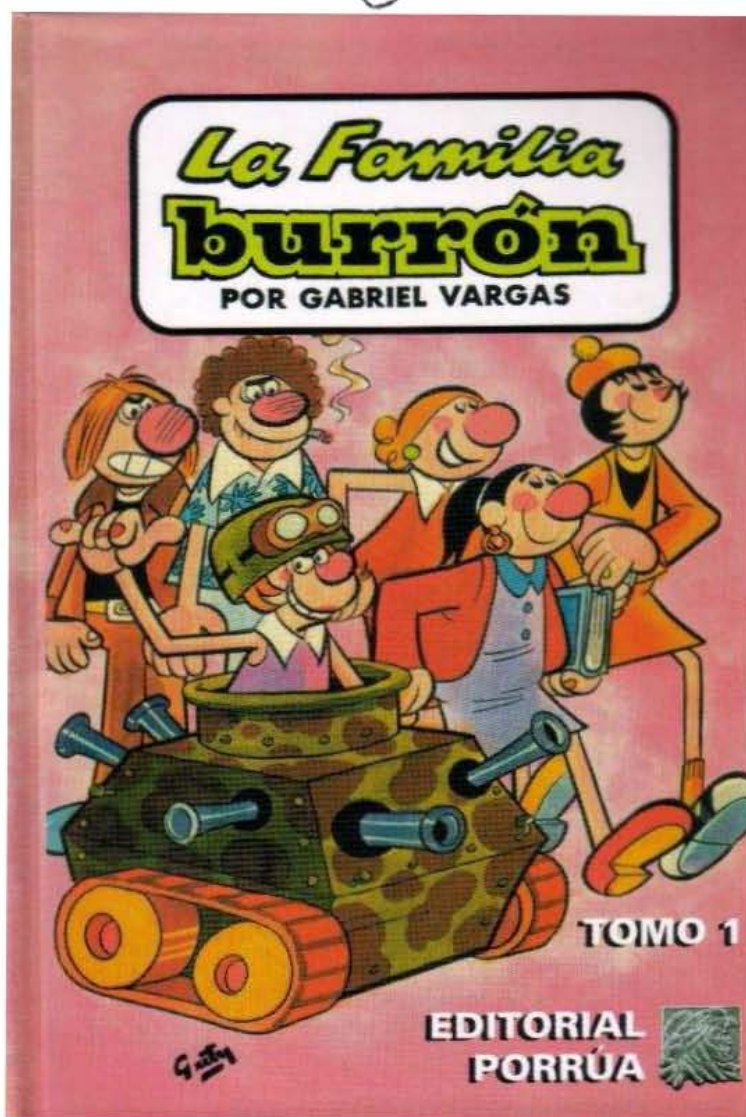


Fig. 152. Portada *Colección La familia Burrón*, Tomo 1, año 2002



Reconocidos artistas como don Antonio Gutiérrez, dibujante eterno desde *Pepín y Chamaco*, hasta *Lagrimas y risas*, han opinado siempre, que aun cuando destacados dibujantes como Sixto Valencia, Germán Butze, Ángel Mora, el mismo don Antonio y otros, ya tuvieran su lugarcito en la galería del reconocimiento general; Gabriel Vargas es diferente, muy especial, en su trabajo y en su comportamiento, afirmando, que de esa selecta galería pasará junto a *La familia Burrón* y demás personajes a la inmortalidad, por lo que, revistas irán y vendrán, unas se olvidarán, otras se recordarán de vez en cuando, pero eternamente nos quitaremos el sombrero ante Gabriel Vargas y *La familia Burrón*.



Fig. 153. Gabriel Vargas, foto año 2006



Conclusiones

A dato conocido, esta tesis confirma que:

1.- Don Gabriel Vargas Bernal es el más célebre y prolífico historietista mexicano. Es conocido en México desde hace 75 años por sus trabajos, por sus guiones y personajes, pero es reconocido en el mundo entero por *La familia Burrón*, revista que lo ha convertido en el cronista gráfico más importante de la vida social en México. Convirtiéndose su popular *La familia Burrón* en referencia obligada cuando se habla de la cultura popular mexicana.

2.- Vargas ha hecho una recreación de la vida cotidiana de su tiempo con elementos genuinos, convirtiéndose en el único artista que ha publicado durante cerca de seis décadas una historieta de manufactura totalmente nacional y quien ha diseñado al mayor número de personajes, teniendo un registro básico de 70 para una historieta.

3.- Son grandes e importantes todas sus aportaciones a la cultura mexicana desde puntos de vista diferentes: sociológico, histórico, diseño, publicidad, entretenimiento, humor, educación cívica, reflexión, valores, análisis, folclor, lenguaje, costumbres y tradiciones. En referencia al lenguaje, hizo muchas aportaciones, al grado de ignorar si mucho de lo que hoy decimos de manera coloquial lo inventó el maestro o no, ya que el propio maestro en algunos casos lo ha olvidado, pero aparecen registradas en sus historietas.

4.- Esta tesis hace una reconstrucción documental del material gráfico hecho por Vargas desde sus inicios como dibujante, el cuál no ha sido consignado en otras investigaciones. Esta tesis es importante para conocer y entender su trabajo en general, conocer su trayectoria y un poco de su vasta obra: sus historietas bélicas, religiosas, de crítica social, humor, cultural, entretenimiento, biográfica, divulgación, además de sus campañas de publicidad.



5.- Aquí quedan registrados datos de una importante etapa de la gráfica mexicana, su historia, alcances, aportaciones, impacto, promotores y representantes, para enriquecer la cultura de las nuevas generaciones y mejorar el desarrollo gráfico, teórico y cultural de los estudiantes de la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Mismos que deben saber más de los productores mexicanos y sus repercusiones sociales en el medio del diseño. Por lo cuál, esta tesis será un importante material de apoyo para diferentes asignaturas de la ENAP y seguramente para otras escuelas, facultades o instituciones.

6.- Don Gabriel ha obtenido grandes e importantes reconocimientos, es el más galardonado y premiado en nuestro país, sin embargo hacía falta un registro formal de su obra. Sirva este modesto recorrido para dar pie a nuevos proyectos, continuarlo, para reconocer y homenajear al profesional, a la persona que ha dedicado su vida a llevar horas de entretenimiento a los hogares mexicanos, que ha registrado con su estilo único la historia de nuestro país durante años de intenso trabajo: **Gabriel Vargas, cronista gráfico.**



Epílogo

Al cierre de esta tesis el Museo El Estanquillo, informó sobre un homenaje a Don Gabriel Vargas, para noviembre del presente año. En el cuál se exhibirá por primera vez su obra *El día del tráfico* y piezas de la colección particular del maestro nunca vistas por el público en general.

El Centro de Artes plásticas y artesanías Morelos, de la clínica 23 de Seguro Social, inauguró en septiembre la exposición temporal "El coleccionista en México", organizada por Comcomics, una sociedad de admiradores de las historietas mexicanas, fundada este año con integrantes de todo el país. La exposición destaca la importancia de la obra de grandes mexicanos pero principalmente de Gabriel Vargas.

De igual forma la estación del metro Hidalgo en la ciudad de México, presentó durante el mes de septiembre la exposición "La historieta en México" conmemorando 70 años de su nacimiento, destacando en el cartel el nombre de Gabriel Vargas.

El portal www.mercadolibre.com.mx ofreció durante el mes de septiembre una colección de 2,000 ejemplares de *La familia Burrón*, de año 1965 al 2007, con un valor de \$120,000.00.

En reciente visita a la ciudad de Tulancingo, Hidalgo encontré un libro muy interesante sobre la historia del lugar, contado por una persona que quiso compartir sus recuerdos, en el cuál encontré varios datos interesantes, de los cuales destaco los siguientes:

"El Presidente número 33 (1918-19). Juvencio Vargas, fue padre de una familia muy extensa. Era peluquero de profesión y tenía una peluquería, que se llamaba "El Rizo de oro" en 21 de Marzo, casi esquina con Primero de Mayo"⁴¹

Don Gabriel nació justamente en la calle 21 de marzo, con ello comprobamos primero la importancia del apellido Vargas, segundo su excelente memoria, porque no olvidó el nombre de la peluquería y lo llevó muchos años después a las páginas de su revista. El otro dato curioso es una anécdota que se suscitó en la misma peluquería y el señor Arreola lo narra así:

⁴¹ Eutimio Arreola, *Lo que el tiempo arrasó, Tulancingo y su historia*, p. 48



"Otro cliente se sienta a la "rasura" y cuando iban a empezar, nota que un perro gordinflón se sitúa precisamente atrás de su hombro derecho y se relame con fruición. Pregunta al parroquiano: ¡Y este perro? Contesta el maestro; Es que a veces se me va la navaja y me llevo una que otra oreja; pero no hay cuidado, el perro las hace desaparecer al instante..."⁴²

Don Gabriel es un gran observador, tiene una memoria privilegiada, recordemos que salió de Tulancingo, siendo un niño, observen la imagen que encontré en mi colección.



Fig. 154. Paquito presenta *La familia Burrón*, N° 16907, diciembre 1968

De acuerdo a la fecha de publicación del cartón y los datos del libro mencionado, aquella anécdota sucedió al menos 50 años atrás. Efectivamente Gabriel Vargas, es el mejor cronista gráfico de nuestro país.

⁴² op cit. p.49



Bibliografía

- ARREOLA, Eutimio, *Lo que el tiempo arrasó, Tulancingo y su historia*, Apunto impresiones, México, 2003.
- AURRECOECHEA, Juan M. y Armando Bartra, *Puros cuentos, la historia de la historieta en México 1874-1934*, CONACULTA, México, 1993.
- AURRECOECHEA, Juan M. y Armando Bartra. *Puros cuentos, la historia de la historieta en México 1934-1950*, CONACULTA, México, 1993.
- AURRECOECHEA, Juan M. y Armando Bartra. *Puros cuentos, la historia de la historieta en México 1950-1980*, CONACULTA, México, 1993.
- BARBIERI, Daniele, *Los lenguajes del cómic*, Paidós, Barcelona, 1993.
- BARON, Annie, *La historieta*, FCE, México, 1989.
- BLANCO, J. Joaquín, *Cd. De México, espejos del siglo XX*, INAH, México, 1988.
- CURIEL, Fernando, *Mal de ojo, Iniciación a la literatura icónica*, UNAM, México, 1989.
- GASCA, Luis, *El discurso del cómic*, Cátedra, Madrid, 1991.
- GUBERN, Román, *Mensajes icónicos en la cultura de masas*, Lumen, Barcelona, 1988.
- GUBERN, Román, *El lenguaje de los cómics*, Península, Barcelona, 1972.
- HERNER, Irene, *Caricaturas, mitos y monitos, historietas y fotonovelas en México*, ERA, México, 1979.
- DEL RIO, Eduardo, RIUS, *La vida de cuadritos*, Grijalbo, México, 1983.
- DEL RIO, Eduardo, RIUS, *Los moneros de México*, Grijalbo, México, 2004.
- MERINO, Ana, *El cómic hispánico*, Cátedra, Madrid, 2003.
- MONSIVÁIS, Carlos, *A ustedes les consta, antología de la crónica en México*, ERA, México, 1980.
- MONSIVÁIS, Carlos, *Aire de familia*, INBA, México, 1995.



MUSACCHIO, Humberto, *Diccionario Enciclopédico de México*. Tomo IV: De la R-Z. Andrés León, México, 1990.

RUBENSTEIN, Anne, *Del Pepín a los Agachados, cómics y censura en el México posrevolucionario*, FCE, México, 2004.

SÁNCHEZ González, Agustín, *Diccionario Biográfico Ilustrado de la Caricatura Mexicana*. Limusa, México, 2005.

TRUEBA Lara, José L. *La historieta que desnuda al ser, Gabriel Vargas*, Porrúa, México, 2005.

VARGAS, Gabriel, *La familia Burrón*, Colección Tomo 1 al 10. Porrúa, México, 2000.

VILLORO, Juan, *Los once de la tribu, crónicas de rock, futbol, arte y más...*, Ed. Punto de lectura, México, 2005

MARTINEZ Fraga, Jorge, "Usos sociales y medios de comunicación colectiva: Interpretación de un caso: La historieta cómica La familia Burrón", *Tesis Licenciatura en Ciencias de la Comunicación*, Facultad de Ciencias Políticas, UNAM, México, 1973.

SILVA Mejía, Saúl. "La historieta popular mexicana. Análisis semiótico de ilustraciones de 10 títulos", *Tesis Licenciatura en Diseño y Comunicación Visual*, ENAP, UNAM, México, 2004.

Heimerografía

DEL RIO, Eduardo, Rius, "La escuela Vargas de manejo (de historieta)" Periódico *La Jornada Semanal*. México, domingo 5 de octubre del 2003.

GARCÍA-TORT, Carlos y Miguel Cervantes, "Los Burrón, *dramatis personae* un elenco cachetón", Ensayo. Periódico *La Jornada Semanal*. México, domingo 10 de mayo de 1998.

HERRERA Tello, Domingo, "Gabriel Vargas, *pintamonos*", Entrevista. Periódico *La Jornada*. México, lunes 7 de diciembre de 1998.

RIVERA, Amalia, "La picara Borola y la vigencia de la sumisión", Periódico *La Jornada*, México, martes 5 de julio de 2005.

VARGAS, Ángel, "Gabriel Vargas, creador de *La familia Burrón*", Entrevista. Periódico *La Jornada*. México, martes 21 de agosto de 2001.

VARGAS Gabriel, Historietas, Periódico "Esto", México, Dic. de 1943 a Septiembre 1949, del N° 146 al N° 2246

VARGAS, Gabriel, Historietas, Periódico "El Sol de México, Edic. M.D." Diciembre 1965 a Febrero 1978, del N° 150 a N° 3921



VARGAS, Gabriel, Historietas, Periódico "EL Sol de México, Edic. Mat." Diciembre 1965 a Febrero 1976, del N° 37 al N° 3705

VARGAS, Gabriel, Historietas, Periódico "Novedades", del N° 30 al N° 265, Feb. 1936 a Agosto 1937.

VARGAS, Gabriel, Historietas, "Paquito presenta La familia Burrón", Panamericana, varios números entre años 1965 a 1978.

VARGAS, Gabriel, Historietas "La familia Burrón", GyG, varios números años 1978 a 2007.

ALATRISTE, Pablo, "Corazón de tinta", Entrevista. Revista *Día siete*, México, N° 45, 2001.

CÁZAREZ, Edmundo, "Gabriel Vargas", Entrevista. Revista *Caras*, México, s/n, 2003.

"El boom del cómic" Revista *Revista de revistas, semanario de Excelsior*, N° 4346 a 4349, México, 1993.

"Lo que fue, es y será... Nuestra Capital (V)" Revista *Revista de revistas, semanario de Excelsior*, N° 3980, México, Mayo 1986.

LEDUC, Enrique, "Los Burrón en Familia", Revista *La Piztola*, México, N° 152, Marzo 2004.

Los anteojos de Baskerville, "La historieta más importante del país" Periódico *El Informador, diario independiente, Secc. Artes*. Guadalajara, México, 27 septiembre 2003.

MALVIDO, Adriana, "La industria de la historieta..." Revista *Revista mexicana de Comunicación*. Editorial México, Año II N° 7, Sep-Oct. 1989.

ORTIZ López Maribel y Guillermo Bermúdez, "Gabriel Vargas, metido en un cuento de nunca acabar", Entrevista. *Revista mexicana de comunicación*, México Año V, N° 18, año 2005.

SÁNCHEZ, Agustín, "Gabriel Vargas: 75 años de caricatura". Revista *La Piztola*, México, N° 177, marzo 2005.

VARGAS, Gabriel, Ilustraciones, Revistas *Jueves de Excelsior*, del 525 al 995, México, Julio 1932 a Julio 1941.

VARGAS, Gabriel, Historietas, Revistas *Mujeres y deportes*, del 132 al 260, México, Febrero 1936 a Febrero 1937.

"La historieta mexicana", Revista *Artes de México*, N° 158, Año XIX, México, 1972.

Revista *Los Universitarios*, México, Septiembre, 1977



Multimedia

AURRECOECHEA, Juan M., (CD) *Catálogo de la historieta mexicana del siglo XX*, Universidad de Colima, México, 2001

MICROSOFT® *Encarta®*, 2006 (CD). Microsoft Corporation, 2005

CANAL 22 "Los Burrón: una historia de monitos" Sitio Web *Canal 22*, México, 2005.

<http://www.canal22.org.mx/burron/losburron.html>

CARBOT, Alberto, "Gabriel Vargas; el primer capítulo de su biografía", Artículo. Revista *Gente Sur*, México, N° 93, miércoles 15 de octubre de 2003.

<http://www.gentesur.com.mx/articulos>

CARBOT, Alberto, "Gabriel Vargas, sinónimo de talento y disciplina", Reportaje. Revista *Gente Sur*, México, N° fecha 2005, pp. 16-19

<http://www.gentesur.com.mx/articulos>

CARBOT, Alberto, "El maestro Gabriel Vargas recibe homenaje en la FIL" Reportaje. Revista *Gente Sur*, México, N° 115, jueves 15 de diciembre 2005, pp.

<http://www.gentesur.com.mx/articulos>

ESTRADA, Mosqueda, Eduardo, "Gabriel Vargas Bernal" Biografía. Sitio Web *Tulancingo Cultural*, México, 2005.

<http://tulancingocultural.com/letras/losmaestros/gvargas/index.html>

GARCIA, Héctor, "Gabriel Vargas y *La familia Burrón*", Artículo. Revista *Gente Sur*, México, N° 93, miércoles 15 de octubre de 2003.

<http://www.gentesur.com.mx/articulos>

GARCÍA Sánchez, Alberto, "Hacerse la vida de cuadritos". Revista *Algarabía*, N° 16, noviembre - diciembre 2004.

<http://www.caniem.com/libros/articulo.asp?iArt=223&iType=27>

GONZALEZ Jordán, Héctor, "La TV acaba con todo, conversación con Gabriel Vargas" Entrevista. Revista *Etcétera*, México, Noviembre, 2003.

<http://www.etcetera.com.mx/pag109ne37.asp>

JIMÉNEZ Bernal, Gabriela, "Gabriel Vargas, el gozo de narrar sus historias", Entrevista. Periódico *El Universal*, México, domingo 2 de noviembre 2003

<http://www.eluniversal.com.mx>

JIMÉNEZ Bernal, Gabriela, "La plebe Burrón en un barrio popis", Reportaje. Periódico *El Universal*. México, domingo 21 de septiembre 2003.

<http://www.eluniversal.com.mx>



"La historia del cómic, los orígenes de la historieta en el mundo". Artículo, Sitio Web *Todo historietas*, Argentina
<http://todohistorietas.com.ar/historia.htm>

LOPEZ Portillo, Esther, "La Familia Burrón" Sitio Web, *Sepiensa*, México, 2005
<http://sepiensa.org.mx/contenidos/2005/burron/burron1.html>

Los periodistas, "Semblanza de Gabriel Vargas" Artículo, Sitio Web *Los Periodistas*. N° 25, México, 25 junio – julio 2001.
www.fremac.org.mx/losper/per25/notas_ist/251101.html

SUÁREZ Chávez, Aída y Dolores Michel, "Proponen a Gabriel Vargas para el Premio Nacional de las Artes", Artículo. Revista *Gente Sur*, México, N° 87, 15 de abril 2003.
<http://www.gentesur.com.mx>

Súper mexicanos, "Gabriel Vargas" Biografía, artículos, entrevistas y links. Sitio Web *supermexicanos.com*, México.
<http://www.supermexicanos.com/vargas/quien.html>

VALENZUELA, Armando, "Breve historia del cómic mexicano", Sitio Web *Correo del maestro. Artistas y artesanos*, N° 50, México, Julio 2000.
<http://www.correodelmaestro.com/anteriores/2000/julio/comicmex/comicex.htm>

VELÁZQUEZ, Miguel G., "Soy apolítico, Gabriel Vargas" Entrevista, Sitio Web *Los Periodistas*. N° 25, México, 25 junio – julio 2001.
www.fremac.org.mx/losper/per25/notas/251001.html

Vía El Informador, "Caricatura en homenaje al papá de los Burrón" Sitio Web *Humoralia virtual*, México, lunes 5 de diciembre 2005.
http://web.humoralia.org/cgi-bin/archives/caricatura_en_homenaje_al_papa_de_los_burron.php

Wikipedia, "La familia Burrón", Sitio Web *Wikipedia.com*, España, 2006.
http://es.wikipedia.org/wiki/la_familia_burr%C3%B3n



Gabriel Vargas

Cronista Gráfico

