

ESCUELA DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE OCCIDENTE

XIII FORO ACADÉMICO

Reflexiones en torno a la divulgación de la disciplina

EL PAPEL DE LAS IMÁGENES HUMORÍSTICAS EN EL PATRIMONIO

Juan Pablo Morales Sánchez

Las imágenes constituyen gran parte del patrimonio material de la humanidad, por lo que es natural que sean tema de estudio de especialistas en ciencias sociales y humanidades desde hace varios siglos, aunque la curiosidad humana se ha preguntado por las imágenes creadas desde la antigüedad. En cuanto a las imágenes humorísticas, son numerosos los estudios que se han hecho al respecto, especialmente referentes a la caricatura. En la presente ponencia se busca explorar este formato, así como todos aquellos que funcionen como dispositivo para transmitir contenido risible, independientemente de su soporte físico, es decir, más allá del papel o el lienzo, es por eso que también se consideran soportes fotográficos o de tres dimensiones, por mencionar máscaras, disfraces o esculturas. El sentido de indagar sobre estos es hacer un ejercicio valorativo de este tipo de representaciones dentro del patrimonio cultural, así como exponer el conocimiento social que puede surgir de su estudio y expresar un ejercicio sensible hacia los objetos como unidad, parte de la labor de los restauradores que comúnmente queda relegada y es importante considerar para la toma de decisiones de intervención y para generar investigaciones.

El humor

Para entender las imágenes humorísticas se deben abordar primeramente dos cuestiones: las formas en que funciona el humor como tal y el contexto en que son creadas. En esta investigación se han retomado aportes de áreas de conocimiento como el teatro, la sociología y la antropología para abordar el humor, por otro lado, para entender el contexto de las bromas es necesario posicionarse en los horizontes históricos y sociales en que éstas se desarrollan.

ESCUELA DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE OCCIDENTE

XIII FORO ACADÉMICO

Reflexiones en torno a la divulgación de la disciplina

La escalera de comedia

El humorismo, definido por la Real Academia Española, es aquel “modo de presentar, enjuiciar o comentar la realidad, resaltando el lado cómico, risueño o ridículo de las cosas”, mientras que lo cómico deriva de la comedia, que además de ser aquel género teatral en cuya acción suelen predominar aspectos placenteros, festivos o humorísticos, en específico, es aquella situación capaz de mover risa. Independientemente de las definiciones especializadas con que el teatro identifique a la comedia por otros géneros, este texto se enfocará en entender el sentido meramente cómico de las representaciones. Para lograrlo, se retoma la llamada “Escalera de comedia”, ya que se considera una forma única de la literatura y el teatro para entender el género. Ésta se divide en seis áreas:

- Comedia vulgar
- Comedia de pastelazo o infortunio físico
- Comedia de enredos
- Comedia de personaje
- Comedia de situación
- Alta comedia o humor negro

Las anteriores pueden describirse de la siguiente manera: la comedia vulgar se entiende como el género cómico que se vale de frases o términos vulgares del vocabulario o de ademanes físicos para causar risa, es simple y carece de ideas desarrolladas o de crítica fina para generar la carcajada;¹ la comedia de infortunio físico se vale de situaciones desafortunadas comúnmente consecutivas que suceden a un personaje en escena, es también llamada de pastelazo, pues es fácil imaginar la típica escena del pastelazo en la cara como arquetipo de este tipo de humor, además, se incluyen caídas, peleas, tropezones, salpicones, etc.²

¹ Por ejemplo, la comedia del comediante *Polo Polo* o la mayoría de las tiras cómicas chilenas, *Condorito*.

ESCUELA DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE OCCIDENTE

XIII FORO ACADÉMICO

Reflexiones en torno a la divulgación de la disciplina

En la comedia de enredos el personaje desarrolla una actividad sencilla que se complica por una serie de peripecias que dificultan sus acciones hasta volverse absurdas, en este escalón, algo tan sencillo como subirse la bragueta del pantalón pueden volverse una situación hilarante.³

La comedia de personaje se caracteriza porque el humor de la escena recae en el personaje mismo dentro de determinada escena, es decir, el personaje inspira gracia sin importar el absurdo de la situación debido a cualidades de su personalidad, vestuario o pose; es posible encontrar estereotipos de personajes graciosos desde las puestas en escena de la comedia del arte italiana, por mencionar al hombre avaro o a la pareja de personajes enamorados.

En la comedia de situación, el sentido cómico de la escena lo brindan las circunstancias en las que se han metido los personajes a lo largo de la historia; se trata de enredos sociales, políticos, legales o bélicos, entre muchos otros, que resultan absurdos más allá de la gracia que puedan tener los personajes por sí mismos.⁴

Finalmente, la alta comedia o humor negro satiriza y expone temas sociales, políticos o de naturaleza humana (muerte, drogadicción, abandono, pobreza) regularmente de manera explícita involucrando disyuntivas, exageraciones o enredos que le brindan comicidad a la escena.⁵

Perspectiva funcionalista

Por otro lado, el acercamiento funcionalista de la sociología interpreta el humor en términos de las funciones sociales que desempeña dentro de un grupo social: de desahogo, control y cohesión. A estas funciones se le han sumado otras a partir de estudios más recientes, como la expresión de conflictos, incitar a la resistencia, insultar y ridiculizar o satirizar a otros. Lo que éstas tienen en común es el enfoque que dan al humor como una contribución a mantener el orden social. Se

³ Un claro es la serie televisiva británica, *Mr. Bean*, al aire de 1990-1995.

⁴ En este escalón pueden encontrarse historias como las desarrolladas en la sitcom estadounidense *Friends* o los cuentos del escrito mexicano Jorge Ibarguengoitia.

⁵ Jonathan Swift se considera de los primeros escritores en tratar este tipo de humor, una obra emblemática de este género es su libro *A modest proposal* de 1729, donde propone resolver el problema de los campesinos irlandeses que no pueden alimentar a sus hijos debido a la inflexibilidad de los arrendadores de tierras, vendiendo los niños a los propietarios para que se los coman. En fechas recientes, el género ha sido ampliamente explorado por series de distribución masiva en películas como *In Bruges* (2008) o en la serie animada *Family Guy* (1999) por mencionar algunos.

ESCUELA DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE OCCIDENTE

XIII FORO ACADÉMICO

Reflexiones en torno a la divulgación de la disciplina

considera que los primeros tres proveen las nociones necesarias para entender esta perspectiva sociológica, por lo que sólo estos se trataran a profundidad.

Desahogo

Como dispositivo de desahogo resulta sencillo ubicar al humor negro: las bromas de esta índole abundan después de catástrofes naturales, resultados políticos desfavorables y demás sucesos sociales desafortunados.

Este género ha sido explicado como una manera de enfrentarse ante experiencias desagradables y de distanciarse de emociones negativas como miedo, dolor o vergüenza, tanto de manera individual como colectiva (Kuipers, 2008:367). Por otro lado, teorías sobre el conflicto ven el humor como una expresión de lucha o antagonismo. En contraste con las teorías funcionalistas, el humor es interpretado no como un desfogue (por lo tanto escape o reducción) sino como una expresión o correlación de conflictos sociales: el humor como un arma, una forma de ataque o con actitud defensiva, fenómeno que se ha desarrollado en la caricatura política de manera excepcional. (Kuipers, 2008:369.) El humor en circunstancias represivas es usualmente clandestino (Kuipers, 2008:369). El humor político en las esferas privadas tiende a tener mucho menos filo que el humor político en regímenes represivos (Kuipers, 2008:370).

Cohesión y control

Como agente cohesivo y de control, las bromas ayudan a mantener las jerarquías sociales de una comunidad, así como a mantener la comunión en un grupo. En el artículo de Coser sobre las funciones cohesivas de la risa, escribió que reír u ocasionar risa a través del humor y del ingenio, significa invitar a los presentes a unirse (Kuipers, 2008:365). Desde esta perspectiva, la risa y el humor tienen como objetivo acortar distancias sociales. Hay muy pocas formas de interacción que se conecten tan cercanamente con la aceptación social y la aprobación como es la risa. Además, las bromas colectivas toman a las personas fuera de la vida diaria hacia una atmosfera amena y carente de seriedad, creando lo que el antropólogo Victor Turner llamó *communitas* (Kuipers, 2008:366).

Se puede decir la gente bromea sobre temas tabú y desviaciones sociales. Lo que resalta la relación entre el humor y las barreras de entre lo considerado “normal” y “anormal”, que se

ESCUELA DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE OCCIDENTE

XIII FORO ACADÉMICO

Reflexiones en torno a la divulgación de la disciplina

relaciona estrechamente con el orden social que el humor ayuda a establecer. Una forma de correctivo social sutil ante lo “anormal” es la risa, mientras que existen otras más severas, como declarar a alguien loco (Kuipers, 2008:379). Ahora bien, contra quién bromea la gente dice algo acerca de la relación entre los bromistas y el blanco de la broma. (Kuipers, 2008:380). Y sobre lo que la gente bromea, refleja lo que encuentran como importante y una fuente de preocupación. No solo de quien o sobre qué bromea la gente difiere entre culturas, también el modo en que lo hacen (Kuipers, 2008:381). Grupos sociales tienen diferentes criterios sobre el humor y por lo tanto, sobre el humor pictórico, lo que significa no solo que bromean sobre diferentes temas, sino en diferentes maneras.

Las imágenes cómicas en el patrimonio material

Después de este breve acercamiento, podemos entender a las imágenes cómicas como objetos verdaderamente complejos, que han acompañado a la humanidad desde los inicios de las prácticas rituales, es por eso que las máscaras, el maquillaje y los disfraces son los primeros artefactos a considerar para comprender el patrimonio material cuya función fue la de ocasionar risa. En el ámbito de la restauración-conservación tienen especial relevancia las máscaras y los disfraces, ya que es posible que estos objetos lleguen hasta nuestros días para ser intervenidos.

El primer registro documental de representación artística de intención cómica que a la fecha se conserva es el llamado *Chōjū-jinbutsu-giga*, que significa “caricaturas de animales”, originados en Kioto, Japón hacia el siglo XII. Se trata de cuatro pergaminos que cuentan una serie de aventuras de animales con actitudes humanas, donde pasan por situaciones descritas de manera secuencial, leyéndose de derecha a izquierda, a manera de manga (Gleason, n.d.).

En occidente, en cambio, se considera la caricatura como la primera creación artística cuya función e intención es la de causar risa. Los orígenes de la caricatura se remontan al *cartone* renacentista, es decir, a aquellos dibujos preparatorios para los murales al fresco que se realizaban en cartones de papel, en los cuales, el artista tenía la libertad de experimentar con las facciones humanas idealizadas de la época, brindándole la libertad de exagerar rasgos hasta crear aberraciones, que algunos podrían argumentar, se trata de las primeras caricaturas, lo cual no concuerda con una intención del artista por crear figuras cómicas, sino sólo de un experimento.

ESCUELA DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE OCCIDENTE

XIII FORO ACADÉMICO

Reflexiones en torno a la divulgación de la disciplina

El verdadero desarrollo de la caricatura como dispositivo cómico y de difusión de ideas propositivas, críticas o denunciadoras se origina a partir del abaratamiento y difusión de la imprenta, convirtiéndose en un modelo de desahogo social de gran importancia durante el siglo XVIII y XIX en occidente. A finales del siglo XIX y durante el siglo XX, las tiras cómicas y los cómics complementaron la demanda de la caricatura, convirtiéndose en medios masivos de comunicación debido a su naturaleza gráfica y de sencilla abstracción. A estas se le suma el cine y la animación como agentes creadores de nuevos formatos para la proyección de imágenes cómicas. En años recientes se observa que la gente disfruta el humor no solamente en interacciones cara a cara, sino a través de una variedad de plataformas como la televisión, medios impresos o el internet. Esta mediatización del humor tiene el potencial de afectar su interpretación y ha resultado en la generación de nuevas formas humorísticas mediáticas.

Recientemente el internet ha creado un nuevo formato para el humor: el meme. Se trata de un nuevo medio visual de representación humorística que responde todas las causas y mecanismos generadores de humor que se presentan en este texto, se caracteriza por la fugacidad de impacto al público, la rapidez con que se crea, la carencia de autor, su libre reproducción, reinterpretación y modificación masiva. En suma, se puede entender como un modelo humorístico “democratizado”, producto de la circulación de información del internet. La definición del meme resulta excepcionalmente ambigua debido a las posibilidades formales que engloba y a los contextos a los que puede llegar debido a su mediatización.

El humor mediatizado complica seriamente las negociaciones sobre el significado de la broma, porque no está firmemente localizado en un solo contexto, volviéndolo más polisémico y ambiguo (Oring, 2008: 388). Los asesinatos en las oficinas de Charlie Hebdo en París, Francia en enero de 2015, son una muestra dramática de cómo un intento humorístico puede ocasionar diferentes respuestas en diferentes contextos.

Conclusiones

A partir de lo anterior, pueden plantearse reflexiones más allá de la mera materialidad de los objetos cuya función es o en algún momento fue cómica. En este sentido, es necesario percatarse del aprendizaje que es capaz de transmitirnos las representaciones de humor en el patrimonio, así como

ESCUELA DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE OCCIDENTE

XIII FORO ACADÉMICO

Reflexiones en torno a la divulgación de la disciplina

las generadas día tras día. Su mensaje nunca es gratuito por vulgar o insultante que resulte. Es importante estar al tanto de las posibilidades que las imágenes cómicas dan para comprender nuestra sociedad. En materia de intervención de obra, acercarse a un bien cultural cuya intención sea o haya sido cómica puede determinar el rumbo de la labor del restaurador-conservador. Finalmente, el restaurador debe darse la oportunidad de explorar y estudiar experiencias sensibles y viscerales (como es la risa) en su intervención, así como dar cuenta de ello en los productos que genere.

Fuentes consultadas

- Hempelmann, Christian F. & Andrea C. Samson (2008). “Cartoons: Drawn jokes?” en: Raskin, Viktor (edit.) *The Primer of Humor Research*. Indiana, United States: Gruyter Mouton, pp. 609-641.
- Kuipers, Giselinde. (2008). “The sociology of humor” en: Raskin, Viktor (edit.) *The Primer of Humor Research*. Indiana, United States: Gruyter Mouton, pp. 361-398.
- Oring, Elliot. (2008). “Humor in anthropology and folklore” en: Raskin, Viktor (edit.) *The Primer of Humor Research*. Indiana, United States: Gruyter Mouton, pp. 183-210.
- Ortiz Marín, Ma. Del Rosario. (2000) *La irreverencia del arte. Caricatura y sociedad*. Morelia, Michoacán: Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.