

EL HUMOR FRENTE A LA INSTITUCIONALIDAD ACADEMICA

PONENCIA PRESENTADA A LAS I JORNADAS DE ARTE Y HUMOR

INSTITUTO PAYRÓ - 7 al 10 de noviembre 2018. Buenos Aires

Gladys Lipovetzky

Adscripta Arte Latinoamericano II

Este trabajo tiene el propósito de analizar de qué manera la categoría del humor se halla presente como eje temático en la Teoría del arte, en sus diferentes expresiones.

En primer lugar, plantearé algunos análisis de carácter teórico sobre el humor en el arte en general, refiriéndome a algunos ejemplos de la pintura.

El humor es una expresión creativa particular en la producción artística. Es un **producto de la imaginación humana, cuestiona la normativa académica y explora el caos**. Las pinturas de carácter humorístico tienen su fundamento en la contravención de valores o costumbres de las diferentes sociedades.

En *El Malestar en la Cultura*¹ Freud se refiere al humor en el capítulo sobre el chiste y su relación con el inconsciente: el yo rechaza sentir las afrentas que le ocasiona la realidad. Se obstina en que los traumas del mundo exterior, no pueden tocarlo, influenciarlo.

“Lo humorístico no sólo tiene algo de liberador, como el chiste y lo cómico. El yo rehúsa a dejarse constreñir por el sufrimiento” La ganancia del placer humorístico proviene del ahorro de un gasto de sentimiento. *El humor no es resignado, es opositor.*

Cuando un escritor o un pintor describen con humorismo, los modales de personas reales o inventadas –escribe Freud-, no hace falta que estas últimas muestren humor ninguno, la actitud humorística es asunto exclusivo de quien la toma por objeto y el lector o espectador

(...) participa o no del goce del humor. Este le permite **aliviar la carga dramática de la representación**.

Desde la óptica de Brecht², los efectos de *extrañamiento* y *distanciamiento*¹, hacen alusión a cierto distanciamiento emocional que posibilita al espectador **procesar y reflexionar frente a la intensidad dramática de la obra**.

El recurso que Brecht desarrolló para el teatro es asimilable a la pintura, como a otras expresiones artísticas y la literatura.

El extrañamiento es común a ambos tipos de representación, las clásicas y las que tienen recursos humorísticos. *“Una profunda operación de selección lleva al artista, en el teatro o la pintura a descubrir lo insólito de los acontecimientos, a representarlos expuestos como procesos, lo cual ya significa, distanciarlos, y mediante recursos artísticos provoca en los espectadores la posibilidad de reflexionar acerca de lo que está participando”*. Hauser cita a una serie de autores con diferentes miradas acerca del humor:

- Schopenhauer: *“el humor es la seriedad oculta dentro de la broma”*
- Vladimir Yankelevich: el humor *“es un poco la intrusión de lo maravilloso en el razonamiento, o el mecanismo normal de la vida humana”*
- Mark Twain: *“debajo del humorismo hay siempre un gran dolor “El autor convirtió el humor no sólo en alguna de sus obras, sino en su vida.”*
- Dostoievski: *“el humor es la sutileza de un profundo sentimiento”*
- Freud: *“el humor es la manifestación más alta de los mecanismos de adaptación del individuo”*.

Lo que encontramos en la mayor parte de esas definiciones es la relación del humor con un profundo sentimiento, con un gran dolor, una profunda seriedad, que resultan insatisfactorias mientras no se ponga de manifiesto el modo peculiar, propio- humorístico de darse esa relación.

Hauser se refiere a la obra de Cervantes, definiéndolo como humorista excepcional. En *El Quijote*, está reflejada una mirada humorística de la existencia humana, proyectada en la España de su tiempo.

El humor –dice Hauser -, como lo cómico en general, es crítico, pero es una crítica compasiva y al mismo tiempo que desvaloriza - hunde lo que - como en los ideales quijotescos se presenta tan elevado, abre sus brazos, para que ese hundimiento no sea total. En ese gesto de abrir los brazos, se pone de manifiesto la simpatía o complicidad que genera la sonrisa. Esta se halla a medio camino entre la risa y el llanto. Puede decirse también que es una risa contenida por la compasión y ternura. Nos sentimos, a la vez lejos y cerca del objeto. No tan lejos que no podamos simpatizar con él; no tan cerca que nos identifiquemos completamente con él, pues en este caso no habría propiamente una desvalorización que permanece en la entraña de lo cómico.

Al mismo tiempo que desvaloriza el objeto, que mina el sitio en que se sustenta, nos propone compartir algo de él. Ese objeto es representado de modo tal que no se sumerja completamente ante nuestra mirada.

Como en lo cómico en general, hay en el humor una desvalorización de lo real y es por tanto una forma de crítica. Pero, el modo como es tratado el objeto, la actitud humorista hacia él, y el efecto logrado, ofrecen ciertas características, que debemos tomar en cuenta para distinguir esas peculiaridades que permitan al que lee, distinguir esa variedad de lo cómico. El objeto, ciertamente, ha sido desvalorizado; su inconsistencia interna ha sido puesta de relieve. (...) El humorista ataca su objeto, lo critica, pero no lo niega en su generalidad. Algo se salva de él.

El humorista nos propone en cierto modo desdoblarnos: desvalorizar y valorar, criticar y tolerar, distanciarse y compadecer. Esa actitud de compasión del humorista por su objeto, lo conduce a poner límites a su crítica, límites que no le hacen olvidar la inconsistencia de su pretensión de valor.

El humorista frecuentemente se mueve entre la risa y el llanto, sin llegar a uno u otro extremo. Cuando atraviesa a esos límites, ya está en otro dominio. Si produce llanto está fuera de lo cómico; si hace reír, fuera del humorismo. Y, a pesar de ello, aunque contenida o reprimida, la risa no se pierde en su totalidad en el humor pues, en definitiva sonreír es de acuerdo con su etimología latina, *sub-ridere*, reír por lo bajo. El humor cuando se desplaza por lo bajo, deja sin embargo atrás la ternura, se vuelve áspero, sarcástico, la sonrisa se apaga y el humor se instala en las puertas mismas de la sátira.

Me parece clara la diferencia que propone el autor, pues suelen confundirse los términos.

El humor benévolo y comprensivo cede su sitio a esa variante suya que es el humor negro, o sea ese humor sarcástico, cruel, que linda con la sátira. Propios de Quevedo y de Buñuel en el cine.

Bajtin³, - se refiere a la obra de François Rabelais (1494 - 1553) y de Gogol.

Rabelais es el heredero y el culminador de la literatura de los últimos tres siglos de la risa popular.

Rabelais se puede entender de modo profundo sólo en el torrente de la cultura popular, *que se ha contrapuesto a la cultura oficial, incluyendo todas las etapas de su desarrollo, elaborando su especial punto de vista sobre el mundo y las formas especiales de reflejo metafórico de éste.*

Al autor le interesan sólo los elementos constituyentes de la cultura cómica popular festiva. La relación con las formas festivo - populares. (...). El fenómeno más trascendente de la literatura cómica de la época moderna, es la obra de Gogol.

La risa “positiva” “clara” “elevada de Gogol, desarrollada en el ámbito de la cultura cómica popular, no fue comprendida. Sin embargo esa risa emerge en plenitud en las fiestas populares y ferias en Ucrania.

*La temática de la propia fiesta y la atmosfera festiva libre y alegre determinan el argumento, los personajes y el tono de esos cuentos de Gogol. **La fiesta, las creencias relacionadas con ella y su singular atmosfera de libertad y alegría sacan a la vida de su curso habitual y hacen posible lo imposible.** Existen dos mundos enfrentados, uno totalmente legalizado, legitimado, oficial (...) y otro donde todo es comico, no serio, donde es seria sólo la risa.*

Umberto Eco⁴, se refiere a Pirandello y sus estudios y lecciones sobre el “Humorismo.” (...) *“hay humorismo cuando dada una situación cómica, reflexionamos sobre ella e intentamos comprender por qué se ha producido; o cuando dada una situación que aún no es cómica (...), prevemos la posible comicidad para advertirnos a nosotros mismos que nuestro sistema de expectativas puede verse frustrado a cada instante.”*

“El humorismo seria entonces la reflexión que se hace antes o después de lo cómico, conservando la posibilidad de lo contrario, pero eliminando nuestra distancia y nuestra superioridad”

“Completando la definición de Pirandello: el humorismo puede introducir de nuevo la distancia y la sensación de superioridad haciendo que un hecho presente, que sufrimos como trágico, se pueda hablar como si ya hubiera sucedido o estuviera aun por suceder,y en cualquier caso , como si nos afectara.”

Si bien Pirandello *no lo dice*, es curioso que en su obra *lo haga*- El teórico de ese procedimiento pirandelliano no fue Pirandello, sino Brecht con el concepto de *extrañamiento*.

El Gusto, categoría definida por Galvano Della Volpe : como la capacidad de percibir de manera diferencialmente estimativa, no es sólo personal, sino que está formado en la práctica artística.

El gusto estético, se caracteriza por distinguir lo hermoso y lo feo, lo comico y lo chabacano, incluido como lo no estético. Descubrir incluso la presencia de propiedades estéticas como lo trágico y lo cómico en toda su multiplicidad de matices.

El humor aparece como un componente universal de la cultura. Se hace presente en casi cualquier situación social. Es incluso una propuesta para pensar críticamente la sociedad que habitamos.

EJEMPLOS EN LA PINTURA- CESAR HIPOLITO BACLE - (1794-1838)

Obras: *Extravagancias* y *Peinetones*

Bacle fue un litógrafo y tipógrafo ginebrino. José León Pagano califica de *industria* su obra, y fue cierto.⁵ Un dibujante de segundo plano, sin un estilo propio. Se presume que fue el autor de sus obras. Bacle tuvo en su esposa, Andrea Macaire, litógrafa, a una gran colaboradora. No tuvo vocación artística sino que su formación e interés estuvo centrado en la ciencia. Las litografías están plenas de una gracia ingenua. La caricatura humorística de carácter social, es frecuente que ocupe un lugar secundario.

Peinetones en casa, con la inscripción: No basta ahora del otro lado. Peinetones el paseo, Se arrebató a una señora auxilio que el ventarrón.

Estas litografías están incluidas en Trajes y Costumbres de Buenos Aires. Pertenecen al llamado estilo costumbrista ya que el lenguaje académico no se corresponde con el tema.

MARCIA SCHVARTZ

Obras Vernisage Vip (video) Preparándose para ArteBA

Esta artista nació en 1955. Sus obras, ligadas a una poética de gran calidad, contienen una profunda crítica social, aluden a la homosexualidad, al amor, al desnudo despojado de todo pudor que linde con la belleza ideal, etc.

Utiliza para sus pinturas tonalidades fuertes, rojos, fucsia, amarillo. Marcia, escribe Roberto Amigo, “*es una artista que logra dar a la pintura el espesor de las cosas, un peso visual de lo concreto*”.

Los dibujos de ***Vernisage Vip***, están cargados de humor e ironía acerca del doble carácter que tiene la obra como mercancía y obra de arte.

En ***Preparándose para arte BA***, el humor, sonrisa forzada, es la representación de un extracto doloroso, triste, y lleno de patetismo que es ese escaparate que es ArteBA.

Se observa una visitante frente al espejo, embadurnada con sus cremas, mira con sorpresa al espectador, cómico es el resultado del uso de ese turbante de toalla que envuelve un cordón, especie de gorro frigio simulado. Son ensamblajes.

El arte creativo dice Marcia, expresa la subjetividad del artista, con gran agudeza en su mirada puesta en lo que plasma. “Tengo derecho a pintar lo que yo siento “

ANTONIO SEGUÍ.

Obras: Hombre y perro – Escultura en bronce / Les Chapeaux /Punta del Este/ Dama

Longuilinea

El artista nació en 1934, Córdoba.

En los rasgos tan singulares de la obra de Antonio Seguí, iniciada en los años 50’ -escribe Raúl Santana⁶ se advierte un matiz caricaturesco que define y gesta su trabajo, con algunas obras de tono colorido, lúdico, otras en tonos de gris y negros, plagado de un tono burlesco,

humorístico, para permitirnos intuir que una severa crítica a la sociedad contemporánea asoma al doblar cada esquina.

Damian Bayón, Paris⁷. “Las caricaturas de alto nivel con las que juega hace treinta años, son ahora asequibles al mundo entero, se entienden, en una palabra son operatorias. Hubiera podido componer su obra con un carácter dramático, si lo hubiera decidido –o resolver- tomar en serio esa misma realidad dada”.

Bayon cree descubrir en Seguí un principio de distanciamiento, que le permite poner una barrera.

En 1963, Seguí expone una obra en la galería Lirolay, “El Gato”, manifestación realizada con humor y amor para expresar su disconformidad con el statu quo nacional.

Fundamentó a temprana edad que el humor iba a ser una constante en su manera de ser. Entre sus esculturas en bronce seleccioné: Dama longuilinea, 1980, Hombre y perro, del mismo año. Punta del Este. Pintura. 1966. Óleo.

El artista en un comentario acerca de su obra dice que el humor manifiesto en algunas de ellas, y que su ciudad natal Córdoba, es responsable de esa característica. Las primeras influencias fueron George Grosz, y Otto Dix. Es una figuración expresionista plagada de ironía. Poco a poco su figuración va evolucionando hacia el absurdo, la sátira, el humorismo.

Seguí está dotado para el humor, ironía y sutileza. Lo mismo que en su obra desde la cual nos miran sus autoritarios enanos de operetas en un mundo en que el humor no es sino la cortesía del horror.⁸

FERNANDO BOTERO (Medellín, Colombia. 1932)

Obras Bailarines y Bailarina

Botero, junto a otros artistas colombianos, ideó una figuración expresionista. En un esfuerzo por llegar a situaciones límite, a finales de los 50 creó una iconografía invasora de figuras gigantescas de una sociedad con mitos, autoridades en la sociedad burguesa.⁹.

Su mirada ligada al grotesco, despliega composiciones en que reflejan lo deforme en sus diferentes propuestas, esas variaciones abarcan un amplio espectro.

El humor está presente en la obra del artista, en la que música y danza son parte de los temas. Como costumbrista, es un artista local, pintoresco. Estas definiciones le otorgan cierto carácter universal, como Cervantes.

La **belleza**, categoría estética que en este caso no es ideal, es una meta del arte de épocas pasadas. Botero, no comparte esta idealización de la figura perfecta. Reconoce sus obsesiones. A fines de los años 50', los críticos lo definieron como el artista de las "formas circulares", "El cantor de los gordinflones"

ANTONO RUIZ, "EL CORCITO" (Texcoco, México 1882-1964)

Un artista de la etapa del muralismo mexicano cuya obra es definitivamente humorística.

La soprano, es la representación de una cantante lírica de cuya boca sale un gallo, expresa de modo metafórico esa situación penosa y al mismo tiempo humorística relativa al desafinar que ha provocado que cantantes importantes, dejaran de su profesión.

Rita Eder¹⁰: ve en él una perspectiva crítica y compleja que se muestra en el ingenio para plasmar en imágenes, la distancia entre su obra y los discursos visuales hegemónicos ligados a la política social, ya que el artista tomo temas como "Mineros"- "Nuevos Ricos", relacionados con la crítica social.

² Brecht, B. Escritos sobre teatro. Ed Barcelona. Alba Editorial. 2004. P 167/168

³ Bajtin, M. Problemas literarios y estéticos. Ed Arte y Literatura. La Habana 1986. P.555/558

⁴ Eco, Umberto. De Los espejos y otros ensayos. 1988. Ed Lumen. P 284/85

⁵ Pagano, JL. Historia Del Arte Argentino. Ed Le Amateur1944. Tomo I Bacle P.110/120

⁶ Catálogo Antonio Seguí Exposición retrospectiva 1958-1990. Museo Nacional de Bellas Artes. Imprenta Anziloti

⁷ Bayon,D . Catálogo Museo de Bellas Artes. Antonio Seguí. Retrospectiva 1958-1990

⁸ Blog www.michempetier.com

⁹ Traba, M. Botero. Ediciones BID. 1994. P de 114 a 161

¹⁰ BID, op. cit.