

**UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE
MÉXICO**

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Artes y Diseño

“La importancia de la caricatura como recurso de diseño dentro de la cultura musical”

Tesis

Que para obtener el título de:

Licenciado en Diseño y Comunicación Visual

Presenta: Diana Navarro Medellín

Director de tesis: Licenciado Luis Rodríguez Murillo

México D.F., 2015

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.

A LA VIDA

Por todo lo bueno que me ha dado,
por las experiencias que he vivido
y la oportunidad de llegar hasta aquí

A MI MAMÁ

Que me ha dado su apoyo y comprensión,
su sabiduría y experiencia.
Es un ejemplo de integridad y fortaleza en la vida
de vida y amor

A MI PAPÁ

Quién siempre ha creído en mí, en mis decisiones
Y en mi trabajo que siempre ha apoyado.
Es un ejemplo de perseverancia y trabajo,
de vida y amor. Gracias

A MIS HERMANOS

Este trabajo también es de ustedes
Por su apoyo y motivación
Por sus consejos y su amistad,
Por crecer conmigo.

AL AMOR

Por llegar a mi vida en el momento en que más lo necesitaba
Por darme valor y apoyo para llegar hasta aquí
Y por estar conmigo en momentos buenos y malos.
Gracias Roberto.

INDICE

.Introducción.....10

“La importancia de la caricatura como recurso de diseño dentro de la cultura musical”

Capítulo I La caricatura

- 1.1 Caricatura ¿Qué es?.....12
- 1.2 Historia de la caricatura.....13
- 1.3 Breve historia de la caricatura en México.....14
- 1.4 La caricatura en el ámbito internacional.....15
- 1.5 Donde encontramos la caricatura.....17
 - 1.5.1 Diseño e ilustración.....17
 - 1.5.2 Publicidad.....17
 - 1.5.3 Arte.....18
 - 1.5.4 Música.....19
 - 1.5.5 Televisión.....19
 - 1.5.6 Política.....21
 - 1.5.7 Internet.....21
 - 1.5.8 Cine.....22
 - 1.5.9 Teatro.....22
- 1.6 Características de la caricatura.....23
 - 1.6.1 La exageración.....23
 - 1.6.2 La deformación física.....24
 - 1.6.3 La repetición.....24
 - 1.6.4 La reducción.....25
 - 1.6.5 La agresividad.....25
 - 1.6.6 El retrato.....26
 - 1.6.7 La fantasía.....27
 - 1.6.8 La expresividad.....27
 - 1.6.9 Opinión o crítica.....28
- 1.7 Clasificación de la caricatura.....29
 - 1.7.1 Caricatura personal.....29
 - 1.7.2 Caricatura política.....30
 - 1.7.3 Caricatura humorística.....31
 - 1.7.4 Caricatura social.....31
 - 1.7.5 Caricatura fantástica.....32
 - 1.7.6 Dibujos animados e historietas.....32
- 1.8 Carácter de la caricatura.....33
 - 1.8.1 Deformativa.....34
 - 1.8.2 Caracterizante.....34
 - 1.8.3 Simbolista.....35

1.9. Cualidades de la caricatura según su función.....	35
1.9.1 La caricatura como exageración.....	35
1.9.2 La caricatura como síntesis visual.....	36
1.9.3 La caricatura como medio de masas.....	36
1.9.4 La caricatura como versión humorística de un personaje.....	37
1.9.5 La caricatura como contenido.....	37

Capítulo II Factores y técnicas de la caricatura

2.1 Métodos para la realización de una caricatura.....	39
2.2 Factores gráficos.....	40
2.2.1 Figura fondo.....	40
2.2.2 Proximidad.....	41
2.2.3 Semejanza.....	41
2.2.4 Continuidad.....	42
2.2.5 Cierre.....	42
2.2.6 Destino común.....	43
2.2.7 Contraste.....	43
2.2.8 Sistemas interrumpidos.....	44
2.2.9 Perspectiva.....	44
2.3 Técnicas de aplicación.....	45
2.3.1 Lápiz de grafito y otros medios de punta.....	45
2.3.2 Acuarelas y otros medios de pintura.....	46
2.3.3 Diseño e ilustración digital.....	47
2.3.4 Técnicas mixtas.....	48
2.4 Complementos para la realización de una caricatura.....	49
2.4.1 Globos y onomatopeyas.....	49
2.4.2 Expresiones visuales, gesticulaciones y señas.....	50
2.4.3 Espacio.....	50
2.4.4 Tiempo.....	51
2.4.5 Paralingüística.....	51

Capítulo III Realización de una antología musical ilustrada por caricaturas de los íconos más representativos del Rock and Roll de los años 50's al 2010

3.1 La caricatura en el ámbito musical.....	53
3.2 La caricatura y el rock and roll (la caricatura como fenómeno musical).....	53
3.3 La caricatura en el diseño y la ilustración.....	54
3.4 Proyecto de Caricatura “Antología musical ilustrada por caricaturas”.....	55
3.5 Proceso de diseño y bocetaje de la antología.....	55
3.6 Formato.....	56
3.6.1 Título de la publicación.....	57

3.7	Diseño de la antología.....	57
3.7.1	Elección y propuesta de personajes a caricaturizar.....	58
3.7.2	Selección de fotografías o imágenes de cada personaje.....	58
3.7.3	Realización de las caricaturas “trazos principales y aplicación del color”.....	59
3.7.4	Elaboración del logotipo.....	83
3.8	Dummy y producción.....	85
3.8.1	Portada y contraportada.....	85
3.8.2	Desarrollo del diseño interior.....	90
	.Conclusión.....	111
	.Bibliografía.....	112

Introducción

Desde sus orígenes la caricatura ha sido un tipo de representación exagerada de personajes o hechos con el fin de transmitir ideas o mensajes de manera clara y expresiva, con el paso del tiempo ha adquirido un gran número de aplicaciones, que van desde la caricatura política y humorística que vemos a diario en los periódicos y que tiene una fuerte carga de crítica social, hasta una caricatura de revista que busque representar la esencia de algún músico o personaje en especial como lo hace la caricatura personal.

La caricatura es una herramienta que se adapta para dar un mensaje directo, completo y eficaz en poco tiempo, no solo representa personajes e ideas, en la actualidad juega un papel importante como fenómeno musical haciéndose presente tanto en su publicidad como en los productos y mercadotecnia de esta industria, apareciendo tanto en revistas, discos, películas, catálogos, biografías y un sin fin de aplicaciones dándole cada vez más fuerza e importancia a este tema y una amplia variedad de usos y aplicaciones para los diseñadores de la comunicación visual.

Aprovechando al máximo las herramientas que nos ofrece la caricatura y el impacto de esta, se le considera como una de las herramientas más recurridas dado a su efectividad para transmitir un mensaje ayudando a ofrecer soluciones gráficas con un correcto manejo de la imagen.

Con un trabajo de investigación más específico tanto de la caricatura, la música, la importante relación que existe entre estas y sus aplicaciones dentro del Diseño y la Comunicación Visual busco incursionar en ese ámbito para enriquecerlo y para plasmar mis ideas mediante imágenes que sean atractivas para el espectador y comuniquen un mensaje claro, directo y completo haciendo crecer la importancia de la caricatura como recurso de diseño dentro de la cultura música.

Capítulo I

La Caricatura

(1) Confer. Imagen de The Beatles como parte fundamental del trabajo de investigación de una antología musical, realizada por el monero Hernández y extraída del sitio web:
<http://www.monerohernandez.com.mx/HTML/GALERIA/thebeatles.html>

1.1 Caricatura ¿Qué es? La caricatura se define generalmente como una representación exagerada o grotesca de una persona por medio de la síntesis visual, pero más que esto también es una representación de la realidad, de una situación, de algún acontecimiento importante del entorno político o social o incluso la representación de una idea etc. haciendo uso de diferentes recursos como la exageración, la síntesis, la reducción u otra característica con el fin de transmitir una idea, un mensaje, una opinión o la personalidad y espíritu de una persona en el caso de la caricatura personal.

“Cabezas grotescas” de Leonardo da Vinci actualmente reconocida como una caricatura. (2)

Es una serie de trazos que exagera o distorsiona la apariencia física de una persona o varias, en ocasiones un estrato de la sociedad reconocible, para crear un parecido fácilmente identificable y, generalmente su técnica se basa en recoger lo humorístico, los rasgos más marcados de una persona y después exagerarlos para causar efectos de comicidad o también para representar un defecto moral a través de la deformación de los rasgos o distintas otras técnicas. El primer hombre en nombrar a sus retratos exagerados como “caricatura” fue

Leonardo Da Vinci quien en sus múltiples experimentaciones con la figura humana, acentuaba y exageraba los rasgos. ***“La mayoría de las publicaciones ilustradas del mundo entero publican caricaturas e historietas porque éstas ejercen sobre el lector un atractivo superior al de todas las informaciones o artículos”.*** (3)

El texto escrito en negritas dentro del documento son las citas textuales.

(2) “Cabezas grotescas” de Leonardo da Vinci, extraída de: www.laprensa.com

(3) BAMBHU. “El dibujo humorístico”, *Las Ediciones de Arte*, p.8

(4) Aput: BAMBHU se encuentra en la tesis “La Caricatura como herramienta visual en el Diseño y la Ilustración

Los audifonos que enmarcan el número de página fueron tomados del sitio web:

<http://www.imagui.com/a/audifonos-dibujo-cEXGKq4pe>

La caricatura trata de provocar una reacción en el público, que la idea que se quiere transmitir sea clara, con una imagen suavizada, amigable y de fácil interpretación para romper con la rigidez y formalidad del mensaje que se desee transmitir, **“se caracteriza por la distorsión de sus elementos para dar énfasis a las cualidades más significativas del tema que trata, a su vez que se reducen al mínimo los elementos sobrantes, todo en el marco de la interacción entre la gracia, la ironía, lo alegre y lo triste”**.(5)

Caricatura de “The Beatles” a color de los años 60s con síntesis de trazos. (6)

1.2 Historia de la caricatura. Se ha dicho que en la antigüedad se llegaron a utilizar representaciones gráficas caricaturescas en pinturas, dibujos y esculturas, remontándonos a tiempos de los egipcios, griegos y romanos, y posteriormente, a la Edad Media. En la Edad Media se mencionan además de las gárgolas de algunas catedrales, la cabeza que empleó fray Angélico para representar en la Academia de Florencia al evangelista San Juan. Además, se sabe que el primer cuerpo de caricaturas políticas impresas, cuyo contenido no se conoce.

Con respecto al Renacimiento, algunos especialistas en el tema han creído encontrar en trabajos de Leonardo da Vinci antecedentes de la caricatura debido a lo grotescos y deformes que resultaban algunos de sus dibujos de seres humanos.

De la escuela de los Carracci a fines del siglo XVI, la caricatura pasa a Inglaterra a principios del siglo XVIII, donde alcanzó un extraordinario desarrollo en sus tres vertientes: personal, política y social. Así lo demuestran las obras de Gillray, Rowlandson, Bumbury, Woodward y Chuishank. Es durante este tiempo que en Inglaterra queda sellada la unión entre sátira política y caricatura, alianza que si bien significó para la caricatura su pérdida de privacidad, quedó compensada por su nuevo ascendente cultural y social.

(5) BAMBHU. “El dibujo humorístico”, Las Ediciones de Arte, p.22

(6) Caricatura de “The Beatles” extraída del sitio web:

<http://www.taringa.net/comunidades/thebeatlesfans/1782248/The-beatles-cartoon.html>

En mayo de 1784 Benjamín Franklin difundió en la *Pennsylvania Gazette* la imagen de una culebra dividida en ocho partes, cada una de las cuales llevaba las iniciales de las colonias, formando la leyenda “Unión o muerte”.

La Revolución Francesa y más adelante el imperio napoleónico, dieron pie a las caricaturas, en especial las de tinte político, habiendo también impulso en las de intenciones satírico y moralizante como las series “*Le Marriage a la moda*” del británico William Hogarth y “*Los caprichos*” de Goya. Al igual como sucedía en Norteamérica, las caricaturas tampoco eran publicadas en los periódicos de Francia, Inglaterra y Rusia, sino que se vendían como pan caliente en Londres, París, Moscú y otras ciudades europeas, grabadas en hojas sueltas, en ocasiones coloreadas a mano.

El siglo XIX traería la consolidación del género, especialmente en Europa, gracias al desarrollo de la xilografía y la litografía y a las convulsiones políticas que sacudían a algunas naciones de ese continente. En 1830 aparecía en Francia la primera publicación cómica periodística titulada *La Caricature*, creada por Charles Philippon. A pesar de ser objeto de persecuciones, Philippon no dudó en sacar dos años después otro periódico humorístico llamado *Le Charivari*, además de dar a luz a la publicación *Le Journal Pour Rire* en 1848. Mientras, en Inglaterra aparecía en 1841 *Punch, The London Charivari*.

Ya a partir de la segunda mitad del siglo XIX y hasta comienzos del siglo XX se nota un importante auge de periódicos satíricos en Europa, Estados Unidos y en América.

La importante difusión alcanzada por la educación básica en Europa y Estados Unidos desde 1870, sumado al derecho a voto para los hombres adultos, creó un terreno atractivo y fértil para el desarrollo de la caricatura hasta nuestros días.

1.3 Breve historia de la caricatura en México. En el México del siglo XVII la pintura era la reina indiscutible en la vida social, el grabado por su parte era reconocido, pero de la caricatura se hablaba muy poco, se le conocía como un boceto y trazo rápido. Durante la guerra de Independencia de México se observaron los primeros grabados en contra de los españoles que radicaban en México. En 1825 Claudio Linati Victoria llegó a Veracruz e instaló rápidamente la primera litográfica con ayudantes Mexicanos y en 1826 fundó la primera revista literaria llamada *Iris* junto con Florencio Galli, Gaspar Franchini y José María Heredia. La primera caricatura mexicana fue “*La tiranía*” la cuál atrajo numerosas críticas y el gobierno “lo invito” a Linati abandonar el país dejando una gran cantidad de litografías con personajes de la época. Con el tiempo

surgen nuevos litógrafos, grabadores, pintores y dibujantes que dejan constancia en la historia de México. Como Gabriel Vicente Gahona conocido también bajo el seudónimo Picheta. Picheta tuvo un agudo sentido de la crítica y esto le ayudó en su trabajo como caricaturista en la revista Don Bullebulle, pues retrataba pugnas entre facciones locales, que concluyeron tiempo después con la formación de un nuevo estado político: Campeche. A Picheta se le considera precursor de José Guadalupe Posada.*Posteriormente parecen revistas como “La calavera”, “La pata de Cabra”, así como “La orquesta” donde colaboraba Constantino Escalante quien fue considerado el padre de la caricatura en México.

1.4 La caricatura en el ámbito internacional

Muchos han sido los lugares donde la caricatura ha sido parte fundamental de su historia y ha evolucionado conservando su vigencia hasta nuestros días. Uno de los países donde ha florecido esta práctica es en Italia, aquí se encuentran bocetos adjudicados a la familia Carracci. Esta familia abre “La Academia Boloñesa”

o también llamada “de los Incamminati” en 1582 que contó con dibujos de gran valor histórico de distintos artistas, estos incluían escenas bíblicas, bocetos de personas que visitaban la Escuela pero bajo la apariencia de objetos o animales. Esta escuela ofreció por vez primer un programa de arquitectura, perspectiva y anatomía además de proponer una renovación de la pintura ante el agotamiento del Manierismo. En 1700 Gianlorenzo Bernini se desarrolla dentro de su ciudad natal Roma, Pier Leone Ghezzi, donde realiza distintos frescos, pero es recordado principalmente por sus caricaturas y sus dibujos de personajes de la sociedad y de la época.

(7) “Las catrinas” de José Guadalupe Posada extraídas del sitio web:
<http://museografo.com/jose-guadalupe-posada-cronica-de-un-cronista/>

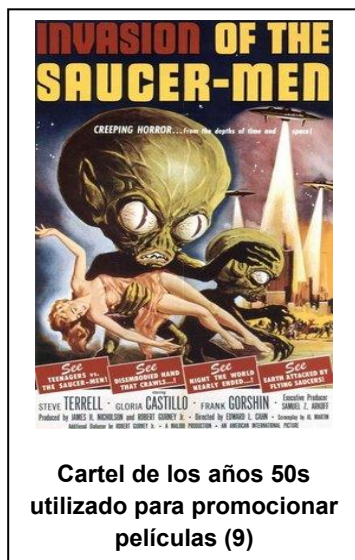
En 1920 Ottone Rosai empleó fuertes claroscuros, personajes principalmente de tipo geométrico de aire caricaturesco. En España destacan dos exponentes de la caricatura, como Luis Bagaría, quien pasando el siglo XX destacó como caricaturista político trabajando en la prensa Catalana, en exposiciones, La Tribuna y la Revista Española, y Richard Opisso y Sala, quien realizó portadas para la Revista de Historieta TBO en 1919 y fue autor de dibujos orientados a la sátira política gráficamente relacionados con el Art Nouveau. En Inglaterra en el siglo XVIII destaca el pionero de las Historietas occidentales y también considerado como maestro de la sátira social y política, William Hogart, quien realizó una serie de pinturas de estilo comic llamadas “Costumbre Morales Modernas”.

Existen otros reconocidos caricaturistas en la historia de Inglaterra, como Thomas Rowlandson, Marx Beerbohm, George Cruikshank y Jhon Teniel entre otros, quien se hizo conocido mundialmente por sus 34 viñetas dedicadas a Alicia en el País de las Maravillas que dieron la vuelta al mundo. En Estados Unidos uno de los más populares caricaturistas y considerado como de los padres de la caricatura política en Estados Unidos fue Thomas Nast, este caricaturista germano-estadounidense fue conocido por dibujar campos de batalla en la frontera y en los estados del sur, trató temas como la segregación y el Ku Kux Klan que fueron detallados en una de sus más famosas caricaturas “Worse tan slavery”. El mayor exponente francés de la caricatura es Honore Daumier dedicado principalmente la caricatura política. Posteriormente decide evitar la caricatura política directa y elige burlarse de las costumbres imperantes. Otro caricaturista destacado de Francia fue Louis-Alexandre Gosset, mejor conocido como André Gill realizador de las gráficas hechas en contra de Napoleón, artista que siempre criticó lo que sentía que era incorrecto. Alemania fue otro país destacado por el tema de la caricatura, donde a partir de 1896 hasta 1944 se editó la revista semanal de Alemania más vendida de todos los tiempos llamada “Simplicissimus” cuyas portadas estaban diseñadas por el dibujante Thomas Theodor Heine y donde los temas abarcados destacaban por criticar las figuras militares extendidas desde Prusia a Berlín y estigmas de la vida social alemana. En 1898 se retiró la revista por distintas quejas así como el descontento de Káiser Guillermo al ser ridiculizado en una portada.

1.5 Donde encontramos la caricatura. Hoy en día la caricatura está presente en medios de comunicación y en el entretenimiento, es una herramienta eficaz para el diseño, es llamativa, tiene contenido,

1.5.1 Diseño e ilustración. Dentro del diseño y la ilustración el uso de la caricatura es un elemento de gran importancia, por una parte la ilustración complementa y ayuda al diseño y la caricatura fortalece el mensaje y el impacto que se quiera dar dentro del diseño y la ilustración. Podemos apreciar en la actualidad que la caricatura está presente en las ilustraciones dentro de los diseños de un libro como es el caso de la imagen siguiente, también ilustra las actuales publicidades, los relatos infantiles de la televisión, en los diseños e ilustraciones de discos y en una gran variedad de lugares

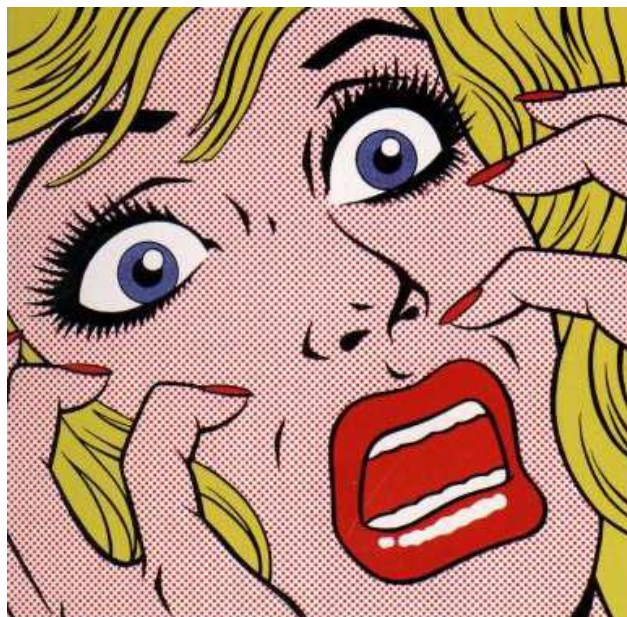

1.5.2 Publicidad. La publicidad es una técnica de comunicación masiva, destinada a difundir o informar al público sobre un bien o servicio a través de los medios de comunicación. Su principal objetivo es motivar al público hacia una acción, la publicidad más que todo se basa en el uso de diferentes medios para atraer al público y hacerle cambiar de opinión acerca de algún problema o de intentar que el receptor acceda a obtener un nuevo producto.

(8) Portada de un libro de "Harry Potter" realizada por Dolores Avendaño extraída del sitio web: <http://harrypotter-es.net/libros/prisionero-azkaban/>

(9) Ilustración promocional de "Invasion of the Saucer-Men" extraída del sitio web: https://www.movieposter.com/poster/MPW-41008/Invasion_of_the_Saucer_Men.html

La caricatura en la actualidad es un recurso muy utilizado para la publicidad, No solo la caricatura se puede ver en los medios impresos y virtuales, últimamente la caricatura ha sido utilizada para otro fin aún más grande, la caricatura ahora está envuelta en el mundo de la globalización, y ahora va de la mano junto a la publicidad para así poder generar un nuevo tipo de mensaje hacia una comunidad específica con el uso de sus diferentes recursos **“haciendo uso de la ilustración y disimulando una invitación al consumo ; así mismo los colores contribuyen a aumentar el atractivo del mensaje”**. (10)

Caricatura de los 60s perteneciente al estilo caricaturizado del pop art de los años 60s.
(11)

1.5.3 Arte. La caricatura también está fuertemente ligada con el arte y estilos de artistas tan renombrados y famosos como Pablo Picasso, Leonardo Da Vinci hasta algunos un poco menos de antaño como Andy Warhol y Roy Lichtenstein conocidos exponentes del pop art, Pablo Picaso plasmo en sus obras cubistas un estilo puramente caricaturesco al distorsionar formas o rasgos humanos, reacomodarlos y exagerándolos, que son

tres aspectos básicos que hacen de una imagen una caricatura, anteriormente se mencionó a Leonardo Da Vinci con sus “cabezas grotescas” pero es en el pop art uno de los momento cúspide para muchos donde la caricatura cobro gran importancia dentro del arte fáciles de reconocer en la obras de pop art de Andy Warhol o en las caricaturas de Roy Lichtenstein.

(10) MEDINA, Luis Ernesto. “Comunicación, humor e imagen: funciones didácticas del dibujo humorístico”, Trillas, p. 44.

(11) Ilustración pop art realizada por Roy Lichtenstein extraída del sitio web: <http://www.mentesalternas.com/2014/04/pop-art.html>

Portada de caricatura utilizada en uno de los discos del grupo "Iron Maiden". (12)

1.5.4 Música. La caricatura hoy en día está estrechamente ligada con la música, los músicos y artistas suelen recurrir a esta para dar imagen a sus portadas de discos, sus promocionales y mercadotecnia. Muchos grupos musicales la utilizan para su marca personal, es decir, que recurren a la caricatura para ser el elemento principal de su imagen, con la que se les puede identificar fácilmente por solo mirarla. Uno de los grupos característicos por hacer uso de

la caricatura para su imagen principal es Iron Maiden fácilmente identificado por la misma caricatura en sus portadas de disco.

La caricatura "Rugrats" transmitida en el canal de cable Nickelodeon y posteriormente en TV abierta. (13)

1.5.5 Televisión. La caricatura es parte fundamental de la televisión, actualmente en televisión abierta y en televisión de paga hay canales exclusivamente para caricaturas. En los años 1960 y 1970 hubo una gran popularización de la televisión, por lo que los cortometrajes de animación desaparecieron definitivamente de los cines, a partir de entonces limitadas a los largometrajes comerciales, terreno dominado por Disney hasta los años 1990, pero a pesar de ello el

cortometraje floreció en otros canales de distribución sobre todo con la aparición de numerosas escuelas de animación en todo el mundo.

(12) Portada hecha por Derek Riggs extraída del sitio web:

<http://3tris3tigres.blogspot.mx/2010/09/todas-las-portadas-de-iron-maiden.html>

(13) Imagen de la caricatura "Rugrats" creada por Arlene Klasky y Gábor Csupo, extraída del sitio web: <http://nickelodeon.wikia.com/wiki/Rugrats>

La caricatura en la televisión empezó una gran expansión en el mundo con múltiples producciones que van desde series de televisión para niños hasta cortometrajes más vanguardistas y radicales donde incluso se utilizaba la plastilina para dar vida a los personajes.

Osamu Tezuka protagonizó la explosión de los dibujos animados nipones, después conocidos como anime, quien fue adaptando varias de sus propias obras, consiguiendo el primer y gran éxito con la serie de televisión Astroboy (serie que definió los rasgos habituales del anime, los rasgos faciales de los personajes, animación limitada, una narración semejante al cine de imagen real que es vínculo entre la industria de la animación y la del cómic.) Durante los años 70 el anime quedó confinado a la televisión, después de ser habitual en el cine en los años 60.

En Europa occidental los logros fueron más puntuales: películas como *El submarino amarillo* de George Dunning “Los tres reyes Magos”

Anime “Sailor Moon” (caricatura japonesa) transmitido en México a mediados de los 90s cuyo alcance traspasó fronteras y se ha convertido en un clásico (14)

(14) Versión adaptada por Toei animation del original hecho por Naoko Takeuchi, imagen extraída del sitio web: <http://ramenparados.blogspot.mx/>

La revista "El chamuco", publicación estar 100% caricaturizada. (15)

1.5.6 Política. La política es una gran fuente de inspiración para el desarrollo de la caricatura, puesto que ésta permite hacer una infinidad de críticas del sistema donde cada caricaturista expresa su punto de vista u opinión de personajes o situaciones controversiales en la materia política de la sociedad. En México podemos encontrar mensualmente caricatura en revistas de temática social y política como en "Proceso" y "El chamuco" así como en periódicos y otros medios de comunicación. La caricatura hecha con animación tradicional era utilizada como arma política previamente a la II Guerra Mundial, en la que se ridiculizaba a los grandes dictadores de la época. Durante la guerra, eran populares entre los soldados

americanos las proyecciones y las tiras cómicas de "Ducktators", una serie de cortometrajes de Warner Brothers.

Logotipo del sitio de búsqueda de información llamado "El Rincón del Vago" altamente visitado en internet (16)

1.5.7 Internet. El internet se convirtió en un medio masivo de comunicación que no únicamente es utilizado para investigar, sino que también lo utilizamos para difundir nuestras ideas, expresarnos y dar a conocer nuestro trabajo. Hoy en día es el medio idóneo para la publicidad y dentro de esta la caricatura es utilizada como otra manera de publicidad para atraer la atención de la comunidad, o receptores para así atraer mayor público a un artículo, promoción o diseño en la red o ser la imagen principal de algún sitio en particular.

(15) Portada de "El chamuco" ilustrada por el monero Hernández, imagen extraída del sitio web: <http://estoesperfecto.produccionesbalazo.com/?paged=2>

(16) Logotipo del sitio llamado "El Rincón del Vago" extraído del sitio web: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.orange.erdv&hl=es_419

Película “Toy Story”. La caricatura en el cine día a día ha ido en crecimiento con el desarrollo de nuevas tecnologías. (17)

1.5.8 Cine. En el cine la caricatura es un recurso innegable que va desde la promoción de películas como se hacía en los años 50 con películas de James Bond o clásicos como Casa Blanca así como en la publicidad y principalmente en llevar un corto o largometraje animado de alguna historia a la pantalla grande que. Sabemos pues que en el cine de animación no existe movimiento real que se pueda registrar, sino que se elaboran las imágenes una por una,

mediante dibujos, modelos, objetos y otras técnicas, de manera que al proyectarse consecutivamente, se produzca la ilusión de movimiento, que podemos apreciar en la producciones de Disney de antaño de animación tradicional como en una actual fusión con Pixar quien introdujo novedosos recursos digitales en sus producciones, como en su primer proyecto antes de fusionarse con Disney “Toy Story”.

Obra musical “La Bella y la Bestia” donde los personajes son caricaturizados y usan botargas. (18)

1.5.9 Teatro. El teatro es otro medio donde podemos apreciar el uso de la caricatura, en el teatro infantil juega un papel primordial dado que está presente en el uso de marionetas, botargas o personajes de ficción que interactúan en una obra. Hay puestas en escena en donde la caracterización de un personaje es tan apegada a la fantasía que

se convierte en caricaturesca. Podemos observar estos personajes caricaturescos principalmente en obras musicales de Disney, no necesariamente tienen que usar una botarga o

(17) Imagen de la película animada “Toy Story” creada por John Lasseter, imagen extraída del sitio web: <http://www.diariouno.com.ar/espectaculos/20-datos-curiosos-sobre-Toy-Story-20131210-0060.html>

(18) Fotografía de la Puesta en escena de la obra “La Bella y la Bestia” extraída del sitio web: <http://www.2cmagazine.com/la-bella-y-la-bestia-llega-al-teatro-cervantes-de-malaga/>

ser marionetas para ser un personaje caricaturizado en el teatro, muchas veces la expresividad que requiere el teatro caracteriza a sus personajes resaltando sus rasgos para que a lo lejos el público pueda presenciar con mayor claridad sus gestos o los sentimientos que el actor quiera reflejar, ejemplo de ello lo podemos encontrar en los mismos, quienes maquillan su rostro remarcando sus facciones y acentuando los rasgos más característicos que quiera representar y expresar alegría, tristeza o enojo al igual que una caricatura plasmada en un papel. De las dos maneras se exageran los rasgos para transmitir el estado de ánimo o la personalidad de un personaje.

1.6 Características de la caricatura. La caricatura puede ser una crítica, un retrato, una burla o lo que el autor desee hacer valiéndose de diferentes recursos que le otorgan su sello, A estos recursos los conocemos como las características de la caricatura, las cuales pueden se pueden mezclar para dar vida a una caricatura política, personal etc.

1.6.1 La exageración. Esta característica se da cuando el caricaturista toma uno de los rasgos físicos del caricaturizado como nariz, boca, orejas, mejillas, frente, arrugas, ojos principalmente entre otros más y que generalmente es el más significativo y

característico del representado y lo exagera haciendo de este un elemento diferente del personaje a interpretar.

(19) Caricatura de “The Rolling Stones” hecha por Andrés Cascioli extraída del sitio web: http://museodeldibujo.blogspot.mx/2011_06_01_archive.html

La deformación es evidente en la estructura ósea de "The Beatles" (20)

1.6.2 La deformación física. La deformación se da cuando el caricaturista modifica los rasgos de una persona u objeto con el fin de alterar su fisionomía. Esta es común dentro de los dibujos cómicos, esta debe ser muy expresiva y al igual que el punto anterior, muy exagerada tratando de alejar nuestro dibujo lo más posible de una interpretación realista y así darle el caricaturesco necesario.

1.6.3 La repetición. La repetición es un medio utilizado para provocar situaciones de humor, a través de una repetición de imágenes y escenas puede resultar cómica cuando en un principio todavía no lo es. Las secuencias de repetición se pueden combinar entre sí o agregar nuevos elementos o pequeñas modificaciones y así originar nuevas situaciones.

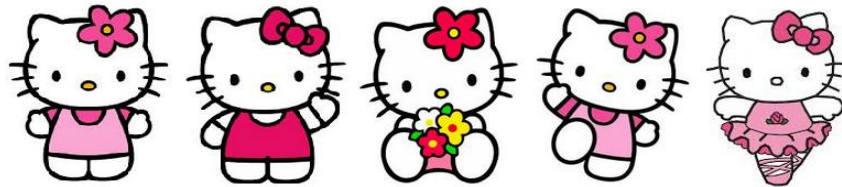

"Mafalda" es un gran ejemplo del uso de la repetición, esta secuencia de imágenes muestra como la cabeza del personaje es constante en los cuatro cuadros a excepción de algunos de sus rasgos físicos y acciones. (21)

(20) Caricatura de "The Beatles" realizada por el monero Hernández, extraída del sitio web: <http://www.monerohernandez.com.mx/HTML/GALERIA/thebeatles.html>

(21) Imagen de una secuencia de la tira cómica "Mafalda" ilustrada por Quino y extraída del sitio web: <http://www.fotolog.com/losmundosdelauri/43079348/>

1.6.4 La reducción. Otro recurso característico de la caricatura es la reducción, es muy utilizada por el caricaturista porque por medio de tan solo unos pocos trazos se logra captar la esencia del representado ya sea en formas básicas, trazos cortos y simples pero tratando de conservar el mayor parecido al personaje original. La reducción no solo se utiliza para caricaturizar personas, sino que su uso es muy frecuente en los dibujos animados como el primer boceto de Mickey Mouse hasta las caricaturas actuales.

Un ejemplo perfecto de reducción en la caricaturización de un gato, con trazos simples y no muy detallados aptos para una caricatura infantil. (22)

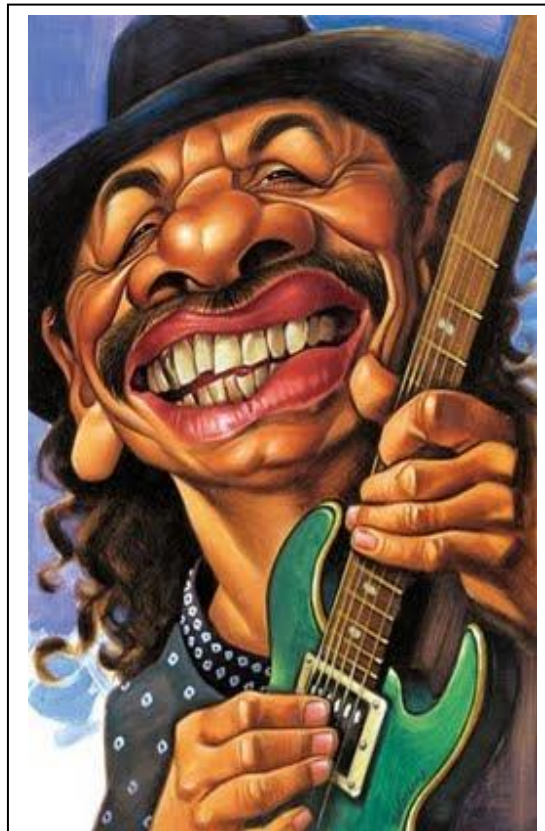
“El Chamuco” es una revista de crítica política en México por medio de la caricatura. (23)

1.6.5 La agresividad. La agresividad Es un recurso de la caricatura que se presenta principalmente en la caricatura contra personas de gran autoridad, reconocidos en el mundo los critica o incluso degrada como objetos eminentes, la agresividad se manifiesta desde el momento en el que toda caricatura y todo subgénero de ésta tiene siempre como fin la crítica hacia algo y cuando va acompañada de un planteamiento degradante, este recurso es de suma importancia en la caricatura política.

(22) Hello Kitty fue ilustrada originalmente por Yuko Shimizu, la imagen fue extraída del sitio web: <http://www.toysrus.com/family/index.jsp?categoryId=3426455>

(23) Portada de la revista “El chamuco” realizada por el monero Hernández extraída del sitio web: <http://flashvsobrador.blogspot.mx/2010/12/los-llorones-del-chamuco.html>

1.6.6 El retrato. El retrato es un recurso que se encuentra en todo tipo de caricatura porque una caricatura siempre deberá ser un retrato puesto que ha de ser necesariamente reconocible e identificable para que pueda existir, plasma lo verdaderamente característico de lo que se quiere representar, **“El caricaturista como buen retratista, debe analizar y transcribir, de manera sutil, lo que es y lo que hay dentro de su víctima” (24).** Con el fin de representar lo más fielmente la personalidad y esencia de la persona a caricaturizar.

Retrato caricaturizado de “Carlos Santana” con su característica sonrisa al tocar solos es su guitarra. (25)

Es importante aclarar que para que una ilustración sea considerada como caricatura no tiene ser muy exagerada o deformar los rasgos de manera muy obvia, al momento en el que el personaje se aleje de lo realista y se perciba en ella un claro estilo donde se remarque alguna facción o los trazos del contorno sean muy marcados allí ya puede verse una caricatura pues estos detalles no se trazan en un dibujo realista, que cómo sabemos carece de un contorno (se delimita por el fondo) remarcado y no se acentúan los rasgos más marcados, simplemente en una ilustración realista se dibuja tal y como se aprecia una imagen por el ojo humano (lo más parecido posible).

(24) BAM BHU. “El dibujo humorístico”. Las Ediciones de Arte, p.70

(25) Caricatura de Carlos Santana extraída del sitio web:

<http://listas.20minutos.es/lista/caricaturas-de-famosos-138915/>

Boris Vallejo es experto en el arte de la caricatura fantástica e ilustra maravillosamente esta temática acompañando sus imágenes de colores vivos y contrastantes entre sí. (26)

1.6.7 La fantasía. Es otra característica importante, hay fantasía desde el momento en el que el caricaturista no representa la realidad tal y como ésta es, sino que la deforma según su sensibilidad y visión es utilizada principalmente para representar objetos de nuestra imaginación o que en la vida real sería muy difícil de encontrar, esta caricatura da vida historias de fantasía, videojuegos, etc.

En esta escena de la caricatura Bob Esponja se ve claramente que el personaje está feliz tomando en cuenta sus expresiones. (27)

1.6.8 La expresividad. Para que una caricatura cumpla su cometido debe ser expresiva, debe ser una síntesis visual para comodidad del receptor y para que su mensaje se entienda clara y fácilmente. La expresividad se maneja exagerando los movimientos, los gestos y las acciones de un personaje caricaturizado. Especialmente se recurre a ella en la caricatura humorística y dibujos animados.

(26) Ilustración fantástica de Boris Vallejo extraída del sitio web:

<https://sensualizarte.wordpress.com/2014/04/12/boris-vallejo/>

(27) Imagen de un fragmento de una de las escenas de la caricatura “Bob Esponja” extraída del sitio web: <http://www.identi.li/index.php?topic=171430>

1.6.9 Opinión o crítica. La caricatura en su gran mayoría es de opinión, como en la crítica y sátira política, así como un medio de expresión y representación, en ocasiones de manera simbólica y tiene un contenido. La caricatura puede tener una fuerte carga de opinión y crítica según el autor de ella y lo que quiera expresar o criticar. ***“Es una expresión plástica de personas, ideas o situaciones, que se realiza mediante la escultura, la pintura o el dibujo, con el propósito unas veces de ridiculizar y otras de hacer énfasis en lo grotesco, irónico o divertido de los rasgos de una fisionomía, una figura o escena peculiar”*** (28). Esto es fácil de encontrar dentro de revistas que abarcan temas de opinión social, política y principalmente periódicos.

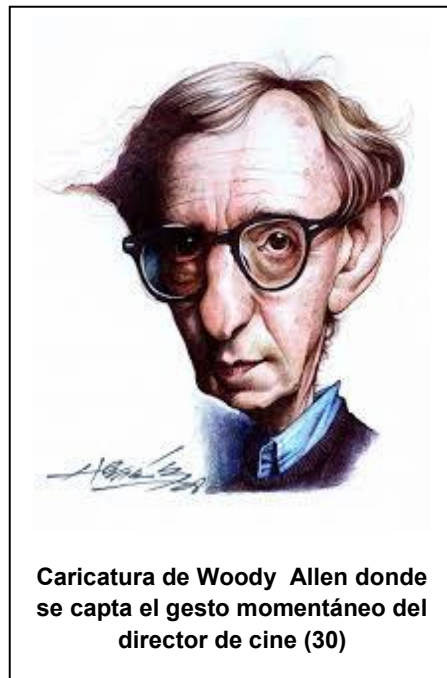

En esta imagen se aprecia una clara crítica en torno a la situación actual de México de economía y transporte. (29)

(28) PRUNEDA, Salvador. “La caricatura como arma política”. Talleres gráficos de la Nación, p.11.

(29) Ilustración de “The Beatles” realizada por el monero Hernández extraída del sitio web: <http://monerohernandez.blogspot.mx/2009/09/los-beatles-en-mexico-ni-modo-otro.html>

1.7 Clasificación de la caricatura. La caricatura se clasifica de distintas maneras dependiendo el fin que tengan o el tema que se aborde en ellas, si en una caricatura se critica o trata un tema de índole político, la clasificación se denomina “caricatura política” por ejemplo, si se aborda un tema de nuestra sociedad, el retrato de una persona, anécdotas diarias con humor, temas de actualidad, sátiras, opiniones o temas fantásticos entre otros su clasificación va a cambiar. Existen distintos tipos de caricaturas como la caricatura personal, la humorística, la social o la fantástica entre muchas otras, y todas estas tienen grandes diferencias y hacen uso de diferentes recursos y tipologías para cumplir sus objetivos.

1.7.1 Caricatura personal. La caricatura personal capta el gesto momentáneo de una persona haciendo uso de diferentes recursos como la exageración principalmente, logrando el mayor parecido físico y aunque puede tener cierto grado de comicidad que puede o no llegar a lo grotesco dependiendo del gusto del autor. ***“Para la caricatura personal hay que observar bien al personaje sin que este se dé cuenta, para conocer sus rasgos físicos característicos, su carácter, reacciones y***

expresiones; las anotaciones mentales que van acumulando suponen el mejor estudio de una individualidad” (31).

(30) Caricatura de “Woody Allen” hecha por el monero Hernández: <http://kikka-roja.blogspot.mx/2009/03/el-feo-que-las-vuelve-locas-woody-allen.html>

(31) BAM BHU. “El dibujo humorístico”. Las ediciones de Arte, p. 73.

La caricatura personal tiene una gran diferencia con el retrato donde solamente se posa, asumiendo una postura que no refleja grandes características de la personalidad del retratado, la caricatura personal se caracteriza por captar el gesto momentáneo y las características más notables de personalidad en la expresión de la persona, que nos revela con tal solo observarla el espíritu interior y personalidad de nuestro personaje

Ejemplo de caricatura política (32)

1.7.2 Caricatura política. Una caricatura política es una ilustración diseñada para transmitir un mensaje social o político, que generalmente hace uso de la ironía y la sátira.. La podemos encontrar a menudo en los periódicos y revistas y su objetivo principal es enviar un mensaje claro, utilizando imágenes que le resultan familiar a todas las personas en una sociedad. La caricatura política **“es una impresión mental muy fuerte y positiva; su fuerza radica en su oportunidad, en su idea**

y en su coincidencia con el pensamiento del órgano en que se publica y con el de sus lectores” (33). La caricatura política es desde entonces sistema de lucha dirigido con hacia la comunidad y en contra de los personajes de la vida pública, con fin de ridiculizarlos y criticarlos para resaltar sus errores.

(32) Caricatura de George Bush realizada por el monero Hernández extraída del sitio web: <http://calypsoellinkon.blogspot.mx/2009/05/caricatura-manita.html>

(33) BAM BHU. “El dibujo humorístico”. Las ediciones de Arte, p. 73.

1.7.3 Caricatura humorística Se define como una forma de comunicar ya sea una opinión, un hecho de la actualidad o un acontecimiento de la vida cotidiana utilizando un dibujo con trazos expresivos que reflejen humor o comicidad. **“Lo cómico es la impresión producida por cualquier error o equivocación exentos de culpa, a los que acompaña cierta falsedad (en la situación, en las circunstancias,**

en el aspecto físico) que sólo produce risa, no pesar o daño a quien las contempla” (35). A estos su vez pueden incluir elementos como o el texto dependiendo del caricaturista y el mensaje que quiera explicar.

1.7.4 Caricatura social. Es aquel tipo de caricatura en la que se refleja a una determinada sociedad sea en plan de crítica, burla o chiste, generalmente tiende a representar a una serie de personajes en diferentes situaciones de la vida. Este tipo de caricatura la podemos encontrar principalmente en libros ilustrados, folletos y carteles que nos ilustran con ayuda de la caricatura una escena o momento de la vida cotidiana de las personas.

(34) Ilustración de la actualidad dentro de la caricatura humorística extraída del sitio web: <http://www.geekheart.net/2012/05/facebook-esta-acabando-con-lo.html>

(35) Antonino, José. “El dibujo de Humor” CEAC, p.8.

(36) Ilustración de “Mafalda” diseñada originalmente por Quino, extraída del sitio web: <http://culturacolectiva.com/mafalda-la-nina-inquieta-de-argentina/>

Boris Vallejo interpretando una escena de fantasía en colores neutros y con hazañas sobrehumanas como luchas y enfrentamientos con seres fantásticos (37)

1.7.5 Caricatura fantástica. Este caricatura recurre a lo fantástico con el fin de poder reflejar así una idea, esta se caracteriza por tener personajes que no existen en nuestra vida cotidiana, darle vida en ocasiones a simples objetos o dibujar personas realizando una hazaña que humanamente no sería posible. Es la imaginación plasmada en toda su libertad, ya que el caricaturista puede plasmar cualquier tipo de idea deformando o añadiendo cualquier elemento fuera de la realidad para hacer su obra introduciendo efectos espectaculares y fuera de la realidad y mezclando colores que en nuestro entorno real sería muy difícil de apreciar.

1.7.6 Dibujos animados e historietas. Los dibujos animados y las historietas tienen algo en común, los dos están hechos de caricaturas. El dibujo animado que también es llamado caricatura en algunos países de América Latina y en España, fue también utilizado como una técnica para la animación donde se dibuja a mano cada uno de los cuadros para generar la representación de imágenes en movimiento. De las técnicas de animación es la más antigua y popular en la historia, por lo general se hace interponiendo varias imágenes para así al dar un movimiento continuo se dará vida a un personaje animado.

(37) Ilustración fantástica de Boris Vallejo extraída del sitio web: http://jarjachawasi.blogspot.mx/2005/09/entrevista-boris-vallejo-ilustrador_21.html

La historieta o comic es una narración gráfica, realizada mediante dibujos, estos dibujos como dijimos son caricaturas, en donde cada cuadro está relacionado con el siguiente y el anterior. Los relatos que emplean los dibujos animados y las historietas pueden ser cómico, dramático, fantástico, policíaco, de aventuras etc., con texto o sin él. Actualmente pueden ser en formato papel o digital como el webcomic o las caricaturas de Pixar, también constituir una simple tira en la prensa, en una página completa, una revista o una página completa.

1.8 Carácter de la caricatura. Tras el análisis de las características de la caricatura podemos adentrarnos un poco más en el concepto, tratar de resumirlas intentando una revisión del concepto y aproximarnos a una definición para poder acotar y clarificar el término. Las tipologías están dispersas en todas las clasificaciones de caricatura, están son formas o medios para que una caricatura pueda transmitir la idea o el mensaje que desee el autor o caricaturista.

(38) Fragmento de "Condorito" serie de historieta cómica chilena creada por el historietista Pepo, extraído del sitio web: <http://buenasseriesonline.blogspot.mx/search/label/condorito>

En esta caricatura se aprecia cómo se deforma la mandíbula de "George Harrison" para destacar ese rasgo (39)

1.8.1 Deformativa. Este tipo de caricatura es aquella que consiste en aumentar algunos rasgos del cuerpo humano, creando desproporción entre sus miembros. Este tipo de caricatura fue planteada por el crítico de arte francés llamado Robert de la Sizeranne y tiempo después también fue recogida en el estudio acerca de la caricatura en 1930 José Francés un crítico español. Se caracteriza por achatamiento o alargamiento de los rasgos físicos o extremidades, así como torcer y deformar las facciones

o el cuerpo del personaje sin perder la esencia, y estilo característico de quien se va a caricaturizar.

Caricatura de "Joe Cocker" (40)

1.8.2 Caracterizante. Mediante esta la que la deformación intenta caracterizar un personaje. La mayoría de las caricaturas son caracterizantes puesto que representan a la persona acentuando algún rasgo físico que lo caracterice. La mayoría de las veces el artista se centra en resaltar significativamente los ojos de algún personaje y la sonrisa principalmente, pero al igual que la

caricatura deformativa se debe tener cuidado en no sobrepasar los límites de la exageración porque puede perder totalmente el parecido original.

(39) Caricatura de "George Harrison" hecha por el monero Hernández extraída del sitio web: <http://www.monerohernandez.com.mx/HTML/GALERIA/george.html>

(40) Caricatura de "Joe Cocker" hecha por el monero Hernández <http://www.monerohernandez.com.mx/HTML/GALERIA/joecocker.html>

1.8.3 Simbolista. Es la que se va más allá del personaje para representar una idea, la deformación, la caricatura simbolista, que busca representar idea y a diferencia de la caricatura caracterizante las personalidades tiene una presencia nula y predomina la idea.

1.9 Cualidades da la caricatura según su función. La caricatura tiene diversas cualidades dependiendo de su función. Mientras que la caricatura personal tiene la cualidad de ser una exageración, la caricatura política posee también la cualidad de ser un medio de masas para transmitir un mensaje, una crítica u opinión a la sociedad, pero ambas y muchas más de las clasificaciones de la caricatura son una síntesis visual o generalmente todas pueden tener la cualidad de ser humorísticas y tener un contenido dependiendo del fin al que se quiera llegar con una imagen.

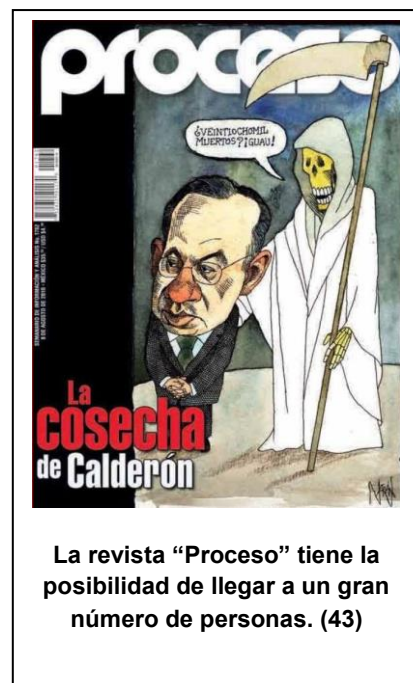
1.9.1 La caricatura como exageración. Esta cualidad se da cuando el caricaturista toma uno de los rasgos más característicos de algún personaje en particular. Esta generalmente se encuentra dentro de todo tipo de caricaturas, porque es uno de los elementos principales que distingue a una caricatura. Está presente mayormente cuando se busca resaltar los rasgos de un personaje o de un elemento importante dentro de la ilustración, se exagera con toda intencionalidad para dar énfasis al elemento que se quiera resaltar.

(41) Caricatura de Paul McCartney hecha por el monero Hernández y extraída del sitio web: <http://www.monerohernandez.com.mx/HTML/GALERIA/paul.html>

1.9.2 La caricatura como síntesis visual.

Una cualidad que ayuda a identificar y entender fácilmente un personaje o una situación determinada, pues debido a síntesis de una imagen y los pocos trazos que conforman la imagen es más fácil de retener e identificar para el espectador, en resumen esta cualidad se ve plasmada cuando sobre el papel se manifiesta una idea con los mínimos trazos.

1.9.3 La caricatura como medio de masas

La caricatura está ligada a los medios de masas, la caricatura necesita de un espectador que es una sociedad o al menos amplios sectores de esta y la caricatura es en gran medida política puesto que tiene la cualidad de ser un medio o instrumento de cambio político que cuenta con medios de difusión que puedan facilitar esta labor y poder difundir su mensaje dentro de la sociedad. La caricatura bien colocada, es decir dentro de un medio de comunicación que llegue a un gran número de personas puede ser un arma eficaz para transmitir un

mensaje en específico y en muchas ocasiones como en periódicos o revistas hacer una fuerte crítica con las caricaturas políticas.

(42) Ilustración de “Pucca” extraída del sitio web: <http://sbecia.weebly.com/pucca.html>

(43) Portada de la revista “Proceso” extraída del sitio web http://puroshuesos.blogspot.mx/2010_09_01_archive.html

Caricatura de Andrés Manuel López Obrador (44)

1.9.4 La caricatura como versión humorística de un personaje.

Es importante saber que la cualidad humorística de una caricatura no es lo mismo a una caricatura humorística, esta se puede presentar en todas las clasificaciones, como en la caricatura humorística pero también cuando a través de una crítica o ridiculización que se haga con sentido del humor como lo es en el caso de una caricatura política, tanto en escenas graciosas de la vida real en el caso de la caricatura social o la caricatura personal

por el hecho de representar al personaje de una manera divertida.

Imagen de campaña de vacunación (45)

1.9.5 La caricatura como contenido.

A diferencia de las demás, esta está presente en todo tipo de cl

asificación ya que caricatura del tipo que sea representa algo mediante una serie de trazos de fácil percepción que hacen que su comunicado sea entendido por la sociedad. Es fácil de encontrar en folletos, carteles o propagandas dirigidas a la población como campañas de vacunación, manuales de usuarios del metro con ilustraciones

sencillas y fáciles de captar.

(44) Caricatura de Andrés Manuel López Obrador extraída del sitio web:

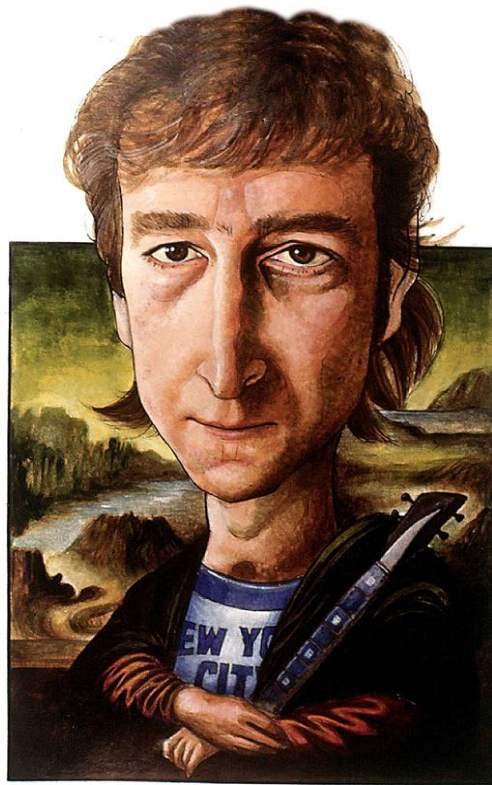
<http://elblogdelbeto.com/tag/politica/>

(45) Imagen de campaña de vacunación. Blog personal de Diana Milena Garcés

<http://dianagarcés.com/que-y-como-lo-hemos-hecho.>

Capítulo II

Factores y técnicas de la caricatura

Confer. Imagen de Jhon Lennon como parte fundamental del trabajo de investigación de una antología musical, caricatura realizada por el monero Hernández y extraída del sitio web y blog personal: <http://www.monerohernandez.com.mx/HTML/GALERIA/galeria2.html> (1)

2.1 Métodos para la realización de una caricatura. A pesar de que no existe un reglamento básico o una fórmula para hacer una caricatura, hay varios puntos que se deben de tener en cuenta para que al realizarla cumpla con los requisitos que el autor se proponga y pueda lograr su fin. Antes de clarificar cuales son estos puntos debemos de saber que para realizar una caricatura es muy importante tener un sentido agudo de la

Monero Hernández dibujando caricaturas para su libro de caricaturas de íconos del cine mexicano. (2)

crítica además de saber visualizar y representar ideas por medio del trazo y su expresividad. La buena realización de una caricatura no solo radica en la capacidad de expresar ideas del dibujante, también se debe manejar muy bien la proporción, puesto que sabiendo manejar diestramente este elemento nos podemos dar el lujo de jugar con

ella y así proporcionar, desproporcionar o exagerar los elementos que queramos destacar de nuestra ilustración, caricatura.

- Técnica para realizarlo: Este punto es vital para el buen desempeño del dibujante, pues puede usarla a su favor y utilizar las técnicas que más domina o que se adapte al tema a desarrollar, esta elección puede variar dependiendo del medio donde se difundirá, el público al que va dirigido, el tipo de caricatura que realizará y el mensaje que quiera transmitir. Así puede existir una gran diferencia entre una caricatura a otra, por ejemplo las realizadas con bolígrafo y con trazos duros, pueden expresar dureza o frialdad como en el caso de una crítica política y las hechas con pastel, o Colores suaves para el público infantil reflejan serenidad, alegría y suavidad.

(2) Monero Hernández dibujando, fotografía extraída de la Revista virtual de arte y cultura "Rancho Las voces" Chihuahua del sitio web:

<http://rancholasvoces.blogspot.mx/2008/08/caricatura-mxico-herndez-presentar.html>

- objetivo que busca cumplir el autor: El fin que tendrá una caricatura es otro punto clave para su realización, de aquí tenemos el punto de partida para adaptar las técnicas, elegir el tipo de trazo y los elementos extra que ayudarán a reforzar la idea, el concepto o mensaje a transmitir el autor.
- medió donde se difundirá: al igual que el objetivo a cumplir, este punto también es clave para el autor al momento de seleccionar tanto las técnicas, la manera de expresarlas y hasta el manejo del color para un resultado óptimo, para decidir la serie de elementos que conformarán una caricatura también se debe tomar en cuenta el sector de la sociedad al que va dirigido tomando en cuenta su contexto sociocultural para adaptar todos los elementos para un buen resultado final.

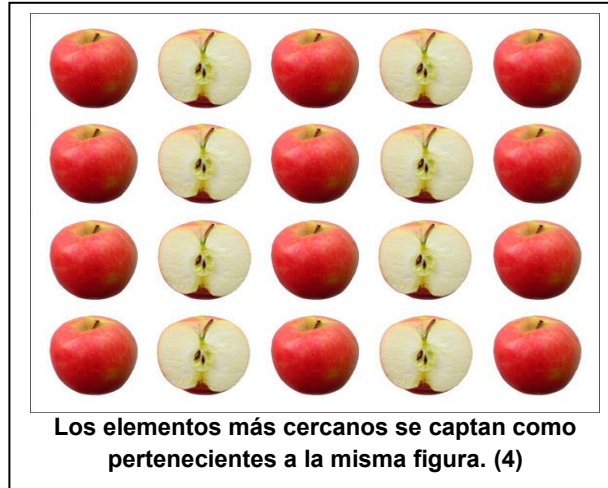
2.2 Factores gráficos. Son el conjunto de elementos que nos permite hacer diferencias entre una caricatura a otra respecto a su fin o contenido, no solo son los distintos factores que ponemos en práctica al realizarlas como la técnica, la temática, los complementos e incluso a la sección de una sociedad a donde se mostrará, sino también aquellos elementos que utilizamos para controlar los mensajes gráficos y así lograr que el público pueda percibirlos adecuadamente. Así con la ayuda de todos estos factores podemos cumplir con mayor facilidad el objetivo que tenga cada caricatura.

2.2.1 Figura-fondo: Es la capacidad de percibir por separado un objeto o forma, de su medio ambiente.

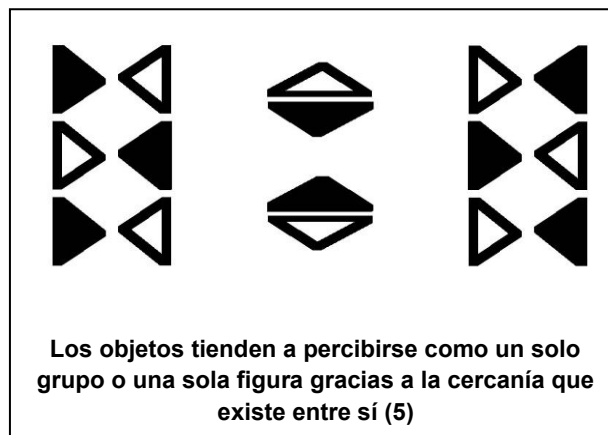
(3) Ilustración que ejemplifica el término figura fondo extraída del sitio web: http://www.ilusionario.es/PERCEPCION/figura_fondo.htm

2.2.2 Proximidad: La cercanía que tienen los objetos entre sí influye en cómo tienden a percibirse estos objetos, ya sea como un solo grupo o figura, mientras más cercanas estén las figuras se percibirán como de un mismo grupo, una misma clase.

2.

3 Semejanza: Está presente al percibir objetos o formas como una unidad. Cuando una serie de figuras comparte características en común es cuando la percepción agrupa a estos elementos como una unidad.

(4) Ilustración extraída del sitio web:

http://www.aloj.us.es/galba/DIGITAL/CUATRIMESTRE_II/IMAGEN-PAGINA/1codigos1.htm

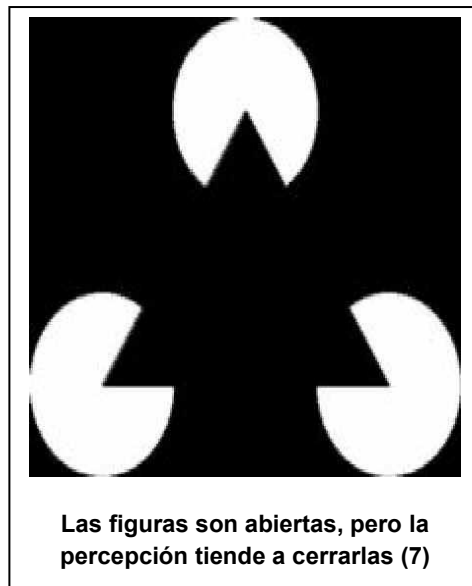
(5) Ilustración extraída del sitio web:

http://portafolioyojana.blogspot.mx/2013/03/neuromarketing-es-un-tipo-especializado_10.html

2.2.4 Continuidad: Cuando existe la regularidad en una serie de formas, o existen dos figuras continuas con estructura diferente, se pueden percibir como objetos independientes.

2.2.5 Cierre: Cuando las figuras no se encuentran delimitadas o tengan un contorno completo, el conocimiento previo de las figuras hace que la mente las perciba como figuras completas. El ojo tiende a complementar figuras sin delimitar.

(6) Imagen extraída del sitio web: http://clap91.blogspot.mx/2010_06_01_archive.html

(7) Figura extraída del sitio web: <http://clap91.blogspot.mx/2010/07/ley-de-la-gestalt.html>

2.2.6 Destino común: Con las variantes de posición y acomodo de algunos elementos, gracias a una condición de movimiento y dirección, hacen que algunos elementos se perciban como de la misma clase y se puedan agrupar.

2.2.7 Contraste: Se puede dar mayor o menor importancia a una figura si se le otorgan diferentes valores tonales al fondo y a la imagen principal o se invierten los colores de la figura y el fondo pueden adquirir mayor jerarquía visual.

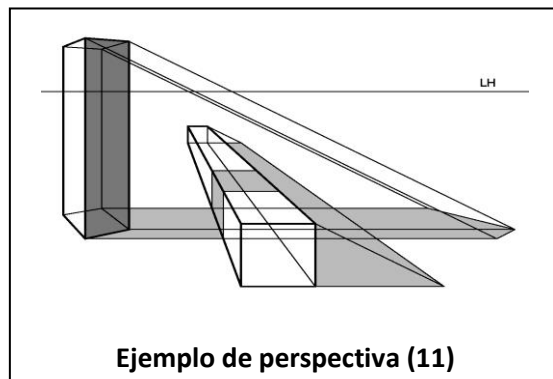

(8) Imagen extraída del sitio web: <http://maffernanda.blogspot.mx/2010/02/percepcion-verde.html>
(9) Elemento extraído del sitio web: <http://edilbertoarcos.blogspot.mx/2013/06/tipos-de-contrastes.html>

2.2.8 Sistemas interrumpidos: cuando se interrumpe el orden gráfico establecido de una imagen puede producir resultados gráficos interesantes, estos se pueden alterar intencionalmente para producir efectos visuales.

2.2.9 Perspectiva: Proporciona una ilusión de profundidad, en ella existen uno o varios puntos de fuga, una línea de horizonte y a medida de que un objeto esté más cerca de un punto de fuga, visualmente este se aleja del observador.

(10) Figura tomada del sitio web: <http://cgsign.blogspot.mx/2009/12/principios-basicos-del-diseno-grafico.html>

(11) Diseño tomado del sitio web: <http://harris-dibujotecnicoperspectivas.blogspot.mx/2012/03/pespectivas.html>

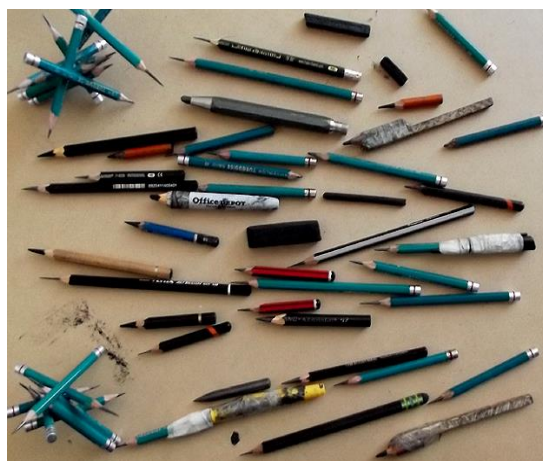
2.3 Técnicas de aplicación Existen distintas técnicas de aplicación que nos ayudan con la elaboración de una caricatura, esta depende en gran medida del gusto o facilidad del caricaturista por alguna técnica en especial y sobre todo del tipo de caricatura aunado al medio donde aparecerá. Una caricatura en un periódico es diferente a las que aparecen en la portada de una revista de política (en su mayoría) en el periódico las caricaturas generalmente son trazos en blanco y negro que se auxilia con el ashurado y esgrafiado para lograr efectos rápidos, mientras que las que aparecen en la portada de una revista la mayoría de las veces es un trabajo más elaborado y a color, ya sea por medios digitales o manuales. Así también una caricatura personal se puede diferenciar de una que aparece en una historieta, o un libro de fantasía.

Diversas técnicas de aplicación para la realización de una ilustración (12)

2.3.1 Lápiz de grafito y otros medios de punta. Entre los medios de punta fina, el más común es el grafito, que da un trazo muy fino de color negrozco. El lápiz mina HB resulta muy versátil por medio de este podemos lograr trazos de diversas tonalidades lo cual resulta práctico para hacer caricaturas rápidas y si deseamos un trabajo que requiere más detalles se puede usar una gama más amplia de minas, que van desde la H hasta la 4B.

(12) Imagen extraída del sitio web: <http://es.wallpaperlist.com/herramientas-del-artista-fondos-de-pantalla-4286.html>

Ejemplo de diversos tipos de lápices de grafito, pertenecientes a los medios de punta dentro de las técnicas de aplicación (13)

Con la mina H se hacen los trazos principales que servirán de guía y serán imperceptibles en la ilustración final para lograr un efecto limpio. Las minas B aportan trazos fuertes que le dan solidez al dibujo. Otro medio de punta es el conocido crayón, que no es muy utilizado generalmente para la caricatura por su trazo tosco y no muy preciso.

Los lápices o crayones acuareleables en cambio son muy recomendables para lograr el trazo deseado porque dejan en el papel un efecto sellado, solamente debemos de procurar al momento de trabajar con estos es no pasar la mano sobre lo coloreado para que no se corra el pigmento.

Otros medios de punta fina son las puntas de metal, de plomo o plata que se utilizan en seco o en húmedo: el blanco de plomo se denomina albayalde y se da con el pincel. Hay diversos estilos para la realización de una caricatura con lápiz de grafito u otro medio de punta como el ashurado, el puntillismo y los trazos simples

2.3.2 Acuarelas y otros medios de pintura Los medios portadores de tinta, tradicionalmente el más común ha sido la pluma de cáñamo o la pluma de ave y hay varios tipos de tinta según el material principal, siempre mezclado con un diluyente como lo son: la tinta ferrogálica, que lleva pigmentos de hierro, que, a veces, llegan a destruir el dibujo y lo manchan por detrás, la tinta china a base de polvo de carbón, el bistre, a base de cenizas

(13) Imagen que ejemplifica los medios de punta extraída del sitio web: <http://miguelangelmont.blogspot.mx/2012/08/cual-es-el-mejor-lapiz-para-dibujar.html>

Fotografía de un estuche de acuarelas (14)

de madera que tiene un color amarronado y la tinta de sepia, sacada del animal. Así como hay diversos medios portadores de tinta también hay diversas formas de aplicar la tinta, como un canutero, una pluma fuente, un marcador técnico, marcador estándar o rapidógrafo. Generalmente se usan los marcadores técnico y rapidógrafo. Y podemos aplicarlos con diversos estilos como el ashurado, el

puntillismo o los trazos simples.

La acuarela es una técnica que exige mucha habilidad y destreza, porque en esta técnica un error no se puede corregir. Así pues una ilustración o caricatura realizada con acuarela aprovecha al máximo el blanco del papel para lograr efectos luminosos. Nuestras obras son trabajadas por capas para ir logrando, poco a poco, los efectos de volumen y profundidad necesarios para darle vida a la pieza.

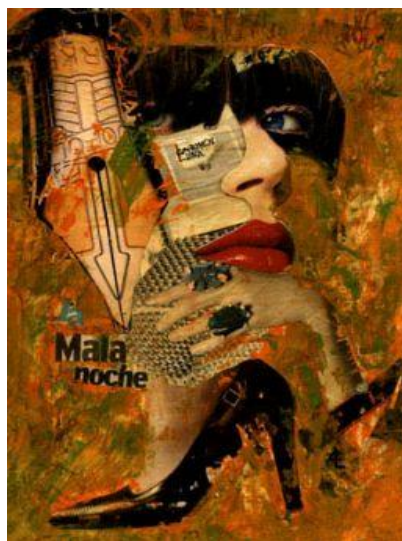
2.3.3 Diseño e ilustración digital. En la actualidad existe una amplia variedad de opciones para la realización de una caricatura, esto se debe a los avances tecnológicos y a la extensión de los medios en donde se puede propagar, a diferencia de los inicios de la caricatura en el mundo, no solo tenemos más herramientas y materiales para utilizar, también ha cambiado en entorno político y cultural, han crecido los medios de comunicación, hay muchísima más libertad de expresión y por lo tanto formas diversas de plasmar las ideas y actualmente programas digitales que nos facilitan la realización de las caricaturas y que incluso imitan las

(14) Fotografía extraída del sitio web: <https://pruebadibujo.wordpress.com/>

Ilustradora terminando su dibujo en una computadora (15)

técnicas tradicionales que hasta la fecha siguen vigentes. Así la ilustración y el diseño digital tiene ahora una vital importancia, tiene la ventaja de ser una técnica más rápida, que siempre se puede corregir e incluso podemos anexar elementos que en las ilustraciones tradicionales sería tardado o muy difícil de lograr.

Pintura Mixta Collage, llamada "Tesoros" (16)

2.3.4 Técnicas mixtas. Las técnicas mixtas como su nombre lo dice es el conjunto de varias técnicas para la realización de una ilustración u obra, el manejo unificado de distintas técnicas dentro de una ilustración puede enriquecer el resultado y lograr efectos realistas que con una sola técnica es complicado de lograr, las técnicas mixtas aplicadas a un diseño o ilustración puede reducir el tiempo de su realización, una gran ventaja para el diseñador que trabaja contra reloj.

(15) <http://arttroop.com/blog/2013/10/31/fantastico-cotidiano/>

(16) Pintura de técnicas mixtas y collage realizada por la artista Carmen Luna extraída del sitio web:<http://pictify.com/user/carmenluna>

2.4 Complementos para la realización de una caricatura. Muchas de las ocasiones la caricatura no se muestra sola, sino que va acompañada de un texto que le ayuda a transmitir su mensaje con más claridad. Ejemplos de esto lo podemos ver en los periódicos, cuando los caricaturistas realizan una crítica política se ayuda de complementos como los globos de diálogo, las onomatopeyas que son más comunes en las historietas. En los carteles ilustrados con caricaturas estas no solo utiliza como complemento un texto informativo, sino en este caso la misma caricatura se convierte por sí misma en un complemento de diseño dentro de un cartel. Podemos decir que los complementos de la caricatura son aquellos factores que le ayudan a transmitir el mensaje con mayor claridad o reforzar su contenido.

2.4.1 Globos y onomatopeyas Los globos ilustraciones destinadas a integrar gráficamente el texto de los diálogos o el pensamiento de los personajes en la estructura icónica de la viñeta, es un indicador fonético con múltiples formas posibles y que apunta a un personaje determinado, al cual

se atribuye su contenido sonoro. La onomatopeya es una representación de un sonido natural o de otro fenómeno acústico no discursivo, busca reflejar algo más que el sonido; bien mediante palabras como en “el chasquido del látigo”, el “borboteo de un líquido caliente”, o el “crujir de la leña ardiendo”, que además del sonido parecen reflejar la acción misma.

(17) Ilustración realizada por Naoko Takeuchi extraída del sitio web: <http://blog.rpp.com.pe/ladyotaku/2011/07/20/sailor-moon-la-leyenda-de-la-princesa-de-la-luna-y-sus-guerreras/>

2.4.2 Expresiones visuales, gesticulaciones y señas Dentro de la comunicación no verbal en la caricatura el lenguaje de las expresiones, gesticulaciones y señas supera ampliamente en ocasiones los mensajes escrito pues al observar únicamente las expresiones corporales se aprecia la actitud, carácter y personalidad de un personaje y mensaje que quiera transmitir.

2.4.3 Espacio Este elemento es de vital importancia para saber la relación que existe entre varios personajes, por ejemplo en el caso de una caricatura o historieta pues al observar en donde están ubicados, que distancia hay entre objetos o personas podemos deducir la relación entre estos, con el acomodo, distancia y ubicación de un personaje también se pueden establecer jerarquías. El manejo del espacio habla del tipo de relación que los individuos guardan entre sí.

(18) Segmento de “Mafalda” creada por Quino extraído del sitio web:
<http://www.identi.li/index.php?topic=318979>

(19) Estampilla de “Condorito” extraído del sitio web:
http://www.chilenos.ru/print_18.htm

2.4.4 Tiempo El manejo del tiempo puede dar una idea más clara al espectador de la secuencia en que los hechos van tomando lugar, se puede definir por medio con cuadros sin para dar la idea del tiempo transcurrido diálogos.

2.4.5 Paralingüística Dentro de la paralingüística escrita que acompaña una caricatura o en las imágenes El manejo de los espacios en blanco, las márgenes, la diagramación, el uso de negrillas, cursivas, mayúsculas, posibilitan distintos matices a un mismo texto, pues aunque el contenido de éste sea el mismo, la manera en cómo se distribuye, se adorna o se dispone el texto, influye decisivamente en la forma de cómo éste es interpretado por parte del lector, esto puede ser aplicado en las onomatopeyas o globos de texto para resaltar o definir la intención de un mensaje.

(20) Segmento de “Mafalda” hecho por Quino, extraída del sitio web:
<https://sociologicahumanitatis.wordpress.com/2009/10/11/las-inquietudes-sociologicas-de-mafalda/>

(21) Ilustración de “Mafalda” hecha por Quino extraída del sitio web:
<http://eldia.com.do/10-frases-famosas-de-mafalda-en-sus-50-anos-de-existencia/>

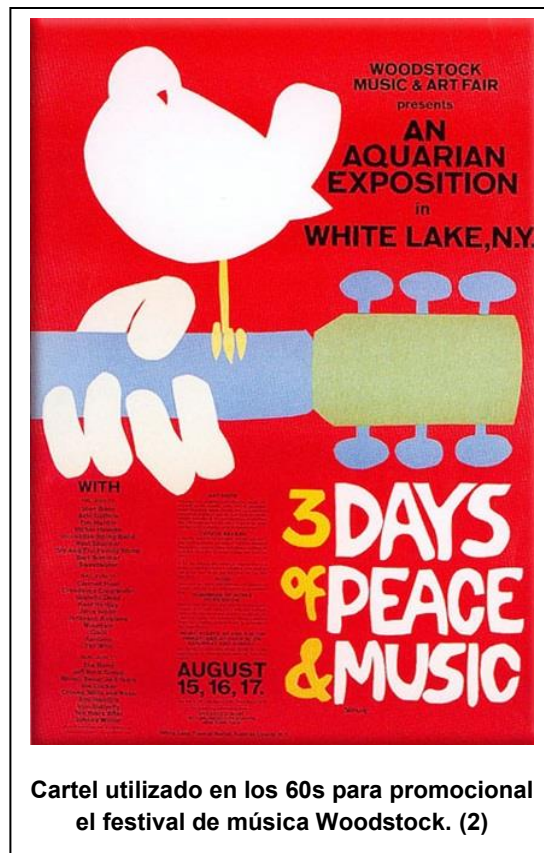
Capítulo III

Realización de una antología musical ilustrada por caricaturas de los íconos más representativos del Rock and Roll de los años 50's al 2010

Confer. Caricatura de "The Beatles" con trazos sintéticos extraída del sitio web:
<http://www.tenvinilo.com/vinilos-decorativos/Vinilo-decorativo-comic-Beatles-2759> (1)

3.1 La caricatura en el ámbito musical. A lo largo de la historia de la música ha sido acompañada por distintas representaciones visuales, tanto en el arte de los discos, los primeros videos musicales y en la actualidad se suman las imágenes promocionales de un artista musical que van desde carteles, portadas de discos, videos etc. donde la caricatura juega un papel principal para la imagen de algún grupo o artista. Así como el rock and roll la caricatura ha evolucionado casi a la misma velocidad, pues atravesaron situaciones sociales en común que les han permitido crecer, pues la caricatura al igual que la música en cierta forma son un reflejo de la sociedad en alguna etapa de su historia, de los conflictos que pasaron y hasta innovaciones tecnológicas que han hecho crecer a ambas.

3.2 La caricatura y el rock and roll (La caricatura como fenómeno musical)

El rock and roll es un género musical que apareció derivando de este diversos fenómenos culturales como el nacimiento de tribus urbanas, eventos masivos en los años 60's con festivales como Woodstock etc, y hasta ahora sigue vigente gracias a grades íconos que marcaron su historia y se convirtieron en leyendas.

Desde sus inicios el rock se ha asociado con imágenes simbólicas como guitarras, rockolas, discos de acetato, rosas rojas, fondos psicodélicos y demás dependiendo la década o el subgénero de que se trate.

(2) Cartel utilizado para promocional el festival de música Woodstock extraído del sitio web: <http://psychedelicdisaster.blogspot.mx/2012/10/woodstock-1969.html>

Es muy recordado que en los años 60's los carteles y portadas de discos llevaran ilustraciones de motivos psicodélicos, ilustraciones caricaturescas y de pop art como Andy Warhol, más adelante, en películas con temas musicales como "The Wall" hicieron uso de la caricatura para ilustrar escenas y bloques de canciones en el filme, con el tiempo la caricatura fue incursionando con mayor fuerza en este género musical, grupos como Iron Miden recurrieron a ella para ilustrar sus portadas, revistas de rock tales como "la Mosca" en cada publicación dedicaron una sección para publicar la caricatura personal de algún rock star. Si bien la caricatura ha ido ganando mayor fuerza en el mundo del rock, actualmente también es una herramienta de la que los artistas se valen para promover su imagen, hacer con ellas su publicidad y hasta los artistas de toy art se valen de ella para representar a los grandes íconos de la historia del rock and roll, haciendo de ella una herramienta de gran ayuda para promover su imagen, en sus logotipos lograr mayor impacto y por lo tanto el artista por medio de la caricatura y su síntesis visual pueda quedar con mayor facilidad en la memoria del espectador y ser ubicado por una imagen propia que los identifique.

Portada de uno de los vinilos más famosos por usar la caricatura como imagen principal The Beatles "Yellow Submarine" (3)

3.3 La caricatura en el diseño y la ilustración

La caricatura está compuesta de una serie de elementos que en conjunto hacen de la imagen una herramienta eficaz que queda grabada con facilidad en los espectadores, es un recurso muy utilizado para el diseño y la ilustración debido a sus cualidades, actualmente podemos ver caricatura en gran cantidad de anuncios, en la televisión,

(3) Portada del famoso vinilo llamado "Yellow Submarine" extraída del sitio web: <http://hard-guitar.com/page/2/>

en periódicos empaques de juguetes, mascotas de alguna marca, en tapas de discos, en revistas etc., debido a su versatilidad, puede aparecer en una revista como caricatura política, una caricatura personal o puede ayudarse de su síntesis visual para ilustrar cuentos infantiles o cajas de cereal por ejemplo.

3.4 Proyecto de Caricatura “Antología musical ilustrada por caricaturas”

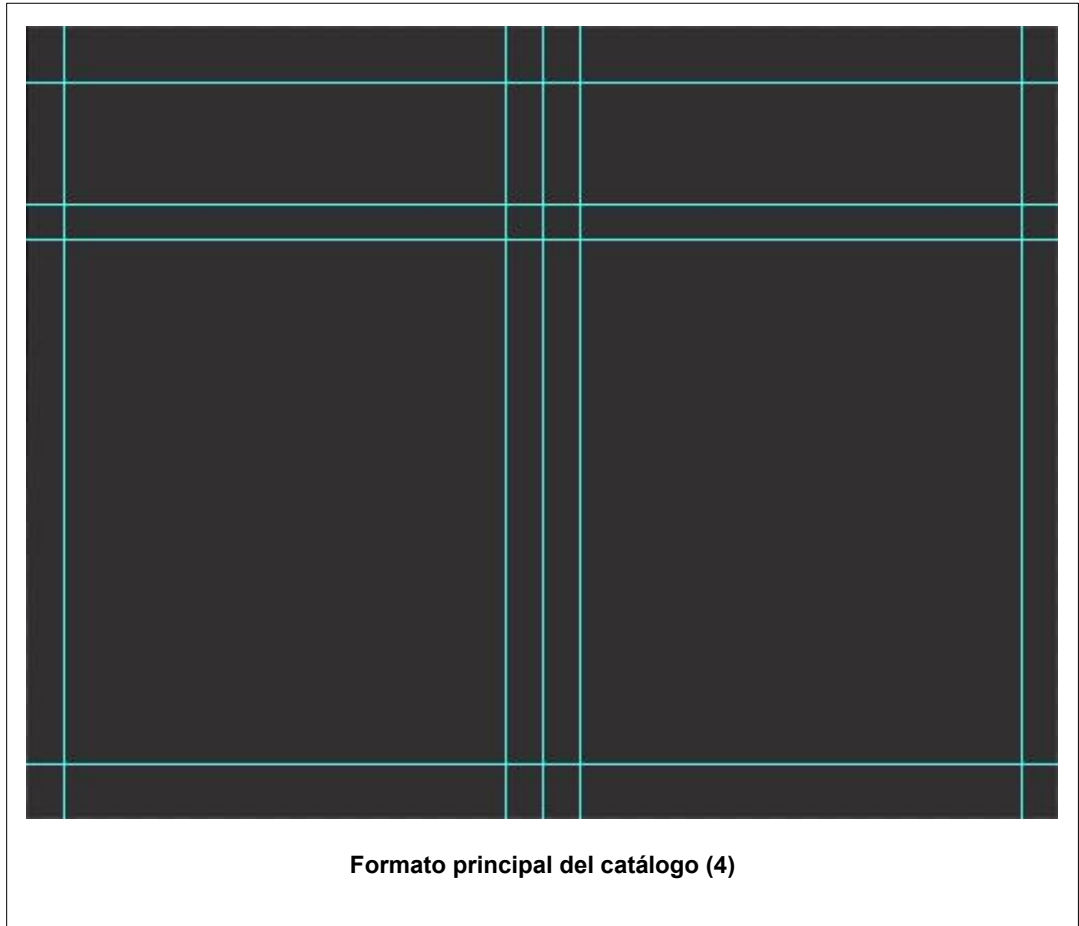
Sabiendo la importancia que la caricatura tiene dentro del diseño gráfico y en este caso la música; quise aplicarla dentro de una revista que a su vez será una antología musical de la historia del rock, haciendo la ilustración de aproximadamente 20 íconos musicales en caricatura y estas a su vez estarán integradas a la antología con un diseño basado en los años 50’s y 60’s, un logotipo propio de la publicación y una serie de textos que irán destacando acontecimientos importantes dentro de la historia del rock que impactaron al mundo. La antología estará narrada por un personaje caricaturizado, este personaje irá presentando a los artistas musicales en el índice y a su vez contando la evolución de este género musical hasta nuestros días.

Es importante aclarar que para la elección de los personajes se tomaron en cuenta a aquellos que son considerados como los más importantes a nivel mundial por sus aportes a la música, entra también mi gusto musical para elegir de entre ellos a mis favoritos y sobre una elección un poco más personal elegir a quienes caricaturizar, la caricatura en esta propuesta será un recurso y herramienta fundamental en la ilustración y el diseño dándole mayor importancia y dominio a la caricatura. Así pues, la propuesta final estará integrada por un diseño versátil donde aplicaré ante todo el uso de la caricatura personal.

3.5 Proceso de diseño y bocetaje de la antología En primer lugar para poder comenzar el diseño de la antología se debe de tener en cuenta ciertos aspectos importantes como: la temática y el mercado al que va dirigido, ya sea que vaya hacia un mercado tecnológico, de moda, de belleza, etc.

En este caso el mercado al que va dirigido es principalmente a toda aquella persona que le agrada este género musical “rock” ya sea hombres como mujeres, jóvenes o adultos.

3.6 Formato. Esta antología será una guía de consulta y entretenimiento hecho en un formato media carta, que junto con el formato oficio y carta es uno de los más comunes dentro de las revistas musicales. La ventaja del tamaño media carta es el espacio, es más compacto, cómodo y de fácil transporte. Cada página contendrá un personaje caricaturizado con su respectivo texto de apoyo que contará una breve historia sobre este comenzando por un título y subtítulo, los cuales serán el nombre del personaje y una breve leyenda que identifique a este.

(4) Formato en el que será desarrollado e ilustrado el catálogo musical de los íconos del rock, cada página es formato media carta.

3.6.1 Título de la publicación. Teniendo ya delimitado el tema de la antología hice varias propuestas para el título de la revista:

1. Evolución del rock
2. La historia del rock and roll
3. Grandes íconos del rock
4. El rock and roll hasta nuestros tiempos
5. Los Íconos más representativos del Rock and Roll de los años 50's al 2010

Teniendo estas cuatro opciones para el título de la revista me decidí por el número cinco “Los Íconos más representativos del Rock and Roll de los años 50's al 2010” pues a ellos son los que realizaré en caricatura y en los que se basará la temática central de la antología, además de que los demás títulos pueden resultar demasiado amplios porque no están totalmente delimitados en comparación al título final, que es un tema menos extenso y se limita a una serie de artistas que han sido elegidos como los más importantes por autoridades musicales, pero sobre todo es una elección un poco más personal donde selecciono los más importantes y de entre ellos elijo a los que son mis favoritos para caricaturizar.

3.7 Diseño de la antología. El diseño de esta antología estará basado un poco en los años 50's (década que se considera la cuna del Rock and Roll) y 60's, contendrá información que destaque acontecimientos importantes que ocurrieron a lo largo de la historia del rock y a su vez un piso de cuadros blancos y negros que imite a las famosas cafeterías de esa época, esto estará presente para el diseño de cada página. Se sugiere diseñar cualquier publicación en InDesign, aunque también se puede lograr en CorelDraw, Illustrator, Photoshop etc. lo mejor es crearla en los programas antes mencionados, es con un fin práctico ya que son programas diseñados especialmente para el diseño y en estos tenemos una infinidad de opciones para que el resultado final del proyecto sea óptimo. La ventaja de que el diseño de las páginas no cambie según el avance del tiempo dentro de la antología, es que dé la impresión de ser un desfile de artistas mencionados desde el índice por el presentador, el

estilo de letra para presentar a los artistas, los títulos, etc. serán muy dinámicos, versátiles y con estilos que irán variando según el contexto musical.

3.7.1 Elección y propuesta de personajes a caricaturizar. Para la realización de las caricaturas de la antología la propuesta de personajes e indispensable para un óptimo resultado. Antes que nada se eligen los personajes que se quieren incluir en el proyecto basándonos en la delimitación del tema en este caso es “Los Íconos más representativos del Rock and Roll de los años 50’s al 2010” Los íconos del rock seleccionados serán una propuesta basada en la historia de este género, como también algunas propuestas muy personales de quienes participaron y aportaron en pequeña o gran medida a este género musical.

Los personajes elegidos para esta propuesta son:

1. Chuck Berry
2. Elvis Presley
3. Bob Dylan
4. The Beatles
5. The Rolling Stones
6. Jimi Hendrix
7. Jim Morrison
8. The Who
9. Janis Joplin
10. David Bowie
11. Carlos Santana
12. Pink Floyd
13. Freddie Mercury
14. John Lennon
15. Mariska Veres
16. U2
17. Kurt Cobain
18. Amy Winehouse
19. Ed Sullivan (presentador de la antología)

3.7.2 Selección de fotografías o imágenes de cada personaje. Este paso es fundamental para tener una guía que facilite la realización de cada ilustración. Por eso una vez teniendo nuestra lista de personajes, seleccionamos aquellas fotografías o imágenes de cada uno de los

artistas, es muy importante tener tres o más fotografías por músico o cantante, pues esto nos ayuda a poder escoger mejor la imagen base para realizar y guiar nuestra caricatura teniendo en cuenta varios aspectos de la imagen como: la nitidez, la pose y que la imagen muestre los rasgos más característicos de la persona. Pasando este paso ahora establecemos las técnicas de representación más adecuadas para realizar cada caricatura,

Selección de imágenes (5)

Selección de imágenes II (6)

3.7.3 Realización de las caricaturas “trazos principales y aplicación del color “

Los trazos principales varían de un caricaturista a otro, estos trazos son mejor conocidos como “el boceto” dado que es la estructura base de nuestra caricatura y sobre estos trazos se va a aplicar el color. En ocasiones el primer intento de la realización de estos primeros trazos queda como estructura final para añadir el color sin la necesidad de hacer más pruebas. Una vez que tenemos los bocetos los podemos trabajar de distintas maneras. Podemos realizarlas de manera individual, esto es haciendo una por una cada caricatura de nuestros personajes, o también podemos trabajarlas de manera simultánea como es el caso de los personajes de esta antología. De esta manera se van seleccionando los personajes de dos en dos, se hicieron los trazos principales de dos personajes, se les puso una base de color dependiendo de la técnica elegida y se fueron sombreando e iluminando las ilustraciones, la base de la ilustración anterior y así sucesivamente.

(5) y (6) imágenes que servirán como base o guía para realizar las caricaturas de los diferentes íconos del rock and roll.

Ejemplo de la realización de una caricatura a partir la selección de fotografías (personaje: Janis Joplin).

Fotografía de Janis Joplin (7)

Fotografía de Janis Joplin a color (8)

Primeros trazos de la caricatura (9)

Para la elaboración de Janis utilicé como base dos fotografías, la primera la elegí porque se aprecian con claridad sus rasgos y en ella aparece con mucha expresión en su rostro (punto clave para una buena caricatura) debido a que esta foto solo se puede encontrar en blanco y negro elegí una segunda foto como apoyo para poder ver el color de su piel y de su vestuario y así adaptar mejor la caricatura que se realizará con la primera imagen.

Infra. Confer. De la Página 60 a 62 Imágenes ilustrativas del proceso de caricaturización de Janis Joplin

(7) Fotografías de Janis tomada del sitio web: <http://www.fanpop.com/clubs/janis-joplin/images/24110557/title/janis-joplin-photos-photo>

(8) Fotografías de Janis tomada del sitio web: <http://nypost.com/2013/09/23/mary-bridget-davies-channels-janis-joplin-in-new-bway-show/>

(9) Ejemplo de los primeros trazos de Janis Joplin siendo caricaturizada.

En esta imagen se aprecian claramente los primeros trazos que servirán de base para realizar la caricatura de uno de los personajes de la antología “Janis Joplin” En este paso lo más recomendable es utilizar un lápiz de grafito HB para corregir con facilidad cualquier error sin dejar rastro de manchones de grafito.

En el caso de la caricatura de Janis la técnica es mixta, combinando lápices de color con bolígrafos de colores. Esta imagen está hecha en un formato pequeño, por lo cual es uso de estas dos técnicas no es tan tardada como sería en un formato mayor a 60x40cm. Los rasgos del personaje tiene que estar muy bien detallados y sobre todo debe ser impecable el manejo del color para que no haya necesidad de retocar digitalmente las imágenes para introducirlas al diseño del catálogo.

(10) la imagen muestra como se le va colocando el color a los trazos bases de la caricatura de Janis Joplin.

El resultado final se ve así:

Resultado final de la caricatura de Janis Joplin (11)

Este proceso lo hacemos con todas nuestra selección de personajes utilizando las más variadas técnicas que son: el grafito, lápices de color, bolígrafos de color, barras de pastel, acuarela, acrílico, rotuladores, ilustración digital y sobre todo técnicas mixtas.

(11) Caricatura finalizada de Janis Joplin que formará parte de una compilación de íconos importantes del rock del catálogo propuesto en este capítulo.

Supra. De la página 60, 62 del capítulo III termina el compilado de imágenes.

Así quedaron los personajes caricaturizados:

1. Chuck Berry

Caricatura de Chuck Berry (12)
Técnica: lápices de color y grafito
Medidas: 21x29

Infra. Confer. Compilación de caricaturas realizadas para ilustrar el catálogo musical propuesto en este capítulo, la compilación comprende de la pág. 63 a la pág. 82 (12) Ilustración de Chuck Berry con el fin de ilustrar a una de las primeras leyendas musicales del rock and roll.

2. Elvis Presley

Caricatura de Elvis Presley (13)
Técnica: lápices de color y grafito
Medidas: 21x29

(13) Ilustración de Elvis Presley quien fue nombrado el rey del rock and roll, su música e imagen hasta nuestros días es venerada y ha servido de inspiración para miles de coleccionistas de las grandes estrellas de la música en todo el mundo.

3. Bob Dylan

Caricatura de Bob Dylan (14)
Técnica: lápices de color, bolígrafos y grafito
Medidas: 21x29

(14) Bob Dylan es caricaturizado con el fin de incluir a un artista camaleónico que cambió drásticamente su sonido musical con la incursión de las guitarras eléctricas y nuevos sonidos a sus composiciones.

4. The Beatles

Caricatura de The Beatles (15)
Técnica: acuarela
Medidas: 40x60

(15) Ilustración de The Beatles, el grupo que inspiró principalmente la realización de este catálogo musical, considerado el grupo número uno de todos los tiempos que revolucionó la historia de la música a nivel mundial.

5. The Rolling Stones

Caricatura de The Rolling Stones (16)
Técnica: lápices de color y acuarela y bolígrafos de color
Medidas: 40x60

(16) Ilustración de The Rolling Stones que ejemplifica a un grupo musical cuya música ha sido escuchada en casi todo el mundo y hasta nuestros días sigue vigente este grupo y haciendo giras internacionales.

6. Jimi Hendrix

Caricatura de Jimi Hendrix (17)
Técnica: lápices de color y estilógrafo
Medidas: 21x29

(17) Ilustración de Jimi Hendrix, el más grande guitarrista del rock, perteneciente al club de los 27 (famosos que han muerto a la edad de 27 años) y recordado por sus solos eléctricos de guitarra y su participación en festivales de rock.

7. Jim Morrison

Caricatura de Jim Morrison (18)
Técnica: lápices de color
Medidas: 25x40

(18) Ilustración de Jim Morrison con el fin de ilustrar a uno de los personajes más polémicos dentro del compilado de artistas en el catálogo, al igual que Janis Joplin es parte del grupo de los 27, es un personaje histriónico, polémico y el más misterioso de los grandes íconos.

8. The Who

Caricatura de The Who (19)
Técnica: lápices de colores, estilógrafo y bolígrafos
Medidas: 40x60

(19) Ilustración de The Who, uno de los grupos de la industria del rock que fue parte fundamental de una era y es reconocido por su gran calidad artística.

9. Janis Joplin

Caricatura de Janis Joplin (20)
Técnica: lápices de color, acuarela, rotuladores y estilógrafo
Medidas: 21x29

(20) Ilustración de Janis Joplin con el fin de ilustrar a una de las figuras femeninas en la historia de la música de mayor relevancia, quien con su sello particular en la voz inmortalizó temas y es venerada como una revolucionaria de los años 60's perteneciente al famoso club de los 27

10. David Bowie

Caricatura de David Bowie (21)
Técnica: lápices de color y bolígrafo negro
Medidas: 21x29

(21) Ilustración David Bowie de vital importancia para el catálogo, es conocido en el mundo de la música como el camaleón del rock, además de músico y cantante también ha incursionado en la actuación en la pantalla grande.

11. Carlos Santana

Caricatura de Carlos Santana (22)
Técnica: lápices de color y bolígrafo
Medidas: 21x29

(22) Ilustración de Carlos Santana, ícono Mexicano nacionalizado estadounidense conocido por sus solos de guitarra combinando sonidos caribeños con la potencia del rock y su guitarra eléctrica durante toda su carrera musical.

12. Pink Floyd

Caricatura de Pink Floyd (23)

Técnica: lápices de color, acuarela, bolígrafos y rotuladores

Medidas: 21x29

(23) Ilustración Pink Floyd, grupo musical consagrado durante la época de los 70's, famoso por sus presentaciones conceptuales y su psicodelia en la música, experimentó una gran variedad de sonidos durante su carrera siendo innovadores en su época y venerados hasta la actualidad.

13. Freddie Mercury

Caricatura de Freddie Mercury (24)
Técnica: lápices de color y bolígrafo negro
Medidas: 21x29

(24) Ilustración de Freddie Mercury como parte fundamental del catálogo musical, controvertido, histriónico y reconocido músico hasta la actualidad.

14. John Lennon

Caricatura de John Lennon (25)
Técnica: pastel seco
Medidas: 40x60

(25) Ilustración de John Lennon de vital importancia para el catálogo, pues además de haber formado parte del grupo The Beatles es uno de los pacifistas más conocidos en el mundo de la música.

15. Mariska Veres

Caricatura de Mariska Veres (26)
Técnica: pastel seco y acuarelas
Medidas: 40x60

(26) Ilustración de Mariska Veres, segunda figura femenina del listado, perteneciente al grupo musical formado en los años 60s llamado Shocking Blue.

16. U2

Caricatura de U2 (27)
Técnica: lápices de color y estilógrafo
Medidas: 21x29

(27) Ilustración del grupo U2 quienes salieron a escena en los años 80's con un gran repertorio de éxitos y hasta la actualidad este cuarteto sigue cosechando triunfos en su carrera musical.

17. Kurt Cobain

Caricatura de Kurt Cobain (28)
Técnica: pastel seco
Medidas: 40x60

(28) Ilustración de Kurt Cobain, Vocalista y guitarrista del grupo Nirvana, él fue conocido popularmente como el último mártir del rock hasta la muerte de Janis Joplin, los dos pertenecientes al club de los 27.

18. Amy Winehouse

Caricatura de Amy Winehouse (29)
Técnica: lápices de colores y estilógrafo
Medidas: 21x29

(29) Ilustración de Amy Winehouse, cantante y compositora famosa por su gran alcance vocal, su estilo retro y singulares presentaciones acompañadas por sus dos bailarines, último ícono dentro del catálogo perteneciente al club de los 27.

19. The Beatles

Caricatura de The Beatles (30)

Técnica: lápices de color, rotuladores, bolígrafos de colores y grafito

Medidas: 21x29

(30) Ilustración de The Beatles como parte fundamental del compilado de íconos musicales, ocupará la portada de este catálogo por su gran aporte a la música durante los años 60s y sus incursiones revolucionarias dentro de la música hasta hoy en día, considerado actualmente como el grupo más influyente de toda la historia.

20. Ed Sullivan

Caricatura de Ed Sullivan (31)

Técnica: lápices de color, rotuladores, bolígrafos de colores y grafito

Medidas: 21x29

Supra. De la página 63 a la 82 del capítulo III, aquí termina el compilado de caricaturas que formarán parte del catálogo musical.

(31) Ilustración de Ed Sullivan como parte fundamental del compilado de caricaturas, será quien presente a los artistas en el índice del catálogo, fue famoso en los años 60's por ser un conocido presentador de TV.

3.7.4 Elaboración del logotipo. El logotipo es la imagen principal de la publicación (antología) y es independiente del título “Los Íconos más representativos del Rock and Roll de los años 50’s al 2010”, y para elaborarlo tuve en cuenta diferentes aspectos cómo: el tema, el género musical que se aborda y a qué público está dirigida. En este caso el tema ya está especificado el género musical, el lapso de tiempo abarca desde los años 50s hasta el 2010 y está dirigido al público en general, así pues el logotipo constará de un vinilo negro que acompañe a la leyenda “la historia del Rock and Roll”, recordemos que el logotipo es la imagen principal de la publicación y otra cosa muy distinta es el tema de dicha antología, que de igual manera aparecerá en la portada. Ed Sullivan (conocido presentador de música en los años 60s) dará inicio a la narración y se eligió porque fue un ícono televisivo de la década de los 60s, en su show de tv desfilaron muchos de los personajes que voy a abarcar y realizar en caricatura.

Comenzamos con un fondo negro que le dará mayor contraste a los colores utilizados para el logotipo.

1. Posteriormente se anexa las palabras “Rock and roll” que serán el principal foco de atención del logotipo, para esto elegí una tipografía dinámica y en un color amarillo para iluminarla, que se adaptan perfectamente al tema principal de la antología “el rock”.

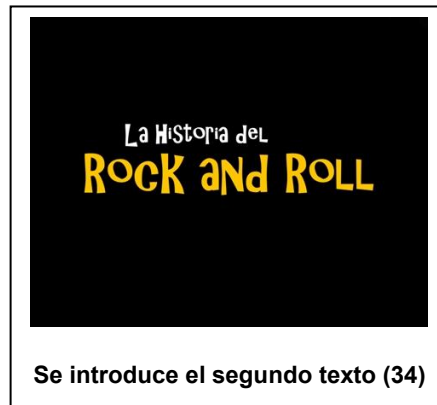

Infra. Confer. Imágenes ilustrativas del proceso de diseño del logotipo del catálogo.

(32) Fondo negro donde aparecerá el logotipo

(33) Palabras “rock and roll” que será el texto principal del logo

2. para complementar la frase del logo y utilizando la misma topografía pero 2 puntos más pequeña agregamos “la historia del” ahora en color blanco para que el amarillo destaque más que este sobre el fondo negro.
3. Agregamos un disco de vinilo detrás de la palabra roll (pues el disco de vinil es un elemento importante en el catálogo).

4. Como último paso para la realización del logotipo se agregó una areola de luz gris para diferenciar el disco de vinil del fondo negro.

(34) Aquí se muestra como se introduce el segundo texto que será parte del logo.

(35) Se añade una ilustración de un vinilo que es parte fundamental del diseño.

(36) Se añade una areola para diferenciar el vinilo del fondo negro. Vinilo tomado del sitio web: http://www.freepik.es/psd-gratis/vinilo-psd-registro-icno_567646.htm

Supra. De la página 83 a la 84 del capítulo III termina el compilado de imágenes ilustrativas del proceso de realización del logotipo.

3.8 Dummy y producción. A partir de ahora comienza el proceso de producción de la antología integrando todos los elementos ya mencionados anteriormente.

3.8.1 Portada y contraportada. Teniendo el logotipo ya establecido se diseña la portada. Con el tiempo se han creado cánones de lo que debe existir en una portada, el encabezado, una imagen que llame la atención, el contenido, código de barras, la fecha, etc. lo primordial es que en un mundo de revistas en un anaquel se distinga por ser la única. En este caso la caricatura es de gran ayuda porque puede lograr mayor impacto visual resaltando las características de algún personaje. Para dar imagen principal a la portada caricaturicé al grupo The Beatles. La técnica utilizada para esta caricatura es bolígrafo de colores sobre papel ilustración blanco.

Proceso de caricaturización (37)

Se le añade color (38)

Caricatura a mitad de proceso (39)

Caricatura finalizada (40)

Infra. Imágenes ilustrativas del proceso de diseño de la portada y la contraportada del catálogo ilustrado con caricaturas.

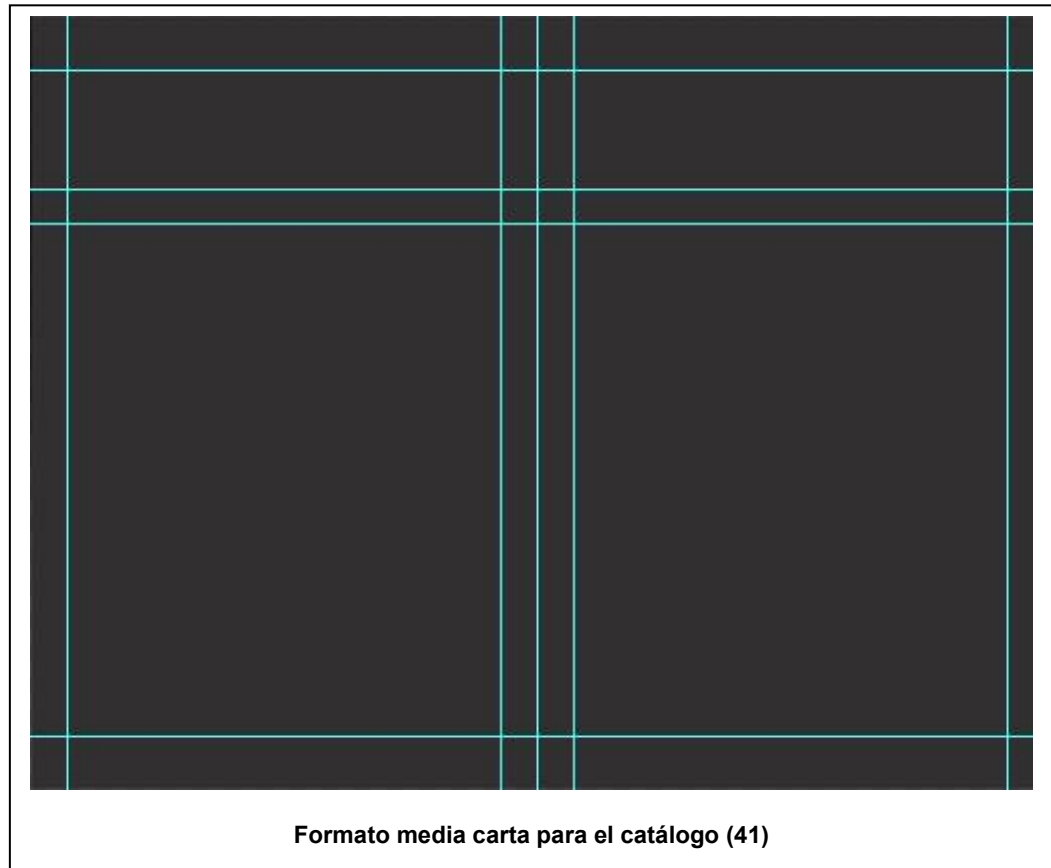
(37) Proceso de trazo de la caricatura que aparecerá en la portada.

(38) Aquí se muestra cómo se va introduciendo el color a los trazos principales.

(39) Se muestra proceso de elaboración de la caricatura en un 50% de avance.

(40) Caricatura de The Beatles finalizada al 100 %.

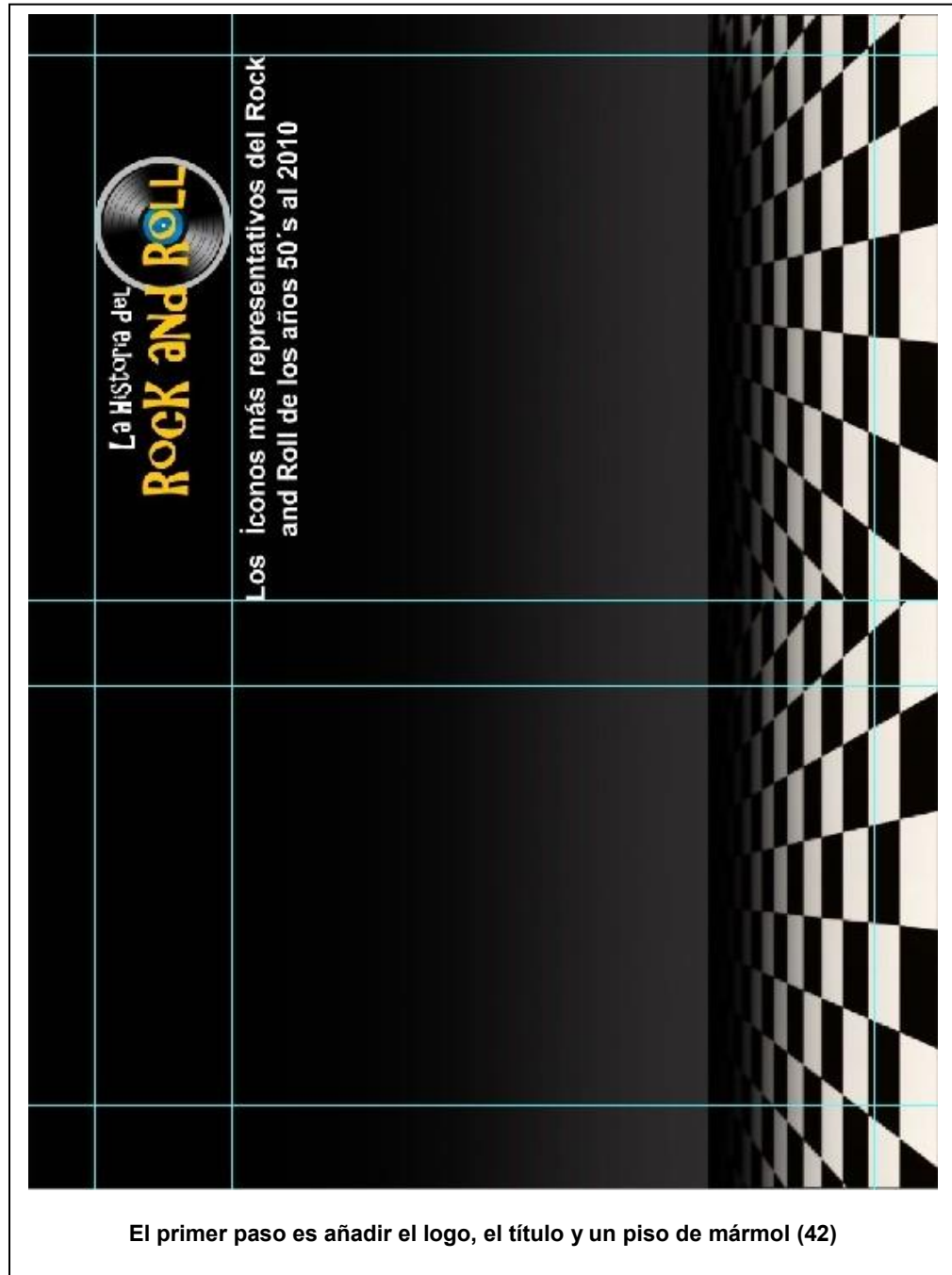
El siguiente paso después de la elaboración de la caricatura de la portada del catálogo es alistar el formato donde estará la portada y la contraportada, recordemos que el formato del catálogo será media carta.

Una vez que ya tengamos terminado el logotipo de la publicación, la caricatura que ilustrará la portada del catálogo y sobre todo determinado el formato que tendrá la publicación podemos proceder a la elaboración y el diseño del contenido de nuestra propuesta.

(41) El formato media carta fue seleccionado para realizar el catálogo, las cajas de texto son diseñadas para unificar el diseño en todas las páginas.

1. Añadimos el logo, el título y un piso para los personajes

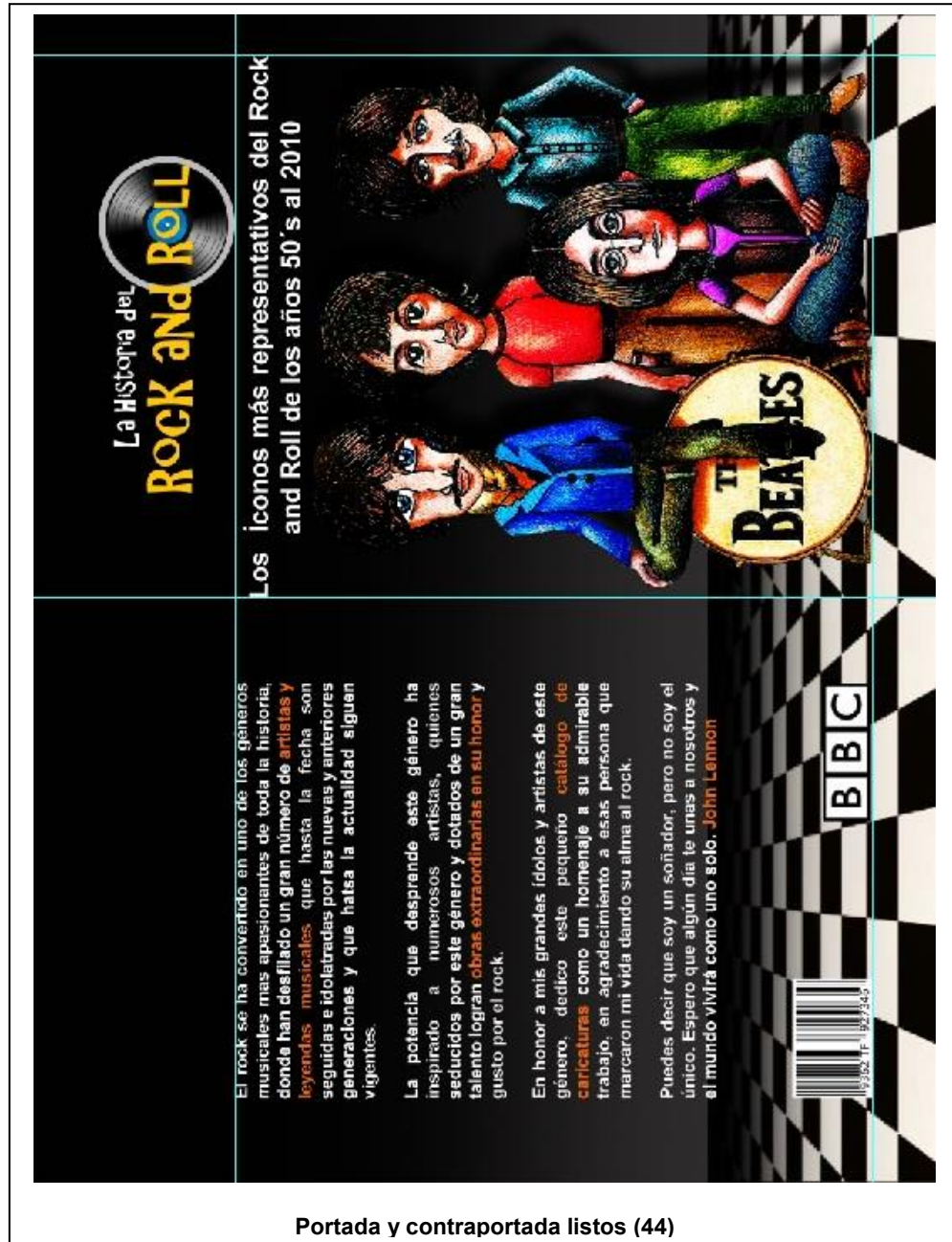
(42) Imagen que muestra como comienza a tomar forma el diseño de la portada y contraportada del catálogo de artistas.

2. Colocamos a The Beatles y le damos un efecto de sombra

(43) Imagen que ilustra el proceso de inserción de The Beatles, la caricatura de portada.

3. Seguimos con la contraportada.
4. se coloca editorial, código de barras y texto de contraportada

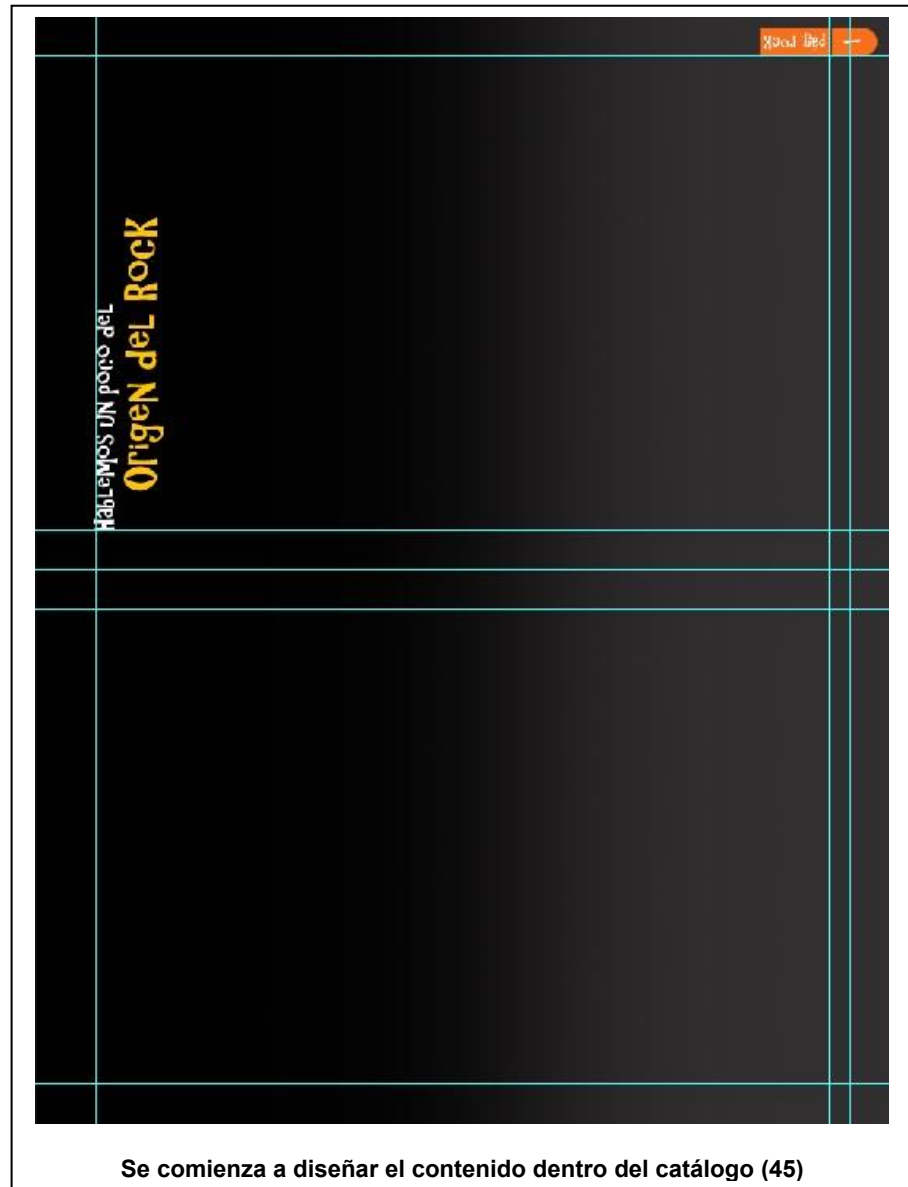
Portada y contraportada listos (44)

(44) Portada y contraportada del catálogo finalizadas con logotipo, código de barras y editorial dentro del diseño.

Supra. De la página 86 a la 89 del capítulo III termina el compilado de imágenes ilustrativas del proceso de realización de la portada.

3.8.2. Desarrollo del diseño interior. El siguiente paso es comenzar con el contenido del catálogo, la página número uno le corresponderá al epílogo.

1. La página 1 comienza con la inserción del título y la numeración de las páginas del catálogo

(45) El primer paso para la elaboración las páginas dentro del catálogo es el título Infra. Confer. Compendio de imágenes que ilustran el desarrollo del diseño interior de la antología.

2. Se anexa de inmediato el texto de esta página y se respeta la misma tipografía que la del logotipo, que de igual manera es la misma de los títulos de cada página, esta vez en color blanco para que contraste con el color de fondo.

	<p>Hablemos un poco del Origen del Rock</p> <p>En la década de 1950, en Estados Unidos, los adolescentes buscaban nuevos sonidos, nuevas sensaciones. Por primera vez, una música se dirigía directamente a ellos: el rock and roll.</p> <p>En tiempos de la esclavitud en los Estados Unidos las comunidades negras desarrollaron un potencial musical en el que predominaban los cánticos religiosos y ritmos propios que marcaban los días de trabajo en las diversas plantaciones que habitaban en aquel entonces. A nivel musical la influencia de los ritmos y sonidos africanos se hacían presentes generando en un estilo propio y diverso que luego se materializó en el blues, el cual se convertiría en el ingrediente musical que más tarde revolucionaría la música a nivel mundial. Por otro lado también la influencia de los músicos blancos a través del género musical denominado country y la aparición de la guitarra eléctrica daría nacimiento a lo que se llamó rhythm and blues, padre del rock and roll. Uno de sus precursores fue Muddy Waters en 1948.</p> <p>El término rock and roll empezó a utilizarse para aminorar musicalmente el popular ritmo rhythm and blues, el cual denotaba en demasía las luchas raciales para la época, y aunque en esencia los dos géneros musicales representaban lo mismo, se quiso diferenciar uno del otro para dar paso a los cantantes blancos y a la música que no mencione el conflicto racial. El rock and roll (o rock'n'roll) emergió como un género musical definido en Estados Unidos en la década de 1950. Los inicios del rock and roll combinan elementos del blues, boogie woogie, y jazz con influencias de la música folclórica Appalachia, goepel, country y western especializado. Muddy Waters muchas veces ha sido acreditado como el músico que "pavimentó" el camino hacia el rock and roll.</p>	
Se agrega el texto complementario (46)		

(46) Aquí se agrega el texto que presentará y dará una breve introducción al catálogo de artistas musicales.

Una vez concluido el epílogo alistamos nuestro formato donde se trabajarán la página 2 que será el índice y la página 3 donde se comenzarán a trabajar las caricaturas de los artistas que aparecerán en esta antología musical.

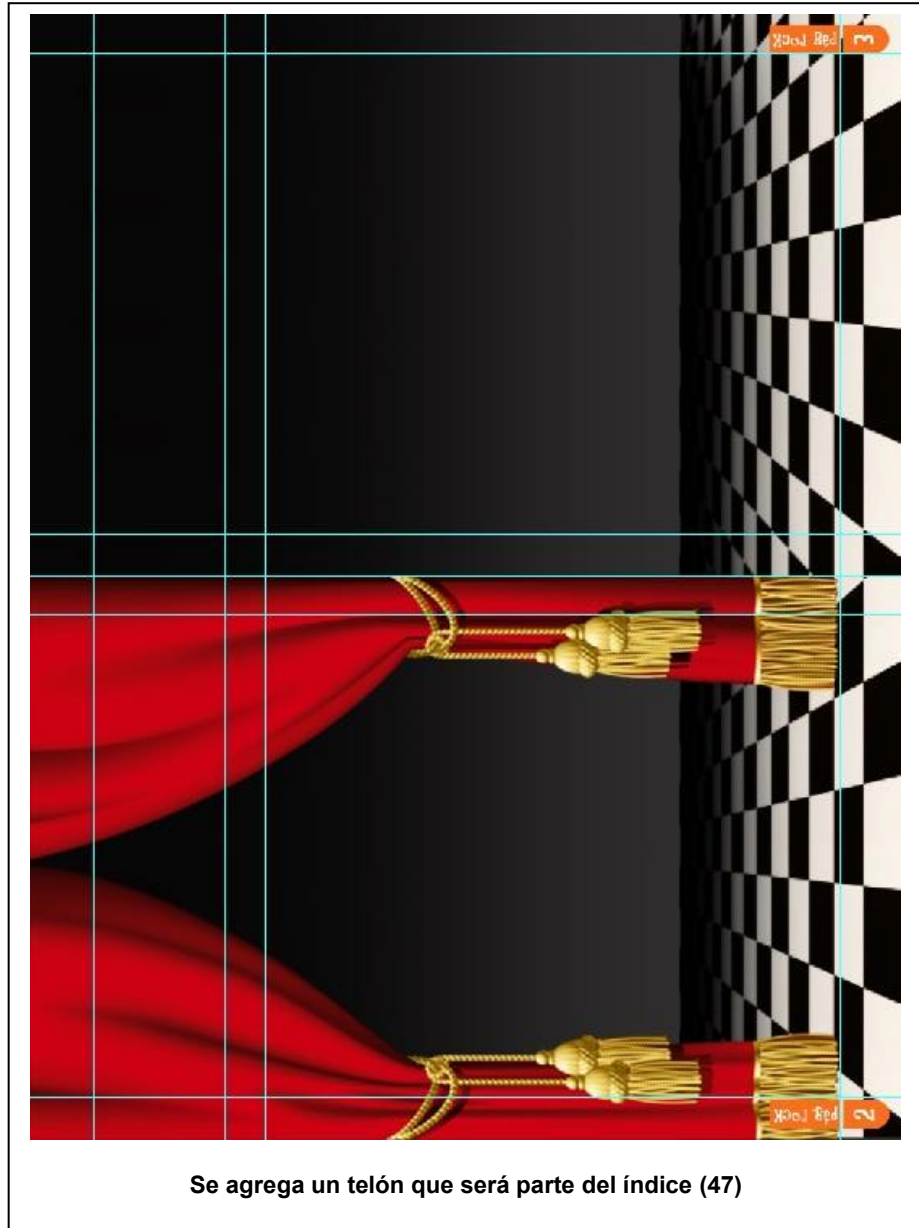
3. Recordando la idea principal de este catálogo en el índice se hace incursión de la segunda caricatura de la antología, puesto que la primera caricatura se colocó en la portada de la publicación.

A diferencia de las demás páginas que vendrán después del índice, este simulará un telón de teatro donde Edd Sullivan (recordado presentador de artistas musicales en la década de los 60s enumerará los artistas en orden de aparición y por consiguiente la página que ocupara cada una de estas leyendas.

Cada página presentará un ícono musical presentado por su nombre en la parte superior derecha y una breve leyenda que describa rápidamente a cada personaje (parte superior izquierda). Todos los artistas tendrán un breve resumen biográfico y de su carrera y este será acomodado según la posición de cada caricatura, pues se manejaron distintos formatos y esto hará que cada personaje ocupe una posición distinta dentro de cada página, ya sea horizontal, vertical, o a la izquierda de cada página.

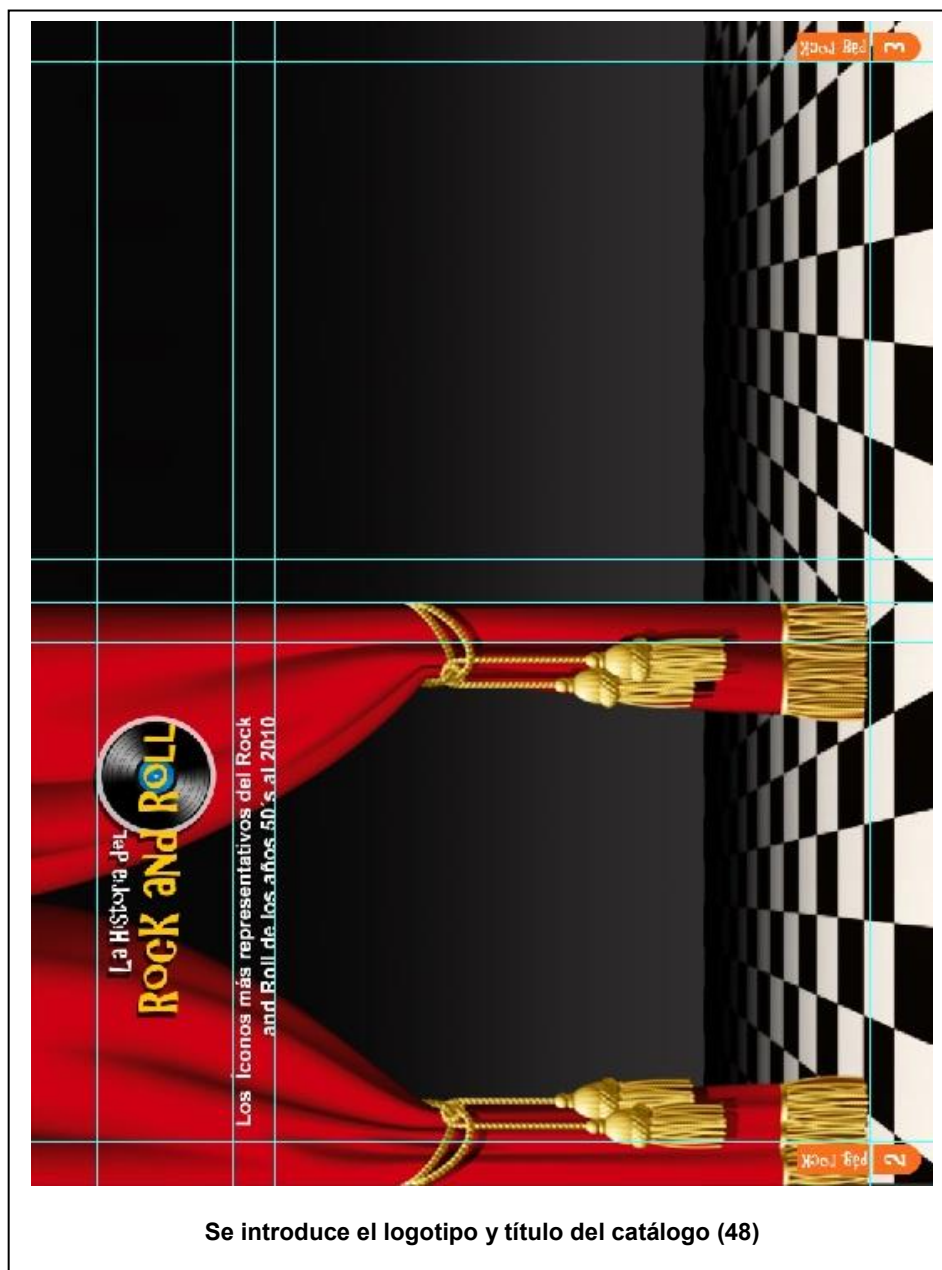
El texto por consiguiente será acomodado en la parte derecha de lado de los artistas o sobre de ellos dependiendo del tamaño y estructura de cada caricatura de los íconos musicales que conformarán este catálogo.

A partir del índice se define totalmente el diseño que tendrá el contenido de la publicación (a excepción del telón) pero se agrega un piso a cuadros como el escenario principal para los artistas en caricatura.

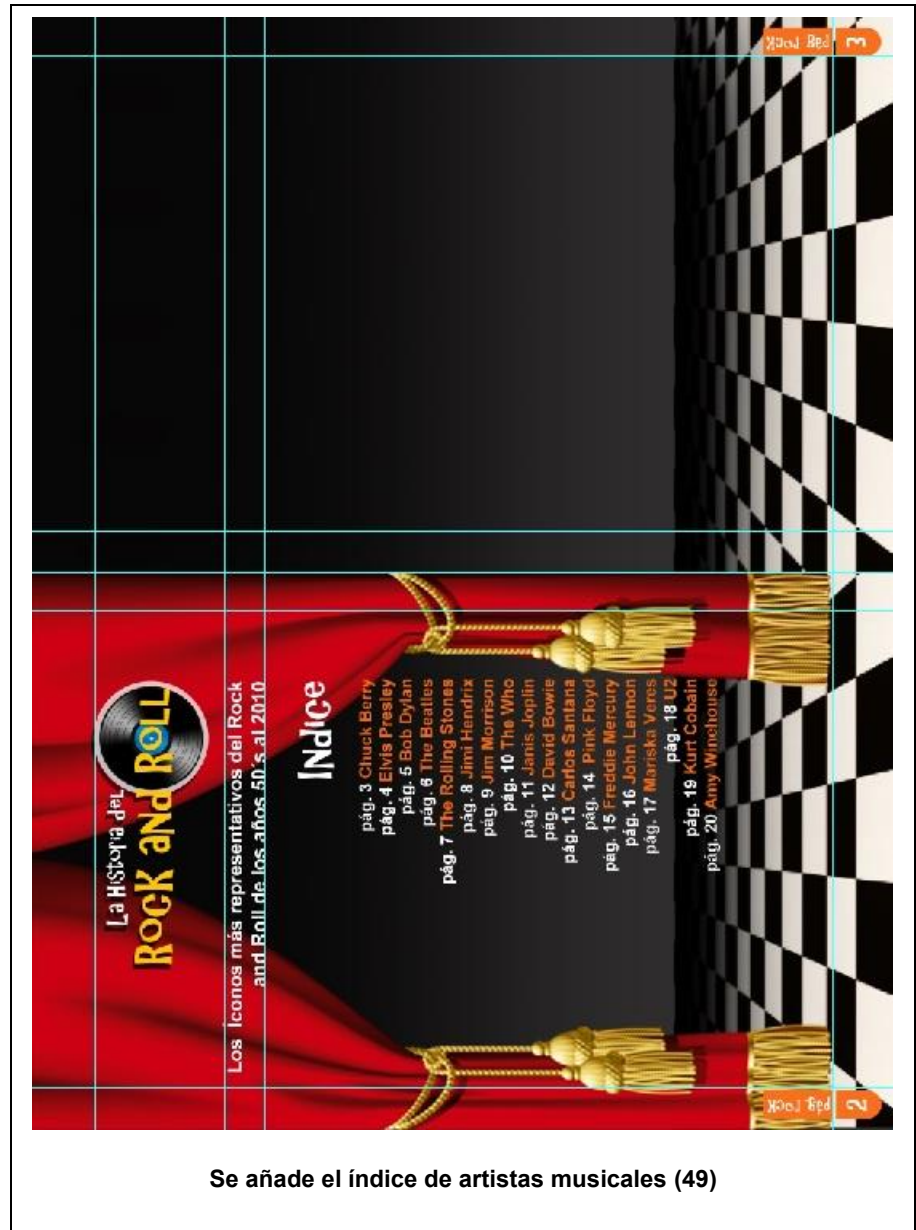
(47) diseño del índice y escenario para todos los músicos del catálogo.
Telón tomado del sitio web: <http://www.tenvinilo.com/vinilos-decorativos/Vinilo-decorativo-telon-2-1844> y Piso modificado de cuadros, original tomado del sitio web: http://www.123rf.com/photo_1260816_a-large-black-and-white-checker-floor-background-pattern.html

4. Se introduce el logotipo y el título únicamente en la página 2 que corresponde al índice.

(48) diseño del índice y escenario para todos los músicos del catálogo.

5. Comenzamos el contenido de la página 2 añadiendo el texto del índice (cabe destacar que en lugar del título índice se colocó el logotipo en sustitución).

(49) diseño del índice y escenario para todos los músicos del catálogo.

6. Agregamos la caricatura y damos algunos efectos para que la caricatura se integre adecuadamente al diseño.

(50) diseño del índice, se agrega al presentador de artistas (Ed Sullivan)

7. Continuamos con la siguiente página donde aparecerá el primer ícono musical “Chuck Berry”

Cada página dentro del catálogo será conformada de la misma manera y con el orden, de título, subtítulo, imagen y texto. A continuación se muestra el catálogo de caricaturas completo finalizado. A continuación se presentarán todas las páginas de la antología incluyendo la 1°, 2°, 3° y 4° de forros.

(51) Al igual que el paso anterior, lo primero en hacer es poner el título y a partir de esta página el nombre de cada artista.

8. Inserción de los artistas musicales en el catálogo

Se añade el primer ícono musical dentro del catálogo (52)

(52) Chuck Berry aparece como primer ícono musical en la página 3 Supra. De la página 90 a la 98 del capítulo III termina el compilado de imágenes ilustrativas del proceso de realización del diseño de la antología.

El rock se ha convertido en uno de los géneros musicales más apasionantes de toda la historia, donde han desfilado un gran número de **artistas y leyendas musicales** que hasta la fecha son seguidas e idolatradas por las nuevas y anteriores generaciones y que hasta la actualidad siguen vigentes.

La potencia que desprende este género ha inspirado a numerosos artistas, quienes seducidos por este género y dotados de un gran talento logran **obras extraordinarias en su honor** y gusto por el rock.

En honor a mis grandes ídolos y artistas de este género, dedico este pequeño **catálogo de caricaturas** como un homenaje a su admirable trabajo, en agradecimiento a esas persona que marcaron mi vida dando su alma al rock.

Puedes decir que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día te unas a nosotros y el mundo vivirá como uno solo. **John Lennon**

Infra. Confer. Compilación de imágenes correspondientes al contenido completo de la antología musical ilustrada por caricaturas realizada en el capítulo tres llamada "Los Íconos más representativos del Rock and Roll de los años 50's al 2010 (53) Antología (Portada y contraportada)

Logotipo de BBC extraído del sitio web (utilizado para simular una editorial):

http://tardis.wikia.com/wiki/File:BBC_logo_small.png y código digo de barras tomado del sitio: <http://www.taringa.net/posts/info/11183732/Los-100-anos-de-IBM.html>

Vinilo tomado del sitio web: http://www.freepik.es/psd-gratis/vinilo-psd-registro-icno_567646.htm

HABLEMOS UN POCO DEL Origen del Rock

En la década de 1950, en Estados Unidos, los adolescentes buscaban nuevos sonidos, nuevas sensaciones. Por primera vez, una música se dirigía directamente a ellos: el rock and roll

En tiempos de la esclavitud en los Estados Unidos las comunidades negras desarrollaron un potencial musical en el que predominaban los cánticos religiosos y ritmos propios que marcaban los días de trabajo en las diversas plantaciones que habitaban en aquel entonces. A nivel musical la influencia de los ritmos y sonidos africanos se hacían presentes generando en un estilo propio y diverso que luego se materializó en el blues, el cual se convertiría en el ingrediente musical que más tarde revolucionaría la música a nivel mundial. Por otro lado también la influencia de los músicos blancos a través del género musical denominado country y la aparición de la guitarra eléctrica daría nacimiento a lo que se llamó rhythm and blues, padre del rock and roll. Uno de sus precursores fue Muddy Waters en 1949.

El término rock and roll empezó a utilizarse para aminorar musicalmente el popular ritmo rhythm and blues, el cual denotaba en demasía las luchas raciales para la época, y aunque en esencia los dos géneros musicales representaban lo mismo, se quiso diferenciar uno del otro para dar paso a los cantantes blancos y a la música que no mencione el conflicto racial. El rock and roll (o rocanrol) emergió como un género musical definido en Estados Unidos en la década de 1950. Los inicios del rock and roll combinan elementos del blues, boogie woogie, y jazz con influencias de la música folclórica Apalache, gospel, country y western especializado. Muddy Waters muchas veces ha sido acreditado como el músico que “pavimentó” el camino hacia el rock and roll.

pág. 100

—

(54) Antología (epílogo pág. 1)

Texto tomado del sitio web: http://es.wikipedia.org/wiki/Rock_and_roll

(55) Antología (Índice, pág. 2 y 3)

Logo de Chuck Berry extraído del sitio web:

http://www.endlessposters.com/#!/item/chuck_berry_at_vancouver_concert_poster_1973

y texto tomado de: http://es.wikipedia.org/wiki/Chuck_Berry

ELVIS PRESLEY

el rey del rock
and roll

Cantante estadounidense considerado como un ícono cultural conocido ampliamente bajo su nombre de pila, Elvis. Se hace referencia a él como «el Rey del rock and roll» o simplemente «el Rey». Presley es considerado como una de las figuras más importantes de la cultura popular del siglo XX. Tenía una voz versátil y un inusual éxito en muchos géneros, entre ellos el country, el pop, las baladas, el gospel y el blues. Asimismo, se trata del solista con más ventas en la historia de la música popular.

BOB DYLAN

del Folk al
rock con

Es un músico, cantante y poeta estadounidense, considerado como una de las figuras más influyentes, se dio a conocer como cantautor folk y posteriormente combinó la música rock con composiciones complejas y literarias. Sus letras contienen temas sociales, políticos, filosóficos y literarios, él amplió y personalizó géneros musicales como el folk, blues, country, gospel, rock and roll y el rockabilly, así como la música folk inglesa, escocesa e irlandesa, pasando por el jazz y el swing.

11 pág rock

12 pág rock

(56) Antología (pág. 4 y 5)

Logo de Elvis extraído del sitio web: <http://rockerek.hu/zenekarok/Elvis%20presley> y texto tomado de http://es.wikipedia.org/wiki/Elvis_Presley

Texto de Bob Dylan tomado de: http://es.wikipedia.org/wiki/Bob_Dylan

THE BEATLES

Revolucionando
La Música

Fue la banda de rock más exitosa en la historia de la música, trabajó distintos géneros musicales de forma innovadora en sus canciones. La naturaleza de su enorme popularidad que había emergido primeramente con la moda de la "Beatlemania", se transformó al tiempo que sus composiciones se volvieron más sofisticadas. Llegaron a ser percibidos como la encarnación de los ideales progresistas, extendiendo su influencia en las revoluciones sociales y culturales de los 60's.

6 pag rock

LOS NIÑOS MALOS del rock ROLLING STONES

Son considerados una de las más grandes e influyentes agrupaciones del rock. En el transcurso de su trayectoria añadieron toques de otros géneros para adaptarse a cada época recibiendo influencias desde la música psicodélica, el country, el punk, la música disco, el reggae o la música electrónica. Ningún grupo de rock hasta la fecha ha sostenido tan duradera y todavía mundialmente reconocida trayectoria como The Rolling Stones.

7 pag rock

(57) Antología (pág. 6 y 7)

Logo The Beatles extraído del sitio web:

http://www.nataliescoalfiredpizza.com/?attachment_id=3421

y texto tomado de: http://es.wikipedia.org/wiki/The_Beatles

Logo de Rolling Stones extraído del sitio web: <http://www.someoneelse.net/work>

y texto tomado de: http://es.wikipedia.org/wiki/The_Rolling_Stones

(58) Antología (pág. 8 y 9)

Logo de Jimi Hendrix extraído de:

http://www.authentichendrix.com/Product.aspx?pc=JHAM0116&view_in=Mobile

y texto tomado del sitio web:

http://es.wikipedia.org/wiki/Jimi_Hendrix#La_consagración_estadounidense_en_el_Monterey_Pop_Festival

Logo de Jim Morrison extraído del sitio web: <http://nutnatz.deviantart.com/art/Dayna-s-Jim-Morrison-Desktop-6274286> y texto tomado de: http://es.wikipedia.org/wiki/Jim_Morrison.

IS MY generation

Banda conocida por sus energéticas presentaciones en vivo las cuales incluían constantemente la destrucción de sus instrumentos. Su fama creció con actuaciones en los festivales de Monterey y sobre todo Woodstock, en donde se potenció su carrera de forma rápida trepando a los primeros puestos del ambiente del rock and roll.

Se suele referir a la banda como el eslabón entre el Rock psicodélico y el Punk rock.

AMOR y paz JUNTO a

Fue un símbolo femenino de la contracultura de los '60 y el movimiento hippie, a su vez, fue la primera mujer en ser considerada una gran estrella del rock and roll pues con su gran voz desgarrada y muy dotada para poder transmitir sus emociones y su energía, Janis fue una apóstol del movimiento hippie que se vivió durante la década de los 60's y 70's. Su constante desacuerdo siempre con la sociedad de consumo fue uno de sus ejes de acción.

pág. rock 10

pág. Bed 11

(59) Antología (pág. 10 y 11)

Logo de The Who extraído del sitio web:

http://logos.wikia.com/wiki/File:The_Who_Logo_svg.png

y texto tomado de: http://es.wikipedia.org/wiki/The_Who

Logo modificado de Janis Joplin, original extraído del sitio web:

<https://galiciavras.wordpress.com/musica-motera-videos/janis-joplin/>

y texto tomado de: http://es.wikipedia.org/wiki/Janis_Joplin

**eL camaleón
del rock**

**ABSOLUTE
BOWIE**

**Soul
Sacrifice**

SANTANA

Es un músico y compositor que ha ejercido a su vez de actor de cine, productor discográfico y arreglista. Figura importante de la música popular durante varias décadas, D. Bowie es considerado un en particular por sus trabajos de la década de 1970 y por su peculiar voz, además de la gran profundidad intelectual de su obra. En su su carrera ha vendido más de 136 millones de discos, en el Reino Unido ha recibido 9 discos de platino, 11 de oro y 8 de plata, mientras que en los Estados Unidos ha recibido 5 de platino y 7 discos de oro. D. Bowie es llamado como "el camaleón del rock" hoy en día.

**Soul
Sacrifice**

SANTANA

Guitarrista mexicano de rock nacionalizado estadounidense. A finales de la década de 1960, San Francisco hervía musicalmente con el movimiento hippy, y fue allí donde Santana desarrolló su peculiar estilo como guitarrista, hecho de una mezcla de la música latina con el rock, sin desdeñar el jazz ni el funk. En 1969 participó en el mítico festival de Woodstock y triunfó con Evil Ways, que revela la influencia de la salsa y el funk, y con uno de sus temas más conocidos, Oye cómo va, un ejemplo de música caribeña con el toque rockero de la guitarra de Santana.

12

pág. rock

**Soul
Sacrifice**

SANTANA

Guitarrista mexicano de rock nacionalizado estadounidense. A finales de la década de 1960, San Francisco hervía musicalmente con el movimiento hippy, y fue allí donde Santana desarrolló su peculiar estilo como guitarrista, hecho de una mezcla de la música latina con el rock, sin desdeñar el jazz ni el funk. En 1969 participó en el mítico festival de Woodstock y triunfó con Evil Ways, que revela la influencia de la salsa y el funk, y con uno de sus temas más conocidos, Oye cómo va, un ejemplo de música caribeña con el toque rockero de la guitarra de Santana.

13

pág. rock

(60) Antología (pág. 12 y 13)

Logo de David Bowie extraído del sitio web:

<http://www.stmaryinthecastle.co.uk/events/calendar/event/absolute-bowie/>

y texto tomado de: http://es.wikipedia.org/wiki/David_Bowie

Logo de Carlos Santana extraído del sitio web: <http://selaznog.tripod.com/>

y texto tomado de: <http://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/santana.htm>

La psicodelia en el rock

Pink Floyd es una banda de rock británica, considerada un ícono cultural del rock del siglo xx y una de las bandas más influyentes en la historia de la música, que obtuvo gran popularidad gracias a su exitosa música psicodélica que evolucionó hacia el rock progresivo con el paso del tiempo. Es conocido por sus canciones de alto contenido filosófico, la experimentación sónica, las innovadoras portadas de sus discos y sus elaborados espectáculos en vivo.

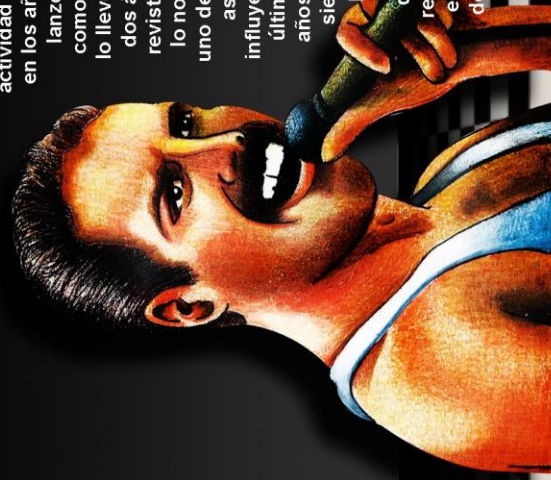
pág rock 14

La poderosa voz del rock

Freddie Mercury es conocido por haber sido el fundador y vocalista de la banda de rock Queen, como intérprete, ha sido reconocido por su poderosa voz y sus geniales y extravagantes puestas en escena. Además de la actividad con Queen,

en los años ochenta lanzó su carrera como solista que lo llevó a publicar dos álbumes. La revista Time Asia lo nombró como uno de los héroes asiáticos más influyentes de los últimos sesenta años y continúa siendo votado por la gente como uno de los mejores cantantes en la historia de la música.

pág rock 15

(61) Antología (pág. 14 y 15)

Logo de Pink Floyd: http://www.logotypes101.com/free_vector_logo/95217/Pink_Floyd

y texto tomado de: http://es.wikipedia.org/wiki/Pink_Floyd

Logo de Freddie Mercury:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Freddie_Mercury_signature_2.svg

y texto tomado de: http://es.wikipedia.org/wiki/Freddie_Mercury

UN GRAN ÍCONO
pacifista

John Lennon

EL POSTRO BELLO
del rock

John Lennon fue un músico y compositor que saltó a la fama con The Beatles, inició una carrera como solista, marcada por varios álbumes aclamados por la crítica. Demostró un carácter rebelde e ingenio mordaz en la música, la polémica le persiguió debido a su constante activismo por la paz. Sus canciones fueron adoptadas como himnos por el movimiento contra la guerra. En 2008 fue calificado por la revista Rolling Stone como el quinto mejor cantante de todos los tiempos.

Mariska Veres comenzó su carrera como cantante en 1963 con el grupo de guitarras Les Mysteres y más tarde cantó con los Bumble Bees en 1965, los Blue Fighters, Danny and his Favourites y General Four en 1966, y los Motowns, donde también tocaba el órgano. En 1968 la invitaron unirse a Shocking Blue para reemplazar al cantante principal Fred de Wilde, quien tuvo que dejarlo para alistarse en el ejército. En 1969/1970 Shocking Blue ganó fama mundial con el single "Venus".

16 pag. rock

17 pag. rock

(62) Antología (pág. 16 y 17)

Logo modificado de John Lennon, original extraído de:

<http://hearingvoices.com/special/2005/lennon/>

y texto tomado de: http://es.wikipedia.org/wiki/John_Lennon

Texto referencial de Mariska Veres tomado de: http://es.wikipedia.org/wiki/Mariska_Veres

JUSTICIA
Social y paz

U2

U2 es una banda de Rock, Rock Alternativo y Post-Punk, perteneciente a la "New Wave" posteriormente incorporaron a su música otros géneros. A lo largo de la búsqueda musical de la banda, han mantenido un sonido construido a base de instrumentales melódicos, destacados por la textura musical de The Edge y la voz expresiva de Bono. Sus letras, a menudo ordenadas con imágenes espirituales, son de temas personales y temática de justicia social y paz.

La voz de una
generación

Kurt Cobain

Fue un músico y artista conocido como el cantante, guitarrista y principal compositor de la banda grunge Nirvana, banda que logró el éxito con "Smells Like Teen Spirit" de su segundo álbum Nevermind en 1991. Nirvana fue etiquetado como "la banda principal" de la Generación X, y Kurt Cobain fue aclamado como "el portavoz de una generación". Este fue conocido como el último martir del rock perteneciente al club de los 27 hasta la muerte de Amy Winehouse en el año de 2011. Desde su debut, Nirvana, con Cobain como compositor, ha vendido más de 95 millones en todo el mundo.

18 pag. rock

19 pag. rock

(63) Antología (pág. 18 y 19)

Logo de U2 extraído de:

http://s399.photobucket.com/user/millesbox/media/U2_logoC.jpg.html

y texto tomado de: <http://es.wikipedia.org/wiki/U2>

Texto de Kurt Cobain tomado de: http://es.wikipedia.org/wiki/Kurt_Cobain

Supra. De la página 99 a la 110 del capítulo III termina el compilado de imágenes ilustrativas de la antología musical ilustrada por caricaturas realizada en el capítulo tres llamada “Los Íconos más representativos del Rock and Roll de los años 50’s al 2010

(64) Antología (pág. 20)

Logo de Amy Winehouse extraído del sitio web: <http://amywinehouse.shopbravado.co.uk/>
y texto tomado de: http://es.wikipedia.org/wiki/Amy_Winehouse

Conclusiones

En la actualidad las necesidades de comunicación son más exigentes, cada vez resulta más competitivo el campo profesional y difícil de incursionar para los diseñadores de la comunicación visual. Para destacar dentro del campo laborar es necesario ser innovador con ideas y conceptos para ofrecer soluciones prácticas y efectivas a los problemas de la comunicación visual.

Con este proyecto de investigación se demuestra que la caricatura además de ser un recurso dentro del diseño también es un elemento de vital importancia como medio de propagación e identificación en la música, donde se hace presente de distintas maneras y en gran número de aplicaciones pues se adapta con facilidad a los problemas de comunicación para dar un mensaje directo, completo y eficaz en poco tiempo.

Con la importante relación que existe entre la caricatura, la música y sus aplicaciones dentro del Diseño se puede incursionar con facilidad en ese ámbito enriqueciéndolo y para plasmar ideas mediante caricaturas atractivas para el espectador, comunicando un mensaje claro, directo y completo haciendo crecer la importancia de la caricatura como recurso de diseño dentro de la cultura musical. Esta también es una herramienta divertida y fácil de ser vista en el actual mundo que cada día está más saturado de información.

Así pues, con el uso de la síntesis visual y la expresividad particular que tiene la caricatura permite una rápida asimilación de un mensaje gráfico por parte del receptor, además la caricatura provoca reacciones emotivas en este gracias a las características de los personajes, sus expresiones y caracterización, por lo que es una herramienta de alta funcionalidad como medio transmisor de mensajes ayudando así al funcionamiento de esta y a su subsistencia en el mundo del diseño y la comunicación visual.

Bibliografía

Acevedo, Esther, La caricatura política en México en el siglo XIX; CONACULTA: México, D.F., 2000, 32 p.

Rius, Un siglo de caricatura en México; Grijalbo; México 1984, 167 p.

Vargas, Zalathiel, Comic-arte de Zalathiel: Arte fantástico, humor negro, ciencia ficción; 1977.

Herner, Irene, Mitos y monitos: Historietas y fotonovelas en México; 1979.

Gonzales Rodriguez, Manuel, La caricatura política; Fondo de cultura económica; México 1955.

Owen, William, Diseño en revistas, Ed: G/G, 1991, México, 240 p.

Tuba, Iván, Dibujando caricaturas; Pasteca; 1980.

Quezada, Abel, 48, 000 kilómetros a línea; 1973.

Munari Bruno, Diseño y comunicación social: Contribución a una metodología didáctica; Barcelona: G. Gili, 1979, 359 p.

Medina, Luis Ernesto, “Comunicación, humor e imagen: funciones didácticas del dibujo humorístico”; Ed. Trillas, 1992, 273 p.

Carrasco, Puente, La caricatura en México; México: Imprenta Universitaria 1953, 322 p.

Ortiz, Hernández, Georgina, El significado de los colores; Ed. Trillas, México 1992, 279 p.

García, Elvira, La caricatura en 6 trazos; México, UAM, Coordinación de Difusión, 1983, 144 p.

Hanks, Kurt, El dibujo: La imagen como medio de comunicación; Ed. Trillas, México 1995, 254 p.

Barbiel, Daniele, Los lenguajes del comic; Ed. Paidós, Madrid 1993, 288 p.

Freixas, Emilio, Ilustración de historietas y cuentos; Meseguer Editores, 1953, 126 p.

Whong, Wucius, Fundamentos del diseño Bi y Tri-Dimensional; Ed. G. Gili, 1991

Hernandez, Zuno, José Guadalupe, Historia de la caricatura en México; Guadalajara, 1961, 124 p.

Whong, Wucius, Principios del Diseño en Color; Ed. G. Gili, Barcelona, 1988, 100 p.

Turnbull, Arthur, Comunicación Gráfica; Ed. Trillas, México, 1996

Baroni, Daniele, Diseño Gráfico; Ediciones Folio, España, 256 p.

Gillian Scott, Robert, Fundamentos del Diseño; Ed. Victor Leru, 6° edición, 1973, 196 p.

Moles, Abraham, La imagen; Ed. Trillas, 1° edición, México, 1991, 272 p.

Owen, William, Diseño en revistas; Ed. G/G, México, 1991 240 p.

Parramón, José Ma, Así se dibujan letras, rótulos, logotipos; Ed. Parramón, 15° edición, España, 1990, 144 p.