

CARICATURA
FRANCESE
SIGLO
XIX

AUTORIDADES DEL GOBIERNO
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Mauricio Macri
Jefe de gobierno

Hernán Santiago Lombardi
Ministro de Cultura

María Victoria Alcaráz
Subsecretario de Cultura

Pedro Aparicio
Director General de Museos

Tapa
Alfred Le Petit
Litografía color
Le Grelot N° 126 del 07/09/1873

LE CHARIVARI

LA COMEDIE POLITIQUE

PRÓLOGO

Alfredo Sábat

El humor como género debe existir desde el momento en que el mono se convirtió en humano; tal vez fue el motivo determinante para ese cambio de definición. El humor gráfico tal vez exista desde la época en que ese primer humano decidió frotar arcillas y carbones en las paredes de sus cuevas, pues no sabemos qué tan irónicos eran los bisontes allí representados. Tal vez fueran tan sólo una tomadura de pelo a un cazador que exageraba en sus hazañas.

Casualmente es al sur del país del que se ocupa esta muestra que se encuentran algunas de esas cuevas, pues es Francia el hogar de Lascaux, pero también el de buena parte de lo mejor de la historia del arte, y de la historia del humor gráfico también. La sátira política y social floreció en el siglo XIX en esas tierras alcanzando dos logros simultáneos: el de definir el papel del humorista gráfico como editorialista político tal como lo vemos hoy, a la vez que elevó esa misma producción a la altura de cualquiera de las otras artes.

Para ser más precisos, la sátira política y social había tomado forma en la Inglaterra del siglo XVIII con los grabados de Hogarth y Gillray. Pero tanto uno como el otro producían hojas sueltas o colecciones encarpadas en el mejor de los casos. Estos trabajos, que en el caso de Gillray satirizaban frecuentemente a Francia y Napoleón Bonaparte, fueron sin duda el germen de lo que surgió luego en Francia, pero fue sólo allí que se convirtió en un elemento periodístico al aparecer en publicaciones diarias como *La Caricature* y *Le Charivari*. Y este nuevo género, el del periodista/humorista, fue el que se extendió luego por el resto de Europa, regresando a Inglaterra para dar lugar a la revista *Punch* (subtitulada “el Charivari londinense”) y luego al resto del mundo, incluyendo la Argentina, dado que las primeras publicaciones satíricas aparecidas en nuestras tierras fueron encaradas precisamente por franceses como Meyer y Stein.

Y también fue en Francia donde los humoristas gráficos comenzaron a tener problemas con los poderes de turno, enfrentando procesos judiciales, censuras y hasta prisión por herir el orgullo de algún líder. Fue por entonces que se comenzó a temer por el

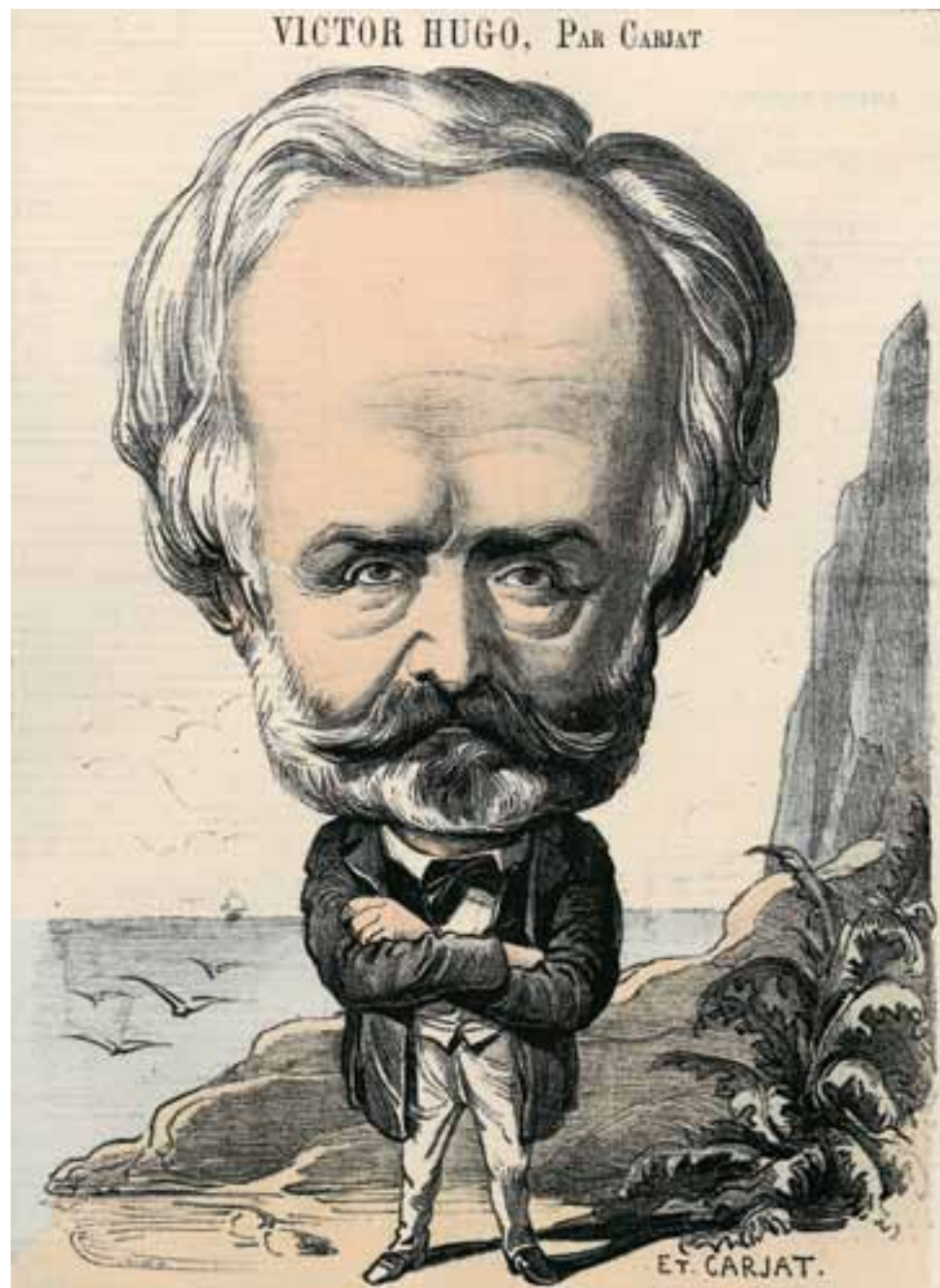
poder de influencia de un dibujo. Se sabe a ciencia cierta que los diarios propiamente dichos eran para los que sabían leer y que las caricaturas a página entera de grandes como Daumier o Grandville, exhibidas en la vidriera de la imprenta de Phillipon, eran entendibles por todos, y de hecho las multitudes se agolpaban para admirarlas. Pero también es cierto que los suscriptores de “*Le Charivari*” eran simpatizantes ideológicos, así que el poder de conversión de esas imágenes es discutible.

El humor gráfico en Francia, luego de una conversión forzada a la sátira social debido a una prohibición al humor político, siguió su desarrollo entrecruzándose con las otras artes: el más grande retratista fotográfico del siglo XIX, Nadar, comenzó sus días como caricaturista. Otro gran caricaturista, André Gill, fue el autor del cartel de uno de los más célebres cabarets de Montmartre, “*Le Lapin Agile*” (el nombre en sí era una referencia al dibujante, al ser un código de la frase “*l’a peint A. Gill*”). Otros grandes artistas del fin del siglo XIX y comienzos del XX usaron los recursos de la sátira gráfica: Toulouse-Lautrec lo hizo en sus carteles, que cruzaban la caricatura social con las estampas japonesas, y Juan Gris, el gran pintor cubista español, fue uno de los tantos artistas que engalanó la revista “*L’asiette au beurre*”.

Todos los humoristas gráficos le debemos algo al impulso que le dieron los franceses al género hacia 1830. Hoy es otro el mundo, otros son los chistes, otras las tecnologías para difundir nuestros trabajos. Pero la lucha que se inició entonces por expresar un pensamiento crítico e independiente continúa aún hoy en todo el mundo. Phillipon fue a juicio por dibujar al rey Luis Felipe como una pera (símbolo de un “plomazo”) y llegó a pasar varios meses en la cárcel. Eso no lo detuvo: al no poder dibujarlo más, las cubiertas del *Charivari* aparecían con el texto armado en forma de otra pera. Nosotros no tenemos peras, tenemos nuestros propios símbolos, pero también recurrimos a ellos para, siguiendo el ejemplo de Phillipon, hacer lo que nos obliga el oficio que elegimos: darle a los lectores nuestra visión de una verdad mucho más grande. Aunque a alguien no le gusten las peras.

Buenos Aires, marzo 2013.

{6}

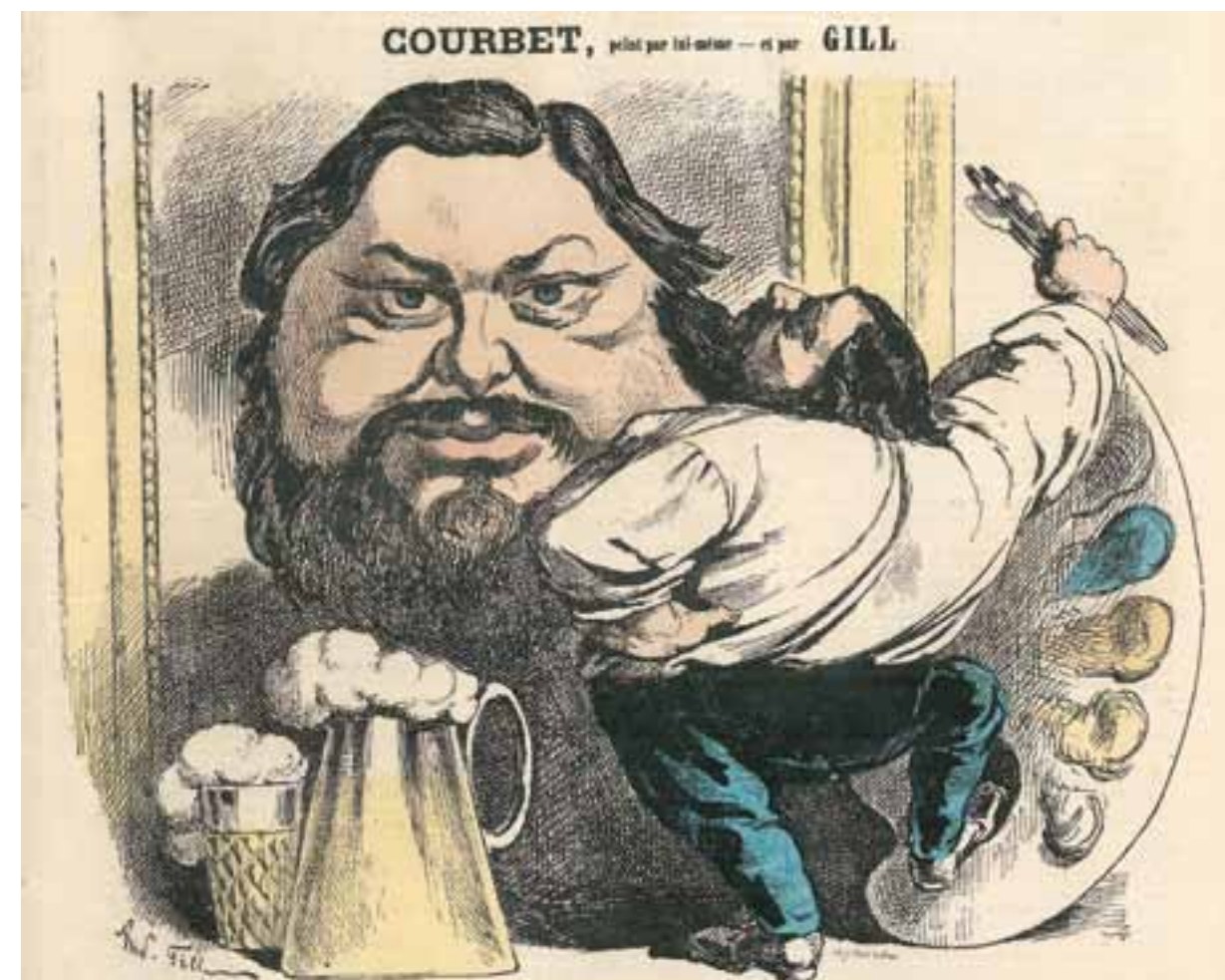
Etienne Carjat

Litografía color

Le Drolatique N° 12 del 29/06/1867

Personaje: Víctor Hugo

{7}

André Gill

Litografía color

La Lune N° 66 del 09/06/1867

Personaje: Gustave Courbet

CARICATURA FRANCESA DEL SIGLO XIX

María José Valdéz

Elemento indispensable del debate democrático de los siglos XIX y XX, la caricatura es igualmente un arte antiguo cuyos orígenes pueden rastrearse en el siglo XVI. Pero si la caricatura adquirió gran fuerza y peso y se convirtió en un arma social verdaderamente exitosa, esto se debió a su difusión a partir de la incorporación en la prensa escrita, proceso que se inició en Inglaterra en el siglo XVIII, y que alcanzaría una gran difusión también en el continente, fundamentalmente Francia, a lo largo de la siguiente centuria.

{8} Ernst Gombrich rescata una idea esencial que es la que permite entender el significado de toda caricatura. Esta es la de la necesidad de situar a la misma en un contexto preciso. Una caricatura puede ser comprendida por un grupo determinado en tanto dicho grupo comparta un conjunto de saberes y de valores que hagan entendible y “descifrable” dicha representación: “Toda cultura y todo idioma contiene innumerables referencias a una reserva común de saber que no se perciben como alusiones porque son directamente accesibles a cualquiera. La difusión e inteligibilidad de ese haber tradicional variará claramente de círculo en círculo y de grupo en grupo”. Es decir que el contexto es central para poder captar en toda su significación una caricatura determinada; sin la cabal comprensión de dicho marco es prácticamente imposible acceder a un entendimiento que no vaya más allá de lo superficial sobre la caricatura que se pretenda analizar. Esto permite entender por qué muchas veces nos resulta –a los historiadores y a todos aquellos quienes pretenden comprender las imágenes del pasado– complejo aproximarnos al estudio de una caricatura desprendida de su contexto de producción. Pero también es difícil entenderla separada de su publicación. El material en

el que la misma está publicada también forma parte de dicho contexto, y se convierte en central para deducirla.

En el caso de Francia, hablar de la caricatura en las primeras décadas del siglo XIX significa mencionar indefectiblemente a tres personajes centrales: Charles Philipon (1800-1862), Honoré Daumier (1808-1879) y a J. J. Grandville (1803-1847). Y fue el propio Philipon el fundador de una de las publicaciones político-satíricas más importantes del período: Le Charivari (fundado en 1832 y que perduró hasta 1937), luego de haber participado en las experiencias de La Caricature (fundado en 1830) y de La Silhouette.

Utilizando los principios básicos de la caricatura (uno de los cuales es el de la simplificación) Philipon fue el autor de una de las representaciones más reconocidas del rey Luis Felipe. En ella, Philipon aplicó a la perfección el criterio simplificador, mostrando en sólo cuatro litografías la transformación de la cara del rey en una simple pera. Y si esta imagen del rey perdura hasta la actualidad es, justamente, por su efectividad: así, la caricatura más efectiva será aquella que tenga la capacidad de reducir los elementos significativos de un personaje en un rasgo distintivo, convirtiéndolo en una fórmula.

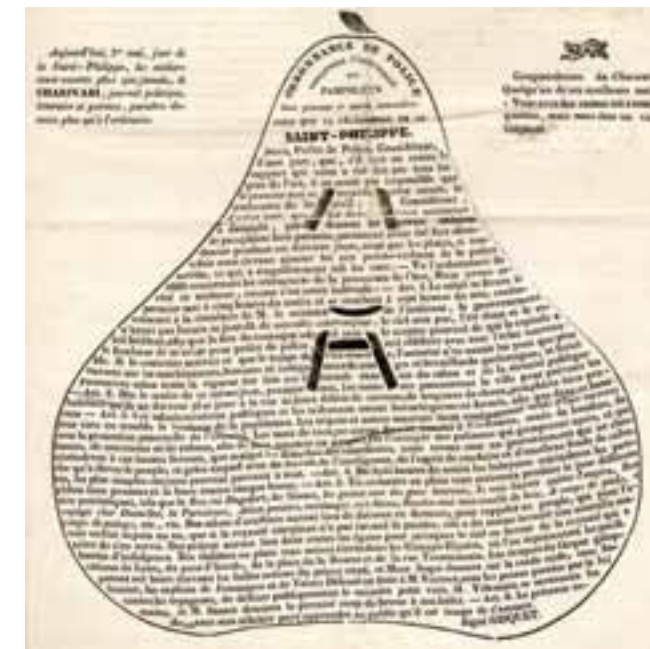
Le Charivari fue el principal lugar en el que estos tres grandes caricaturistas se reunieron para crear las obras más significativas y críticas hacia el gobierno de Luis Felipe y, luego de 1835, componer las sátiras sobre temas de la vida diaria francesa. En el caso de Daumier es preciso recordar sus obras satíricas sobre las costumbres imperantes en su época. Por su parte Grandville logró su reconocimiento por una serie de dibujos conoci-

dos como Les Métamorphoses du jour (1828-1829): en ellos recurrió a la animalización de los rostros humanos, otro de los principios básicos de la caricatura (en la medida en que ciertas características de los animales se asocian a un conjunto de valores universalmente reconocidos). Y fue este éxito el que lo llevó a unir su talento al los de Philipon y Daumier. Más allá de sus propias posiciones políticas, Philipon, Grandville y Daumier supieron percibir las corrientes de opinión imperantes en su época así como fueron capaces de entender el descontento social y político; pero lo más importante fue que se encargaron de traducir estos estados de ánimos en litografías y dibujos que, a partir de la sátira, mostraron con toda crudeza una crítica descarnada sobre la situación política francesa.

En el siglo XIX, Francia fue el país que se destacó y estuvo a la vanguardia, en cantidad y calidad, en edición de publicaciones periódicas, lo que seguramente gestó su actual interés por la BD (Bande Desinée o Historieta), que allí es considerado como el noveno arte. En el país galo, se pueden contabilizar durante este período más de 100 periódicos o revistas con dibujos satíricos.

Entre otros, podemos destacar a: La Lune (1865) semanario satírico fundado por el librero republicano François Polo que contaba entre sus colaboradores con el caricaturista Andre Gill y que fue censurado y cerrado con motivo de la publicación de una caricatura de Napoleón III, L’Eclipse (1868) semanario satírico que se publica por primera vez en reemplazo de La Lune una semana después del cierre de este. Poco tiempo después se edita Le Grelot (1870), semanario satírico de tendencia republicana fundado en Versailles por Arnold Mortier en el cual colaboraron grandes dibujantes y caricaturistas como Alfred Le

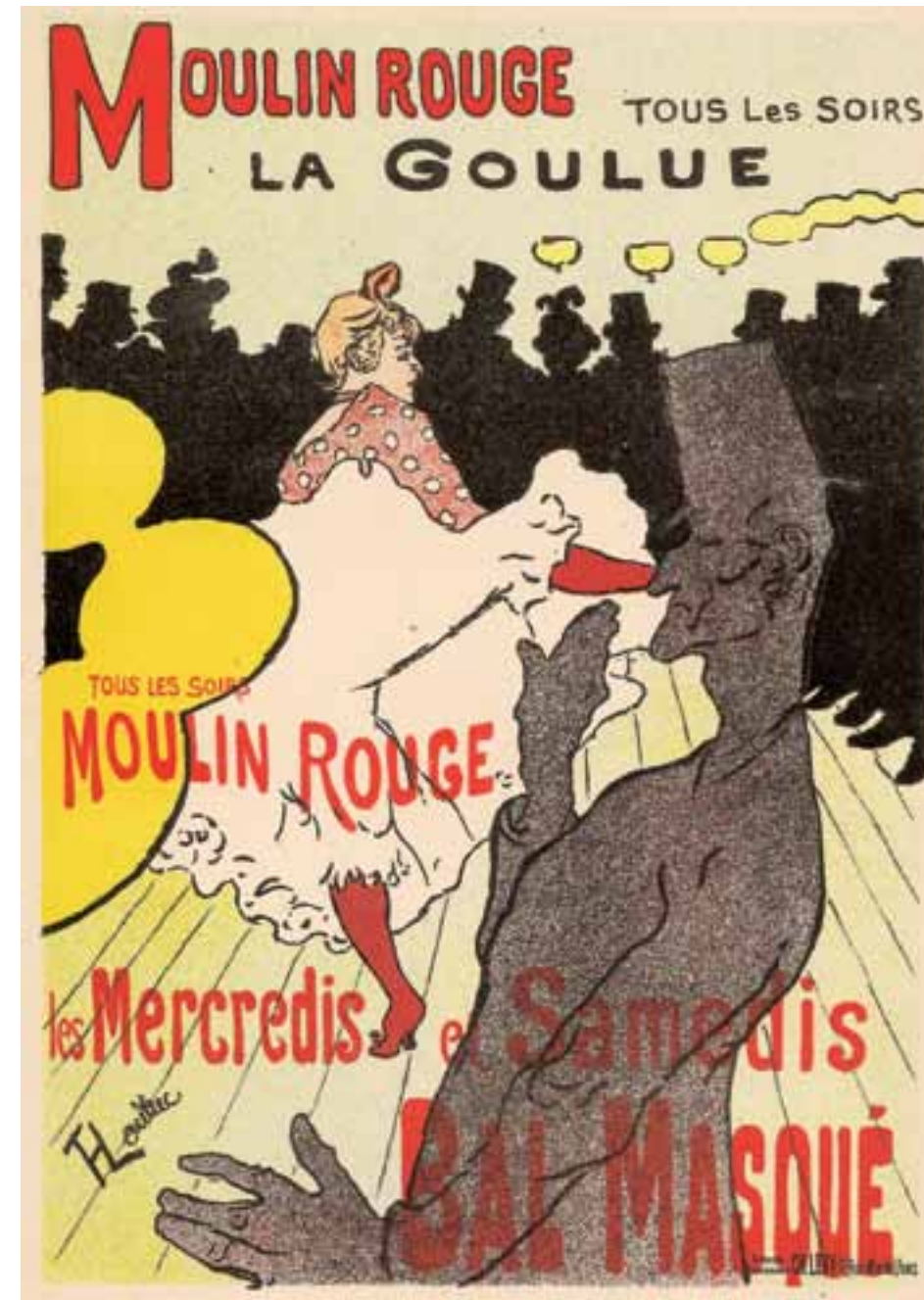
Petit, Pepin, Henri Demare y Bertall, Le Chat Noir (1871), Le Don Quichotte (1874) y Trombinoscope (1881). Hacia fines de siglo hace su aparición Le Rire (1894) semanario humorístico fundado por Félix Juven y recién comenzado el siglo XX ve la luz Assiette au Beurre (1901) publicación creada por Samuel Schwarz, en la que dibujaron grandes talentos como Jossot, Ricardo Flores, Félix Vallotton, François Kupka y Alexandre Steinlen entre otros. Aparte de los ilustradores especialistas en la materia, también actuaron importantes artistas plásticos como Gustave Doré, Toulouse Lautrec y Juan Gris.

{9}

Juan Gris
Grabado color
L'Assiette au Beurre N° 457 (1910)

Toulouse Lautrec
Grabado color
Les Affiches illustrées 1886 – 1895
(1896)

{10}

{11}

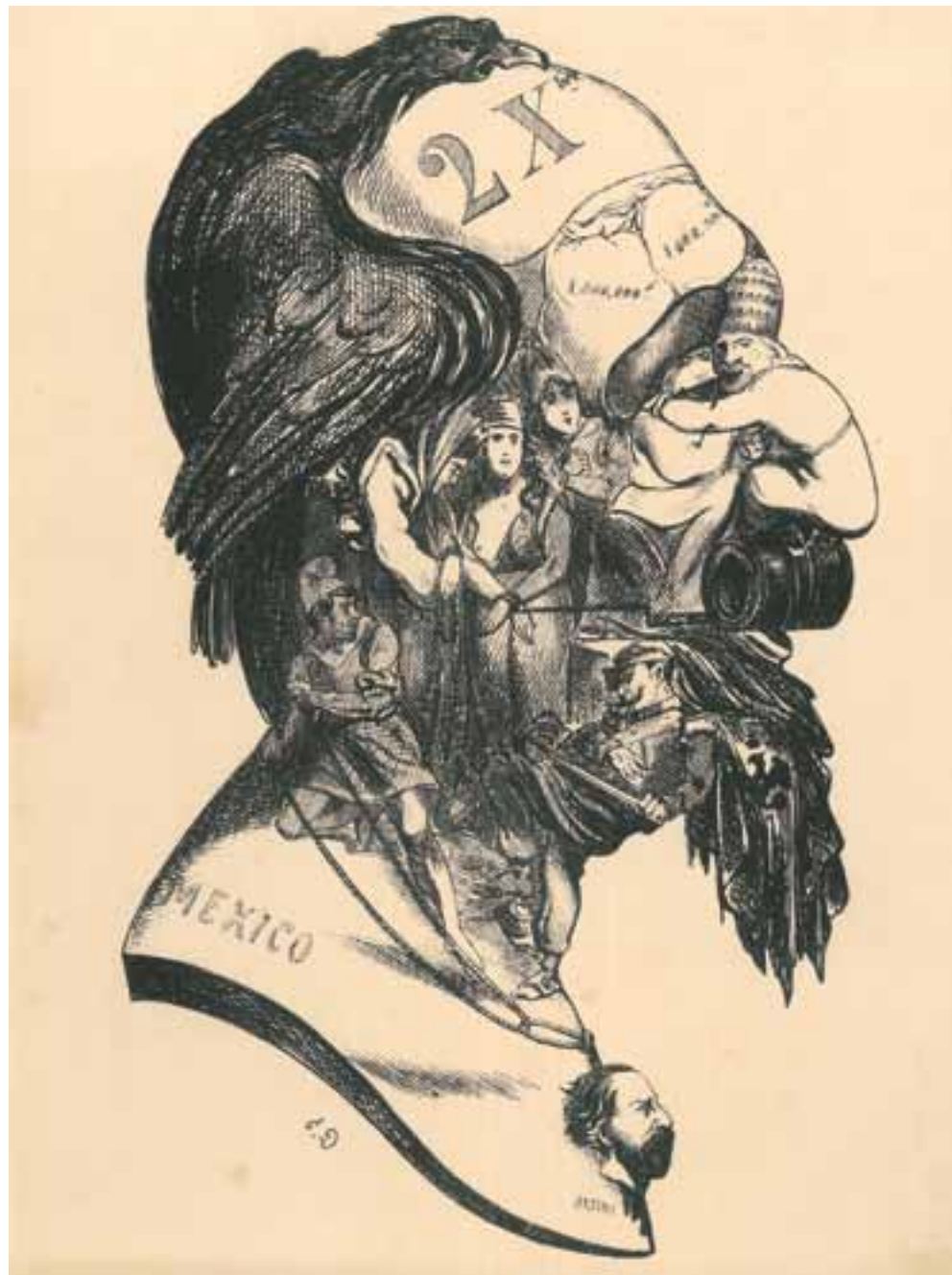
{12}

{13}

Honoré Daumier
Litografia color
La Caricature (c. 1835)

{14}

E.D.
Litografía
(c. 1865)

{15}

Gustav Doré
Grabado en metal
Don Quijote de la Mancha (1876)

{16}

Léopold Boilly
Litografía color
(1807)

{17}

Jean Ignace Gérard (J.J. Grandville)
Litografía color
Les metamorphoses du jour (1828)

Henri Stein
Litografía

El Mosquito N° 1249 del 12/12/1886

Personajes: Gobernador Dardo Rocha y ministros reclamando al Gobierno Nacional

150 ° ANIVERSARIO DE “EL MOSQUITO”

*Extraído de la página web
de la Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina.*

El Mosquito, periódico semanal que se autodefinía como “satírico-burlesco con caricaturas”, apareció por primera vez el domingo 24 de mayo de 1863. La publicación -de 4 páginas, impresa en papel diario, que editaba, en sus inicios, unos 1500 ejemplares que se distribuían por suscripción-, era un derivado directo de las publicaciones satíricas francesas ya que tanto su creador Henri Meyer, como su continuador Henri Stein y sus principales colaboradores eran de esa nacionalidad. En los primeros números, sus redactores anunciaban que las caricaturas “serán de la clase de las del Chavari, de París, y del Punch, de Londres”.

El francés Henri Meyer fue también su primer caricaturista y editor, como franceses serían la casi totalidad de los dibujantes que pasaron por sus páginas, tal los casos de Adam, Julio Monniot y Ulises Advinent, por mencionar sólo a los que realizaron esa tarea en una primera etapa, hasta 1868.

En abril de 1867, El Mosquito encaró una nueva etapa, se transformó en diario y adoptó una nueva línea editorial. En su epígrafe se leyó, a partir de entonces, “diario burlesco noticioso y comercial”; su tirada fue de 2000 ejemplares y sólo publicaba caricaturas los domingos. Pero esa iniciativa fracasó rápidamente y, al poco tiempo, volvió a su condición de semanario “satírico, burlesco”.

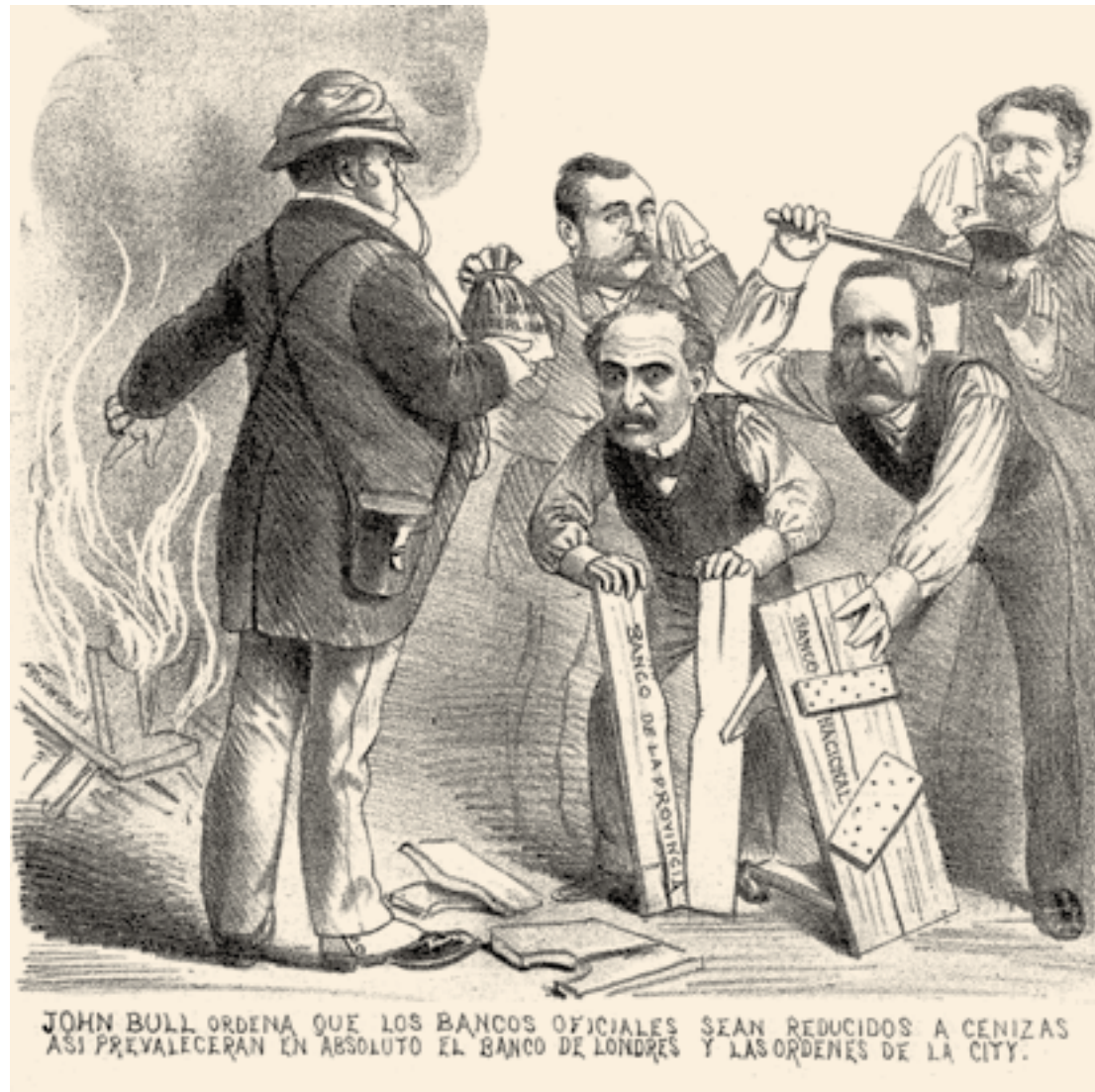
El Mosquito atravesó por entonces una etapa empresarial crítica que, luego de una serie de alternativas, llevó a la aparición del también francés Henri Stein como ilustrador. Su primera colaboración fue en el N° 277 del 10 de mayo de 1868.

El ingreso de Stein fue un punto de inflexión en la historia de la publicación. Su presencia marcaría el inicio de una segunda, prolongada y fructífera etapa, permanecería en ella durante 25 años hasta su cierre en 1893, llegando en 1872 a figurar como director-gerente, para terminar después, transformándose en su director-propietario en 1875.

Muchos fueron los que acompañaron a Stein en ese largo tránsito de veinticinco años por las páginas de El Mosquito, entre los dibujantes: Carlos Clérice (el único de los ilustradores nacido en la Argentina, pero de padres franceses), Faría, Demócrito (seudónimo del español Eduardo Sojo, que se haría caricaturista célebre desde las páginas de Don Quijote, una talentosa y combativa publicación satírica) y E. Damblans (otro francés que compartió la portada con el director propietario y lo reemplazó cuando éste hizo un largo viaje por Europa).

Después de oficiar con sus caricaturas durante treinta años como intérprete e historiador de un mundo político encerrado en su propia lógica, El Mosquito se llamó a silencio con el N° 1580 del 16 de julio de 1893, en ese momento se transformó en parte de la historia a la que había contribuido irreverentemente a desentrañar.

{20}

Henri Stein

Litografía

El Mosquito N° 1473 del 12/04/1891

Personajes: Izq. John Bull, ministros y Pte. Carlos Pellegrini (hacha en mano)

{21}

Henri Stein

Litografía

El Mosquito N° 1502 del 01/11/1891

Personajes: Bartolomé Mitre (sentado), ministro Vicente Fidel López (a caballo) y Pte. Carlos Pellegrini (parado)

Henri Stein

Litografía

El Mosquito N° 1238 del 26/09/1886

Personajes: Pte. Miguel Juárez Celman, ministros, Gobernador Dardo Rocha y Bartolomé Mitre

MIEMBROS DEL MUSEO DE ARTES PLÁSTICAS EDUARDO SÍVORI

DIRECCIÓN

Arq. María Isabel de Larrañaga

SECRETARIAS

Norma Guzmán
Araceli Romero

PRENSA

Laura Quesada
Claudio Bonifacio

DEPARTAMENTO MUSEOGRAFÍA

Lic. Graciela Limardo

ÁREA EXPOSICIONES

Lic. Ethel Cohen Bale
Claudia Cambours
Edith Caravaglio (Escenógrafa)

ÁREA DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

Lic. Nicolás Javaloyes
Lic. Mariel Carrubba
Leticia Orieta

SALONES Y CONCURSOS

Marta Martínez
Sandra Piccioni (Escenógrafa)

BIBLIOTECA

Bib. Marcela Diorio
Marcelo Fornes

MONTAJE - DEPÓSITO

Rufino Viveros
Alejandro Greco
Oscar Villarruel

EXTENSIÓN CULTURAL

Prof. Héctor Destéfani

ÁREA EDUCATIVA

Lic. René Cruz
Agustín Fiorillo
Prof. María Florencia Olivera
Lic. Lidia Sonenblum

TEATRO DE CÁMARA

Prof. Clara Vaccarone
Daniel Kargieman

ACTIVIDADES PARA CIEGOS

Alicia Salmún Feijóo – Docente

COORDINADOR DE EVENTOS

Prof. Alejandro Chekherdemian

SEM/ESTADÍSTICA

Lic. Germán Barbizzotti

CONCURSOS DE MANCHAS

Patricia Carrea

CONSERVACIÓN - RESTAURACIÓN

RESERVA TÉCNICA - DOC. FOTOGRÁFICA
Carlos Melo

Lic. Eljana Castro
Juan Ángel Cónsoli
Luis Dardenne
Juan José De Carlo
Prof. Silvana Echeveste
Elena Giosa
Karina González
Prof. Martín Hayet
Gabriel Kargieman
Otilio Moralejo
Paola Nuevas

INVESTIGACIÓN Y ARCHIVO DE ARTE ARGENTINO Y LATINOAMERICANO

Mgter. Silvia Marrube
Prof. María Claudia de León
Lorena Oporto (Docente)

ARQUITECTURA Y MANTENIMIENTO

M.M.O. Luis Bruzzone

AUXILIARES TÉCNICOS

Daniel Grela
Miguel Ángel Llanes

AUXILIARES MANTENIMIENTO

Héctor Horacio Galván

Ricardo Antonio Grosse
Berta Vallejos Mejía
Verónica Viana

ADMINISTRACIÓN

Roberto Payva

PERSONAL

Patricia Clapié
Cecilia Abdala

CORREO

Adriana Forastieri

SUPERVISIÓN

Luis María Echazarreta

ASISTENTES DE SALA

Elba Abuzzese
Héctor Becco
Sofía Irene Celiz
Nancy Martínez
Abelardo Olmedo Sosa
Sergio Pérez
Estela Maris Virasoro

COLABORADORES: Agustina Abadía, Lucía Bellusci, Cecilia Giorgio, Marcelo Humano, Marcos Krámer, Ana Cecilia Lobeto, Carolina Loj, Marina Martínez, María Eugenia Mousseaud, Mariela Pérez y Mariano Ricardes.

MUSEO DEL DIBUJO Y LA ILUSTRACIÓN

PRESIDENTE

Hugo Oscar Maradei

VICEPRESIDENTE

Hugo R. González Castello

PRODUCCIÓN GENERAL:

Gabriel Kargieman gabrielkargi@yahoo.com.ar

DISEÑO GRÁFICO:

Catriel Martínez www.catrielmartinez.com.ar

WEB:

Nook www.nook.com.ar

Digitalización de imágenes:

Sergio Izquierdo Brown

ENMARCADOS:

Taller 19 tallerdiecinueve@hotmail.com

MUSEO DEL HUMOR

COMISIÓN DIRECTIVA HONORARIA

Manuel García Ferré (i.m.)
Joaquín S. Lavado (Quino)
Guillermo Mordillo
Carlos Garaycochea
Hermenegildo Sábat

DIRECTOR

Hugo Oscar Maradei

AGRADECIMIENTOS

Gabriela Adamo, Luciana Weiss,
Fernando de Lara, Juan C. Basile,
Sergio Himmel, Daniel Sergnese,
Ricardo Gadilla Andrei

Las obras y el material expuesto pertenecen a la colección del Museo del Dibujo y la Ilustración y a colecciones particulares.

ESTA MUESTRA HA SIDO POSIBLE GRACIAS A:

Filobiosis S.A.
www.filobiosis.com.ar
American Tracer S.A.
www.americantracer.com.ar
Atlas Group
www.atlasgroup.com.ar

El catálogo ha sido realizado gracias a la generosidad de Talleres Gráficos Valdez S.A.
www.tgvaldez.com.ar - info@tgvaldez.com.ar

Impreso en papel Creator de 225 g, de Torras Papel.

ASOCIACIÓN AMIGOS DEL MUSEO DE ARTES PLÁSTICAS EDUARDO SÍVORI

Alicia Doglio
Ivelise Grimaldi
Viviana de la Vega
Bettina Garfunkel de Teubal
Taty Rybak
Haydée Arce
Enrique Scheinsohn
Irma Musiera
Perla Ángel
Laura Feinsilber
Adrián Gualdoni
Pedro Luis Faltracco
Arturo Grimaldi
Nora Bricchetto de Lara

CARICATURA FRANCESA SIGLO XIX

del 25 de abril al 13 de mayo del 2013

Museo
del Humor

del 27 de abril al 7 de julio de 2013

Avda. de los Italianos 851 – Costanera Sur C.A.B.A.

Tel. (011) 4516-0944 al 51 www.museos.buenosaires.gob.ar/muhu

Museo de Artes Plásticas
EDUARDO SIVORI

del 13 de julio de 2013 al 11 de agosto de 2013

Av Infanta Isabel 555 (Frente al Rosedal) 1425 C.A.B.A.

Tel. (011) 4-778-3899/ 774-9452/ 899-0399 www.museosivori.org.ar

Colección

www.museodeldibujo.com

Buenos Aires Ciudad