

LA CARICATURA EN LA VALENCIA DE LA II REPUBLICA

Este artículo tiene su origen en el trabajo de investigación que durante seis años he elaborado para la realización de la tesis doctoral titulada "La caricatura valenciana en la II República (1931-1939)" y que fue leída el 26 de septiembre de 1994 en el Departamento de Pintura de la Facultad de Bellas Artes de San Carlos de Valencia.

La estructura de la tesis parte de una investigación de campo, un análisis formal de las caricaturas por artistas (clasificados en núcleos temáticos y estilísticos) y la aplicación del tratado de Henri Avelot a la caricatura.

Esta división obedece a un doble objetivo:

-Dar a conocer la existencia de una activa generación de caricaturistas valencianos en el período que duró la II República.

-Profundizar en los métodos de análisis de la caricatura.

Para llegar a esta doble finalidad, se ha recurrido al siguiente estudio:

-Examen comparativo en el que se demuestran las conexiones evidentes y profundas de la caricatura con otras disciplinas artísticas relacionadas con los principales movimientos de vanguardia de inicios del siglo XX.

-Aplicación práctica del método de análisis contemporáneo planteado por Henri Avelot.

Estas puntualizaciones refuerzan, por una parte, las afinidades generacionales como son aspectos estilísticos, temáticos e históricos que se dieron en Valencia y por otra, inclina un posible camino de estudio de la caricatura.

No obstante resultaría muy amplio el desarrollar todo lo planteado en la tesis, por lo tanto detallaremos aquellos rasgos más significativos que han permitido afirmar la existencia de una generación de dibujantes en Valencia en la década de los años treinta.

Asimismo, repasaremos brevemente el significado del tratado de Henri Avelot para el conocimiento de la caricatura de principios de siglo.

El concepto de caricatura

Por **caricatura** entendemos aquella figura en donde aparecen deformadas las facciones de una persona.

Al reflexionar acerca del concepto de caricatura, encontramos diversas apreciaciones a lo largo de la historia. En la Edad Media era corriente encontrar personajes grotescos que decoraban las sillerías de coros o los relieves de los capiteles, que bien podían ser considerados caricaturas. Leonardo da Vinci, fue el que inventó el término caricatura, que utilizó en algunos de sus dibujos. Después en el período postrenacentista, plasmar la naturaleza era una cosa y la caricatura otra distinta. Pero será en el siglo XX cuando se tomó en consideración la importancia del valor de la caricatura.

También ligados a la caricatura existen otras apreciaciones que nos permiten reflexionar acerca de ella. Son ramas desarrolladas paralelamente que le sirve de base y estudio. Así encontramos, las ideas acerca de la **caricatura deformativa** y la significación del término **fisonomía**. La caricatura deformativa fue planteada por el crítico de arte francés Robert de la Sizeranne y posteriormente recogida en el estudio acerca de la caricatura en 1930 por el crítico español José Francés. La deformación, no es otra cosa que el aumentar algunos rasgos del cuerpo humano, creando desproporción entre sus miembros.

Los dibujantes de la segunda mitad del siglo XX representaban las celebridades desproporcionadas, la cabeza mucho más grande en relación al cuerpo. Cultivadores de este estilo fueron los franceses André Gill, Alfred Le Petit y los españoles Ramón Cilla y José Estruch, entre otros.

La **fisonomía** o **fisionomía** es aquella que hace referencia al aspecto particular del rostro de una persona, que resulta de la variada combinación de sus facciones. Joham Caspar Lavater fue uno de los primeros estudiosos del concepto acerca de la fisonomía, su planteamiento parte de 1775. La fisonomía al tratar la apariencia de la expresión humana es referencia obligada para el estudio de la caricatura. La caracterización fisonómica es algo tan antiguo como la literatura occidental por lo menos y los primeros ejemplos de ella se encuentran en los poemas homéricos.

El crítico de arte francés Henri Avelot publicó en 1932 el libro "La caricature", el cual recogió algunas ideas acerca de la fisonomía formuladas por varios autores. Precisamente este tratado de Avelot es el que me ha permitido un estudio metodológico más preciso del dibujo satírico, por la gran variedad de planteamientos que aporta.

La caricatura en la Valencia de la II República

La caricatura en la etapa de la II República es necesario situarla en el punto donde se desarrolló. La victoria republicana, se produjo en las elecciones del 12 de abril de 1931, por lo que el gobierno monárquico se vio obligado a efectuar la transmisión de poderes al comité revolucionario republicano socialista. Por lo tanto, la República quedó proclamada el 14 de abril de 1931.

Los periódicos valencianos también se hicieron eco de los nuevos cambios políticos y diarios como "El Pueblo", fundado por Vicente Blasco Ibáñez apoyaron la República naciente, unas veces con artículos acerca de los personajes del momento y en otras ocasiones con señaladas caricaturas personales. Mientras el "Diario de Valencia" agrupó a la derecha regional (surgida en 1930).

Algunos factores que fomentaron el dibujo satírico en Valencia, además de las publicaciones diarias de periódicos y de revistas como "La Traca", "La Chala", "El Fallero", "Pensat i Fet", "La Semana Gráfica", etc. Fue la celebración de una serie de actos culturales y celebraciones artísticas que fomentaron el arte en todas sus vertientes.

A partir de 1932, se dieron cita anualmente semanas culturales valencianas, donde participaban personalidades de la cultura, como la celebrada en julio de 1933, con la participación de Salvador Carreres, Nicolau Primitiu, Enric Soler i Godes, Eduard López Chavarri y Maximilià Thous.

Entre los mencionados con anterioridad Enric Soler, fue uno de los escritores y dibujantes relevantes en la década de los treinta, colaboró para los diarios de Castellón en "La Provincia Nueva" y en el "Heraldo de Castellón".

Dentro de la actividad polifacética de algunos artistas valencianos que alternaron el dibujo con la pintura, esta la de insertar en algunas ocasiones, a los personajes retratados en los cuadros gestos y trazos que más bien se podrían considerar caricaturas. Tal es el caso de Ismael Blat, José Benlliure, Sorolla, Sabater, Eduardo Muñoz y Antonio Vercher.

Otro hecho reseñable fue la celebración de salones de humoristas que sirvieron para realzar el valor de la caricatura. En España se celebraron varios certámenes desde que en el año 1907 se organizó el primero por Filiberto Montagud.

La temática en la caricatura de la II República

Pero quizá una de las aportaciones más significativas de este trabajo de investigación y que comprende el período de 1931 a 1939 sea el destacar la clasificación temática de las publicaciones periódicas y la permanencia de dos estilos diferenciados con rasgos propios.

Las **cuatro temáticas** más significativas del dibujante en Valencia son: **la caricatura política, deportiva, taurina** y la que denominaremos la caricatura de **artistas**.

Por **caricatura política** entendemos aquellas imágenes gráficas de contenido satírico en

donde se intenta criticar la situación social, teniendo en cuenta en algunos casos, la ideología política del artista. Desarrollándose con más fuerza durante la Guerra Civil española.

La caricatura política valenciana se formó en torno a una serie de dibujantes, que podemos considerarlos como más representativos de este género. Entre ellos, Luis Bagaría, Cabanes, Carnicero, Manuel Sánchez del Arco, Luis Dubón, Emilio Panach y José Soriano, entre otros.

En cuanto a la **caricatura deportiva**, se recogieron en los dibujos aspectos de los certámenes deportivos. Unas veces se plasmaron caricaturas personales y, otras, escenas de partidos y jugadas que se tomaban de apuntes del natural.

Entre los que mejor plasmaron la caricatura deportiva en Valencia estuvieron Alamar, Juan Masiá y Tormo Monzó.

El éxito de los espectáculos taurinos aumentó el interés de algunos dibujantes a utilizar como tema preferente la **caricatura taurina**. Los caricaturistas más significativos de este género fueron Ricardo García, Juan Pérez del Muro, Fresno, Enrique Pertegás, Manolo Garrido y Francisco Galván.

La **caricatura de artistas** fue esbozada por la mayor parte de dibujantes. Hace referencia a la representación de personajes de la vida cultural, como pintores, escritores, músicos, etc. Dentro de este tema publicaron dibujos, Ricardo Fuente, Luis Bagaría, Juan Masiá, Pérez del Muro, Max Aub, Román Bonet y Manolo González Martí.

Las diferentes poéticas de la caricatura valenciana

Para definir los trazos estilísticos propios de la caricatura valenciana de 1931 a 1939, deberemos tener en cuenta las diferentes tendencias artísticas que durante ese tiempo se produjeron en España y en concreto en Valencia.

La presencia en nuestra península desde principios del siglo XX de los movimientos vanguardistas europeos, Cubismo, Dadaísmo, Expresionismo, Surrealismo, etc. y de estilos como el Art-Decó. Así como la permanencia en Valencia de un arte regionalista y de un Modernismo que adquirió características propias fueron creando una serie de rasgos que posteriormente fue utilizado por los dibujantes. También hay que tener en cuenta el predominio de un Realismo apegado a las tradiciones populares y el empleo de temas históricos y costumbristas.

Por otro lado, tenemos la evolución socio-política que marcó en los caricaturistas dos etapas decisivas, el ciclo de la II República de 1931 a 1936 y el desarrollado durante la Guerra Civil española de 1936 a 1939, donde el artista pasó de ser un observador de la realidad a partícipe activo.

Todos estos planteamientos fueron determinando una serie de rasgos propios en los dibujantes satíricos que nos han permitido apreciar y simplificando necesariamente la cuestión dos grandes tendencias: **La vanguardista** que se desarrolló con sus diferentes particularidades en el primer tercio del siglo XX, e influyó de alguna manera en los dibujantes. Y **la tradicionalista** con claras connotaciones realistas y costumbristas. Esta segunda tendencia de marcado carácter realista, la hemos dividido en dos períodos, a los que corresponden dos realismos diferenciados. El **realismo tradicional** que convivió con las vanguardias artísticas de 1931 a 1936 y que reflejó la manera de hacer del siglo XIX con un dibujo galante, festivo e histórico. El **realismo crítico** que abarcó de 1936 a 1939, acentuándose el dibujo satírico de corte populista.

Ambos planteamientos pueden tomarse como puntos de partida para la interpretación formal de la caricatura valenciana, durante la década de los treinta. Pero nunca pretendo aceptarlo como algo inamovible ni mucho menos definitivo.

Tendencia vanguardista

En la inclinación vanguardista he analizado algunas características significativas de estas

corrientes. Para encontrar rasgos formales en los dibujos profundizaremos en el trazado, la valoración lineal y el claroscuro.

Pasando al análisis estilístico de las caricaturas, y si planteásemos qué dibujantes estuvieron dentro del cubismo tendremos que valorar aquellas formas gráficas en donde domina el plano y la distorsión del espacio, así como los diferentes puntos de vista sin atender al retrato de carácter realista. Algunos artistas que podemos clasificarlos dentro de este estilo son Joseantonio, Cabanes y Sánchez del Arco.

El estilo expresionista se caracteriza por la utilización gestual y los contrastes fuertes. Frente a la racionalidad tendremos la intuición. Los dibujos los identificamos por trazos quebrados y rápidos. Resaltaron los dibujantes Gori Muñoz, Luis Dubón y Ramón Puyol. Estos artistas combinaron algunos de estos rasgos con el realismo desarrollado de 1931 a 1939. Mientras Ernesto Guasp alternó la inclinación expresionista con el cubismo y junto a Ricardo Fuente, de la misma manera, algunos rasgos surrealistas.

Las diferentes manifestaciones no se dieron aisladas, ni mucho menos en estado puro. Así lo más normal, es que se puedan detectar la coexistencia de rasgos distintos.

Tendencia tradicionalista

En la tendencia tradicionalista hemos incluido a aquellos artistas que realizaron parte de su producción influidos por conceptos academicistas. Estos dibujantes consideraron el arte como medio de propaganda ideológica, sobre todo a partir de 1936, tomando el dibujo satírico como vía de expresión y de comunicación de masas.

Para la clasificación de los artistas hemos tenido en cuenta los aspectos formales, temáticos y simbólicos.

El **realismo tradicional** se desarrolló junto con algunas formas surrealistas, con la pintura de historia y con cierta crítica a la modernidad. Esta última se fomentó en Valencia a partir de 1927 y retomó temas clásicos de la cultura popular. El estilo de los dibujantes que correspondieron a esta primera etapa, estuvieron sujetos además al tipismo regional, sin olvidar que algunas manifestaciones como el Art-Decó influyeron en el carácter decorativo de ciertas ilustraciones y viñetas. Dentro del realismo tradicional valenciano destacaremos las aportaciones de Barreira, Pérez del Muro, Juan Masiá, José Mateu, José Soriano, Enric Soler i Godes, Tormo Monzó y Antonio Vercher.

El **realismo crítico** se desarrolló con enorme vigor en la etapa de la Guerra Civil. El artista tomó conciencia de la situación política y social en que vivía, adquirió conocimientos de las vanguardias europeas y utilizó los nuevos modelos de expresión gráfica como la ilustración y el cartelismo, así como el dibujo satírico como medio de protesta. En este estado de cosas, la caricatura surgió con fuerza, tomando relevancia la caricatura política. El dibujante hizo uso de un lenguaje emblemático: el barroquismo temático, caracterizado por dibujos cargados de símbolos y lemas, llenó las páginas de periódicos y revistas. Entre los dibujantes más significativos tenemos a Carnicero, Luis Dubón, Menda y Ramón Puyol. La mayor parte de ellos venían publicando caricaturas desde el primer tercio del siglo XX, pero la conciencia crítica se manifestó con más fuerza en esta segunda etapa.

Tratado práctico de Henri Avelot

La primera pregunta a plantear, es: ¿qué sentido tiene la aplicación de un método de análisis de la caricatura?. Creemos que para conocer la fisonomía humana e interpretarla por medio de la caricatura, la utilización de un método de trabajo contribuye a su comprensión y justificación.

El tratado de Avelot fue coetáneo de la caricatura como manifestación gráfica en el primer tercio del siglo XX. También recoge ideas acerca de la caricatura deformativa planteadas por

Léandre. Así como reflexiones acerca de las leyes de la fisonomía, con teorías de Lavater, Mathias Duval, Bologné y Toppfer. De la misma manera los dos métodos de retrato-caricatura, la manera amplificativa y la manera simplificativa. Por último estudia la fisonomía del hombre comparada con la de los animales y que es tratada por Charles Le Brun, Grandville, Caran D`Ache y Benjamín Rabier.

Caricatura deformativa

En cuanto a la caricatura deformativa, que es el primer punto del planteamiento de Avelot, es aquella que copia la naturaleza deformándola.

En España en la segunda mitad del siglo XIX se solían representar las celebridades con una cabeza grande sobre un cuerpo pequeño, esto es lo más aproximado a la clasificación de **caricatura deformativa**. El valenciano José Estruch fue uno de los iniciadores de esta tendencia deformativa al estilo de Cilla. Posteriormente podemos encontrar ejemplos en dibujantes como Fuente, Ernesto Guasp o Juan Masiá que ejecutaron diversas caricaturas para "El Mercantil Valenciano" en la década de los treinta. También Emilio Panach y Tormo Monzó practicaron este estilo en el periódico "Las Provincias".

Manera amplificativa y manera simplificativa

Dentro del estudio de la fisonomía, Henri Avelot planteó dos métodos del retrato-caricatura, que son la manera **amplificativa** y la manera **simplificativa**. En la primera de ellas se exagera del dibujo inicial aquello que no resulta ordinario, se agrandan o se reducen las imperfecciones. En esta orientación estuvieron algunas caricaturas de los valencianos Luis Dubón y Manolo González Martí. En la tendencia simplificativa se simplifican los rasgos del personaje dibujado. Dentro de ella podemos considerar a algunos artistas como Max Aub, Luis Bagaría, Manolo Galván, Juan Masiá y Tormo Monzó.

La fisonomía del hombre comparada con la de los animales

Otro aspecto que trató Avelot acerca de la fisonomía, fue la apariencia que toma el hombre en relación con los gestos de animales. Así como confirió a algunos animales atributos humanos. Estos datos son recogidos en algunas ocasiones por los dibujantes dando a sus personajes aspectos y apariencia de animales. Los dibujos de Luis Bagaría nos hacen reflexionar sobre la relación hombre-animal y su comportamiento ante la sociedad. Dio al león atributos humanos y lo convirtió en el símbolo de la potencia nacional. El artista valenciano Luis Dubón que sintió gran admiración por este animal, empleó también el emblema del león para criticar el sistema político y social, como podemos observar en la publicación para "El Mercantil Valenciano" de 1937. Otros dibujantes que practicaron esta manera de hacer fueron Carnicero, Emilio Panach y Joseantonio.

Mª ANGELES VALLS VICENTE