

IRONIAS DEL CÁNCER

18 realidades del cáncer con 18

Ilustraciones sobre las vivencias de un cáncer como adolescente

Autora: Ginebra Huertas Kindler Von Knobloch

ginebrahkvk@gmail.com

Tutor:

Eduardo Arroyo e.arroyo.prof@ufv.es

Universidad Francisco de Vitoria

Facultad de Comunicación

Grado en Bellas Artes

Curso 2023/2024

Convocatoria Extraordinaria

Resumen

Ironías del cáncer es un proyecto artístico en el que se explora la fusión de los géneros de la ilustración y la comedia a través del humor gráfico en una serie de 18 dibujos para hablar de un tema sensible como es el cáncer en la adolescencia. El proyecto relata de forma autobiográfica la experiencia de la artista ante esta enfermedad. Tiene como objetivo ilustrar algunas de las vivencias que se viven durante la enfermedad para acompañar a quienes lo están padeciendo y su entorno. El fin de este proyecto es encontrar un lenguaje que se adecue a la edad del paciente adolescente y crear un idioma visual con el que se sientan identificados. La ignorancia e incertidumbre puede ser causa de grandes miedos, sobretodo en esta enfermedad “tabú” que cada vez está más presente en nuestra sociedad.

Palabras clave

· cáncer
adolescente · autobiográfico · ilustración ·
· humor · exposición ·

Abstract

Ironies of cancer is an artistic project that explores the fusion of the genres of illustration and comedy through graphic humor in a series of 18 drawings that talk about a sensitive topic's such as cancer during adolescence. The project narrates autobiographically the artist's experience with the disease. Its objective is to illustrate some of the experiences experienced during the disease to accompany those who are suffering from it and those surrounding them. The purpose of this project is to find a language that suits the age of adolescents ongoing the disease and create a visual language with which they feel identified. Ignorance and uncertainty can be the cause of great fear, especially in this “taboo” disease that is increasingly present in our society.

Key words

· adolescents ·
· cancer · autobiographical · illustration ·
· humor · exhibition ·

Índice

Introducción

1. Objetivos y Metodología
2. Estado de la Cuestión
  - 2.1 Los adolescentes, su contexto actual y cómo interfiere un diagnóstico de cáncer
    - 2.1.1 El cóctail Molotov que es la adolescencia: análisis de un adolescente
    - 2.1.2 Adolescentes en el contexto actual
    - 2.1.3 Las consecuencias de juntar cáncer y adolescentes (en la misma frase)
  - 2.2 Tomarse el drama con humor: acercamiento al fenómeno del dibujo humorístico contemporánea
    - 2.2.1. La importancia de tomarse el drama con humor
    - 2.2.2. El humor en el arte contemporáneo
    - 2.2.3. Referentes del dibujo humorístico contemporáneo
  - 2.3 El arte de estar enfermo
    - 2.3.1. Contexto artístico de la representación de la enfermedad en la actualidad
    - 2.3.2. Vivencias de la enfermedad representadas a través de la ilustración humorística
3. Desarrollo
  - 3.1. Propuesta personal
    - 3.1.1. Mi cáncer
  - 3.2. Desarrollo creativo
    - 3.2.1. Planteamiento escenas
    - 3.2.2. Estética
    - 3.2.3. Ilustraciones
4. Análisis de Resultados

4.1. Descripción del proyecto

4.2. Obra Final

4.3. Esquema de exposición

5. Conclusiones

6. Bibliografía

Introducción

La pregunta recurrente que enfrenta todo artista es: ¿Cuál es tu historia? ¿Qué tienes tú en particular que ofrecer? En mi caso, esta historia fue la experiencia de padecer y superar el cáncer a los 18 años, justo antes de comenzar la universidad. El proyecto artístico *Ironías del cáncer* fusiona mi desarrollo artístico y personal durante estos últimos cinco años de carrera, abordando los problemas que viví como paciente, he identificado como diseñadora y transmito hoy como artista. Las áreas en las que considero que puedo contribuir de manera significativa se sintetizan en cuatro aspectos principales.

El primero se relaciona con el tabú y la falta de comprensión social sobre la enfermedad. Existen percepciones erróneas que pueden ser perjudiciales tanto para los pacientes como para quienes los rodean. Ejemplo de ello, es la suposición equivocada de que, después de superar la enfermedad, uno vuelve a su vida sin problemas. En realidad, el proceso de reintegración social es complejo y requiere tiempo. Para los adolescentes, este período es aún más desafiante debido a los grandes cambios que experimentan, como iniciar una nueva etapa universitaria o conocer nuevas personas, lo cual puede aumentar sus inseguridades.

El segundo es la existente necesidad de personalizar la atención de los pacientes adolescentes de acorde a su edad. En el ámbito hospitalario, el trato hacia estos pacientes tiende a infantilizarlos o a forzarlos a asumir una posición adulta prematuramente, sin considerar que se encuentran en un punto crucial de su desarrollo con características muy específicas. Por lo tanto, resulta esencial redirigir el discurso en torno a los jóvenes enfermos utilizando un enfoque con el que se identifiquen.

En tercer lugar, retomando el tema del tabú asociado al cáncer, se ha observado que lo más beneficioso para mi familia y para mí fue conocer las experiencias de otras personas que habían enfrentado la enfermedad, lo cual nos permitió anticipar los desafíos y prepararnos adecuadamente. La falta de diálogo sobre la enfermedad puede interpretarse como un intento de eludir el miedo asociado a ella; sin embargo, este desconocimiento genera el efecto contrario. El intercambio de experiencias vividas contribuye significativamente a afrontar la enfermedad al proporcionar un sentido de comunidad y validar las emociones. Personalmente, encontrar testimonios de individuos de mi misma edad fue de gran ayuda, y según tengo entendido, mi experiencia también ha sido útil para otros. Por esta razón, considero esencial utilizar el arte como medio para comunicar estas vivencias y acompañar al mayor número de personas posible.

En último lugar, el humor desempeñó un papel crucial en mi proceso de recuperación e influyó positivamente en mi entorno. Ser capaz de reírse de uno mismo en ciertos momentos fue necesario para aliviar la situación. Aunque se debe emplear con precaución, el humor tiene un poder significativo en situaciones difíciles como esta. Por lo tanto, este trabajo explora las posibilidades artísticas del humor en la enfermedad.

Considerando estos aspectos, propongo un proyecto artístico que aborde la enfermedad en los adolescentes a través del dibujo humorístico. Este proyecto se centra en analizar cómo otros artistas han tratado la enfermedad y cómo el arte utiliza el humor para enfrentar el drama, con el objetivo de crear un lenguaje visual que conecte con los jóvenes y les brinde apoyo. A nivel personal, este proyecto marca el fin de un proceso de sanación, cerrando así un capítulo importante en mi vida.

1. Objetivos

Desarrollar un proyecto artístico que muestre lo que es vivir un cáncer en la adolescencia de forma sincera, a través del humor, para acompañar a quienes lo están viviendo.

Investigar sobre la etapa de la adolescencia, el lenguaje de la juventud actual y las dificultades a las que se enfrentan con un diagnóstico de cáncer buscando garantizar que el proyecto sea relevante.

Explorar el uso del humor para abordar temas delicados y su potencial terapéutico.

Analizar el uso del humor en el arte contemporáneo y la capacidad del dibujo humorístico para tratar temas sensibles de manera accesible.

Examinar el discurso artístico sobre la enfermedad a lo largo de la historia y la obra artística en el campo de la ilustración humorística.

Canalizar la experiencia propia vivida con el cáncer en una obra plástica.

Generar un lenguaje visual con el que los pacientes oncológicos adolescentes se sientan identificados y puedan usar para explicar lo vivido.

Crear una obra en la que los pacientes oncológicos adolescentes se reconozcan y les ayude a validar sus emociones y su sentimiento de pertenencia.

Romper los tabúes sociales asociados al cáncer mediante una narrativa visual que emplee el humor.

Metodología

En la metodología teórica se investigará sobre los tres principales temas para llevar a cabo el proyecto: la situación actual de los pacientes oncológicos adolescentes en la era digital, el uso del terapéutico del humor en el arte contemporáneo de la ilustración, y el contexto artístico actual de la enfermedad del cáncer.

Para ello, se recurrirá a textos de psicología y artículos médicos de fuentes como la Clínica Mayo, la Asociación Española Contra el Cáncer, *The American Cancer Society*, y *The American Society of Clinical Oncology*, que abordan la situación actual de los pacientes oncológicos. Se investigarán los efectos psicológicos y sociales del cáncer en los pacientes adolescentes y se demostrará la necesidad que existe de personalizar el apoyo que reciben estos pacientes.

Se investigará el papel del humor en el ámbito terapéutico y sus beneficios para tratar temas delicados, revisando estudios médicos. Se llevará a cabo una investigación sobre proyectos artísticos que utilizan el humor para abordar problemáticas sociales, ejemplificado mediante proyectos artísticos relevantes.

El proyecto artístico se centrará en la ilustración humorística, utilizando como referencia obras de artistas que emplean

este género para concienciar y enfrentar problemáticas actuales. Además, se llevará a cabo un repaso histórico del discurso artístico sobre la enfermedad, ejemplificado con obras de distintos registros.

En el panorama de la ilustración humorística se investigarán los recursos que se utilizan, enfocándose en la simplificación de formas y el uso de la comicidad para tratar temas serios. Se seleccionarán ilustradores como Brian Fies, conocido por su obra *Mom's Cancer*, Marisa Acocella Marchetto y su obra *Cancer Vixen* y Josune Urrutia para tomar como referencia.

Por último, se presentarán las conclusiones extraídas del estado de la cuestión para iniciar el proyecto artístico personal. Se crearán *moodboards* para la inspiración de escenas y estilos. A continuación, se realizarán bocetos y pruebas experimentales con diversas técnicas de ilustración digital y manual. Se observará cómo se relacionan los diferentes elementos visuales y su efectividad en la comunicación del mensaje. Se investigarán diferentes formas de presentación para exhibir las ilustraciones.

2.Estado de la cuestión

El estado de la cuestión se divide en tres apartados: en primer lugar, se hablará de la adolescentes en la era actual y cómo les afecta una enfermedad como el cáncer. A continuación, se realizará una investigación sobre los beneficios terapéuticos del humor y como se emplean en el arte contemporáneo profundizando en el género de la ilustración humorística. En el tercer y último lugar, se revisará el discurso artístico entorno a la enfermedad y cómo se ha empleado el humor, revisando las obras gráficas de tres artistas.

2.1. Los adolescentes, su contexto actual y cómo interfiere un diagnóstico de cáncer

La atención y las ayudas a los pacientes oncológicos suelen dividirse en dos grandes categorías: pacientes infantiles y adultos. Sin embargo, se deja de lado a un sector de la población mundial que representa el 16%: los adolescentes¹. Este grupo social es muy delicado debido a los cambios a nivel físico y mental que se experimentan durante este periodo. A esta situación se le añade una enfermedad tan grave como el cáncer, que afecta a todos los aspectos de la vida de quienes lo padecen. Por ello, se considera que requieren una atención focalizada en sus necesidades específicas.

A continuación, se analizarán las características que definen a los adolescentes y los cambios a los que se enfrentan, para determinar si existe la necesidad de diferenciarlos de otros colectivos. Asimismo, se examinará en detalle el efecto que tiene la enfermedad del cáncer en esos cambios físicos y mentales, y en la vida del adolescente en general.

2.1.1El cóctel Molotov que es la adolescencia: análisis en profundidad

La adolescencia, según la Academia Americana de Pediatría, es el periodo de edad comprendido entre los 11 y los 21 años, aunque también se suele incluir en este grupo a los "jóvenes adultos". Este periodo se describe como crítico en el desarrollo de una persona debido a los grandes cambios esenciales que ocurren a nivel biológico, cognitivo, emocional y social en transición a la adultez. Se destaca la importancia de este sector de la población debido a las necesidades únicas y el cuidado especial que requieren². Entre sus recomendaciones para mejorar la salud de los

---

¹ UNICEF (2022). *Adolescents*. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. [En línea]. Disponible en: <https://data.unicef.org/topic/adolescents/overview/> (28/1/2024)

² ALDERMAN, Elizabeth M. BREUNER, Cora C. (Diciembre 2019). *Unique Needs of the Adolescent*. DOI:

adolescentes, se enfatiza la importancia de contenido que aborde específicamente las necesidades de estos³.

Las etapas evolutivas de la adolescencia se pueden dividir en cuatro fases:

La primera es la independencia de las figuras paternas. El adolescente necesita alejarse de quienes han conformado su identidad hasta el momento, sus padres, para conformar la suya propia. Esta fase se caracteriza por ser aquella en la que el adolescente "no hace caso", ya que se encuentra en un periodo de búsqueda. En este momento necesitan un entorno seguro, que escuche y que entienda, para poder conformar al adulto que será⁴. En esta fase se desarrolla la corteza prefrontal del cerebro, la cual, según explica la psiquiatra Marian Rojas Estapé, es la encargada de "la resolución de problemas, de la atención, de la concentración, el control de impulsos; es el núcleo neurálgico de la fuerza de voluntad, la que nos ayuda a posponer las recompensas", esencial en la configuración del individuo⁵.

La segunda fase es el momento evolutivo donde se desarrolla la aceptación de la imagen corporal. El adolescente prueba distintos estilos que generalmente confrontan con los de sus tutores. Este periodo es muy peligroso, ya que un incorrecto desarrollo por el cual el adolescente no se acepte puede tener como consecuencia problemas de autoestima o trastornos de la conducta alimentaria en el futuro⁶.

La tercera fase es la integración en la sociedad a través de un grupo. Durante esta fase, el adolescente busca encajar en un círculo de amigos. Pasada esta etapa, ya no necesitará tanto ese grupo, transformándose en una relación más íntima consigo mismo. Si, por el contrario, esta relación con un colectivo no se lleva a cabo, podrá tener como consecuencia una relación negativa con uno mismo⁷.

Finalmente, en esta cuarta y última fase, la identidad se termina de consolidar. A lo largo de la vida, la identidad puede ir modificándose, aunque será en una medida mucho menor⁸.

Analizadas las fases evolutivas que suceden a nivel mental en el desarrollo del adolescente, se puede entender la importancia de este periodo, puesto que los cambios mencionados son vitales para conformar la identidad de la persona.

2. 1. 2 Adolescentes en el contexto actual

<https://doi.org/10.1542/peds.2019-3150> [Consultado el: 20 de enero de 2024]. Pp. 1.

³ *Ibidem*, p. 6.

⁴ Sanz, Y. (Presentadora). (2022, 25 septiembre). Construcción de la identidad en la adolescencia. (Núm. 94) [Episodio de podcast de audio]. En *Somos Estupendas*. Somos Estupendas. Disponible en: <https://sosomestupendas.com/construccion-de-la-identidad/>

⁵ ROJAS ESTAPÉ, M. (Presentadora). (2023, 3 abril). El Efecto de TikTok en nuestro cerebro. (Núm. 2) [Episodio de podcast de audio]. En *El Podcast de Marian Rojas Estapé*. Disponible en: <https://open.spotify.com/episode/ORDsFFQIk0XLSmmmlIGtUh?si=hA9Wl43lR2O9-EJKcg6WtA>

⁶ Sanz, Y. (Presentadora). (2022, 25 septiembre). Construcción de la identidad en la adolescencia. (Núm. 94) [Episodio de podcast de audio]. En *Somos Estupendas*. Somos Estupendas. Disponible en: <https://sosomestupendas.com/construccion-de-la-identidad/>

⁷ *Ibidem*

⁸ *Ibidem*

En los últimos años el mundo ha cambiado por completo debido a los avances en la tecnología y las Redes Sociales suponiendo un cambio también en nuestros hábitos. Ejemplo de ello son los teléfonos móviles quienes han pasado de ser un elemento de comunicación de uso puntual a ser fundamental en el desarrollo de las actividades diarias. En 2024 el número de población con un smartphone ha alcanzado los 4.884 millones (Fig. 1), un incremento del 383% desde 2014 y que se estima seguirá creciendo hasta alcanzar la cifra de 1.5 mil millones de usuarios, casi 1/7 de la población mundial⁹. Junto a estos accesorios tecnológicos han evolucionado sus funciones, entre las que destacan las aplicaciones de redes sociales que es de las actividades digitales más populares a nivel mundial. En 2023 su tasa global de uso era del 59%, con una media de 151 minutos al día¹⁰ (Fig. 2).

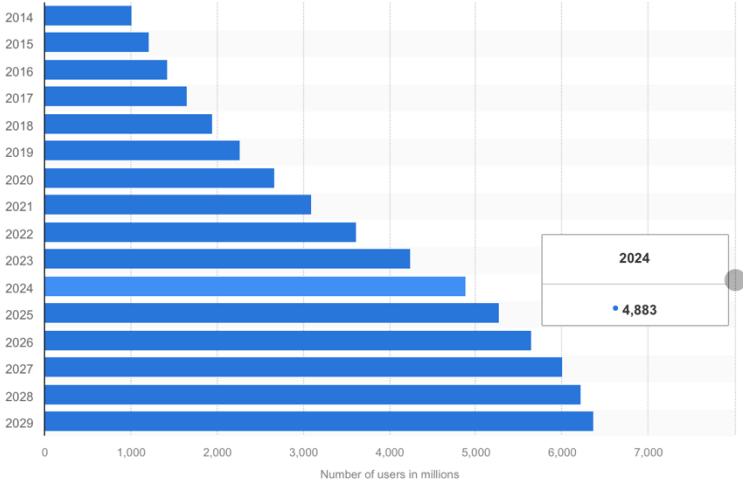

Fig. 1. STATISTA, *Number of smartphone users worldwide from 2014 to 2029, 2024*

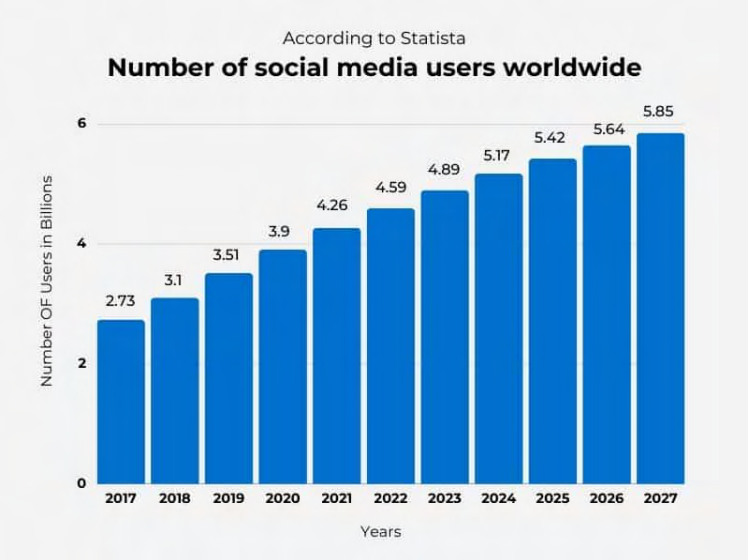

Fig. 2. STATISTA, *Number of global social network users 2017-2027, 2023*

⁹ STATISTA. (30 Enero, 2024). *Number of smartphone users worldwide 2014-2029* [Base de datos]. Disponible en: <https://www.statista.com/forecasts/1143723/smartphone-users-in-the-world>
¹⁰ STATISTA. (29 Agosto, 2023). *Number of global social network users 2017-2027* [Base de datos]. Disponible en: <https://www.statista.com/statistics/278414/number-of-worldwide-social-network-users/>

En consecuencia, esta evolución ha tenido efecto directo entre sus consumidores y sus costumbres, siendo en gran parte los adolescentes. Un estudio de 2021 del CENSIS revelaba un incremento del uso de los smartphones entre los adolescentes del 95%, concretamente más de 3 horas en el 46% de los casos. De todo ese tiempo de uso, más de la mitad (59%) es para acceder a Internet, concretamente a las redes sociales: Instagram (72%), TikTok (62%) y Youtube (58%)¹¹. Al tratarse de grandes cantidades de tiempo y una etapa decisiva, el contenido que consumen en estas plataformas tiene una gran repercusión en el forjamiento de su identidad.

Las redes sociales son para los adolescentes un espacio en el que poder de expresarse, conectar con otros compañeros, aprender sobre temas de interés permitiendo el acceso rápido a información y fomentando comunidades de interés compartido¹². Los temas más populares en estas redes sociales son la moda, el cuidado estético, estilo de vida, viajes y comidas entre otros.

La integración de la imagen a los medios digitales es una característica que ha supuesto un cambio cultural pues ha sido la raíz de esta que la imagen ha cobrado un papel fundamental. Aunque predomina la importancia de la imagen, ha surgido una combinación entre el lenguaje verbal y visual por medio de los mensajes. Este medio se ha vuelto el predominante en nuestra interacción humana imperando el lenguaje visual por el verbal.

En nuestra cultura, la imagen tiene más influencia que la palabra, ya que adquiere un poder cognitivo significativo que complementa al lenguaje verbal. Esta convergencia entre el lenguaje verbal y visual ha dado lugar a una nueva forma de comunicación que predomina entre la mayoría de la población, especialmente en las redes sociales y plataformas utilizadas con frecuencia como son Facebook, Twitter, WhatsApp e Instagram, entre otras. Respecto al lenguaje visual de los *emojis*, *stickers*, *GIFs* y *memes*, es un mecanismo de comunicación con gran peso humorístico.

Sin embargo, las redes sociales también están teniendo efectos negativos en los adolescentes como el "miedo a perderse algo" (*FOMO*, por sus siglas en inglés)¹³, ansiedad, y problemas de autoestima debido a la constante comparación social.

Estos estudios ponen en situación el contexto de los adolescentes actuales, su forma de comunicarse, sus debilidades y ventajas respecto a generaciones pasadas, permitiendo una mayor comprensión del adolescente. El mundo ha evolucionado hacia una nueva forma de comunicación cada vez más presente entre las nuevas generaciones. Es por ello que para crear un lenguaje adaptado hace falta ser capaz de empatizar con su situación, entender sus intereses, su forma de comunicarse y sus preocupaciones. Comprender este contexto permite conocer al paciente oncológico adolescente ya que nos aporta un análisis del sujeto antes de la enfermedad, al final el paciente, aunque esté enfermo sigue siendo un adolescente.

---

¹¹ Bozzola, E., Spina, G., Agostiniani, R., Barni, S., Russo, R., Scarpato, E., Di Mauro, A., Di Stefano, A. V., Caruso, C., Corsello, G., & Staiano, A. (2022). The Use of Social Media in Children and Adolescents: Scoping Review on the Potential Risks. *International journal of environmental research and public health*, 19(16), 9960. DOI: 10.3390/IJERPH1916996

¹² CLÍNICA MAYO (2024). *Teens and social media use: What's the impact?* Tween and teen health. [En línea]. Disponible en: <https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/tween-and-teen-health/in-depth/teens-and-social-media-use/art-20474437> (30/1/2024)

¹³ Przybylski, A. K., Murayama, K., DeHaan, C. R., & Gladwell, V. (2013). Motivational, emotional, and behavioral correlates of fear of missing out. *Computers in Human Behavior*, 29(4), 1841–1848. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2013.02.014>

2. 1. 3 Análisis de la enfermedad del cáncer: consecuencias de juntar el cáncer y la adolescencia

La enfermedad del cáncer es una de las principales causas de muerte en el mundo, solo en los Estados Unidos son diagnosticados anualmente a unos 70.000 adolescentes y jóvenes adultos, y en Europa entre 50.000 y 70.000¹⁴. Gracias al desarrollo de la medicina las tasas de supervivencia cada vez son más altas, casi el 90%¹⁵, aunque sigue siendo una enfermedad que afecta radicalmente la vida de quien lo padece o ha padecido.

(La enfermedad) “Conlleva un gran impacto emocional tanto para el menor como para el resto de los miembros de la familia, debido a la gravedad que supone, la agresividad de sus tratamientos y la inseguridad sobre su pronóstico”¹⁶.

Tradicionalmente al grupo de pacientes que conforman los adolescentes y jóvenes adultos se dividía entre el área oncológica infantil, focalizada en pacientes de entre 0 y 14 años, o en la de adultos que engloba todas las edades hasta la vejez. El discurso sobre la enfermedad y las terapias también han estado focalizadas en esos dos grupos de edad, lo que deja a los adolescentes y jóvenes adultos fuera del discurso, en <<tierra de nadie>>¹⁷. Afortunadamente esta tendencia está cambiando al haber sido reivindicado tanto por asociaciones de pacientes como por el personal sanitario. Piden tratamientos y áreas específicas para este colectivo con el fin de evitar el aislamiento social de los pacientes y cumplir de forma más eficiente con sus necesidades.

Por otro lado, los adolescentes están implementando los nuevos hábitos que han generado las nuevas tecnologías haciendo uso de estas para dar a conocer la realidad de la enfermedad y darse apoyo mutuo. Estudios demuestran que la narración autobiográfica de vivencias sobre la enfermedad ayuda a los pacientes, ya sea compartiendo en primera persona o conociendo las vivencias de terceros¹⁸. Con este fin las redes sociales son una herramienta muy útil ya que vuelve más accesible el contacto con estos perfiles además de brindar un portal perfecto para la difusión de información, ejemplo de ello es la cuenta de Instagram *The Cancer Patient* (@thecancerpatient). Esta cuenta ha generado una comunidad de pacientes y expacientes oncológicos de 106 mil seguidores que interactúan de forma activa en las discusiones sobre las realidades de la enfermedad.

Pero esta información no solo le está resultando útil a los pacientes, también los equipos médicos están obteniendo información experiencial de calidad por parte de quienes viven la enfermedad en primera persona, permitiéndoles conocer mejor los efectos de los tratamientos.

Otro ejemplo del beneficio de este medio es la humanización de la enfermedad con ejemplos reales que cuentan su día a día. Personas como la influencer Elena Huelva (@elenahuelva02) (Fig.

---

¹⁴ Sapiña, L; Domínguez, M; (2021). “El humor como estrategia de comunicación en jóvenes adultos con cáncer: un análisis de case en Instagram”. En *Comunicación y promoción de la salud en la era digital*. Terrón Blanco, J.L; Peñafiel, C; Catalán, D; Ramos Rodríguez, M (Ed.). Madrid: Dykinson, S.L. Pp. 139-159.

¹⁵ Instituto Nacional del Cáncer (2021). *El cáncer en los niños y adolescentes*. [En línea]. Disponible en: <https://www.cancer.gov/espanol/tipos/infantil/hoja-informativa-ninos-adolescentes>

¹⁶ AECC (2021). Curso de voluntariado de apoyo a pacientes menores hospitalizados.

¹⁷ Bleyer, A; Barr, R; Hayes-Lattin, B; Thomas, D; Ellis, C; Anderson, B. (2008). “The distinctive biology of cancer in adolescents and young adults”. *Nature Reviews Cancer*, 8 (4). P. 288-298. <https://doi.org/10.1038/nrc2349>

¹⁸ Sapiña, L *Op. Cit.*, p. 142

3) o Pablo Ráez (@srraez) (Fig.4), o el tiktoker Carlos Sarriá (@charlriieeee) (Fig. 5) se han vuelto la cara visible de la enfermedad de esta generación donde el humor y el positivismo va de la mano de escenas humanas.

Fig. 3 Elena Huelva @elenahuelva02. Fig. 4 Pablo Ráez @srraez. Fig. 5 Carlos Sarriá @charlriieeee

A nivel cultural, los referentes más representativos de los adolescentes sobre esta enfermedad son los personajes de Augustus y Hazel de la novela romántica éxito en ventas *The Fault in Our Stars* de John Green y su versión cinematográfica (Fig. 6), el personaje de Samantha Jones de la icónica serie *Sex and the City* quien en la última temporada aparece sufriendo la enfermedad (Fig. 7), y a nivel nacional los personajes de la serie televisiva *Pulseras rojas* que aborda la vida cotidiana de un grupo de niños y adolescentes que coinciden en la zona de Pediatría de un hospital (Fig. 8). Además de estos ejemplos existen muchos otros relevantes, sin embargo, estos son algunos de los más representativos.

Fig.6 libro *The Fault in Our Stars* de John Green (2012) y la película con el mismo título dirigida por Josh Boone (2014).

Fig. 5 escena de la serie televisiva *Sex and the City* (1998- 2004), episodio 16 “*Out of the frying pan*” de la temporada 6.

Fig. 6 imagen de la serie televisiva *Pulseras rojas* (2011-2013).

2.2. Tomarse el drama con humor

Tomarse el drama con humor es importante, y más en una enfermedad como el cáncer. Diversos estudios hablan del efecto positivo del humor como mecanismo para poder afrontar el diagnóstico, además de ayudar a crear un vínculo con otros enfermos y mejorar la comunicación. El humor ayuda con la relajación generando bienestar a los pacientes y a su entorno. Concretamente recursos como la ironía y la exageración dejan tratar temas complicados de una manera fresca, ligera y sincera, que de otro modo no se podrían tratar. El humor gráfico se vale de estos recursos para plasmarlos de una forma visual comprensible, llegando a un público más amplio.

En este apartado vamos a explorar la importancia del humor para tratar temas delicados como son las enfermedades físicas o mentales tanto a nivel terapéutico como método de transmisión de información. Haremos un repaso de los distintos tipos de humor, centrándonos en el humor gráfico y algunos referentes de este campo.

2.2.1. La importancia del humor en el ámbito terapéutico

“El humor es un potente fármaco (...). La risa no me quita los dolores (...), no me hace saltar de la cama, pero es la banda sonora de mis fracasos diarios y me ayuda a digerirlos”.

- Paciente de cáncer

El humor es un factor fundamental en nuestras vidas. Un adulto se ríe una media de 18 veces al día, es un rasgo que se estima vuelve más atractiva a una persona y ayuda a elevar el estatus social, además de la popularidad. Está asociado con habilidades de comunicación, y se considera ayuda a mejorar la vida laboral a través del decremento de estrés y la mejora de la relación con los compañeros, entre otras. Por lo que podemos asegurar que el humor es un recurso infravalorado teniendo en cuenta los beneficios que aporta, sobretudo en el campo de la salud. Ahora analizaremos en detalle algunos de estos beneficios en lo que respecta a las emociones negativas que se pueden experimentar durante la hospitalización y los procedimientos médicos.

“Definir el humorismo en breves palabras, cuando es el antídoto de lo más diverso, cuando es la restitución de todos los géneros a su razón de vivir, es de lo más difícil del mundo”¹⁹.

- Ramón Gómez de la Serna

Como mencionado anteriormente el humor ayuda a reducir el estrés, lo que es especialmente beneficioso en casos de problemas graves de salud ya que un diagnóstico como el cáncer en primera persona, de un familiar o de un amigo, causa elevados niveles de estrés. Las preocupaciones por la sensación prolongada de peligro pueden aumentar los niveles de Cortisol (hormona del estrés) hasta en un 50% más de lo recomendable. Esta hormona de por sí no es tóxica, activa nuestro mecanismo de alerta ante los peligros y convivimos con ella a diario. Tiene un funcionamiento cíclico que baja por las noches para poder dormir subiendo a lo largo de la noche hasta las 8 de la mañana, que tiene su pico más alto al activarse con la luz. Sin embargo,

---

¹⁹ GÓMEZ DE LA SERNA, Ramón (1931). *Ismos*. Madrid: Ed. Poseidon P. 176

cuando nos intoxicamos de Cortisol nuestro cuerpo entra en una situación de alerta permanente provocando que durante largos periodos de tiempo mantenga sus fuerzas redistribuidas a los elementos fundamentales para sobrevivir. Esta situación provoca alteraciones en nuestro organismo, modificando su sistema inmune e inflamatorio, volviendo al individuo más vulnerable²⁰. Esta situación en un paciente oncológico cuyas defensas ya son bajas debido a los tratamientos que sigue es tremendamente peligrosa. Es por ello que el humor es un método terapéutico aceptado como válido para mejorar los encuentros clínicos durante el tratamiento. Tanto es así que ha aumentado la cantidad de payasos que trabajan en hospitales y el interés por el poder terapéutico de esta como método complementario y alternativo²¹. (Fig. 7)

Fig. 7 Ilustración de payasos de hospital, posrtada del Parisian nwspaper septiembre 1908, *Le Petit*

Journal

El segundo beneficio del humor en el bienestar del paciente es la creación de lazos de conexión entre el receptor y el emisor. Cuando se utiliza el humor de manera sensible en un contexto de enfermedad, respetando la gravedad de la situación, es capaz de establecer conexiones entre el paciente, el cuidador y la familia. El Dr. Hunter Doherty Adams, más conocido como Patch Adams el médico de la risoterapia, defiende esta práctica en la medicina, como su nombre lo indica. Aboga por la risa como la verdadera medicina, incluso siguiendo procedimientos radicales como prescindir de medicamentos químicos con sus pacientes mentales. Bajo esta premisa, fundó un modelo piloto de hospital comunitario gratuito que funcionó durante 12 años, el Gesundheit Institute, donde trataron a cientos de pacientes. A pesar del cierre del hospital por falta de

²⁰ ROJAS ESTAPÉ, M. (Presentadora). (2022, 11 julio). El Cortisol. (Núm. 4) [Episodio de podcast de audio]. En *El Podcast de Marian Rojas Estapé*. Disponible en: <https://open.spotify.com/episode/7d4BE0WIWjgC76Oy6r7WBi?si=SldhicoGSWq92zXXUK2HdA>

²¹ Lopes-Júnior, L. C., Bomfim, E., Olson, K., Neves, E. T., Silveira, D. S. C., Nunes, M. D. R., Nascimento, L. C., Pereira-da-Silva, G., & Lima, R. A. G. (2020). "Effectiveness of hospital clowns for symptom management in paediatrics: systematic review of randomised and non-randomised controlled trials". *BMJ (Clinical Research Ed.)*. <https://doi.org/10.1136/bmj.m4290>

financiación, su influencia ha sido considerable, contribuyendo a la tendencia ya vigente de los payasos en los hospitales y al fomento de que voluntarios se unan a la causa, al defender que no se necesita ser un profesional para llevar alegría a los entornos de atención médica²². Comúnmente, este rol se define como el de un intérprete de emociones, cuya meta es utilizar sus habilidades de payaso para transformar el estado de ánimo del paciente de negativo a positivo. Entre los requisitos para cumplir este trabajo y ser un 'doctor payaso' se encuentran la inteligencia emocional, la empatía y el amor, ya que su objetivo es establecer un vínculo personal con el paciente²³.

Otro factor determinante de la importancia del humor es la reducción de la sensación de soledad en situaciones de enfermedad, muy comunes debido a las alteraciones en la vida diaria causadas por la enfermedad. Un ejemplo de ello es la comunidad generada en las redes sociales a través de memes o ilustraciones, concretamente en la cuenta *The Cancer Patient* en la red social de Instagram. Este es un portal donde a través de la ironía y el humor negro pacientes y expacientes comparten vivencias de la enfermedad. En la figura 7 vemos una de las publicaciones de la cuenta que usa el humor para ironizar sobre la velocidad de los trámites administrativos de los seguros para procedimientos médicos. En este caso vemos el sarcófago de una momia como símbolo de que ha pasado mucho tiempo, entrando en un escáner bajo la frase “Yo para cuando mi seguro de salud apruebe la preautorización de mis escáneres y tratamiento”. La publicación tiene una buena acogida con un total de 2450 me gusta. La figura 8 es un mensaje de agradecimiento a la cuenta por parte de uno de sus seguidores en el que dice que el perfil le dio un nuevo lenguaje con el que expresar lo que estaba viviendo durante la enfermedad del cáncer y como ayudo a que una experiencia solitaria como es la enfermedad se volviera algo comunal. Hace hincapié en que el humor de esta cuenta y saber que otros en su misma situación se reían de lo mismo la ayudaba a no sentirse solo, a pesar de que las personas que le rodeaban, las cuales denomina como ‘personas sanas’ (healthy persons), no entendieran el humor. La figura 9 es otro mensaje de uno de los seguidores, concretamente un poema, agradeciendo a la cuenta por el trabajo que hace y como esta la ha ayudado en el transcurso de la enfermedad, “me has ayudado a enfrentar lo mórbido, lo oscuro, lo aterrador. ¡¿A través de hacerme reír de ello?! Cómo lo hiciste, solo tú lo sabrás. El humor es la verdadera medicina, la medicina para el alma”.

---

²² Aprendemos Juntos (2021) V. Completa. *El poder del humor y del amor para cuidar de los demás. Patch Adams, médico y clown*. [Vídeo]. Madrid. Disponible en: <https://youtu.be/bHetWdhmxA8?si=YAvtfi9M4XpzVwR>

²³ Lopes-Júnior, L. C., Bomfim, E., Olson, K., Neves, E. T., Silveira, D. S. C., Nunes, M. D. R., Nascimento, L. C., Pereira-da-Silva, G., & Lima, R. A. G. (2020). “Effectiveness of hospital clowns for symptom management in paediatrics: systematic review of randomised and non-randomised controlled trials”. *BMJ (Clinical Research Ed.)*. <https://doi.org/10.1136/bmj.m4290>

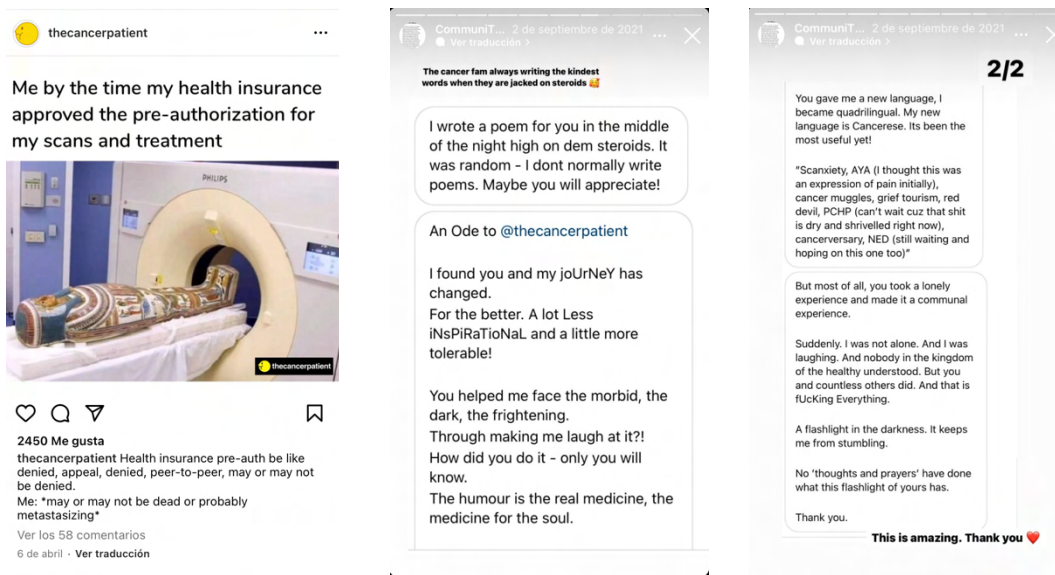

Fig. 7, 8 y 9. Publicaciones de *The Cancer Patient*, del 6 de abril 2024 y las otras dos del 2 de septiembre de 2021 respectivamente.

Basándonos en estas evidencias, podemos afirmar que el humor es un recurso altamente beneficioso para abordar temas delicados como el cáncer. No solo ayuda a establecer vínculos estrechos con los pacientes, sino que también mejora su bienestar general. Por lo tanto, considero que el uso del humor es fundamental para desarrollar un lenguaje con el que los pacientes adolescentes puedan identificarse de manera efectiva.

2.2.2. Tipos de humor:

Aunque el interés por el humor remonte a los tiempos de la antigua Grecia con la cultura teatral o los debates de los grandes maestros de la filosofía: Aristóteles, Plantón y Cicerón, aún hoy persisten diversas opiniones sobre su definición, dada su amplitud y variedad de interpretaciones. El humor puede comprenderse como un sentimiento de diversión, una reacción de risa y una inclinación a participar de manera humorística o alegre. Conceptualmente, puede ser visto como un estímulo, una respuesta o una disposición²⁴. No obstante, la definición del concepto de lo humorístico generalmente consensuada es que es aquello que provoca risa, aunque algunos aleguen que ha de haber detrás una intención de provocarla para ser considerado humorístico. Antropólogos lingüísticos analizando diferentes áreas como el folclore, la antropología, la sociología, la lingüística y la psicología han concluido que el humor es un recurso complejo porque implica muchos aspectos diferentes del pensamiento y la interacción social. Requiere que el receptor entienda lo que el emisor quiere decir con las bromas y las situaciones en las que poder hacerlas. Es por ello que la comisaria Mery Cuesta declara que el humor tiene mucho de generacional, pues responde a su contexto. En última instancia, el receptor tiene que saber como reaccionar adecuadamente ante el humor para que este sea efectivo²⁵.

²⁴ Kuczok, M. (Il.), Stwora, A. (Il.) & Świerkot, M. (Il.). (2020). *Explorations in Humor Studies: Humor Research Project*: (ed.). Cambridge Scholars Publishing. <https://elibro.net/es/ereader/ufv/122643?page=190>

²⁵ Humor absurdo. (2020, January 24). Centro de Arte Dos de Mayo. <http://ca2m.org/exposiciones/humor-absurdo>

Tal vez es debido a esta complejidad mencionada anteriormente que la escritora, periodista, ex consejera de Cultura, Turismo y Deporte, y actual concejal de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera de la Cruz dice del humor que es una de las manifestaciones culturales más variadas e inteligentes que mejor definen el carácter de un país²⁶. Partiendo de esta premisa es interesante reflexionar sobre lo que quiere decir de la sociedad actual el humor de la cultura popular: los memes, el stand-up comedy o humor en las redes sociales.

Finalmente, tenemos la función del humor como mecanismo de defensa ante situaciones amenazantes. Este humor cuando se dirige a terceros puede ser a través del humor negro y si es hacia uno mismo se llama "reírse de uno mismo". Este mecanismo según Vaillant (2000) quiere decir que es el mayor estado de salud y según Buckman (1980) el mecanismo de defensa más desarrollado y elevado²⁷. También está concebido como la posibilidad de escapar de ciertas situaciones difíciles o evitar mediante el uso del humor el enfrentamiento.

Entendidos los rasgos generales de lo que se entiende por humor, entramos a definir los distintos tipos que existen en esta tabla de los investigadores Debra Long y Arthur Graesser²⁸.

Ironía: la definición clásica mantiene que el emisor expresa unas declaraciones cuyo significado es el opuesto al que entiende expresar.

Sátira: el emisor tiene como fin criticar algún aspecto social.

Sarcasmo: humor que tiene como objetivo atacar a un individuo y no una institución social o política con la intención de regañar

Exageración o minimización: este tipo de ingenio altera el significado que el hablante quiere transmitir al cambiar la entonación. A veces, se repite la última frase con un énfasis diferente para cambiar lo que se quería expresar.

Menosprecio: comentarios que se dirigen a uno mismo como objeto de humor cuya intención es demostrar modestia, tranquilizar al oyente o ganarse su favor

Burla: se centra en la apariencia personal o defectos del otro como objeto de diversión sin la intención de insultar, ofender o sermonear.

Contestación a preguntas retóricas: las preguntas retóricas se hacen para no ser respondidas, sin embargo, cuando se da una respuesta esta sorprende al hablante.

Respuesta ingeniosa a declaraciones serias: repuestas incongruentes o sin sentido a preguntas serias que son deliberadamente malentendidas respondiendo el oyente a un significado diferente al pretendido por el hablante.

---

²⁶ Comunidad de Madrid. (2020, January 30). Dedicamos una exposición al humor absurdo en España. Comunidad de Madrid.

<https://www.comunidad.madrid/noticias/2020/01/30/dedicamos-exposicion-humor-absurdo-espana>

²⁷ CAMACHO, J.M. (2003). *El humor y la dimensión creativa en la psicoterapia*. DOI: <https://doi.org/10.18682/pd.v6i0.440> [15 marzo 2024] P. 49

²⁸ Debra L. Long & Arthur C. Graesser (1988) Wit and humor in discourse processing, *Discourse Processes*, 11:1, 35-60, DOI: 10.1080/01638538809544690

Doble sentido: malinterpretar deliberadamente unas declaraciones o palabras con el fin de darle un segundo sentido a su significado, generalmente de naturaleza sexual.

Transformación de refranes: humor que transforma frases conocidas o dichos populares.

Juegos de palabras: uso humorístico de palabras que evocan un doble significado o palabras homófonas

Esta clasificación está basada en el humor conversacional y ayuda a acotar el complejo mundo del humor y sus recursos para posteriormente clasificar las distintas ramas del humor visual. Esta tabla fue elaborada por los investigadores a partir de programas de *late-night-show* estadounidenses, quienes trataron de localizar y evaluar las formas más comunes de humor en estos programas.

2.2.3. El humor en el arte contemporáneo

Aun siendo el humor un tema tan importante en nuestras vidas, como mencionado anteriormente, existen muchas lagunas de información por falta de investigación en algunas áreas como es en el humor visual y qué vuelve a una imagen graciosa. A continuación, se repasará el uso del humor en el arte contemporáneo, dividiéndolo por categorías estéticas y figuras retóricas literarias utilizadas:

Lo abyecto y lo escatológico: según la artista Pamela Gruninger es “lo que perturba la identidad, el sistema, el orden. Lo que no respeta límites, posiciones y reglas. El entre-en medio, lo ambiguo, lo compuesto”²⁹. Se trata de una práctica que utiliza elementos como la basura, cabellos, excrementos, animales fallecidos, sangre menstrual o alimentos en mal estado con el propósito de abordar y confrontar temas relacionados con el género y la sexualidad. Es el primer movimiento artístico que busca incluir como parte de la obra las reacciones involuntarias del espectador como las náuseas o el escalofrío. Y entre esas reacciones involuntarias surge la risa accidental³⁰. Sin embargo, toda obra del arte abyecto no se puede interpretar como humorística, aunque el resultado y su peculiar método de trabajo incite a ello. Los dos grandes temas que pueden considerarse como cómicos son la suciedad “la mierda” y la peculiar interpretación de lo sexual en este campo. Ejemplo de ello son obras como *Fontaine* de Marcel Duchamp (Fig. 10) y *Rare Projection: Grand* de Tala Madani (Fig. 11)³¹. La pieza de Duchamp es un urinario al revés cuya intención era provocar, como bien dice el artista “les arrojé a la cabeza un urinario como provocación y ahora resulta que admiran su belleza estética...”. Esta cita se puede traducir a un “fuck you” a la comunidad artística internacional, irónico puesto que en 2004 fue votada “la obra de arte más influyente del siglo XX” por 500 reputados profesionales del sector³². Por otro lado,

---

²⁹ What disturbs identity, system, order. What does not respect borders, positions, rules. The in between the ambiguous, the compound - Ben-Levi, J., Jones, L. C., Taylor, S., Houser, C. (1993). *Abject Art: Repulsion and Desire in American Art: Selections from the Permanent Collection*. United States: The Museum. P. 7.

³⁰ Ben-Levi, J., Jones, L. C., Taylor, S., Houser, C. (1993). *Abject Art: Repulsion and Desire in American Art: Selections from the Permanent Collection*. United States: The Museum. P. 7.

³¹ Arias Malavé, F. J. (2015). *El humor en el Arte Contemporáneo: Claves de creación, comunicación y sintaxis*. Universidad de Sevilla. <https://core.ac.uk/download/pdf/51401965.pdf> P. 86

³² Lampkin, F. (15 julio 2015) “Nada menos que la obra de arte más influyente del siglo XX”. En, *HA!* Disponible en: <https://historia-arte.com/obras/la-fuente-de-duchamp>

Madani en su trabajo utiliza elementos como los excrementos para hacer una crítica de las costumbres occidentales.

Fig. 10 *Fontaine* de Marcel Duchamp (1917).

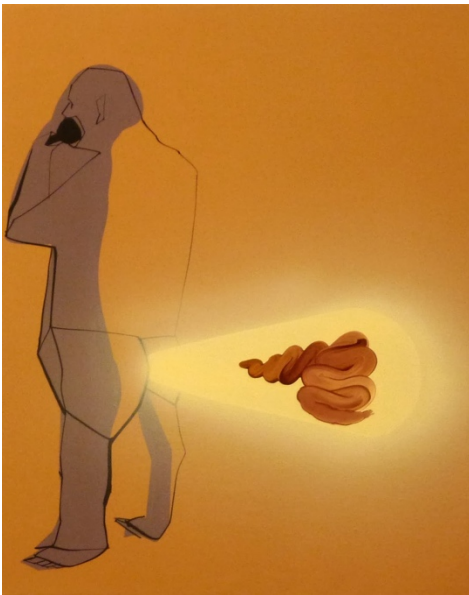

Fig. 11 *Rear Projection: Grand* de Tala Madani (2013).

Sexo y tabues: es uno de los temas más recurrentes para el humor, fuente de inspiración para muchos artistas, y no necesariamente como tema en si mismo concebido para resultar divertido. En el arte contemporáneo existe una gran abundancia de obras que tratan este tema, ya sea porque representan un tabú o el deseo más primitivo del hombre, sigue ligado a nosotros en lo cotidiano y en sus representaciones. Que la representación de los genitales suscite comedia es un fenómeno que se demuestra a través de las pintadas callejeras, casi ligado al lado infantil del ser

humano. El humor entorno a este tema se debe en parte a como la cultura moralista ha vuelto el sexo un tabú y es la necesidad de liberación que ha propulsado el uso de esta herramienta. Aún siendo este el caso, no todos los artistas que centran su obra en el tema sexual pretenden causar la risa. Ejemplo de una artista cuya obra gira entorno a la comedia a través de lo sexual es Esther Ferrer³³. (Fig. 12)

Fig. 12 *Juguetes Educativos*, Esther Ferrer (1998).

Sátira: es un género literario con una larga antigüedad cuya característica principal es criticar los comportamientos humanos. La sátira actual se centra en la situación social de hoy en día por lo que está muy centrada en la economía y la política³⁴. Ejemplo de ello son las obras de Andrés Rábago (*El Roto*) quién a través de las viñetas de periódico hace uso de la comedia para “romper la condición del individuo-masa y alertar a la conciencia de una realidad anestésica”³⁵. Ejemplo de ello es la figura 13 donde Rábago ilustra a un señor que a tirar la basura y mientras dice que va a dejar de hacerlo para colgarla en Internet como todo el mundo. Es una crítica directa a la sociedad digital contemporánea donde no existen filtros de ningún tipo y que en ocasiones puede ser perjudicial al haber gran contenido “basura”.

---

³³ Arias Malavé, F. J. (2015). *El humor en el Arte Contemporáneo: Claves de creación, comunicación y sintaxis*. Universidad de Sevilla. <https://core.ac.uk/download/pdf/51401965.pdf> P. 103

³⁴ *Ibidem*, P. 121

³⁵ EL ROTO WEB OFICIAL. (2017, December 5). EL ROTO. <http://elroto.es/>

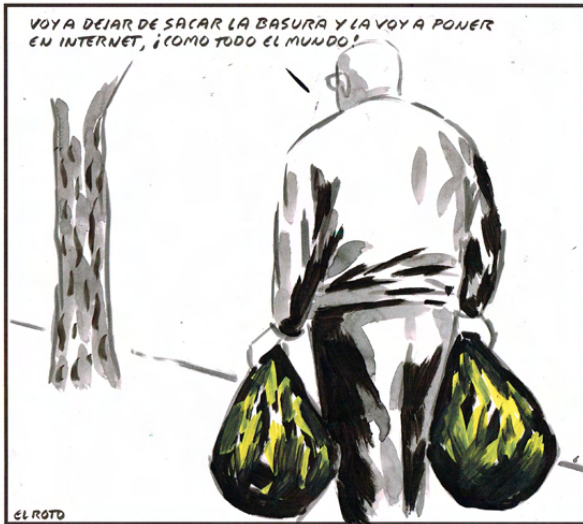

Fig. 13 *Sin título*, El Roto.

Grotesco y fealdad: establecer cual es el límite entre lo grotesco y las otras categorías similares es difícil ya que lo grotesco suele entrar también en lo feo y lo cómico³⁶. Sin embargo, en la identificación de lo grotesco queda claro cual es la diferencia “lejos de la armonía. Lejos de la nobleza regida por la serenidad, lo grotesco es alteración y desazón, desunión entre dentro y fuera, desposesión del cuerpo por las roturas de las formas”³⁷. Entendido lo grotesco, es necesario entender que lo vuelve cómico, “Aquí se entiende lo grotesco, cuya termino antitético es la gracia, como un factor y no una virtud, o un defecto contractual, como síntoma temporal más que como voluntad o característica que permanece en el tiempo: para que el torpe produzca la burla tiene que caerse, tiene que mal-hacerlo”³⁸. En la figura 14, *Time to choose* de David Shringley, el artista a través de sus dibujos deformes plantea pensamientos que sobrepasan la incorrección política o el absurdo poniendo en vigor algo evidente y a su vez humorístico.

³⁶ Arias Malavé, F. J. (2015). *El humor en el Arte Contemporáneo: Claves de creación, comunicación y sintaxis*. Universidad de Sevilla. <https://core.ac.uk/download/pdf/51401965.pdf> P. 127

³⁷ Lebrero Stals, J. (2012) *El factor grotesco*. Málaga: Fundación Museo Picasso Málaga. Legado Paul, Christine y Bernard Ruiz-Picasso (edit.). ISBN 9788494024917 Pp. 14.

³⁸ *Ibidem*, p. 13.

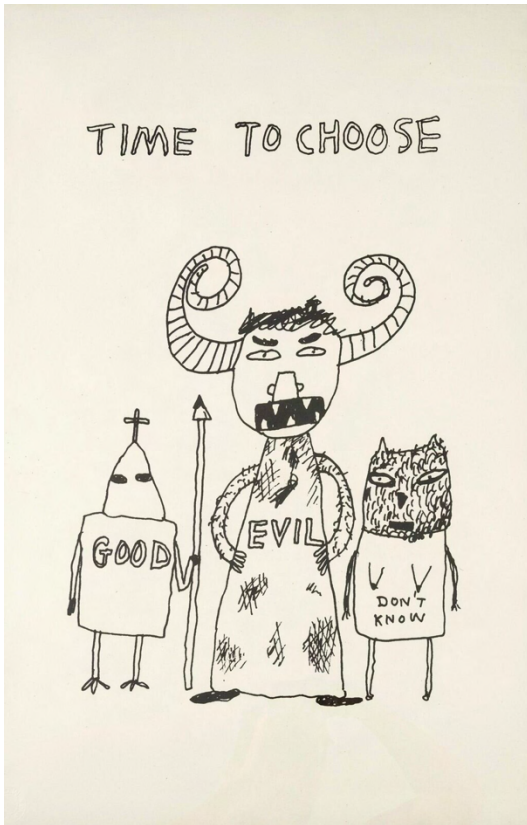

Fig. 14 *Time to Choose*, David Shringley (2004).

El Kitsch: “es el modo estético de la cotidianidad, es el goce desenfrenado y febril de colmar cuantas emociones pueda a cambio del menor esfuerzo posible”³⁹ y en su misma raíz se encuentra la noción de devaluación, lo que proporciona una oportunidad perfecta para que el humor pueda infiltrarse. “El kitsch es tan malo, que se convierte en el mejor de los malos, y por ser tan malo es ‘bueno’”⁴⁰. Ejemplo de esta broma estética son las obras del artista Jeff Koons, uno de los mayores exponentes del kitsch. Sus piezas *Rabbit* y *Ballon dog* son un reflejo de la cultura en la que vivimos y su estrecha relación con este estilo artístico, “el kitsch es la medida del gusto en la economía de consumo (...)”⁴¹. Koons parece querer darle al conejo de cabalgata y al globo en forma de perro una importancia que se les ha negado haciendo de ellos grandes piezas de acero.

³⁹ Arias Malavé, F. J. (2015). *El humor en el Arte Contemporáneo: Claves de creación, comunicación y sintaxis*. Universidad de Sevilla.

<https://core.ac.uk/download/pdf/51401965.pdf> P. 137

⁴⁰ *Ibidem*

⁴¹ BOZAL, Valeriano (2005). *Necesidad de la ironía*. Madrid: Antonio Machado (1999)

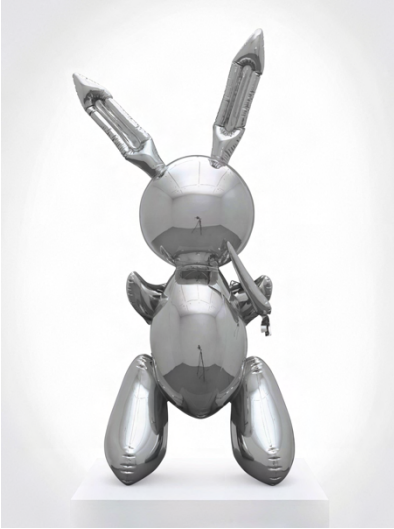

Fig. 15 *Rabbit*, Jeff Koons (1986).

Fig. 16 *Balloon dog*, Jeff Koons (1994-2000).

Parodia: es una copia de otra cosa por lo que “si no fuera por esta salvedad, por tratar de emancipar el arte de su origen ontológico, podríamos establecer claramente que todo el arte, al fin y al cabo, es parodia (...) en esencia se podría imaginar que para un escultor la antigua Grecia, le parecería una broma de mal gusto todo el renacimiento”⁴². Aún rechazando estas declaraciones, podemos decir que la parodia es una imitación con otro significado. Es un campo complejo que dista poco de la ironía, la sátira o la metáfora⁴³, “podría decirse que se parece a la metáfora. Ambas requieren que el decodificador construya un segundo significado a través de interferencias sobre lo declarado en la superficie, y complemente lo que se sitúa en el primer plano con el reconocimiento y el conocimiento de un contexto, que operan en el segundo plano”⁴⁴. Gran ejemplo de la parodia es la exposición de Banksy de 2008 en el museo de Bristol donde parodió

---

⁴² Arias Malavé, F. J. (2015). *El humor en el Arte Contemporáneo: Claves de creación, comunicación y sintaxis*. Universidad de Sevilla. <https://core.ac.uk/download/pdf/51401965.pdf> P. 147

⁴³ *Íbidem*.

⁴⁴ HUTCHEON, Linda. (1985). *A Theory of Parody: The Teachings of Twentieth-century Art Forms*. University of Illinois Press. P. 52

obras clásicas importantes para criticar la situación política y social actual a través de una *venus* de compras o un león que se ha comido al domador (Figura 17 y 18). Otro buen ejemplo de parodia es la parodia de Banksy de la *Venus del espejo* de Diego Velázquez a la cual le hace una rinoplastia.

Fig. 17 y 18 *Sin título*, Banksy (2007).

Fig. 19 *Sin título*, Banksy (2006). Fig. 20 *Venus del espejo*, Diego Velázquez (aprox. 1650).

Ironía y sarcasmo: es un encuentro con lo inesperado. La ironía es un campo complejo y amplio puesto que depende de la libertad de cada artista. Una herramienta que han usado los artistas constantemente para criticar y denunciar problemas sociales. Respecto a como funciona:

“La ironía no mira para otro lado, no se concibe como una experiencia distinta, alejada de aquello que ironiza. Si alguna virtud tiene, es que no deja de mano a lo otro: lo observa, pero lo conserva como objeto de su mirada. Lo pone delante, pero ahora como una figura distinta de la que pretende. La ironía no rechaza lo ironizado, sino que, poniéndose a distancia, descubre lo que este dice no es tal. (...) saca a la luz el simulacro, pero también aquello sobre lo que el simulacro ha ejercido. La ironía no es pauta para escépticos: siempre tiene delante aquello que ironiza, lo otro,

el motivo ironizado, también siempre tiene delante aquello que ironiza, lo otro, el motivo ironizado, también lo otro que surge con su ejercicio, y que al ejercerla se pone de relieve”⁴⁵.

Por lo que la ironía requiere de un fuerte desarrollo del humor y de las relaciones sociales, “la ironía pone a prueba la aptitud interpretativa del destinatario, creando un nuevo ámbito de discusión, más allá de la que concretamente se desprende de su enunciado”⁴⁶. Es por ello que es difícil de comprender para los niños pequeños, lo entienden como un engaño⁴⁷. Ejemplo de este campo es la obra de arte de Rogelio López Cuenca *Do not cross/Art scene* (2006). (Fig. 21)

Por otro lado, el sarcasmo es lo opuesto a la sutil ironía. Es un recurso directo que dice claramente aquello que pretende.

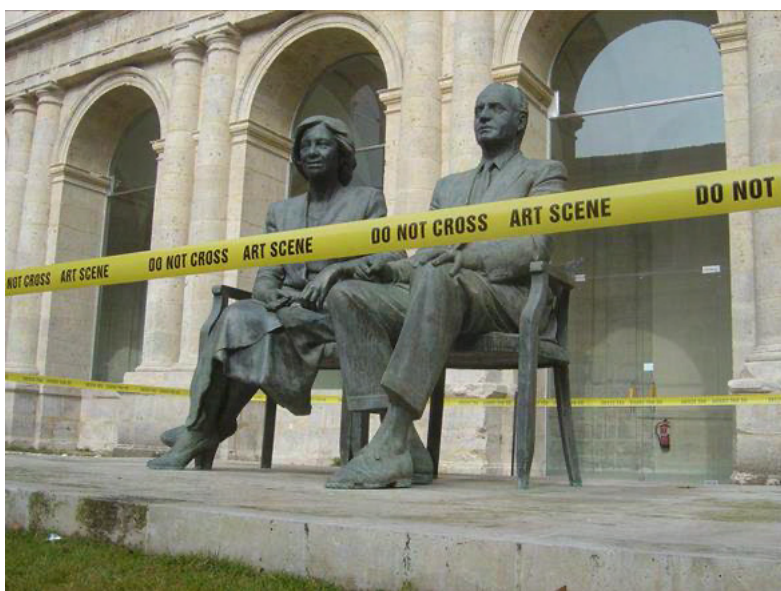

Fig. 21 *Do not cross/Art scene* Rogelia López Cuenca (2006).

Incongruencia y absurdo: ocurre cuando las personas, animales o cosas muestran actitudes o funciones inesperadas debido a su naturaleza. Por ejemplo, que un perro o un objeto hablen. Es una de las teorías del humor tiene como base la incongruencia como factor para generar la risa. Sin embargo, aunque un gran número de cosas que nos causan la risa son incongruentes, pero esto no significa que podamos comprender completamente toda la fenomenología del humor. La incongruencia ha sido una parte fundamental del proceso creativo para artistas, y a menudo es el foco principal de su obra. Funciona de tal modo que cuando encontramos algo que no entendemos, algo absurdo, tratamos de encontrar una explicación relacionándolo con algo conocido. A veces, esto resulta en una solución creativa que nos hace sentir seguros y nos recompensa con placer⁴⁸. Este proceso también puede generar humor y hacernos reír. Ejemplo de ello es la obra de Magritte “Smoking king pipes” de 1938 (figura 22).

⁴⁵ BOZAL, Valeriano (2005). *Necesidad de la ironía*. Madrid: Antonio Machado (1999)

⁴⁶ OLIVARES, Rosa (2004). *Sentido del humor*. Madrid: Olivares y Asociados. P. 30

⁴⁷ Arias Malavé, F. J. (2015). *El humor en el Arte Contemporáneo: Claves de creación, comunicación y sintaxis*. Universidad de Sevilla. <https://core.ac.uk/download/pdf/51401965.pdf> P. 163

⁴⁸ *ibidem*, p. 181.

Fig. 22 “Smoking king pipes” René Magritte (1938).

Lo “absurdo” o también llamado “humor surrealista” está definido por la comisaria Mery Cuesta como falta de lógica con el fin de hacer reír y aliviar el espíritu. Ejemplo de ello en el panorama artístico es la serie *Disparates* de Francisco de Goya, realizada entre 1815 y 1824. En esta serie de aguafuertes estampadas el artista ilustra una serie de dichos y refranes populares españoles envueltos en una estética carnavalesca que les hace carecer de lógica aparente. Esta falta de lógica de difícil comprensión es la que hace del humor absurdo un género poco popular, como también lo fue esta serie de obras del celebre artista⁴⁹. (Fig. 23)

Fig. 23. Francisco de Goya y Lucientes, *Disparate n.º 12. Disparate alegre*, 1815-1824. (Cortesía de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Calcografía Nacional, Madrid)

---

⁴⁹ CUESTA, Mery. *Humor absurdo: Una constelación del disparate en España* [en línea]. Madrid: Editorial Astiberri, 2020 [20 febrero 2024] Disponible en: https://ca2m.org/sites/default/files/2020-06/DOSSIER_PRENSA%20HUMOR%20ABSURDO.pdf

El humor absurdo encuentra en los medios de reproducción mecánicos y de distribución comercial su método de propagación es por ello que no es de extrañar que en un repaso de de la historia del humor absurdo, como en la exposición *Humor absurdo: una constelación del disparate en España*, surjan numerosos ejemplos de humor gráfico⁵⁰. (Fig. 24)

Fig. 24 Portada de la revista *Hermano Lobo*. Chúmez, C., Forges, Gila, Ops, Perich & Summers (Eds.). (1974). *Hermano Lobo*: Vol. Número 106. Ediciones Playades S.A.

Metáforas visuales: resultado de la imaginación de los artistas que unen objetos diversos de forma poética, con el único propósito de brindarnos placer al contar su historia. La metáfora visual aún siendo compleja las definiciones dadas por distintas corrientes se pueden agrupar en tres, siendo la que más relación tiene con el humor la que lo define como la sustitución de un elemento por otro guardando una relación de semejanza con el original. Además del nuevo significado, la metáfora tiene que ser cómica por lo que es una acción compleja crear estos juegos visuales⁵¹. (Fig. 25).

⁵⁰ *Íbidem*

⁵¹ Arias Malavé, F. J. (2015). *El humor en el Arte Contemporáneo: Claves de creación, comunicación y sintaxis*. Universidad de Sevilla. <https://core.ac.uk/download/pdf/51401965.pdf> P. 199-201

Fig. 25 *Sin título*, Chema Madoz (2005).

Humor negro: un campo donde lo aparentemente frívolo se vuelve trascendente. Tiene un gran componente social ya que en ocasiones choca con tabúes y con lo prohibido. La libertad que disfrutamos actualmente no parece resolver estos problemas, y el espectador puede sentirse herido en su sensibilidad si no considera que la obra es poco trascendente. Esto ocurre a menudo cuando entra en conflicto con los aspectos morales del espectador⁵². Ejemplo de esto es la pieza de arte del artista Zbigniew Libera “Konzentrationslager” (Campo de concentración) que hizo con la ayuda de la empresa de juguetes infantiles Lego. La propia empresa afirma no haber ayudado al artista de haber sabido cual era el fin de la obra, actualmente se encuentra en el museo de Arte Moderno de Warsaw porque según afirman es “una de las obras más importantes del arte polaco contemporáneo”⁵³. Por otro lado, “el humor negro puede resultar un mecanismo válido para afrontar determinadas situaciones amenazantes (Joshua, Cotroneo & Clarke, 2006)”⁵⁴.

⁵² *Ibidem*, P. 163

⁵³ Zbigniew Libera - Lego. Concentration Camp - museum of modern art in Warsaw. (n.d.). Artmuseum.Pl. Retrieved March 23, 2024, from <https://artmuseum.pl/en/kolekcja/praca/libera-zbigniew-lego-oboz-koncentracyjny>

⁵⁴ Sapiña, *Op. Cit*

Fig. 26 *Konzentrationslager*, Zbigniew Libera (1996)

Aún tratados una amplia mayoría siguen existiendo otros campos como la retórica, lo ridículo, el patetismo, la burla y la broma, los cuales son más específicos que los anteriores y corren el riesgo de ser sobre categorizados. Son campos presentes en la obra contemporánea actual de artistas como Toño Velasco cuyo trabajo recurre a la burla como recurso crítico de líderes políticos con la lengua fuera (Fig. 27), o los autorretratos de Robert Crumb donde se muestra como un personaje patético como autoirrisión (Fig. 28)⁵⁵.

Fig. 27 *Ask for Angela*, Toño Velasco (2012)

⁵⁵ Arias Malavé, F. J. (2015). *El humor en el Arte Contemporáneo: Claves de creación, comunicación y sintaxis*. Universidad de Sevilla. <https://core.ac.uk/download/pdf/51401965.pdf> P. 217

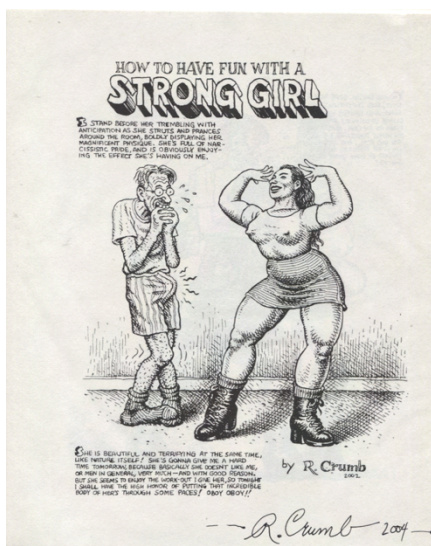

Fig.28 *Strong Girl*, Robert Crumb (2004)

Los campos del humor son flexibles y se adaptan a medida que surgen nuevas formas de comunicación. Los eventos políticos, históricos, las modas y las catástrofes influyen en nuestro entorno, los cuales son reinterpretados por los artistas a través de su propio filtro humorístico. Esta interpretación libre permite que diferentes formas de humor interactúen entre sí, como parodias irónicas y metáforas absurdas, lo que influirá en cómo comunicamos y percibimos el humor en el futuro⁵⁶.

En el ámbito terapéutico, Killinger (1987) clasifica en siete las intervenciones que utilizan el humor: la incongruencia, la revelación de la verdad, la exageración o simplificación, la sorpresa, el juego de palabras, ridículo o superioridad y la represión⁵⁷.

Después de explorar la complejidad y la diversidad del humor, es evidente que este fenómeno cultural sigue siendo objeto de debate e interpretación. Desde las diferentes disciplinas que han abordado este tema, queda claro que el humor es un fenómeno multifacético que refleja aspectos profundos de la psicología humana y de la sociedad en la que se desarrolla al estar intrínsecamente ligado al contexto cultural y generacional. En última instancia, se puede afirmar que el humor requiere de una habilidad para ser comprendido y lograr su efectividad. La falta de lógica y por ende la incompreensión que provoca el humor absurdo, o las reacciones involuntarias (a excepción de la risa) que genera lo escatológico considero no se alinean con el fin de esta obra artística que busca empatizar con el lector y servir como lenguaje visual para comunicar las realidades delicadas de la enfermedad. Sin embargo, recursos como la parodia, la ironía o la parodia conceden libertades a la hora de tratar estos temas a la vez que mantienen el humor y por ende el aligeramiento de su contenido.

⁵⁶ *Ibidem*, p. 163

⁵⁷ CAMACHO, J.M. (2003). *El humor y la dimensión creativa en la psicoterapia*. DOI: <https://doi.org/10.18682/pd.v6i0.440> [15 marzo 2024]

2.2. 2. Referentes del dibujo humorístico contemporáneo

Quentin Blake es un ilustrador británico reconocido por su estilo distintivo y humorístico. Su tipo de ilustración se caracteriza por trazos fluidos, caricaturescos y llenos de energía, que a menudo reflejan la exageración y la expresividad.

Fig. 29 *Waiting for spring* del libro ilustrado *'All the Year Round'* de 2017 Seebohm, H. (2011). WAITING FOR SPRING. En *The Birds of Siberia* (pp. 304–310). Cambridge University Press.

En la figura 29 vemos a un dibujo de Blake en el que un niño está metido en la cama con una exagerada sonrisa de felicidad mientras que le rodean todo tipo de animales y plantas reflejo de la llegada de la primavera como el título indica. Sus dibujos son expresivos e imperfectos, pero es gracias a eso que tienen tanta frescura y la imagen parece estar viva, en movimiento. La imagen en sí no tiene como fin hacer gracia, es más que su estilo ilustrativo tiene una gestualidad que aporta a la imagen un tono cómico.

A lo largo de su prolífica carrera, ha colaborado con varios autores destacados, incluido Roald Dahl, para ilustrar sus libros infantiles más populares. Las ilustraciones de Blake no solo complementan las historias, sino que también añaden un elemento de humor visual único que atrae tanto a niños como a adultos.

Fig. 30 *Willy Wonka shaking Cahrlie by the hand* del libro de Roald Dahl '*Charlie y la fábrica de chocolate*' (2005) Willy Wonka shaking Charlie by the hand. (s/f). Quentinblake.com. Recuperado el 15 de abril de 2024, de <https://quentinblake.com/gallery/willy-wonka-shaking-charlie-by-the-hand>

Fig. 31 *Matilda* del libro de Roald Dahl '*Matilda*' (1988) Matilda. (s/f). Quentinblake.com. Recuperado el 15 de abril de 2024, de <https://quentinblake.com/gallery/front-cover-artwork-matilda-puffin-edition>

Ambas figuras (30 y 31) forman parte de dos de los libros más conocidos de Roald Dahl, *Matilda* y *Charlie en la fábrica de chocolate*. Tanto el autor como Blake son capaces de aportar una sutil comedia a la historia que, aunque no lo hace el fin de la misa hace de la narración de la historia captura al lector de todas las edades. En las ilustraciones de Blake lo que las hace cómicas es la

amplificación de los gestos y rasgos de los personajes, podemos ver esto en la selección de ilustraciones del abuelo de Charlie, Joe, en la figura 32.

Fig. 32 *Grandpa Joe* - Charlie and the chocolate factory. (s/f). BBC. Recuperado el 16 de abril de 2024, de <https://www.bbc.co.uk/programmes/p0404j5y>

Su habilidad para capturar la esencia del humor en imágenes con un estilo desenfadado ha convertido sus obras en clásicos instantáneos, estableciéndolo como uno de los principales exponentes del humor gráfico en la literatura infantil.

Este lado del artista es el más conocido, sin embargo, en su trayectoria artística también ha usado sus alegres ilustraciones para decorar las paredes de numerosos hospitales y centros con el fin de mejorar el estado de los pacientes. Entre sus exposiciones se encuentra la serie de 16 dibujos que realizó en 2008 para los pasillos y salas comunes del hospital infantil de Paris Hopital Armand Trousseau, figura 33. En ellos plasma de forma imaginativa y divertida la vida del hospital entre los que se encuentran médicos ofreciendo terapia en ramas de árboles entre pájaros.

Fig. 33 *Trousseau Corridor Picture #2* de la serie para el hospital Armand Trousseau, Paris Trousseau corridor picture #2. (s/f). Quentinblake.com. Recuperado el 16 de abril de 2024, de <https://quentinblake.com/gallery/trousseau-corridor-picture-2>

Otra obra a destacar es la realizada para el Centro de Atención Social y de Salud Alexandra Avenue para niños y jóvenes en Harrow comisionado por The Nightgale Project en 2007. Es una serie de alegres ilustraciones sobre un planeta fantástico inventado por el artista, el 'Planeta Zog', donde los niños hospitalizados se divierten jugando con las extrañas criaturas que lo habitan. El artista explica que el mensaje detrás de la obra es que, por mucho que uno se enfrente a situaciones raras como es un alienígena de tres piernas, hay distintas formas de lidiar con ello y que siempre hay alguien pendiente de ayudar.

Fig. 34 *Welcome to Planet Zog #3* para el Centro de Atención Social y de Salud Alexandra Avenue, en Harrow. Welcome to planet zog #3. (s/f). Quentinblake.com. Recuperado el 16 de abril de 2024, de <https://quentinblake.com/gallery/welcome-to-planet-zog-3>

Finalmente, otro proyecto encargado por The Nightingale Project para un pabellón de salud mental para personas mayores en Londres, el Centro de Salud Mental de Kensington y Chelsea en Londres. Es una serie de dibujos grandes en los que se celebra la agilidad en las personas mayores, posteriormente fueron publicadas en el libro *You're Only Young Twice!* La figura 35 es una de las imágenes de la exposición y en ella se ve una mezcla de personas mayores y jóvenes. Las personas mayores se encuentran brincando entre ramas, subidos a los árboles fotografiando animales mientras que el resto de los personajes los miran con asombro. Cuando le fue comisionado este

proyecto Blake dice haberlo agradeció enormemente. Explica que el fin de la obra tal vez fuera mostrar lo que en otro tiempo hacían o lo que en sus cabezas siguen haciendo⁵⁸.

Fig. 35 *Kershaw Ward corridor picture#5* para el Centro de Salud Mental de Kensington y Chelsea, en Londres. Kershaw Ward corridor picture #5. (s/f). Quentinblake.com. Recuperado el 16 de abril de 2024, de <https://quentinblake.com/gallery/kershaw-ward-corridor-picture-5>

El humor de estas obras viene de ver a los personajes cotidianos en situaciones inesperadas que generan risa en los receptores sirviendo como terapia. El propio Blake cuenta como le escribió un espectador que había ido a ver su exposición y tras la cual había recuperado la motivación para reanudar su vida tras haber sido echado del trabajo. Le informó de que había encontrado un trabajo nuevo y que era muy feliz. Blake recalca que si su obra ha podido ayudar tanto a este hombre es posible que pueda ayudar, aunque sea de menor manera, a muchos otros, ayudándolos a filtrar sus emociones de formas inesperadas. Otro paciente dijo que después de estar esperando mirando los dibujos de la sala de espera con la exposición de Blake, que ya no cría que necesite ver al médico⁵⁹.

Blake en el discurso del acto conmemorativo de sus 10 años que ha trabajado con la asociación The Nightingale Project encargada de llevar exposiciones a los hospitales, explica haberse dado cuenta de que los dibujos hablan a las personas de forma peculiar, además de iluminar los hospitales.

⁵⁸ M. B. Films (2016, April 21). Quentin Blake - the hospital drawings - the Nightingale Project. Vimeo. <https://vimeo.com/163741141>

⁵⁹ *ibidem*

El trabajo de humor gráfico que caracteriza a **Christoph Niemann** es su serie *Sunday Sketch*, un ingenioso trabajo donde hace uso de elementos cotidianos de forma incongruente con toques de humor, como muestran las figuras 36, 37 y 38.

Fig. 36, 37 y 38 de la serie *Sunday Sketch*. Disponible en: Sunday sketches – Christoph Niemann. (s/f). Christophniemann.com. Recuperado el 14 de abril de 2024, de <https://www.christophniemann.com/overview/works/>

En la figura 36 vemos uno Niemann usa unos cascos para construir la cara de un gorila. Conforman la cara usando las almohadillas de los altavoces como los huecos de la nariz y la diadema la línea de la mandíbula, el resto lo pinta a mano. En la figura 37 dobla una carta de juego simulando que es una alfombra colgada y dibuja a una mujer que la está sacudiendo para limpiarla. Finalmente, la figura 38 es una de sus imágenes más icónicas, en ella utiliza un bote de tinta fotografiado desde arriba como cámara de fotos de una figura pintada con la misma tinta.

Esta serie surge a raíz de sus publicaciones semanales de su cuenta de Instagram (@abstractsunday) y la cual le ha dado gran fama al artista sumando más de 1,1 millón de seguidores. Su trabajo aparece regularmente en *The New Yorker* y *National Geographic*, además de tener entre sus clientes *The Museum of Modern Art*, *Hermés* o *Google*.

El elemento del factor sorpresa en la obra de Niemann es clave, el los llama “*jaha! moment*”. Dice la escritora Madeleine Morley del artista que no solo busca sorprender al espectador, sino también a si mismo empezando con elementos como un calcetín que termina volviéndose un dinosaurio (Fig. 39) o un rifle que se convierte en una cafetera⁶⁰ (Fig. 40). Según Goldstein y McGhee la sorpresa en el humor genera placer y alegría en las personas, y es por ello que triunfa tanto⁶¹.

⁶⁰ Morley, M. (2018, August 1). Christoph Niemann on selecting his toolkit + how the materials inform the process. *Eye on Design*. <https://eyeondesign.aiga.org/christoph-niemann-on-selecting-his-toolkit-how-the-materials-inform-the-process/>

⁶¹ GOLDSTEIN, J.H; MCGHEE, P.E. (1972) *The Psychology of humor*. Academic Press.

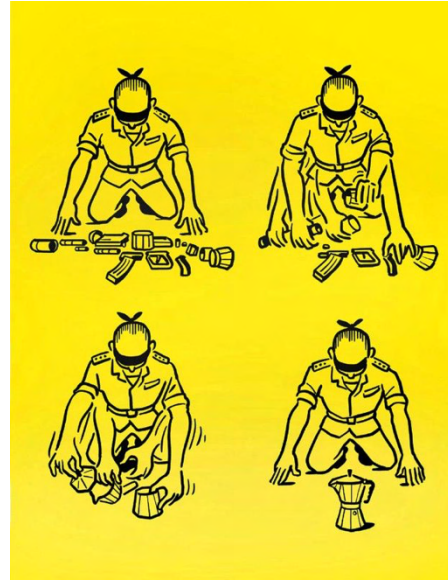

Fig. 39 pertenece a la serie *Sunday Sketch*. Disponible en: Sunday sketches – Christoph Niemann. (s/f). Christophniemann.com. Recuperado el 14 de abril de 2024, de <https://www.christophniemann.com/overview/works/>

Fig. 40 es un GIF y pertenece a la serie *An animated response to Yosuke Ushigome's "Commoditised Warfare"* para el proyecto del MoMA "Design and Violence". Disponible en: MoMA – design and violence – Christoph Niemann. (s/f). Christophniemann.com. Recuperado el 15 de abril de 2024, de <https://www.christophniemann.com/detail/design-and-violence/>

Steven Heller, copresidente del programa de la School of Visual Arts, dice sobre el trabajo de Niemann como capaz de "provocar todo, desde risas hasta lágrimas, mientras ilumina sin esfuerzo cuestiones políticas y sociales difíciles"⁶².

⁶² Heller, S. (2012, March 1). The bustle and beauty of New York city, rendered by a master designer. Atlantic Monthly (Boston, Mass.: 1993). <https://www.theatlantic.com/entertainment/archive/2012/03/the-bustle-and-beauty-of-new-york-city-rendered-by-a-master-designer/253841/>

Fig. 41, 42 y 43 son portadas de Christoph Niemann para The New Yorker, de 2010 y agosto de 2011 respectivamente. New yorker cover – Christoph Niemann. (s/f). Christophniemann.com. Recuperado el 14 de abril de 2024, de <https://www.christophniemann.com/detail/nyercover/>

En la figura 41 la ilustración es una elegante y estética imagen de una mujer en la piscina que mira como su teléfono cae hundiéndose en la piscina, una imagen cómica de una escena cotidiana resultado de la adicción de la sociedad a la tecnología. Por otro lado, tenemos la imagen de tres hombres de posición social alta que descansan en una barca mientras que en el fondo se ve como se hunde un barco que simula el Titanic por culpa de un gráfico de cotización. (Fig. 42). Esta cómica escena engloba un mensaje profundo como es que, aunque la bolsa del país caiga, existe un grupo social al que le es indiferente porque nada de eso les afecta. En estos ejemplos vemos su habilidad para combinar elementos visuales de una manera creativa y perspicaz utiliza técnicas visuales y narrativas para crear composiciones que provocan risa y al mismo tiempo transmiten mensajes profundos.

Por lo tanto, el trabajo de Niemann no solo entretiene, sino que también puede tener impactos positivos en la percepción y el bienestar del espectador, haciéndolo una contribución significativa al mundo del arte y la comunicación visual contemporánea.

El trabajo de humor gráfico de **Julie Houts** se destaca por su capacidad para abordar temas contemporáneos con una mirada satírica y perspicaz. Su talento ha sido reconocido por publicaciones como Vogue, Refinery29 y WWD, entre otras. Su estilo artístico es distintivo gracias a la estética elegante y las proporciones exageradas con las que ilustra el cuerpo humano, influenciadas por su formación como diseñadora de moda en la prestigiosa universidad de Parsons en Nueva York, y su trabajo en J.Crew. Ejemplo de ello son la figura 44 y figura 45.

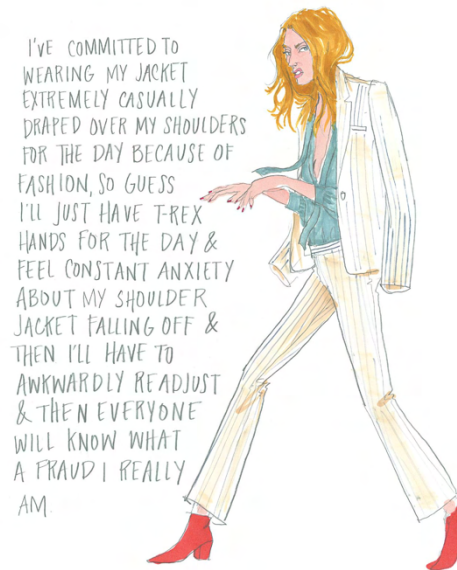

Fig. 44 es una publicación de su cuenta @jooleeloren del 22 de septiembre de 2016.

Fig. 45 es una ilustración de 2017 de su libro Literally Me de Simon & Schuster, Inc.

En la figura 44 vemos a dos mujeres espalda con espalda y en el texto que acompaña a la imagen se lee “Evitar a alguien y luego darse cuenta de que esa persona también te está evitando, y luego sentirse ofendido, como diciendo: "No me importa, solo creo que es un poco grosero". La figura 45 muestra una mujer andando con la chaqueta apoyada en los hombros y con cara de estar incómoda acompañado de un texto que dice así “Me he comprometido a llevar mi chaqueta extremadamente casual sobre los hombros durante el día de hoy por la moda, así que supongo que tendré las manos de un T-Rex durante todo el día y sentiré ansiedad constante por que mi chaqueta se caiga, y luego tendré que readaptarla incómodamente y luego todos sabrán el fraude que realmente soy”. Ambas imágenes plasman escenas reales y actuales de la vida contemporánea reflejando la incoherencia irracional del mundo de la moda, tanto a nivel social como de vestimenta. Las figuras de las ilustraciones son mujeres extremadamente estilizadas e irreales (proporción 10 cabezas⁶³) cuya indumentaria es moderna y a la moda.

⁶³One More Thing (2017, diciembre 21). *Quick on the Draw: Fashion illustration with Julie Houts*. Youtube. <https://youtu.be/j-0CrSOLSuA?si=MgyUpr53UcqortL2>

Como podemos ver, las ilustraciones de Houts están fuertemente centradas en los atuendos y los accesorios de los personajes, reflejando su interés personal en el campo de la moda, lo que vuelve su obra un reflejo del mundo actual.

Fig. 46 y 47 Prada colección primavera 2017. Fig. 48 la cantante e icono de moda Rihanna en la fiesta *post-Met Gala*, créditos de la fotografía Splash News.

En las figura 46 y 47 vemos las imágenes de la colección primavera de 2017 de Prada en las que parece se inspiró Houts para la realización de su obra. En la figura 48 aparece la cantante y empresaria Rihanna saliendo de una fiesta después de la ceremonia de la Met Gala, evento más importante del mundo de la moda, luciendo una camisa de Prada de la misma colección. Rihanna es un icono de moda del siglo XXI debido a sus famosos estilismos tanto dentro como fuera de la alfombra roja lo que demuestra que las ilustraciones son un reflejo contemporáneo.

Otra característica que destaca de la artista es el ingenio con el que plasma verdades que resuenan con una amplia audiencia y a su vez provocan risas. Usando la ironía y la exageración.

Fig. 49 y 50 son publicaciones de su cuenta @jooleeloren del 5 de septiembre y el 26 de julio de 2018.

Temas como las realidades de la vida cotidiana y como en ocasiones evitamos el conflicto (Fig. 49) o las vicisitudes de la cultura de las redes sociales donde, aunque sea la era de la información se hace muy poco al respecto con el autoconvencimiento de que el pretexto de generar difusión es suficiente (Fig. 50).

La irrevocabilidad de las verdades que plasma en su cuenta de Instagram @jooleeloren la ha vuelto famosa en la red social con más de 207 mil seguidores. Al sentirse identificados con sus publicaciones desencadenan un sinfín de comentarios de "Literally me", tanto es así que tituló su primer libro con esa frase, *Literally Me* (en octubre de 2017).

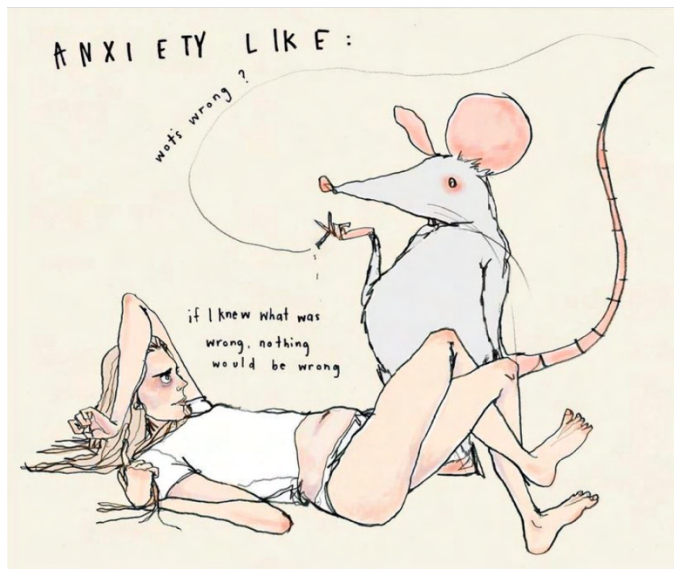
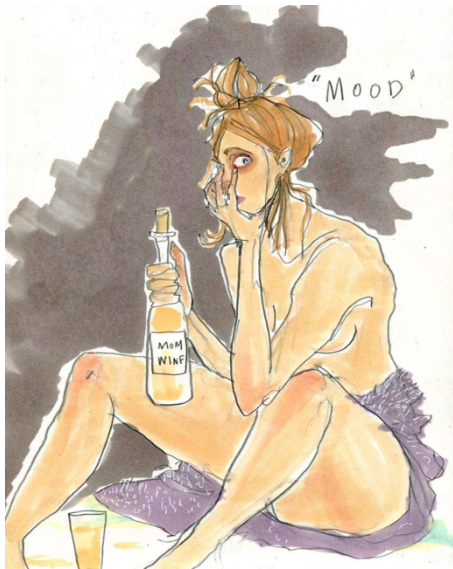

Fig. 51 y 52 son publicaciones de su cuenta @jooleeloren del 21 de diciembre del 2018 y del 3 de octubre de 2017.

El poder del trabajo de Houts no solo entretiene y es estético, sino que también contribuye a la sociedad al ilustrar realidades no tan estéticas de la vida diaria ignoradas como la depresión o la ansiedad e invitar a la reflexión.

Kate Bingaman-Burt es una artista conocida por su serie *Obsessive Consumption*, la cual, aunque no se clasifica estrictamente como humor gráfico, ofrece una perspectiva humorística y reflexiva sobre la cultura del consumo. El libro es una selección de los dibujos de cosas que ha comprado desde el 5 de febrero de 2006, separando cada año por colores. Los objetos oscilan entre las cosas más ordinarias como una lata de Coca Cola o un extracto de su cuenta bancaria (Fig. 53) a objetos más elaborados como zapatillas (Fig. 54) o coches.

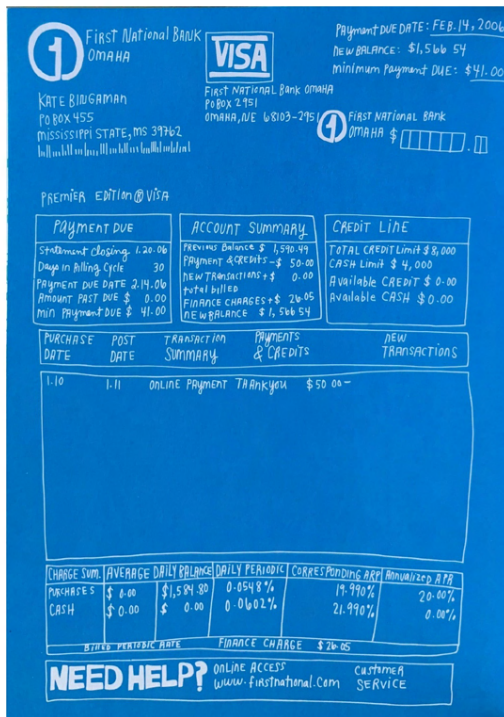

Fig. 53 y 54 son ilustraciones del libro *Obsessive Consumption. What did you buy today?* de Kate Bingaman-Burt (pg.8 y 193 respectivamente) Bingaman-Burt, K. (2010). *Obsessive consumption: What did you buy today?* Princeton Architectural Press.

A través de sus dibujos detallados y desenfadados, Bingaman-Burt captura la esencia de la vida moderna, destacando la obsesión y las contradicciones inherentes al acto de consumir. En su libro explica que creció alrededor del hábito del consumismo generando así una conexión emocional con el acto de ir de compras, comenta como las mujeres de su familia cuando se reúnen van de compras y es ahí donde hablan de los temas más importantes, acto con el que una amplia mayoría social se podría sentir identificada. Su trabajo es un reflejo del mundo actual y a través de las ilustraciones de objetos podemos identificar el momento exacto como en las figuras 55 y 56 que aún siendo el mismo objeto debido al diseño podemos entender el tiempo que ha pasado.

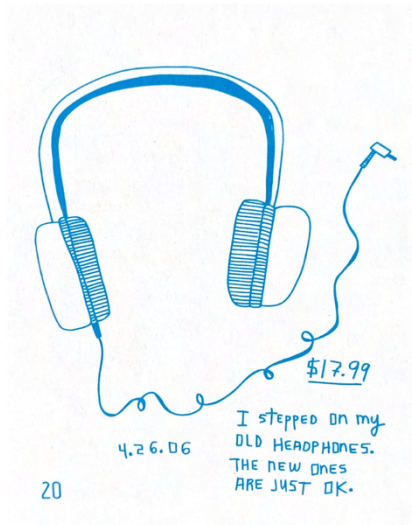

Fig. 55 y 56 son ilustraciones del libro *Obsessive Consumption. What did you buy today?* de Kate Bingaman-Burt (pg.20 y 164 respectivamente) Bingaman-Burt, K. (2010). *Obsessive consumption: What did you buy today?* Princeton Architectural Press.

Si bien sus ilustraciones no buscan provocar risas directas, a menudo tienen un toque de ironía y humor sutil que invita a la reflexión sobre temas como el materialismo, el exceso y la superficialidad de la sociedad contemporánea. Bingaman-Burt explica que, a través de sus dibujos diarios puede burlarse, reírse y ser crítica consigo misma.

Fig. 57 y 58 son ilustraciones del libro *Obsessive Consumption. What did you buy today?* de Kate Bingaman-Burt (pg.145) Bingaman-Burt, K. (2010). *Obsessive consumption: What did you buy today?* Princeton Architectural Press.

En este sentido, su trabajo comparte ciertas similitudes con el humor gráfico al emplear la imagen para transmitir comentarios sociales y provocar una respuesta emocional en el espectador.

En conclusión, el libro *Obsessive consumption* de Bingman-Burt es una obra gráfica que ilustra el problema actual del consumismo de una forma cómica y visual que incita a la reflexión al tangibilizar la cantidad de objetos comprados.

Patricia Bolaños es una ilustradora española asentada en Nueva York cuyo trabajo ha sido publicado en revistas como *The New Yorker*, *The Wall Street Journal* (Fig. 59), *Harper's Bazaar* y marcas como Giorgio Armani y Lancôme entre otros.

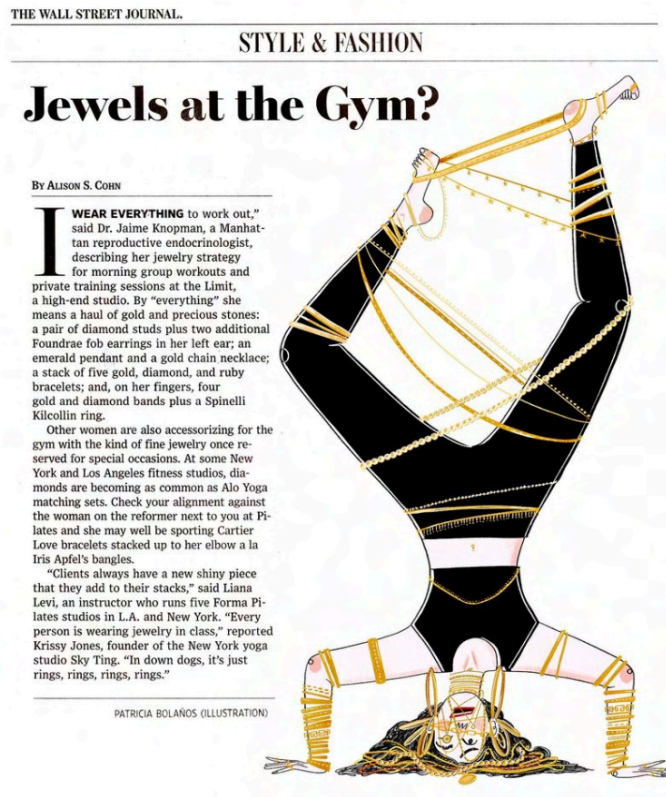

Fig. 59 ilustración artículo *Jewels at the Gym?* del Wall Street Journal.

Cohn, A. S. (2024, febrero 29). *Jewels at the Gym?* *The Wall Street Journal*. Disponible en: <https://www.wsj.com/style/fashion/jewelry-at-the-gym-everyday-glam-or-accident-waiting-to-happen-0289d5b3>

Sus ilustraciones acompañadas de comentarios llenas de humor que plasmar verazmente la realidad, las publica regularmente en su perfil de Instagram @lapatbol cuyo resultado ha sido una “fiel comunidad de seguidores en redes, que aplauden esa forma tan particular que tiene de ver la vida y de reírse de sí misma”. La figura 60 muestra una selección del carrusel de ilustraciones de una publicación sobre “Adultos reales” y todas las cosas que pensaba estaría haciendo con 38 años y que todavía tiene que aprender. La primera imagen cuenta como los “adultos reales” tienen un sofisticado cuenco con kiwis suficientes para poder desayunar uno todas las mañanas. La segunda ilustración es sobre como la ropa de color se separa de la blanca y se meten en lavadoras distintas. Y la tercera hace referencia a como los adultos planean sus viajes con más de 48 horas de antelación. Esta figura sirve para ejemplificar lo previamente mencionado.

1.
Un REAL ADULT tiene en la cocina un cuenco con 20 KIWIS que desayuna por las mañanas

3.
REAL ADULTS planean sus vacaciones con más de 48 HRS de ANTELACIÓN.

Fig. 60 es una recopilación de ilustraciones en carrusel que publicó el 4 de julio de 2023 en su perfil de Instagram @lapatbol

Otro ejemplo de su uso de la comedia en la ilustración es su novela gráfica *New York is the thing* (Mont Ventoux, 2022) en el que cuenta el ascenso y caída de 10 conocidos personajes neoyorquinos que de alguna manera transformaron la historia de la ciudad. Aunque el humor no constituye el propósito principal de este libro, se manifiesta de manera subyacente entre las ilustraciones, reflejando la personalidad de la autora a través de las sutiles anotaciones y el estilo caricaturesco empleado. Podemos ver una demostración de ello en la figura 61, un fragmento de su libro en el que habla del renombrado fotógrafo de moda Bill Cunningham, conocido por su fotografía callejera.

BILL CUNNINGHAM ERA LA QUINTA ESENCIA DE NUEVA YORK. DESDE PRINCIPIOS DE LOS AÑOS 70 Y DURANTE MÁS DE CUATRO DÉCADAS, BILL SE PLANTABA TODOS LOS DÍAS EN LA MISMA ESQUINA DEL UPPER MANHATTAN, EN LA QUINTA AVENIDA CON LA 57, CON EL FIRME PROPÓSITO DE CAPTURAR A LA GENTE MÁS ESTILOSA Y VARIOPINTA DE LA CIUDAD.

ALLÍ ESPERABA PACIENTEMENTE HASTA QUE APARECÍA ALGO EXTRAORDINARIO.

12

13

Fig. 61 ilustración de *New York is the thing*. Mont Ventoux

En resumen, el trabajo de Bolaños se destaca por su capacidad para capturar la esencia de la vida cotidiana. Sus ilustraciones rebosan de personalidad, por su simplificación de las formas con colores planos, audaces y pinceladas de sombras o luces para generar un efecto de tres dimensiones sutil. Su obra no solo deleita a los ojos, sino que también despierta la curiosidad y la reflexión a través de sus comentarios y bromas que acercan al lector con la autora, demostrando el poder del arte para inspirar. El trabajo de Patricia Bolaños es una celebración de lo cotidiano a través de su mirada única y perspicaz, pues como dice ella 'vomitar' lo que ve.

2. 3. El arte de estar enfermo

El arte tiene un sinfín de utilidades, se utiliza como vehículo de expresión, distracción, liberación, ayuda para entender el mundo que nos rodea y para comunicarnos, entre otras. La comunicación es clave, el arte permite que visibilicen realidades que desconocemos. Identificarnos con algo nos ayuda a aceptarnos y en el caso del arte, cuando uno ve en un cuadro o en una película alguien que se le parece, uno siente de inmediato la sensación de aceptación, de pertenecer a una realidad. En el caso de una enfermedad, el paciente en la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra busca no estar “solo”, como todos los seres humanos, busca formar parte de una comunidad.

“El arte no puede sustituir a los medicamentos y tratamientos ofrecidos para la curación de una enfermedad como el cáncer, pero sí puede mejorar la salud mental y la calidad de vida de los pacientes e incluso de las personas que les rodean”⁶⁴.

“A veces, las palabras no expresan todo lo que deseamos y, por tanto, debemos utilizar una herramienta que permita poder mostrarlo”⁶⁵.

2. 3.1. Repaso de la representación artística de la enfermedad hasta la actualidad

El arte tiene un papel crucial con la sociedad al ser capaz de transmitir información de forma efectiva o retratar realidades que de otra manera no se conocerían, por ejemplo, la realidad de enfermedad. Históricamente la enfermedad en términos generales se ha plasmado con un aire muy tétrico y tenebroso. Uno de los propósitos era para concienciando del miedo que hay que tenerles como es en el caso de las pestes en las figuras 62 y 63 a través de las metáforas visuales con representaciones de la muerte (esqueleto) o ángeles anunciadores del terror (el ángel halado y ángel armado de un chuzo).

⁶⁴ LÓPEZ ROMERO, Beatriz (2004). “Arte terapia. Otra forma de curar”. En, *Revista Educación y Futuro*. Núm. 10. Madrid. Pp: 109.

⁶⁵ Del Pino, Y. (2022) *Beyond Illness. Catarsis de una enfermedad a través del arte*. Universidad Francisco de Vitoria.

Fig. 62 Baldung, H. (1520). *Tod und Frau*.

Fig. 63 Delaunay, E. (1869). *Peste à Roma*. <https://www.musee-orsay.fr/es/obras/peste-rome-1057>

Por otro lado, también han buscado retratar la dramática cotidianidad de la enfermedad (Fig. 64, 65 y 66). Desde la vida del enfermo en 'Goya a su médico Arrieta' de Francisco de Goya (Fig. 64) y 'El camino de la gloria artística' de José González Bande (Fig. 65), como las consecuencias de la enfermedad, 'Entierro en Ornans' de Gustave Courbet (Fig. 66).

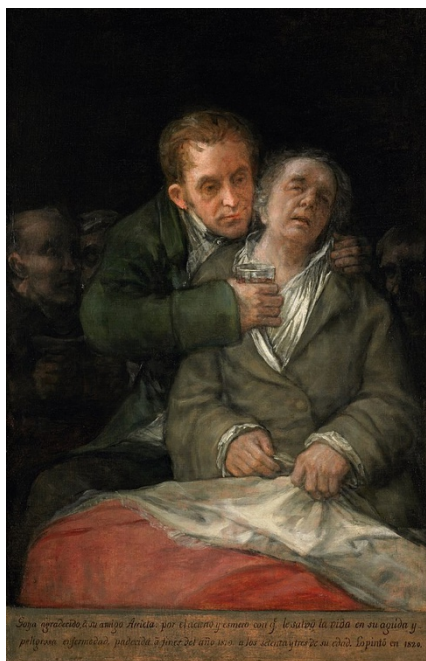

Fig. 64 de Goya, F. (1820). Goya a su médico Arrieta.

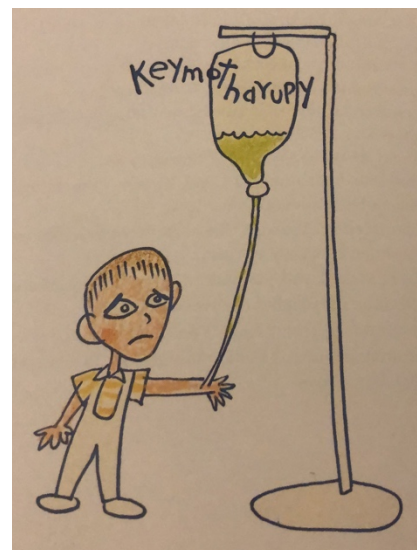
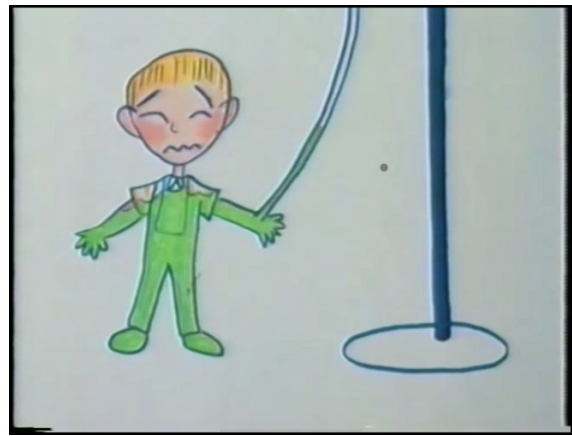
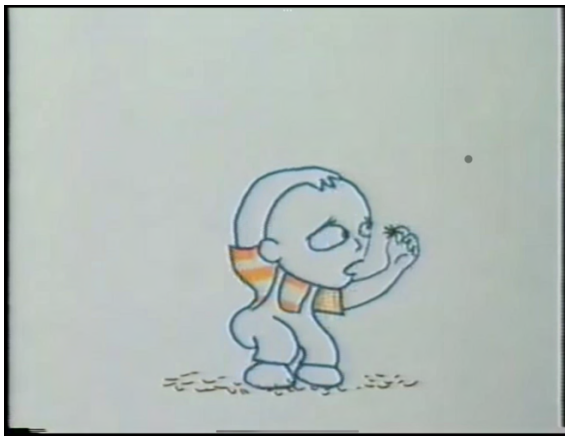
Fig. 65 Bande, J. G. (1855). El camino de la gloria artística.

Fig. 66 Courbet, G. (1850). Un enterroment à Ornans.

El cáncer pertenecía a este discurso dramático, pero gracias a la evolución de la enfermedad con una tasa de curación del 55,3% en hombres y 61,7% en mujeres (en España)⁶⁶, el discurso entorno a esta se ha vuelto mucho más positivo y esperanzador con el fin de animar a los pacientes que lo padecen.

Este positivismo se puede ver en 1988 en el ámbito cinematográfico con el documental ganador de un Oscar *You Don't Have to Die* dirigido por Malcom Clarke y Bill Guttentag. El documental cuenta la experiencia en primera persona de Jason Gae con el cáncer por medio de una mezcla entre las ilustraciones que hicieron sus hermanos Tim y Adam, y escenas de ellos en la vida real. Como Jason explica, le surge la necesidad de contar su historia porque en todas las otras películas con niños con cáncer el protagonista moría y el no había muerto, por lo que otros niños pasando por lo mismo tendrían que saberlo⁶⁷. El documental está contado de forma sincera (Fig. 67 y 68) y con el humor inocente característico de un niño pequeño (Fig. 69), incluso a parecen faltas de ortografía que enfatizan la juventud del protagonista (Fig. 70).

⁶⁶ AECC (2023). Investigar para aumentar la tasa de supervivencia del cáncer. Asociación Española Contra el Cáncer. [En línea]. Disponible en: <https://blog.contraelcancer.es/investigacion-aumentar-tasa-supervivencia-cancer/>. (25/1/2024).

⁶⁷ Clarke, M; Guttentag, B (1988). *You Don't Have To Die*. [Documental]. Madrid: HBO.

Fig. 67, 68, 69 y 70 (de izq. a drch.) son fotogramas del documental *You Don't Have To Die* de Malcom Clarke y Bill Guttentag, 1988. Clarke, M. y Guttentag, B.(Directores). (1988). *You Don't Have to Die*. [Película, documental]. HBO.

En las figura 71 y 72 Jason muestra desde su perspectiva como era su vida en el hospital entrando en el quirófano y como sentía la presencia de los médicos. Los ángulos escogidos logran ilustrar el momento pudiendo entender uno que supone estar en una camilla de hospital o la sensación de vulnerabilidad (Fig. 73). Durante todo el documental el humor blanco aparece a través de las ilustraciones, aunque es más evidente en ciertas escenas, por ejemplo, en la elección de sombrero de la figura 74.

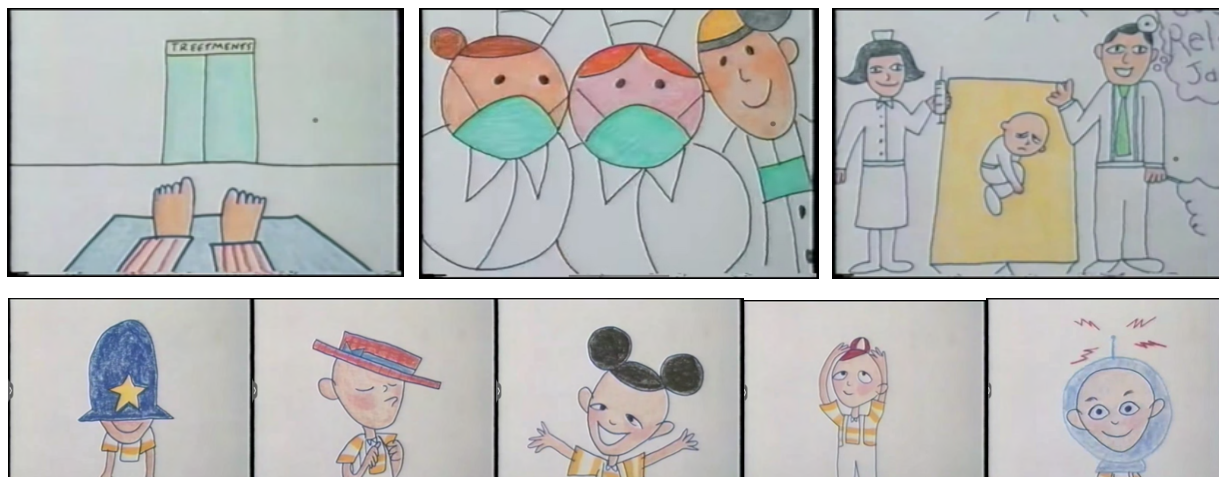

Fig. 71, 72, 73 y 74 (de izq. a drch.) son fotogramas del documental *You Don't Have To Die* de Malcom Clarke y Bill Guttentag, 1988. Clarke, M. y Guttentag, B.(Directores). (1988). *You Don't Have to Die*. [Documental]. HBO.

Vemos que años más tarde esta tendencia sigue en el Notofilmfest, con los cortometrajes del premio *Llámalo Cáncer* de la Asociación Española contra el Cáncer. Este premio busca normalizar la palabra Cáncer a través de historias que muestren la realidad de la enfermedad tanto a nivel humano como a nivel social, con el fin de asociar la palabra con atributos positivos y esperanzadores. Por ejemplo, el cortometraje *Lola, Lolita, Lolaza* donde la guionista, productora y directora Mabel Lozano cuenta como fue para ella vivir el cáncer de mama usando el humor a través de las ilustraciones de Leila Monsegr.

“Cuando escuchas la palabra cáncer, directamente es cáncer/muerte. (...) Una de las cosas que más reclamo ahora es quitar el estigma de la palabra. Nadie se atreve a decir ‘he tenido cáncer’, ‘tengo cáncer’, ‘soy una enferma oncológica’. Eso es importantísimo. Precisamente para normalizar una enfermedad, que no hay que banalizar porque mucha gente muere, pero muchas otras personas no, y hay que empezar a llamar las cosas por su nombre”⁶⁸.

En las Figura 75 y 76 vemos dos fotogramas del cortometraje. En la figura 75 aparece una imagen de una guerrera que representa la imagen que los demás tienen de la paciente cuando tiene la

⁶⁸ MUÑOZ, S. (2022). “Mabel Lozano: “Me decían valiente y yo tenía un miedo que me moría”. En, *Harper's Bazaar*. Madrid. Disponible en: <https://www.harpersbazaar.com/es/famosas/el-estilo-de/a41634510/mabel-lozano-cancer-mama-testimonio-consecuencias-pastillas-sexo/>

enfermedad. Por el contrario, el fotograma 76 muestra una ciclista subiendo una cuesta que representa todos los procedimientos médicos, fatigada con el sudor goteando por su frente que avanza lentamente. Explica a través de la ironía como en la enfermedad la visión externa del enfermo es la de la figura 75 mientras que la persona en cuestión se siente todo lo contrario (Fig. 76).

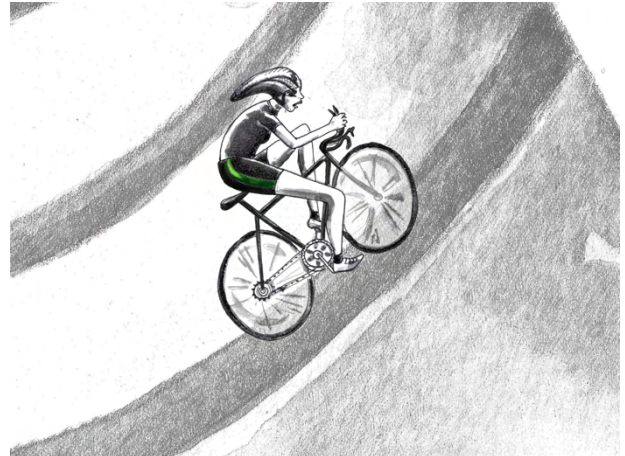
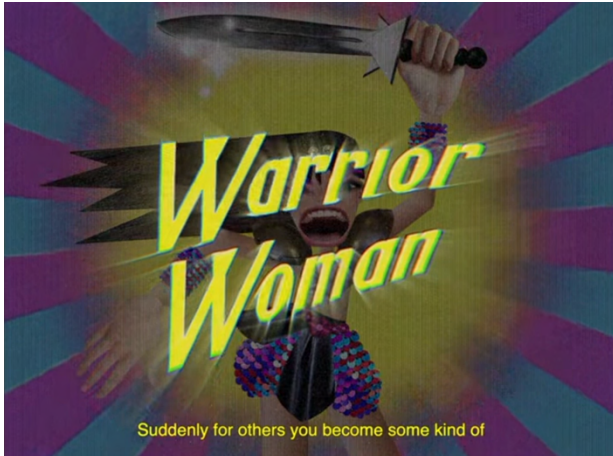

Fig. 75 y 76 fotogramas del cortometraje *Lola, Lolita, Lolaza* de Mabel Lozano, 2023. Lozano, M. (Directora). (2023). *Lola, Lolita, Lolaza*. [Película, cortometraje]. Abano Producción y Mafalda Entertainment.

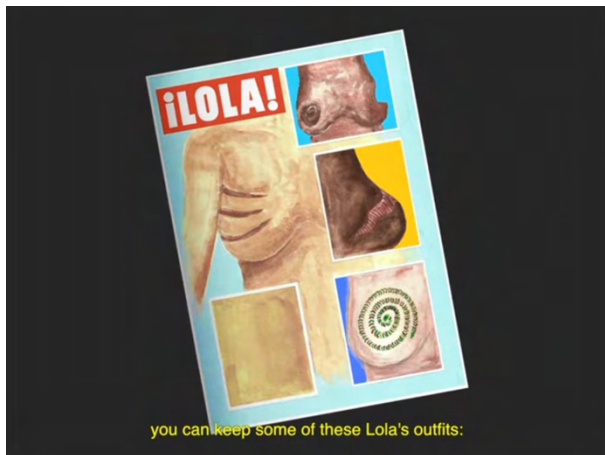

Fig. 77 y 78 fotogramas del cortometraje *Lola, Lolita, Lolaza* de Mabel Lozano, 2023. Lozano, M. (Directora). (2023). *Lola, Lolita, Lolaza*. [Película, cortometraje]. Abano Producción y Mafalda Entertainment.

Otro momento del cortometraje a destacar es el humor negro con el que tratar el delicado tema de la cicatriz de pecho del cáncer de mama. Lozano usa jerga coloquial como 'lolas' y referencia el conocido mundo de las revistas de moda como si fuera una elección de tendencia estética. A las distintas cicatrices les pone nombres graciosos como "Una Lolilla a rallas, Lola con el mordisco al estilo manzana de Apple, Lola con cicatriz tipo araño de gato con mala hostia, Lola tatuada o metafórica o buscando a mi Lola desesperadamente". Aunque el tema tratado es trágico y difícil, Lozano con el humor de la metáfora es capaz de hablar de ello con naturalidad y sinceridad,

permite al espectador reírse con ella sobre la gran verdad de la que habla, que la cicatriz se puede parecer un zarpazo de gato o el logo de la manzana de Apple.

La metáfora en la obra artística también ayuda en el caso contrario, a que el espectador se identifique con los sentimientos del enfermo que en ocasiones no entienden porque no conocen ni se lo puede imaginar, pero a través de un relato conocido con el que empatizar pueden llegar a comprender al enfermo. Zaida Alonso en el cortometraje *Agnición* recurre a la analogía de su cáncer como un tren que pierde en cuestión de segundos, habiendo hecho de todo para llegar y solo porque le impiden pasar en la puerta, sin poder hacer nada al respecto, con la frustración y la impotencia que eso le supone, llorando desconsoladamente.

Por otro lado, Miki Sánchez Blanco en su cortometraje *A las 6 en el Real* propone un ángulo de humor muy cercano a través de una conversación de Whatsapp, sobre el momento de contar la noticia de que tienes cáncer a terceros, en este caso, en para una primera cita. Esta obra usa como canal de comunicación la vergüenza de una primera cita de las redes sociales a la vida real, con el uso del lenguaje actual. La conversación se desarrolla a través de mensajes cortos y emoticonos (Fig. 79) que ayudan a transmitir lo que queremos decir (el lenguaje no verbal de una persona).

Fig. 79 fotograma del cortometraje *A las 6 en el Real* de Miki Sánchez Blanco, 2023. Sánchez Blanco, M. (Director). (2023). *A las 6 en el Real*. [Película, cortometraje].

El arte tiene un sinfín de recursos con los que llegar al mayor público posible, hay distintas maneras de apelar a las personas y la metáfora que uno puede llegar a entender, a otro no le dice nada.

Otro caso a analizar sería el del ámbito música. La música es un arte que hace uso de las metáforas para aterrizar conceptos complejos como es la enfermedad del cáncer. La emisora de radio Cadena 100 cada año celebra a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer la noche de *Cadena 100 Por Ellas*, un concierto a beneficio para el cual cada año se compone un himno siendo el de este año *Y A Ti Nadie Te Quiere* de Conchita y Álvaro Soler. La canción personifica la enfermedad en una persona malvada, “eres solo un cobarde que muerde y se esconde”⁶⁹, y sobre

⁶⁹ Conchita; Soler, A. (2023). *Y A Ti Nadie Te Quiere* [Canción]. En *Y A Ti Nadie Te Quiere*.

el tabú que es hablar de la enfermedad “nadie quiere pronunciar tu nombre”⁷⁰. También explica el cambio de mentalidad que puede producirse tras una experiencia como tal “le has regalado una llave maestra para entender el mundo de otra forma, el foco ya ha girado. Y ahora solo alumbra lo que de verdad importa. Has dejado en la sombra tantas cosas que antes le dolían”⁷¹.

A nivel pictórico el discurso es más serio, la Fundación Cultura en Vena junto al Museo Nacional Thyssen-Bornemisza se han encargado de llevar la realidad de la enfermedad a las salas de la colección mediante el proyecto *Arte y Salud*. Con motivo del Día internacional de la lucha contra el Cáncer de Mama (19 de octubre) la fundación reúne en el museo a profesionales del campo de la salud y del campo de las artes en una jornada de mesas de diálogo que culminó con la presentación de la exposición. La exposición estaba compuesta de tres fotomontajes que parodiaban obras famosas: *Venus y Cupido* de Rubens (Fig. 80), *La maja desnuda* de Goya (Fig. 81) y *Adán y Eva* de Baldung (Fig. 82) a cuyos personajes se les ha realizado una mastectomía. El fin de esta exposición es concienciar sobre la enfermedad llevando a las salas de los museos la imagen del cuerpo masculino (ya que también afecta a los hombres) y sobretodo el femenino que históricamente se ha retratado de forma canónica.

Fig. 80. Peter Paul Rubens, *Venus y Cupido*. Fotomontaje: Jorge Salgado. Cultura en Vena, 2022 (Procedencia obra original: Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid)

Fig. 81. Francisco de Goya y Lucientes, *La maja desnuda*. Fotomontaje: Jorge Salgado. Cultura en Vena, 2022 (Procedencia obra original: Museo Nacional del Prado, Madrid)

---

⁷⁰ *Íbidem*

⁷¹ *Íbidem*

Fig. 82. Hans Baldung Grien, *Adán y Eva*. Fotomontaje: Jorge Salgado. Cultura en Vena, 2022 (Procedencia obra original: Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid)

El proyecto tiene el planteamiento divertido y fresco de la parodia sobre la pintura clásica, rescatándola para darle una segunda vida que responda a la realidad actual. *La maja desnuda* explica la historiadora de arte Ana Folguera “hemos cambiado la percepción de no estamos mirando a esta mujer, sino que ella es quien nos está mirando y quien se está mostrando”⁷², deja de ser una mujer capricho de un hombre para ser una mujer que muestra su cuerpo y que nos muestra su nuevo pecho.

En la disciplina escultórica el discurso se mantiene con la obra de Nancy Fried sobre el cáncer de mama (Fig. 83, 84 y 85). A mediados de los 80, la artista americana comenzó a hacer pequeñas esculturas de terracota que expresaban figuras femeninas sintiendo emociones extremas como un reflejo de sus propios sentimientos: odio, desesperación y soledad. A raíz de una mastectomía a la que se tuvo que someter junto a otras operaciones, la artista comenzó a realizar pequeños torsos y cabezas que expresaran su nueva realidad⁷³.

La serie escultórica cuenta con 18 figuras en terracota de las cuales 14 están compuestas de torso y cabeza que de forma violenta terminan a la altura de la cabeza y del torso con cicatrices en el mi pecho y en ocasiones en el vientre, reivindicando su nueva fisonomía. El fin de estas obras es desafía a la sociedad actual obsesionada con ocultar la pérdida enfrentándola a la verdad. Su estilo escultórico se asemeja a las representaciones prehistóricas de las diosas de la fertilidad rechazando el modelo canónico clásico. En la figura 84, *Cradling Her Sorrow* (acunando su dolor) es una escultura de la artista en la que su torso sostiene su cabeza afligida⁷⁴. El fin de la escultura no es humorístico, sin embargo, el surrealismo de la misma encierra un toque de humor de Fried consigo misma. Esto es más evidente en la figura 85 donde la artista se retrata con su pena, autorretrato psicológico. La gestualidad casi caricaturesca de los rostros y la irrevocable veracidad de la escena por muy surrealista aportan a la obra un aire cómico que al mismo tiempo es desolador.

---

⁷² Fundación Cultura en Vena. (2022). *Resumen Jornada Arte y Salud, I Edición, Cultura en Vena*. [Vídeo]. Madrid: Fundación Cultura en Vena. (2023). Disponible en: <https://youtu.be/njRugWqJpVE?si=WOz2iMgvpCBuIO1G>

⁷³ Borum, J. P. (1990, February 8). Nancy Fried. Artforum. <https://www.artforum.com/events/nancy-fried-220189/>

⁷⁴ *Ibidem*.

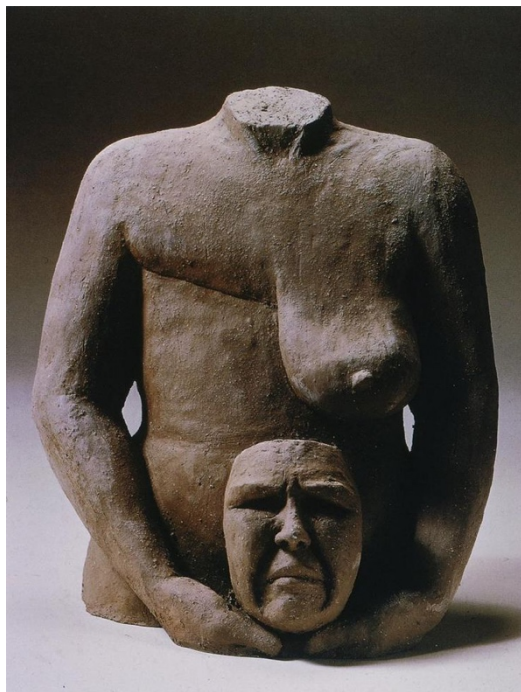

Fig. 83 escultura *Self-Portrait* de Nancy Fried. Fried, N (1989). *Self-Portrait*.

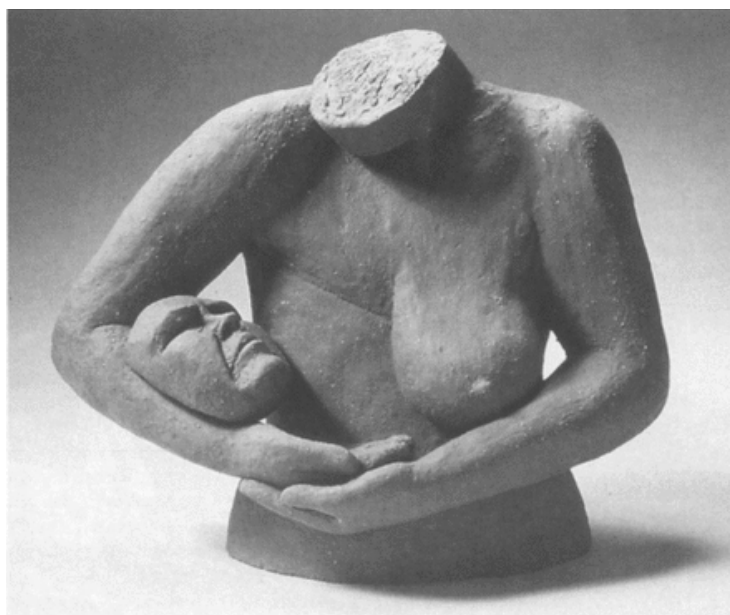

Fig. 84 escultura *Cradling her sorrow* de Nancy Fried. Fried, N (1989). *Cradling her sorrow*.

Fig. 85 escultura *Self with Grief* de Nancy Fried. Fried, N (1994). *Self with Grief*.

En el campo fotográfico destaca el trabajo *If only for a second* de Vincent Dixon para la agencia Leo Burnett Francia en colaboración con la fundación belga The Mimí Foundation, figura 86. El trabajo consiste en hacer olvidar a 20 enfermos de cáncer durante un segundo su enfermedad mediante un cambio de imagen radical e inmortalizar el momento. Para lograrlo lo que hicieron fue maquillarles y vestirles con los ojos cerrados, una vez listos se les sentaba enfrente de un espejo. Dixon captó el segundo en el que reaccionaron a lo visto creando una serie que se exhibió en la inauguración del libro que recoge este proyecto. En él aparecen las imágenes de los participantes con los ojos cerrados y su reacción nada más abrirlos, acompañadas de la fecha y la hora exacta en el que se hizo la foto, con un segundo de diferencia entre una y otra. Este proyecto es un reflejo del poder del humor para aliviar el sufrimiento del paciente además de concienciar a la sociedad con una emotiva obra de arte.

La diseñadora y directora creativa Dana Tomic Hughes expresa muy bien esa idea en una entrada del medio digital Yellowtrace:

“Río, lloro y me siento inspirada con el poder del espíritu humano. También me siento profundamente agradecida y humilde. ¿Por qué? Porque este es un proyecto increíblemente poderoso y un concepto muy simple: hacer que los pacientes con cáncer se olviden de su enfermedad, aunque sea por un segundo”⁷⁵.

(“I laugh, I cry and feel inspired with the power of the human spirit. I also feel profoundly grateful and humbled. Why? Because thi is one incredibly powerful project and such a simple concept – making cancer patients forget about their illness, if only for a second”.)

---

⁷⁵ “I laugh, I cry and feel inspired with the power of the human spirit. I also feel profoundly grateful and humbled. Why? Because thi is one incredibly powerful project and such a simple concept – making cancer patients forget about their illness, if only for a second.” Tomic Hughes, D. (12 diciembre 2013). “If only for a second”. *Yellowtrace*. <https://www.yellowtrace.com.au/if-only-for-a-second-mimi-foundation/>

Fig. 86 Dixon, V. (2013). If only for a second. Mimi Foundation x Leo Burnett Francia

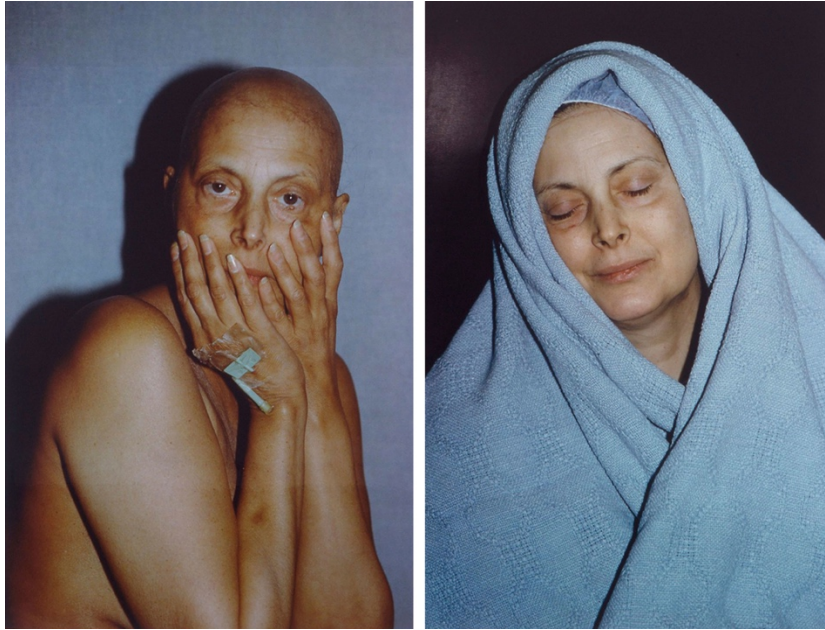

Fig. 87 Hannah Wilke. *Intra-Venus*, 1990-1993

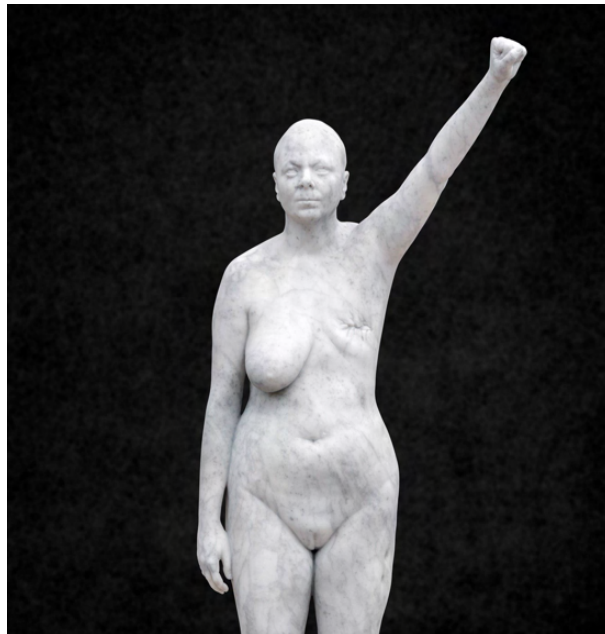

Fig. 88 Marina Vargas. *Intra-Venus*, 2021.

Por lo que vemos en los ejemplos citados aún siendo el cáncer una enfermedad difícil y temida, el discurso a nivel artístico ha cobrado una visión más esperanzadora. Los grandes referentes de este tipo de arte como Hannah Wilke (Fig. 87) o Marina Vargas (Fig. 88) mantienen el tono serio que corresponde a la gravedad de la enfermedad, sin embargo, vemos que hoy en día existe más variedad en el discurso con un arte con toques de humor que está logrando numerosos beneficios para la causa.

Otros ejemplos de acciones artísticas que han ayudado a la concienciación desde otros ángulos es el simbólico color rosa como representación de la enfermedad que se ha establecido en el mundo de la moda gracias al trabajo de Evelyn Lauder o el icono del lazo creado por Charlotte Haley (Fig. 92). Esta iconografía ha permitido que la enfermedad sea cada vez más visible.

Fig.89 logo de la campaña contra el cáncer de Pink Pony de Ralph Lauren. Fig. 90 portada de la revista Vogue España septiembre 2015. Fig. 91 producto Advance Night Repair de Estée Lauder. Fig. 92 folleto de la primera campaña contra el cáncer con el símbolo del lazo creada por Charlotte Haley

2.3.2. Vivencias de la enfermedad representadas a través de la ilustración y el humor

Como analizado anteriormente, el humor visual es una herramienta muy poderosa que usada correctamente puede ser altamente beneficiosa, es el caso de Marisa Acocella Marchetto, Brian Fies y Josune Urrutia. Los tres ilustradores usan su habilidad para crear humor gráfico sobre la enfermedad del cáncer de distintas formas, transmitiendo la realidad de la enfermedad de una manera cercana y accesible. A lo largo de este apartado hablaremos sobre el trabajo de cada uno de ellos y su trabajo. Analizaremos las imágenes de las obras y la repercusión que han tenido con el fin de entender los recursos utilizados.

Marisa Acocella Marchetto es una dibujante americana que ha trabajado como ilustradora para numerosas publicaciones como el New Yorker y Glamour, y escrito varias novelas gráficas que han sido número uno en ventas, entre las que destaca su obra *Cancer Vixen* (2009) sobre su experiencia como paciente de cáncer. En la memoria gráfica se vale del humor como recurso para guiarnos por su experiencia, el momento previo al diagnóstico, el diagnóstico y el tratamiento.

El estilo visual que utiliza es el formato característico de viñetas, simple, colores vibrantes, formas figurativas simplificadas, expresivas, dinámicas y con gran vitalidad. Podemos ver esto en la figura 93 donde cuenta como al día siguiente de su biopsia cada llamada que recibía la asustaba. Para ilustrar de forma explicativa la cantidad de nervios que tenía dibuja tres escenas recurre al uso de onomatopeyas como “Ring! Ring!” y “Whoosh” en tipografía negrita escrita a mano que dan movimiento a la escena. También recurre a la exageración de los movimientos, distintos ángulos y la mezcla de elementos como la flecha transversal por encima de las tres escenas.

Fig. 93 viñeta del libro *Cancer Vixen* de Marisa Acocello Marchetto (pg.6). Marchetto, M. A. (2006). *Cancer vixen: A true story*. Alfred A. Knopf.

Otro rasgo que caracteriza a Marchetto es su enfoque único que combina el humor agudo y la honestidad. Capturar audazmente tanto los momentos de alegría y vitalidad, como los desafíos y momentos difíciles de la enfermedad. Es capaz de combinar hábilmente lo cómico y lo conmovedor, creando una obra que es tanto entretenida como profundamente reflexiva. En las figuras 94, 95 y 96 la ilustradora habla de vivencias donde lo pasó mal emocionalmente al tener que darles la noticia de su diagnóstico a sus seres queridos (Fig. 94), su reacción ante el

diagnóstico (Fig. 95) o una imagen de todas las personas que murieron de cáncer por causas provocadas por el hombre (Fig. 96). Son imágenes impactantes donde la autora comparte su intimidad con el espectador creando una cercanía con él. Gracias a los elementos como el agua con los peces de la figura 94, Marchetto logra quitarle seriedad al asunto a la vez que permite a quién no ha pasado por lo mismo entender la sensación de ahogamiento que tenía. En las figuras 95 y 96 es la puesta en escena la que logra aligerar lo dramático de su contenido.

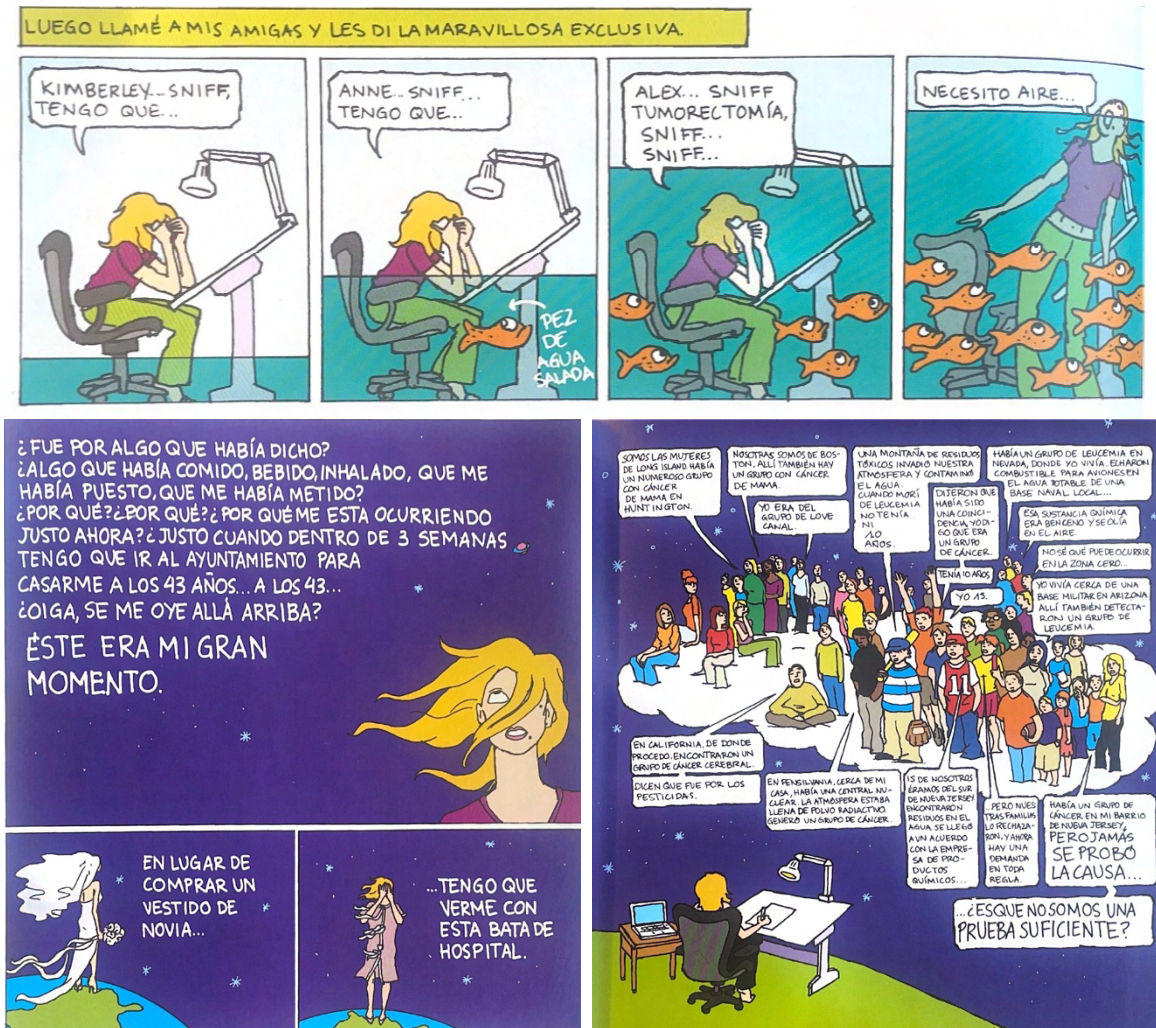

Fig. 94, 95 y 96 son viñetas del libro *Cancer Vixen* de Marisa Accello Marchetto (pg.68, 65 y 37 respectivamente). Marchetto, M. A. (2006). *Cancer vixen: A true story*. Alfred A. Knopf.

El estilo de la ilustradora es accesible, su comprensión es fácil, lo que permite a los lectores conectarse fácilmente con sus historias y experiencias, recurso del que se vale para transmitir información. Ejemplo de ello es la viñeta de la figura 97 donde comparte lo que le dijo la doctora informando a los lectores de que productos no son recomendables consumir durante el tratamiento o como funciona una mamografía (Fig. 98). La figura 97 es también un ejemplo del humor con el que la autora ameniza el contenido puesto que ilustra las partículas del cáncer personificadas con caras de asco o el pescado azul con pestañas y labios diciendo que está delgado porque nada mucho al ser bajo en grasas. Sus bromas tanto visuales como comentarios hacen que el libro sea ameno y agradable de leer, aunque el tema en cuestión sea un asunto delicado. La figura 98 demuestra la gracia de la autora que exagera visualmente el procedimiento de una mamografía en base a su vivencia permitiendo al espectador que conoce la realidad reírse de la veracidad de esta.

Figura 97 y 98 son viñetas del libro *Cancer Vixen* de Marisa Acocello Marchetto (pg.151 y 85 respectivamente). Marchetto, M. A. (2006). *Cancer vixen: A true story*. Alfred A. Knopf.

Por otro lado, lo que vuelve a *Cancer Vixen* una obra única es el gusto personal por la moda de Marchetto que hace de hilo conductor durante toda la historia guiando de forma simple e inocente al espectador por pruebas médicas, el tratamiento de quimioterapia y de radioterapia, los efectos secundarios de estos y la vulnerabilidad del paciente frente al del personal sanitario. En la figura 99 aparece una recopilación de escenas donde la autora comenta sobre un elemento característico de los hospitales, las batas, evaluándolas en cuanto a su diseño “bata de hospital: bien de largo, mal de color”, “esta bata es muy DVF, Diane von Fustenberg” y “la bata más glamurosa de todas”.

Fig. 99 viñetas del libro *Cancer Vixen* de Marisa Acocello Marchetto (pg. 2, 85 y 151 respectivamente). Marchetto, M. A. (2006). *Cancer vixen: A true story*. Alfred A. Knopf.

También recalca el poder que tiene la disciplina de la estética contra la enfermedad puesto que una el maquillaje o los zapatos como mecanismo para enfrentarse a la realidad. Por ejemplo, en la figura 100 Marchetto parece pintandose los labios bajo el título “1ª quimio, 12 de agosto de 2004, usé la barra de labios Viva Glam de M.A.C”. Otro ejemplo de ello es la viñeta introductoria a cada tratamiento de quimioterapia el cual empieza con un dibujo de un tacón distinto, evidencia la pasión de la autora por la moda. En la primera sesión explica que se puso esos tacones “sandalias de plataforma metálica de color azul y estampado de serpiente de Charles Jourdan” como apoyo y que mirar sus zapatos la hacía sentir bien.

Fig. 100 es la contraportada y 101 es una recopilación de viñetas del libro *Cancer Vixen* de Marisa Acocello Marchetto. Marchetto, M. A. (2006). *Cancer vixen: A true story*. Alfred A. Knopf.

Las ilustraciones son sencillas y cómicas, una ventana a la vida estética de la autora como neoyorquina y de figurines de moda, lo que facilita la comprensión de la historia (Fig. 101).

Fig. 101 es una viñetas del libro *Cancer Vixen* de Marisa Acocello Marchetto. Marchetto, M. A. (2006). *Cancer vixen: A true story*. Alfred A. Knopf.

Considero que la obra *Cancer Vixen* es todo un éxito porque mediante su experiencia real con el cáncer y una mezcla única de sinceridad, ingenio, esperanza, estilo y humor, vuelve su obra además de una experiencia estética, una fuente accesible de información y acompañamiento para quienes padecen la enfermedad o quieren saber más de ella. Un libro atractivo que apetece leer, aunque se trate de un libro sobre el cáncer que es un elemento que se infravalora enormemente en este campo. Al final lo estético atrae y si la información es importante debería tener en consideración este ámbito para ser capaz de cumplir su función. *Cancer Vixen* es un fructífero ejemplo de ello.

Josune Urrutia es una ilustradora que padeció la enfermedad de cáncer de ovario y a raíz la cual empezó a realizar y desarrollar sus distintos proyectos artísticos. Su trabajo gira entorno al dibujo y la salud, en especial la enfermedad del cáncer. Busca trenzar lo autobiográfico con una mirada social. Los trabajos a analizar hoy son: *Mi historia resumida*, *Breve diccionario enciclopédico ilustrado de mi cáncer* y *Hoy no es el día*.

Mi historia resumida es una presentación ilustrada sobre la trayectoria de la artista. El formato es muy visual, a través del uso de esquemas y mapas mentales en los que explica de forma simplificada su vida (Fig. 102).

Fig. 102 imagen 2 del relato *Mi historia resumida* de Josune Urrutia. *Mi historia resumida*. (2014, septiembre 8). Josune Urrutia. <https://iosuneurrutia.com/portfolio/mi-historia-resumida/>

Las escenas están retratadas en blanco y negro con bolígrafo, son dibujos figurativos y gestuales. La narrativa es conmovedora y honesta donde ofrece una mirada íntima a su vida, explorando temas universales como el amor, la pérdida y el crecimiento personal con toques de humor. Ejemplo de ello es la figura 103 donde la vemos retratada calva escondiéndose del sol después de haber terminado la quimioterapia. En la escena Urrutia sale andando con paso firme a la sombra del paraguas acompañado de un texto donde explica que se regaló a si misma un taller de ilustración después del tratamiento en el que conoció a gente interesante y donde surgió su personaje que aparece dibujado como la mujer caracol.

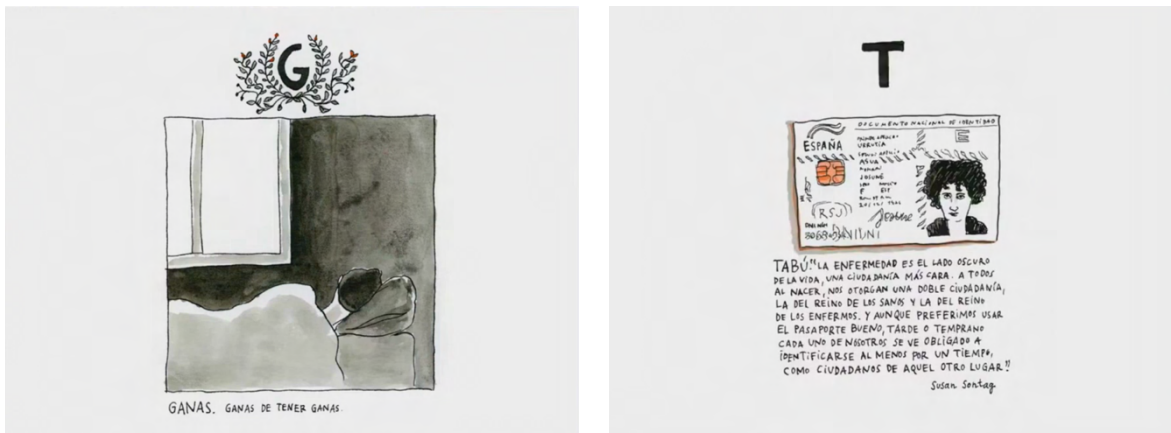

Fig. 105 y 106 imágenes de las tarjetas de la letra ‘g’ y ‘t’ respectivamente del *Breve diccionario enciclopédico ilustrado de mi cáncer* de Josune Urrutia. Historias de arte y salud: Josune Urrutia. (2023, julio 26).

Con la letra ‘g’ Urrutia plasma un momento duro de la enfermedad que son los sentimientos depresivos que acompañan al diagnóstico. La ‘t’ corresponde a tabú y junto a un dibujo de su DNI escribe una cita de la escritora americana Susan Sontag que dice así:

“La enfermedad es el lado oscuro de la vida, una ciudadanía más cara. A todos al nacer, nos otorgan una doble ciudadanía, la del reino de los sanos y la del reino de los enfermos. Y aunque prefiramos usar el pasaporte bueno, tarde o temprano cada uno de nosotros se ve obligado a identificarse al menos por un tiempo, como ciudadanos de aquel otro lugar”⁷⁶.

Aunque las ilustraciones puedan ser desgarradoras, la sinceridad y aparente desaliñe de las imágenes ayudan a mantener un aire desenfadado que las vuelve más livianas.

Esta obra posteriormente transformada en exposición engranando las imágenes que componían su libro para permitir al espectador otra forma de absorber su contenido (Fig. 107).

Fig. 107 imagen de la exposición de Josune Urrutia *Breve diccionario ilustrado de mi cáncer*. Exposición Josune Urrutia · Breve diccionario ilustrado de mi cáncer. (2018, octubre 21). La CALA. <https://lacala.es/historico/breve-diccionario-ilustrado-enciclopedico-y-ampliado-de-mi-cancer/>

⁷⁶ Sontag, S. (2003). *La Enfermedad y Sus Metaforas y el Sida y Sus Metaforas* (M. Muchnik, Trans.; 2nd ed.). Taurus.

En tercer lugar *Hoy no es el día* es un cómic donde la autora a través de la vida y obra de otras artistas que han tenido cáncer. El fin de este proyecto es sustraer elementos claves útiles que pudieran servirle a otras porque como cuenta la ilustradora, para ella “ha sido importante encontrar las palabras, imágenes, el arte, el pensamiento de otras”⁷⁷ las cuales le han acompañado. Es por ello que Urrutia utiliza las historias de aquellas que la han inspirado para hablar de su propia experiencia, dividido en 6 partes, una por cada artista.

El primer capítulo es sobre la bailarina y coreógrafa estadounidense Anna Halprin quien transformó el concepto del baile tras su enfermedad, tomando un enfoque terapéutico. La figura 108 es una escena del libro llena de humor donde Halprin practica su baile terapéutico con el público. Lo que aporta comicidad a la escena es el movimiento que tiene, las onomatopeyas en negrita dibujadas (recurso que ya hemos visto en *Cancer Vixen*) y la gestualidad de los personajes.

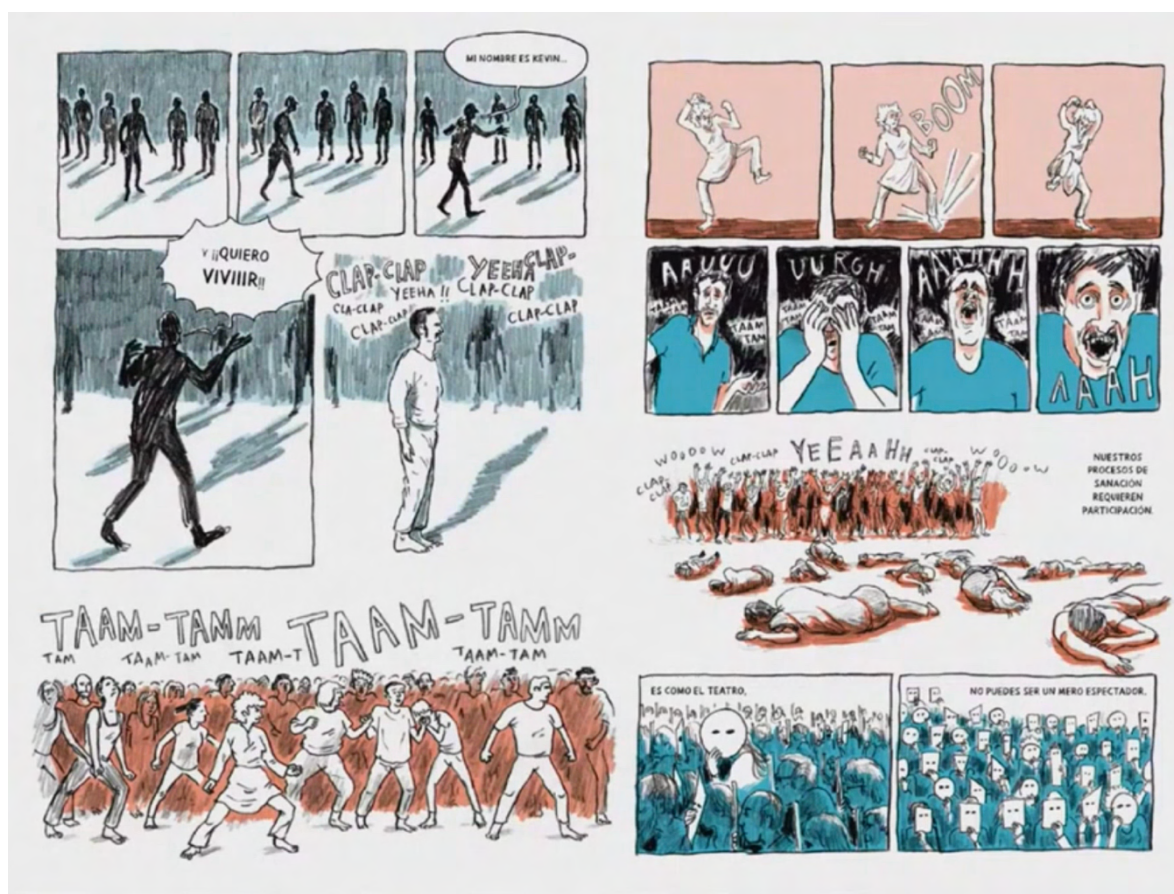

Fig. 108 es una ilustración del libro *Hoy no es el día* de Josune Urrutia. Urrutia, J. (2022). *Hoy no es el día*. Astiberri.

La siguiente artista es Hannah Wilke (mencionada anteriormente) quien documenta la transformación y deterioro de su cuerpo durante la enfermedad mediante diversos medios artísticos. En la figura 109 vemos una de las ilustraciones en las que Urrutia se basa en una imagen

⁷⁷ Fundación Cultura en Vena. (2022). *Historias de arte y salud: Josune Urrutia*. [Video]. Madrid: Fundación Cultura en Vena. (2023). Disponible en: https://youtu.be/hSjpdF_qPuc?si=Eb4xa-Lk37-8Rj_t

real de la artista (Fig. 110) y la transforma en una escena conmovedora de madre e hija abrazándose. Explica en el texto que acompaña la ilustración que a través de la fotografía Wilke es capaz de retener a su madre viva.

Fig. 109 es una ilustración del libro *Hoy no es el día* de Josune Urrutia. Urrutia, J. (2022). *Hoy no es el día*. Astiberri.

Fig. 110 es una fotografía de Hannah Wilke, *So Help Me Hannah Series: Portrait of the Artist with Her Mother, Selma Butter* (1978-81), dos grabados en Cibachrome. Churner, R. (2020, enero 1). Hannah Wilke. Artforum. <https://www.artforum.com/events/hannah-wilke-11-246268/>

A continuación, le siguen la fotógrafa Jo Spence quien crea el concepto de fototerapia y la escritora Susan Sontag. En la figura 111 Urrutia ilustra la obra literaria de Sontag *La enfermedad y sus metáforas* a través de cómicos dibujos de cangrejos y pulpos.

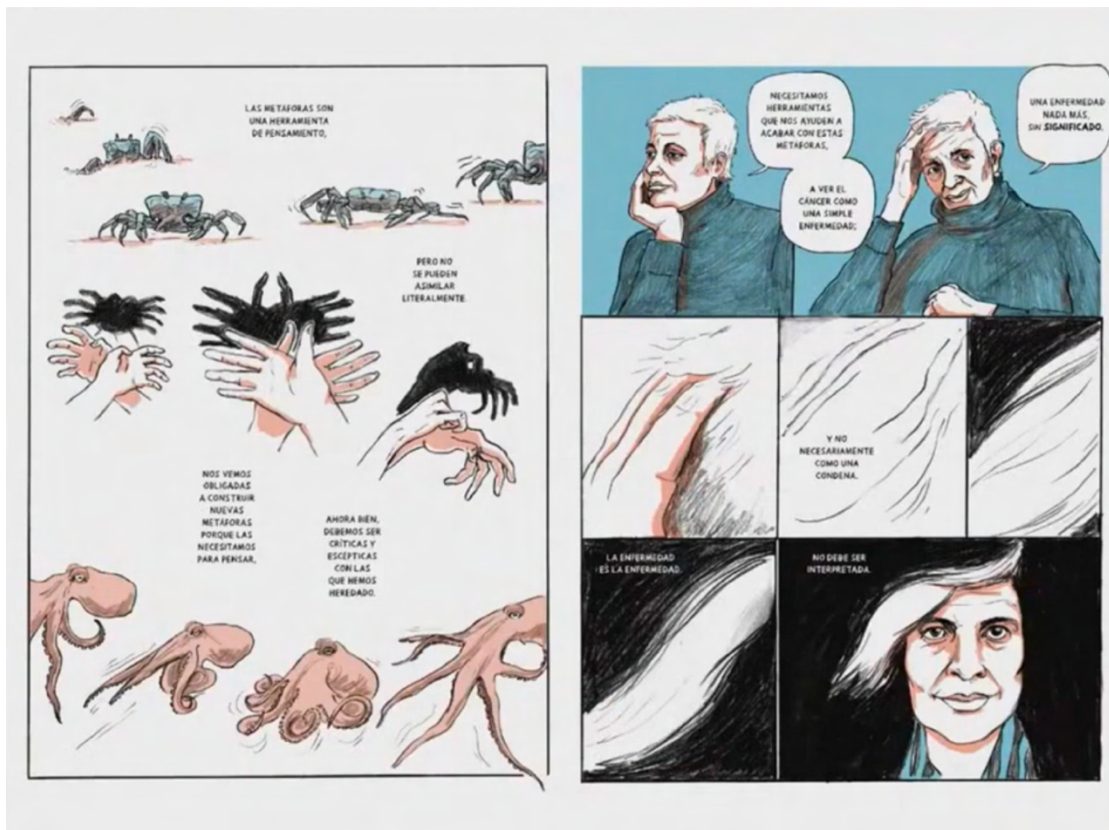

Fig. 111 es una ilustración del libro *Hoy no es el día* de Josune Urrutia. Urrutia, J. (2022). *Hoy no es el día*. Astiberri.

El quinto capítulo es sobre la artista multidisciplinar Beatriz Da Costa y el sexto es sobre la escritora Audre Lorde. Ambas crearon obras importantes como *Dying for the Other* y *The Anti-Cancer Survival Kit* de Da Costa, y *Los Diarios del cáncer* de Lorde que Urrutia en las que se inspira para elaborar su propio proceso con la enfermedad.

La ilustradora logra con *Hoy no es el día* narrar de una forma nueva e innovadora el relato de su enfermedad volviéndolo una experiencia cultural y anecdótica donde por muy inverosímil que parezca uno puede disfrutar leyendo sobre el cáncer gracias a sus ilustraciones de carácter único.

En resumen, las tres obras son un testimonio auténtico que invita a la reflexión y la empatía. Su enfoque permite al lector conectar fácilmente con sus experiencias volviendo esta una lectura divertida y agradable.

Urrutia además de los trabajos mencionados ha creado el relato colectivo *Crónicas complejas* (Fig. 112) y *Compendio colectivo sobre el cáncer* (Fig. 113). En el primero, invitó a niños de entre 6 y 18 años a compartir sus vivencias con enfermedades crónicas complejas para realizar un relato colectivo sobre la enfermedad. La segunda parte de una de sus obras anteriores *Breve diccionario enciclopédico ilustrado de mi cáncer* y es una extensión donde participaron pacientes, familiares, amigos, médicos y el resto del personal sanitario para visibilizar aspectos relacionados con la enfermedad y los tratamientos.

Fig. 112 es una fotografía de Arkaitz Sainz del taller en el que se realizó la actividad *Crónicas complejas* de Josune Urrutia y el resultado. *Crónicas complejas*. (2021, noviembre 24). Josune Urrutia. <https://josuneurrutia.com/portfolio/cronicas-complejas/>

Fig. 113 es la portada y el interior de *Compendio colectivo sobre el cáncer* de Josune Urrutia y el resultado. *Compendio colectivo sobre cáncer*. (2020, junio 2). Josune Urrutia. <https://josuneurrutia.com/portfolio/compendio-colectivo-sobre-cancer/>

La forma en la que la autora logra proponer distintas maneras de abordar la enfermedad del cáncer intentando que sea de la manera más representativa para así poder ayudar a otros. Urrutia usa el dibujo para verse a si misma y a través de sus trabajos permite que otros sean capaces de hacer lo mismo. La escritora Susan Sontag dice que hacen falta herramientas que ayuden a terminar con las metáforas entorno a la enfermedad para poder así verla como lo que es, una enfermedad y no una condena de muerte porque esta no ha de ser interpretada⁷⁸, y los proyectos que propone Josune Urrutia son eso, herramientas que combaten las metáforas de la enfermedad humanizándola y visibilizándola.

⁷⁸ Fundación Cultura en Vena. (2022). *Historias de arte y salud: Josune Urrutia*. [Vídeo]. Madrid: Fundación Cultura en Vena. (2023). Disponible en: https://youtu.be/hSpjdf_qPuc?si=Eb4xa-Lk37-8Rj_t

Brian Fies en su novela gráfica *Mom's Cancer* utiliza la ilustración artística a través del formato cómic para compartir la lucha de su madre contra un cáncer con metástasis. La perspectiva de esta novela gráfica es la de un paciente secundario, concretamente el hijo de un enfermo y como este la vive. Es un trabajo conmovedor que relata la experiencia personal del autor al enfrentar el cáncer de su madre. A través de ilustraciones emotivas y narrativa honesta, Fies ofrece una mirada íntima a los desafíos emocionales, físicos y financieros que enfrenta su familia durante el tratamiento. La obra no solo destaca la lucha contra la enfermedad, sino que también explora temas universales como el amor, la esperanza y la resiliencia. Fies logra transmitir la complejidad de las emociones humanas ante la adversidad, capturando momentos de dolor, alegría, frustración y gratitud. Además, la narrativa visual de la novela gráfica agrega una capa de profundidad emocional, permitiendo al lector conectarse de manera más directa con la historia. En última instancia, *Mom's Cancer* es un testimonio poderoso de la fuerza del apoyo familiar y la comunidad en tiempos difíciles.

El libro es en una paleta sobria, una gama cromática de blancos, grises y negros que refleja el tono emocional de la historia y proporcionan una atmósfera íntima. Puntualmente hay notas de color vibrante como en el título y en momentos de esperanza utilizados estratégicamente para resaltar. Muestra de ello es la figura 114 y 115, post cáncer cuando su madre ha superado la enfermedad Fies colorea las viñetas con colores alegres y utiliza imágenes que ocupan la viñeta entera como en esta imagen de la madre con el perro en brazos o la escena de final de película en la que avanzan hacia el horizonte hacia Hollywood, el sueño de su madre. Las viñetas varían en tamaño y forma para resaltar momentos importantes o cambiar el ritmo narrativo.

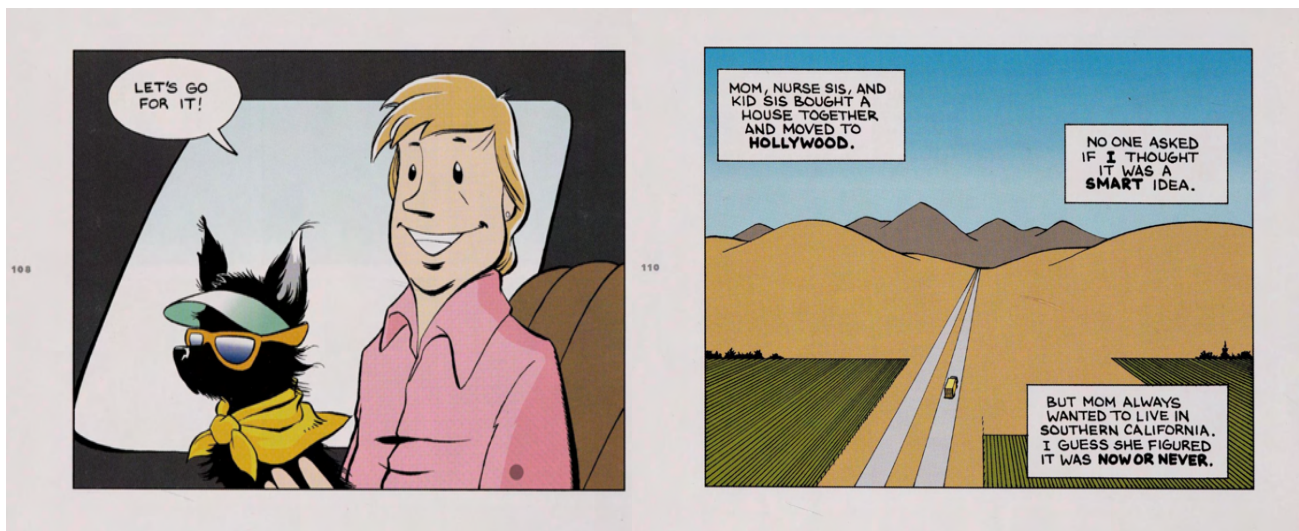

Fig. 114 pg. 108 y 110 del libro *Mom's Cancer* de Brian Fies. Fies, B. (2006). *Mom's Cancer*. Abrams Image.

Aunque por lo general emplea una disposición de viñetas y una composición de página cuidadosamente diseñadas para guiar al lector a través de la historia de manera fluida que en ocasiones no precisa de palabras.

Fig. 116 es una recopilación de páginas del libro *Mom's Cancer* de Brian Fies. Fies, B. (2006). *Mom's Cancer*. Abrams Image.

Al comienzo del libro, Fies presenta a los personajes principales de la historia con un dibujo y una pequeña descripción de cada uno como muestra la figura 117. Los datos que proporciona son informativos y en ocasiones parecen innecesarios, pero marcan el estilo cómico del autor, un humor negro y sincero.

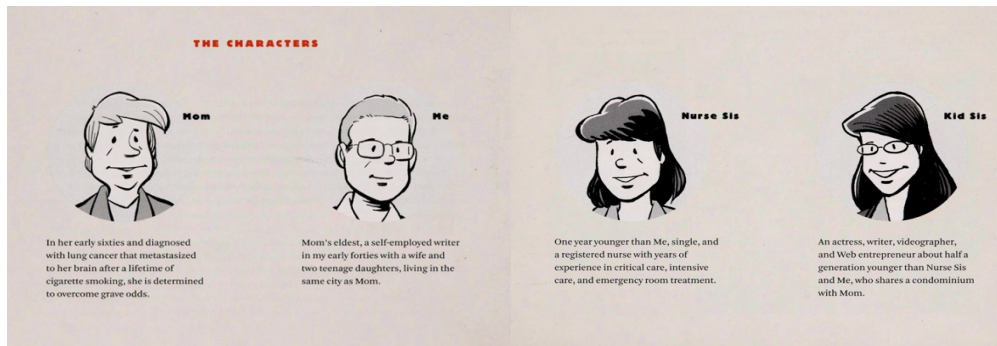

Fig. 117 libro *Mom's Cancer* de Brian Fies. Fies, B. (2006). *Mom's Cancer*. Abrams Image.

Las viñetas son un reflejo de lo mencionado anteriormente, un humor seco, negro y fácil de comprender. Utiliza la ilustración para enfatizar el humor en situaciones delicadas al representar sensaciones abstractas de forma gráfica como podemos ver en la figura 118. El ilustrador es capaz de expresar las sensaciones de una convulsión cerebral por la que dejas de sentir medio cuerpo no dibujando como si hubiera desaparecido y el vértigo que da estar entre la vida y la muerte con la paciente como trapecista sobre algo que le causaría la muerte.

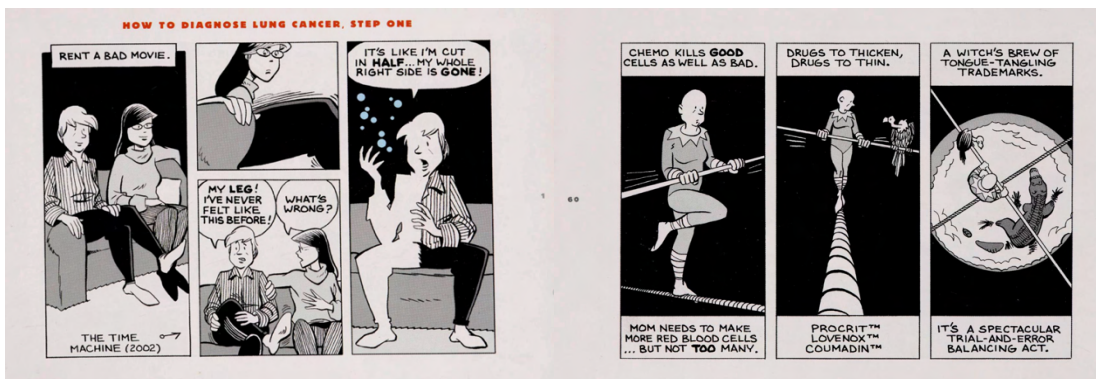

Fig. 118 pg. 1 y 60 del libro *Mom's Cancer* de Brian Fies. Fies, B. (2006). *Mom's Cancer*. Abrams Image.

Fies utiliza un lenguaje conciso y directo, además de un estilo de cómic figurativo simplificado. Utiliza una línea simple y suave para mantener el enfoque en la historia y sus personajes.

Además, introduce distintos recursos visuales que mantienen la lectura interesante como en las figuras 119 y 120. Epara contar la historia Fies simula un tablero de juego, uno de ellos para explicar como fue el proceso por el que tuvieron que pasar antes de que le dieran a su madre una cita con el médico, y el otro para explicar lo que le sucedía y los tratamientos (Fig. 119). Sin embargo, en la figura 120 Fies para explicar la relación complicada con su padre hace uso de un laberinto donde explicar la evolución que ha tenido y un test formato “a, b, c” para mostrar como proseguiría la conversación.

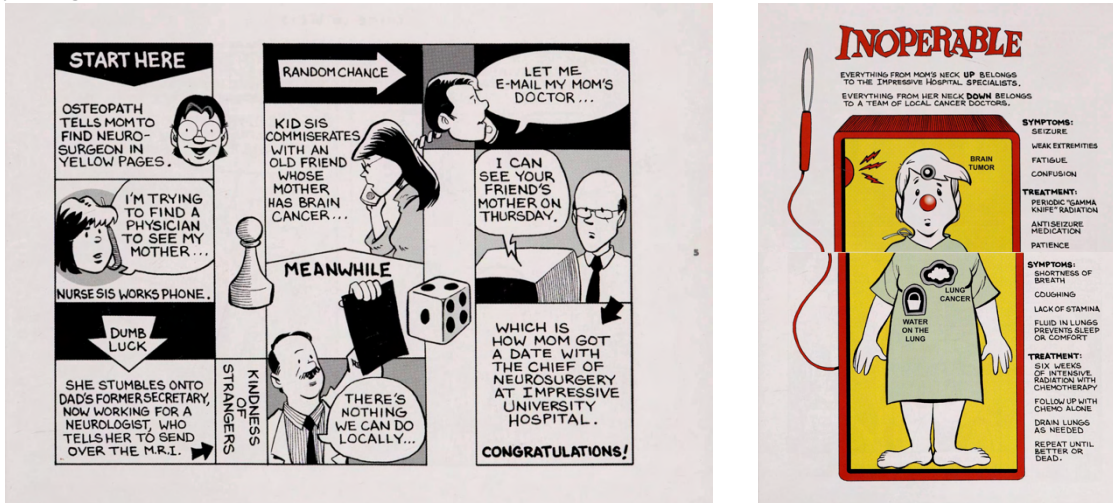

Fig. 119 pg. 5 y 12-13 del libro *Mom's Cancer* de Brian Fies. Fies, B. (2006). *Mom's Cancer*. Abrams Image.

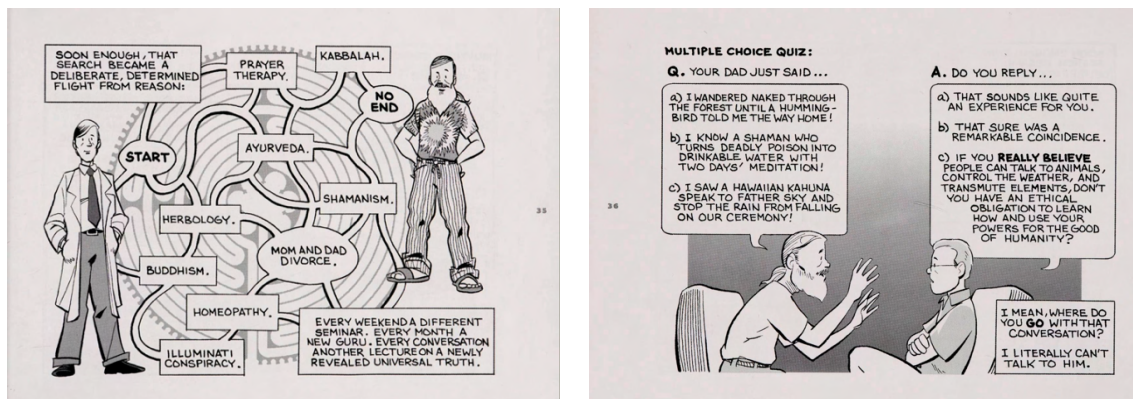

Fig. 120 pg. 35 y 36 del libro *Mom's Cancer* de Brian Fies. Fies, B. (2006). *Mom's Cancer*. Abrams Image.

En conclusión, el libro *Mom's Cancer* de Brian Fies ejemplifica de manera notable cómo la ilustración humorística puede ser utilizada eficazmente para abordar y procesar temas delicados como la enfermedad. A través de su narrativa gráfica, se logra proporcionar una perspectiva accesible y emotiva, facilitando la comunicación y la comprensión de experiencias difíciles. Este enfoque no solo humaniza la lucha contra el cáncer, sino que también ofrece un medio terapéutico tanto para el autor como para los lectores, demostrando el poder del humor gráfico en el tratamiento de temas complejos.

En el estado de la cuestión se ha analizado la situación actual de los pacientes oncológicos adolescentes en la era digital, área en la que se centrará el proyecto, y cómo la desinformación contribuye a la generación de mitos que perjudican a los pacientes en un periodo tan importante como la adolescencia. Además, se han descrito las cualidades del uso del humor en el ámbito terapéutico y los grandes beneficios que aporta para tratar temas delicados. Dado que se trata de un proyecto creativo, se han estudiado las diferentes formas en que los artistas emplean recursos humorísticos en el arte para enfrentar y concienciar sobre la problemática actual, ejemplificado mediante proyectos artísticos. En particular, se ha tomado inspiración de la ilustración humorística en cuanto a la simplificación y la gran comicidad presentes en sus obras. Finalmente, se ha presentado un recorrido histórico del discurso artístico en torno a la enfermedad hasta la actualidad, ejemplificado con proyectos de artistas entrando en detalle en el género de la ilustración humorística. A partir de estas conclusiones realizadas en el marco teórico, se desarrollará un proyecto artístico personal basado en las enseñanzas del estado de la cuestión.

3. Desarrollo

3. 1 Propuesta personal

Tomando como punto de partida los conceptos y artistas de referencia analizados en el estado de la cuestión – las características particulares de la adolescencia y como se ve afectada por el cáncer en la era digital, el humor visual como recurso terapéutico para tratar temas delicados a través de la ilustración humorística y el discurso artístico del cáncer hasta la actualidad – *Ironías del cáncer* es un proyecto artístico que consta de una serie de ilustraciones que buscan visualizar la realidad del cáncer para dehacer estereotipos y acompañar a los pacientes oncológicos adolescentes desde una perspectiva creativa.

Basándose en los datos adquiridos en esta investigación, *Ironías del cáncer* denuncia las incoherencias entorno a la enfermedad debido a la desinformación creada por el tabú del cáncer. Para la elaboración de este proyecto nos apoyaremos en el uso del humor ilustrado de los artistas vistos anteriormente, Quentin Blake, Christoph Niemann, Julie Houts, Kate Bingaman-Burt, Marisa Acocella Marchetto, Josune Urrutia y Brian Fies mostrando diferentes formas de empleo de los recursos humorísticos y visuales.

Ironías del cáncer consta de 18 obras que engloban la misma temática. Se plantea una realidad ficticia, exagerada y cómica que parte de las vivencias propias de la artista. El proyecto está centrado en la experiencia con el cáncer de una adolescente, siendo esta el punto de referencia de todo el proyecto. Las obras estarán exhibidas en la paredes del hospital permitiendo al espectador interactuar con ellas. A partir de *Ironías del cáncer* se busca que el espectador se sumerja en el humor del proyecto y adquiera conciencia de la comicidad de algunas situaciones a través de las obras.

Para la realización de *Ironías del cáncer* se han desarrollado diferentes apartados en los que se explicarán el proceso creativo de cada ilustración que constituyen la propuesta creativa y el significado de la misma.

3. 1. 1. Mi cáncer

Este proyecto artístico está centrado e inspirado en la enfermedad del cáncer en la adolescencia. Representa para mí un aliciente tanto en lo personal, por la experiencia propia con la enfermedad, como en mi trayectoria artística. Gran parte de mi obra surge de esta experiencia. Como se mencionó anteriormente en el estado de la cuestión, la enfermedad, especialmente en la adolescencia, es un tema tabú que genera gran desinformación y miedo. Esto me impulsa a compartir mi experiencia desde el humor y a acompañar a quienes la padecen o han padecido. Por todo esto, nace la iniciativa de este proyecto. Asimismo, todas las escenas retratadas parten de emociones y experiencias personales, con el fin de tratar con respeto este tema delicado. (Fig.121)

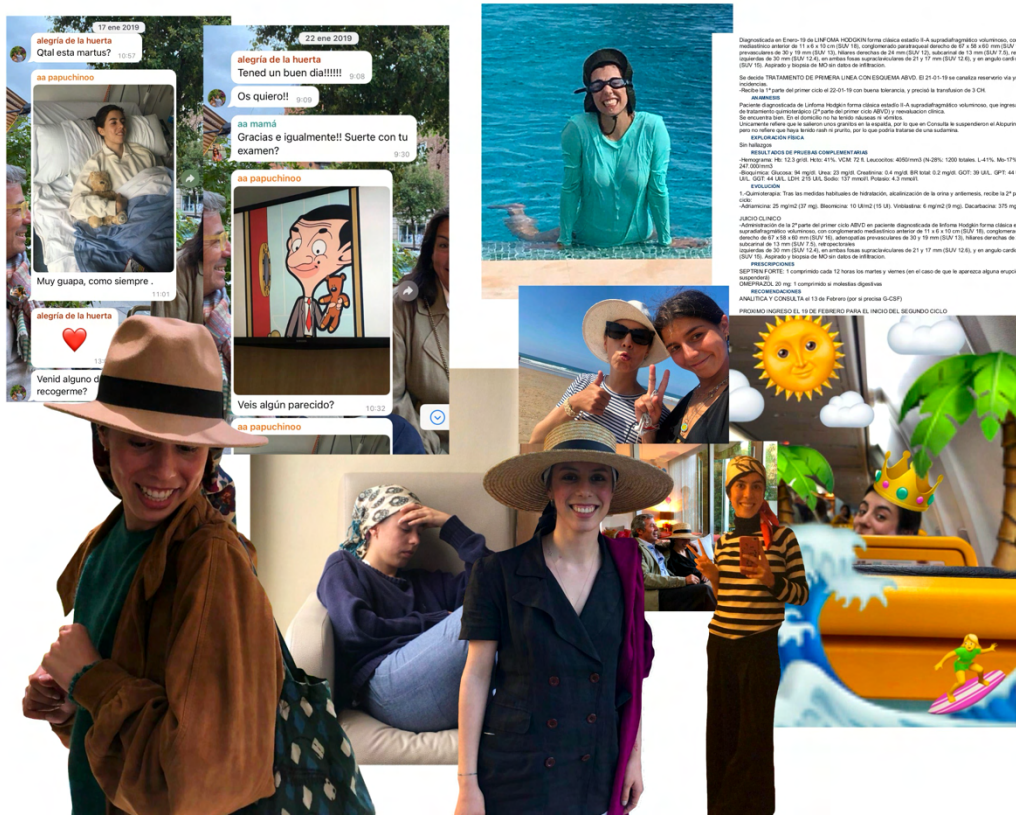

Fig. 121 Collage de fotos

3.2 Desarrollo del proceso creativo

En este apartado del desarrollo se explicará el proceso creativo del proyecto *Ironías del cáncer*. Primero se explicará la investigación las escenas a retratar y los recursos humorísticos empleados. Después, se expondrá la elección de la estética final de simplificación material que compone el proyecto. Una vez asentadas las bases principales tanto de contenido como estética se mostrará el proceso de cada ilustración.

3.2.1. Planteamiento de escenas

Ironías del Cáncer es un proyecto que, como se mencionó anteriormente, busca compartir experiencias personales con la enfermedad del cáncer en la adolescencia a través de la ilustración humorística. El propósito es representar la enfermedad de manera auténtica y permitir que otros se identifiquen e incluso encuentren humor en ello. Para evitar tratar de manera irrespetuosa escenas dolorosas, el enfoque se centra en vivencias personales, manteniendo la coherencia y la sinceridad en el discurso. Dado que la experiencia es relativamente reciente, se dispone de una amplia documentación, incluyendo informes médicos, conversaciones escritas (Whatsapp) y fotografías, que han facilitado revivir la experiencia de manera más verídica (Fig.). Además, se ha realizado un análisis exhaustivo de la cuenta de Instagram *The Cancer Patient* y de la obra artística de Josune Urrutia, así como la lectura de los libros *Cancer Vixen* y *Mom's Cáncer*, con el fin de buscar inspiración para el proyecto. Es crucial que el discurso se mantenga actual y relevante, ya que el entendimiento del humor es fundamental para el éxito de esta obra. Los recursos humorísticos utilizados son la ironía, la exageración y la caricatura entre otros, un humor sencillo para facilitar el entendimiento.

3.2.2. Estética

Las imágenes mantienen una estética atractiva, colorida y legible, donde el dibujo figurativo se simplifica. Las ilustraciones se realizan a lápiz y se colorearon con rotuladores de alcohol. La paleta de colores es alegre y vibrante. El estilo buscado es el de un dibujo rápido, no demasiado pulido, que transmite informalidad y cercanía para una mayor conexión con el público. Los personajes tienen una estética esbelta y gestualidad exagerada para facilitar la comprensión de las acciones retratadas. Para obtener una imagen más contemporánea, se incluyen elementos actuales en la escena, y los personajes están vestidos con prendas de moda y relevancia del momento. Los dibujos van acompañados de textos que sirven para contextualizar la escena.

3.2.3. Ilustraciones

A continuación, se profundizará en el proceso creativo y de elaboración de cada una de las ilustraciones. La estructura a seguir incluye una explicación del mensaje que se busca transmitir y los recursos empleados, tanto a nivel humorístico como artístico. Posteriormente, se detallarán las observaciones sobre la evolución de los bocetos, concluyendo con las pruebas de color.

Ilustración #1: *Sin presiones*

La ilustración *Sin presiones* es una escena donde aparecen las caras de tres médicos en primer plano distorsionadas por el efecto óptico de la lente “ojo de pez”. La imagen busca retratar la presión e intimidación que ejerce el personal sanitario frente al paciente, aún si la intención es la opuesta. Para enfatizar la sensación intimidatoria se ha utilizado el efecto visual “ojo de pez” que consiste en una distorsión visual característica producida por lentes gran angular. Estas lentes tienen una distancia focal muy corta que permite capturar un campo de visión más amplio. Se caracteriza por la distorsión “en barril” donde las líneas se curban en los bordes de la imagen y los objetos cercanos se ven mucho más grandes en comparación con los objetos alejados lo que nos permite en el dibujo exagerar las dimensiones de la cara y los elementos que la componen como los ojos o la nariz. (Fig. 122)

Fig.122 Referencias visuales de *Sin presiones*

Las referencias visuales y estéticas mostradas mediante un *moodboard* para realizar la ilustración *Sin presiones* muestran caras bajo el efecto “ojo de pez” y la imagen de una doctora para entender los elementos que componen la imagen. A partir de estas inspiraciones, se realiza uno boceto de la idea seguido de un boceto en tamaño final (Fig. 123) y una prueba de color (Fig. 124). Vemos que en el boceto inicial la estructura funciona siendo únicamente necesario un mayor detalle en el dibujo.

Fig. 123 Bocetos

Fig. 124 Prueba de color

Ilustración #2: *Describiendo la quimioterapia 0.1: subidas y bajadas*

La ilustración *Describiendo la quimioterapia 0.1: subidas y bajadas* captura la escena en la que la protagonista aparece subiendo en una montaña rusa, utilizada como metáfora de las fluctuaciones en el estado físico del paciente durante cada ronda de quimioterapia. El personaje principal, anticipando lo que está por venir, aparece aterrorizado en el vagón, representando el miedo del paciente ante el tratamiento. Para añadir un tono cómico, el personaje se ha caricaturizado en formato "bubble head", con la cabeza desproporcionada al tamaño del cuerpo y una expresión exagerada de miedo. El diseño de la montaña rusa se basa en fotografías de referencia, utilizando un formato clásico de la construcción para facilitar la comprensión del espectador.

Entre los elementos destacados de la vestimenta se encuentra un pañuelo en la cabeza, que enfatiza la sensación de velocidad e introduce un elemento reconocible gracias a su estampado de Pucci. Esta marca italiana, icónica en la moda, ha sido recientemente revitalizada tras un homenaje a la portada de Vogue Italia de 1990 con Isabella Rossellini. (Fig. 125)

Fig. 125 Referencias visuales *Describiendo la quimioterapia 0.1*

A partir de estas inspiraciones, se realizarán bocetos seguidos de una prueba de color. El boceto inicial se considera adecuado, por lo que al repetirlo en el tamaño final no se realizan cambios significativos en el diseño, a excepción de algunos detalles adicionales y un letrero con el texto "Welcome to Chemo" para facilitar la comprensión.

Fig. 126 Bocetos

Fig. 127 Prueba de color

Ilustración #3: *Describiendo la quimioterapia 0.2: ¡me aplastó!*

En la ilustración titulada *Describiendo la quimioterapia 0.2: ¡me aplastó!*, se representa una apisonadora que ha dejado al personaje aplastado en el suelo. La escena refleja el efecto físico debilitante de la quimioterapia. Para añadir un tono cómico, el personaje se muestra como una mancha en el suelo, identificable por sus ojos, boca y una mano con el dedo hacia arriba. El dibujo utiliza dos puntos de fuga que enfatizan el dramatismo de la imagen, generando comicidad a través del contraste con el surrealismo de la escena. Este mensaje se refuerza con un texto irónico que acompaña la imagen.

Fig. 128 Referencias visuales *Describiendo la quimioterapia 0.2*

Las imágenes de referencia incluyen ejemplos reales de apisonadoras y ilustraciones de Disney, en las que se simplifican los dibujos de automóviles sin perder sus elementos representativos. En los bocetos iniciales, se retrató la escena de diferentes maneras, pero se consideró que no eran lo suficientemente claras, lo que llevó al desarrollo del concepto de la apisonadora. Se probaron distintos ángulos para resaltar mejor la sensación de aplastamiento. Finalmente, se realizó una prueba de color.

Fig. 129 Bocetos

Fig. 130 Prueba de color

Fig. 132 Bocetos

Fig. 133 Prueba de color

⁷⁹ Przybylski, A. K., Murayama, K., DeHaan, C. R., & Gladwell, V. (2013). Motivational, emotional, and behavioral correlates of fear of missing out. *Computers in Human Behavior*, 29(4), 1841–1848. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2013.02.014>

Ilustración #5: Frases hechas nº1: no me gusta el ring

La ilustración *Frases hechas nº1: no me gusta el ring* presenta una escena en la que el personaje principal, visiblemente destrozado y lleno de moratones, que está encorvado por el peso de unos guantes de boxeo desproporcionados que no puede levantar del suelo. Esta imagen ilustra las connotaciones bélicas comúnmente empleadas para referirse a la enfermedad, con términos como “Dios manda sus peores batallas a sus mejores guerreros”, “luchadora” y “tú puedes con esto”. Estas “frases hechas” no siempre son bien recibidas por los pacientes, ya que, como señala la directora Mabel Lozano: “no soy una guerrera y esto no es una batalla, yo soy una enferma oncológica y esto no es una guerra, es una enfermedad”⁸⁰. El cáncer es una enfermedad compleja que no depende de la fuerza o el esfuerzo del paciente, y el discurso de “luchar más para curarse” puede llevar a la frustración y a una falsa sensación de control.

La comicidad de la escena radica en la disonancia de rol del personaje, que no tiene el físico de un boxeador, pero está vestido para el rol como si fuera un disfraz, con cadenas y una *bandana*, luciendo una sonrisa a pesar de haber perdido dientes y con un par de guantes exageradamente grandes. La protagonista lleva un top deportivo, los característicos pantalones de seda y botas de boxeo. Entre la vestimenta destacan la tendencia actual de la ropa interior de Miu Miu sobresaliendo por encima del pantalón y el hecho de que los pantalones sean de Versace, la casa de moda italiana, acentuando la disonancia del personaje en el rol. (Fig. 134)

Alrededor de la ilustración aparecen burbujas con las frases típicas mencionadas anteriormente para clarificar el mensaje. En el boceto se puede observar un estudio de la composición y de los detalles a introducir en el acabado final. Finalmente, se realiza una prueba de color.

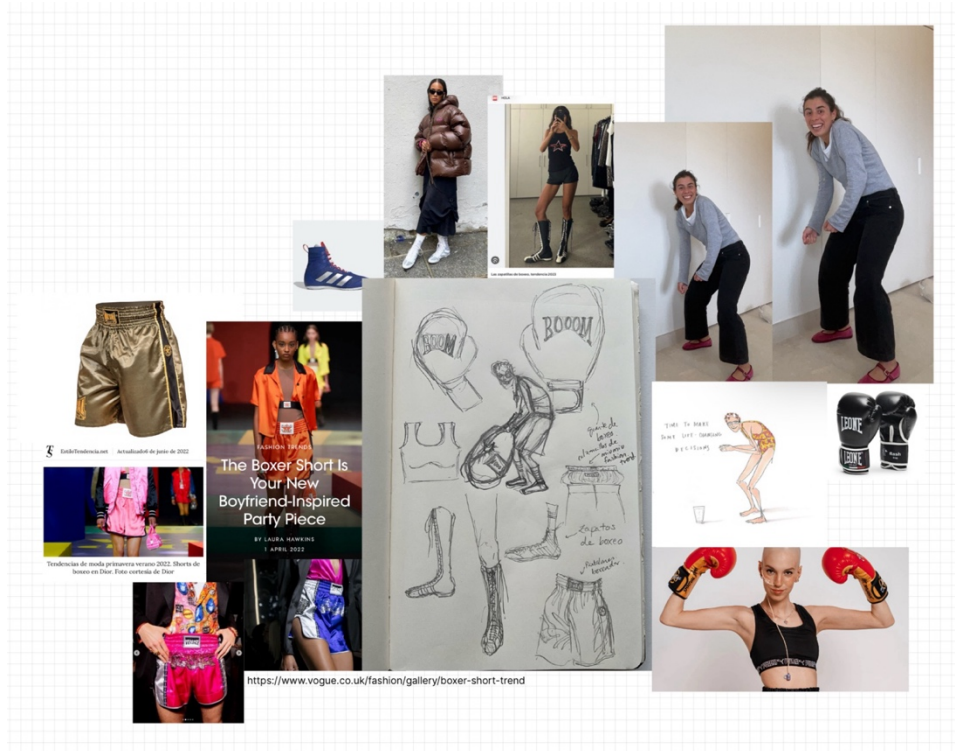

Fig. 134 Referencias visuales *El F.O.M.O de las 18 en punto*

---

⁸⁰ Muñoz, S. (2022, s 29). *Mabel Lozano: "Me decían valiente y yo tenía un miedo que me moría"*. Harper's BAZAAR. <https://www.harpersbazaar.com/es/famosas/el-estilo-de/a41634510/mabel-lozano-cancer-mama-testimonio-consecuencias-pastillas-sexo/>

Fig. 135 Bocetos

DICEN QUE DIOS LE DA
LAS PEORES BATALLAS
A SUS MEJORES GUERREROS

¡LUCHADORA!

¡TU PUEDES!

¡LA MÁS FUERTE!

¡VALIENTE!

ESTOY BIEN...

CAMPEONA

ERES SUPER
FUERTE

¡LUCHA!

¡VA A
VENCER!

¡GUERRERA!

A POR TODAS

PERO ESTOS GANTES
PESAN DEMASIADO

Fig. 136 Prueba de color

CONFIESO QUE ECHO DE MENOS A
MI DOCTORA EL BULLDOG QUE ME REGAÑABA ...
HEMOS PASADO POR TANTO JUNTAS QUE NO PUEDE
ESPERAR QUE ME SIENTE BIEN QUE ME PIDA TIEMPO...
6 MESES ES MUCHO
TIEMPO ....

Fig. 138 Bocetos

CONFIE SO QUE ECHO DE MENOS A
MI DOCTORA EL BULLDOG QUE ME REGAÑABA ..
HEMOS PASADO POR TANTO JUNTAS QUE NO PUEDE
ESPERAR QUE ME SIENTE BIEN QUE ME PIDA TIEMPO..
6 MESES ES MUCHO
TIEMPO....

Fig. 139 Prueba de color

Ilustración #7: Frases hechas nº3: resulta que el pelo corto esta de moda

La ilustración denominada *Frases hechas nº3: resulta que el pelo corto esta de moda* ironiza sobre las expresiones típicas utilizadas para reconfortar a un paciente quimioterápico que está perdiendo el cabello. La caída del cabello es un momento dramático para los pacientes, ya que implica “verse enfermos” y, en general, perder un rasgo distintivo de su apariencia estética, especialmente en la adolescencia. En tales momentos, las personas a su alrededor buscan consolarlos usando “frases hechas” que a menudo resultan contradictorias a sus propias acciones. Existe una notable ironía en la escena, ya que quienes emiten estas frases son personas con cabello largo al que le dan mucha importancia. La ilustración retrata a dos chicas que parecen modelos por sus poses y sus *looks* sofisticados, presumiendo de sus largas melenas mientras dicen frases como “el pelo corto es súper original y da personalidad” o “siempre he querido cortarme el pelo y llevarlo a lo *garçon*” para animar a su amiga enferma que se encuentra sepultada por el abundante cabello de sus amigas. Ambos personajes están vestidos de manera moderna, destacando el personaje de la derecha que luce una versión de uno de los looks de Carrie Bradshaw en la icónica serie *Sex and the City*. Entre las prendas resalta una camisa de Blumarine, una marca que recientemente resurgió gracias a los looks estilo “Y2K” (de los 2000) de Dua Lipa, y los famosos *kitten heels* color granate de Miu Miu del personaje de la izquierda. (Fig. 140)

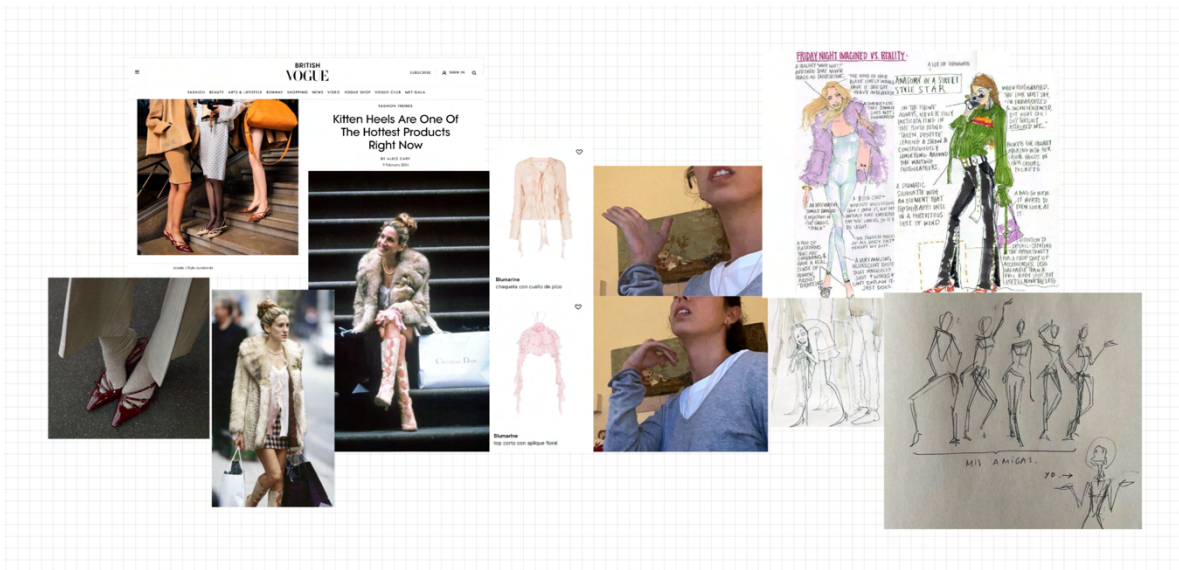

Fig. 140 Referencias visuales

En los bocetos, se busca plasmar la imagen que tiene el paciente adolescente al sentirse el “patito feo” del grupo de amigas debido a sus cambios físicos en un periodo de su vida que socialmente se concibe como “el mejor”. Asimismo, se busca abordar el tema de la caída del cabello de una forma cómica, siendo este tan delicado, de una manera respetuosa y comprensible. Finalmente, se decide utilizar la escena retratada anteriormente donde se fusionan ambas ideas, con una paleta.

TÍA EL PELO
NO IMPORTA
LO QUE
IMPORTA
ES COMO
ERES POR
DENTRO...
EL PELO
CORTO ES
SUPER
ORIGINAL
TE DA
PERSONALIDAD

¡TÍA EL PELO
CORTO ES
SUPER
ESTILOSO!!
¡SIEMPRE
HE
QUERIDO
CORTARME
EL PELO,
LLEVARLO
A LO
GARCÓN!

¡JAJ! GRACIAS CHICAS AHORA SI ME CREO QUE
ESTOY SUPER GUAPA Y FEMENINA...

Fig. 141 Bocetos

Fig. 142 Prueba de color

Ilustración #8: Frases hechas nº 4: Superheroína

En esta escena se observa al personaje principal de esta serie adoptando la pose distintiva de los superhéroes, con los brazos en jarra y las piernas ligeramente abiertas. La ilustración es una parodia del icónico personaje de ficción *Wonder Woman*, cuyo propósito es mostrar la ironía que siente el paciente oncológico (el personaje) cuando lo llaman heroína. Los superhéroes generalmente están asociados con poderes sobrenaturales y grandes acciones como salvar al mundo, mientras que un paciente oncológico no realiza acciones grandiosas, sino que simplemente acata las órdenes de los médicos mientras vive la vida poco glamorosa de un enfermo.

Para reflejar esto, se muestra al personaje parodiando el disfraz de *Wonder Woman* con un pijama de estrellas azul y blanco, una manta roja a modo de capa y un antifaz simulando unas gafas. Los elementos que vuelven cómica la escena son la veracidad de los detalles, totalmente contradictorios con el rol glamoroso del superhéroe: la camisa del pijama metida dentro del pantalón para no coger frío, el antifaz de gel para evitar la caída de las pestañas con la inscripción "do not disturb" (no molestar) y la mascarilla sanitaria a modo de corona con una pegatina.

Entre las imágenes de referencia se incluyen tanto la versión clásica de *Wonder Woman* (de la serie televisiva de los años 70) como la moderna de Gal Gadot (2017). También aparece una imagen del personaje de Alex Russo de la serie de Disney Channel *Los Magos de Waverly Place* como referencia visual para los adolescentes.

En los bocetos iniciales se contemplaba la idea de mostrar ambos personajes imitando el famoso meme "What you order vs. what you receive" que trata sobre las expectativas frente a la realidad, para indicar las diferencias entre cómo la gente te ve por estar viviendo un cáncer y cómo te ves tú. Finalmente, se decidió que la imagen no requiere de más explicaciones que el dibujo de la superheroína en pijama, ya que se entiende por sí misma. Los colores juegan un papel clave en esta ilustración para su comprensión, evidenciándose en el cambio del boceto a lápiz al boceto a color. La paleta de colores es la misma que la de *Wonder Woman* de los años 70, ya que son más representativos: rojo, un azul vibrante y blanco.

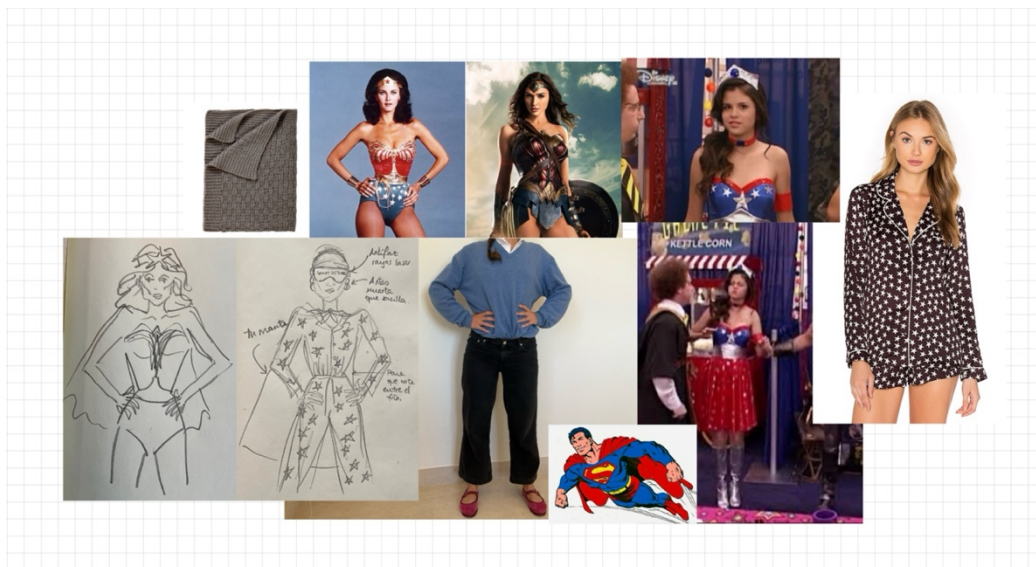

Fig. 143 Referencias visuales

SUPER WOMAN'S REAL WORKING OUTFIT
LO ÚNICO DE SUPERHEROJE
SON LAS ESTRELLAS
DEL PJAMA...

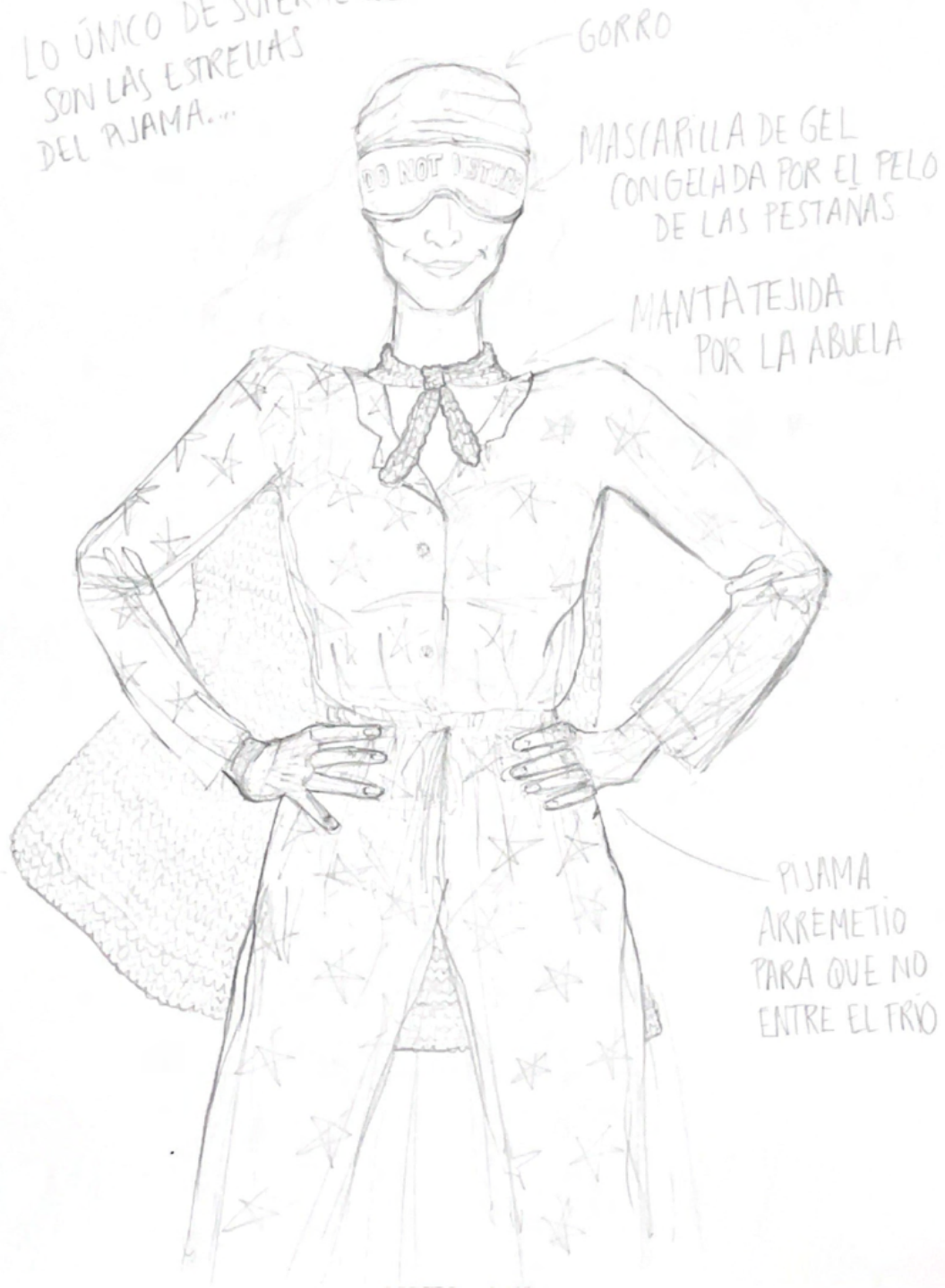

Fig. 144 Bocetos

Fig. 145 Prueba de color

DICEN QUE DIOS LE DA LAS PEORES
BATALLAS A SUS MEJORES GUERREROS.

PUES ENTONCES
A MI
SACÁME DE
AQUÍ...

DICEN QUE TODO PASA POR ALGUNA RAZÓN...
¡QUÉ ALGUIEN
QUE RAZÓN
ME EXPLIQUE
ES ESA!

Fig. 147 Bocetos

NO PARAN DE DECIR,
QUE TODO PASA POR UNA RAZÓN

Fig. 148 Prueba de color

Ilustración #10: *Abrumada*

La ilustración titulada *Abrumada* busca reflejar el sentimiento de sobrecarga experimentado por el paciente ante las circunstancias que está enfrentando y su incapacidad para manejarlas. La escena retrata a la figura principal desapareciendo gradualmente mientras se hunde. La comicidad de la escena se encuentra en su interpretación literal.

Entre las imágenes de referencia, se incluye un estudio anatómico que permite comprender las proporciones del cuerpo desde el ángulo observado.

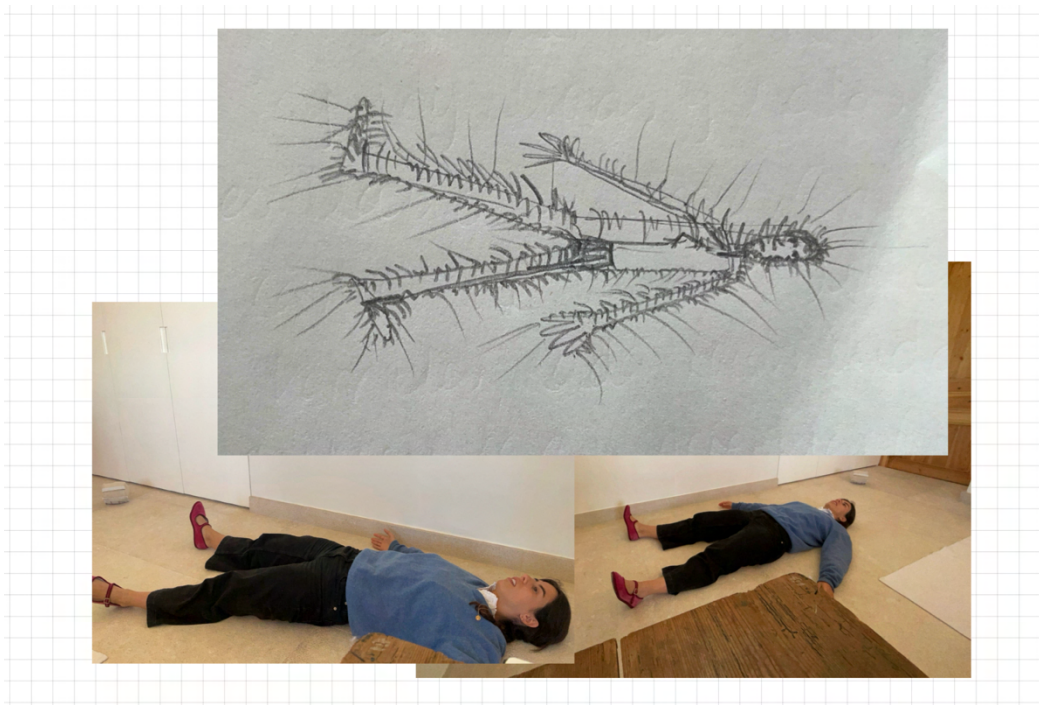

Fig. 149 Referencias visuales

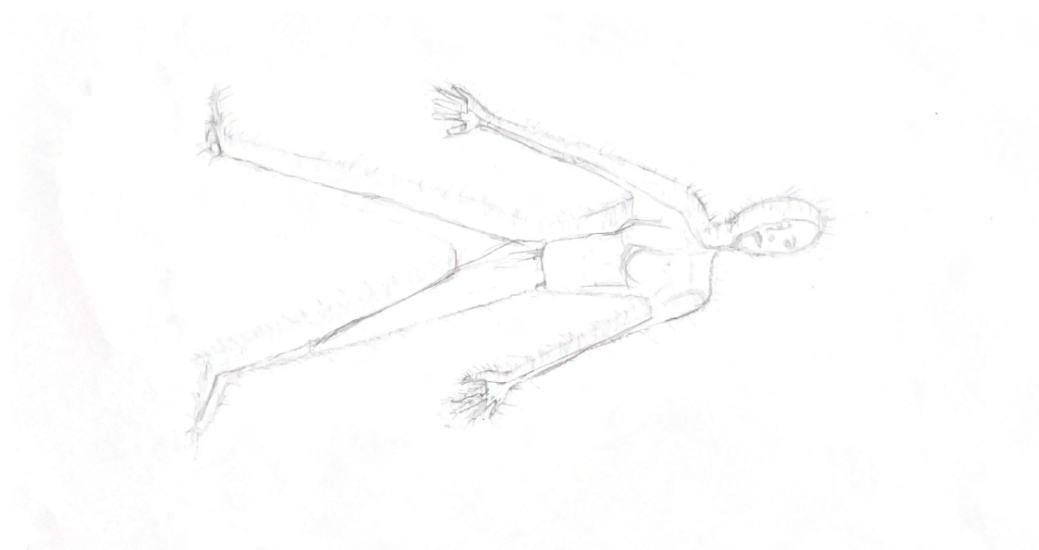
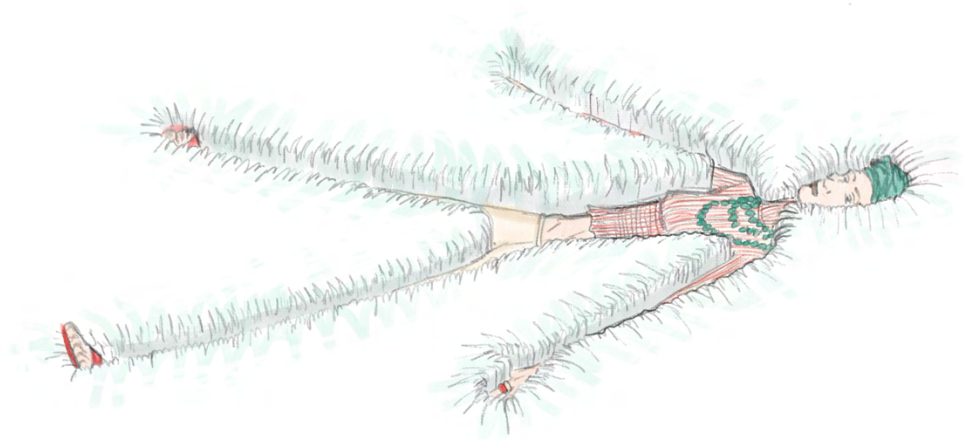

Fig. 150 Bocetos

EN ESTOS MOMENTOS SIENTO QUE ME AHOGO

Fig. 151 Prueba de color

Ilustración #11: *Fases del pelo = Trastorno de personalidad múltiple*

Esta composición artística refleja las distintas fases del pelo durante la enfermedad y el gran cambio que supone en la apariencia del paciente. La quimioterapia es un tratamiento agresivo común para tratar el cáncer que frena el crecimiento de todas las células de crecimiento rápido, incluidas las del pelo. El pelo es una parte significativa de nuestra apariencia, pues enmarca el rostro, las cejas proporcionan expresión y las pestañas cambian la mirada. Por ello, la misma persona puede cambiar su imagen física por completo según su cabello. La ilustración *Fases del pelo = Trastorno de personalidad múltiple* hace comedia de esta situación retratando al paciente con personalidades y estilos exageradamente diferentes. A continuación, se explicará el significado de cada uno de los personajes.

El primer personaje, a la izquierda, representa la fase en la que el protagonista, debido a su condición anémica previa al diagnóstico, tiene poco pelo. Para ello, se ha imitado la estética del personaje Gollum de *El Señor de los Anillos*. Inicialmente no se contemplaba usar este personaje, pero se observó la necesidad de exagerar la escena para mejorar la comprensión del mensaje.

El siguiente personaje alude al paciente que hace una peluca a medida que imita su pelo natural y que para pegarse la peluca necesita raparse la cabeza, dejando largo el contorno para disimular el final al mezclar el cabello natural con el falso. Este corte de pelo recuerda al de los monjes medievales, por lo que el personaje está disfrazado del Fraile Tuck, de la película de Disney *Robin Hood*, una referencia a la infancia de los adolescentes.

En tercer lugar, aparece de nuevo la protagonista con su reconocible look de pijama. En esta escena, la estética del personaje es sofisticada para mostrar la versión presumida del paciente, combinando el pijama con el gorro. El paciente oncológico suele vestir ropa cómoda para seguir su tranquila rutina diaria en casa o en el hospital, pero presentable para recibir visitas.

Recientemente fue tendencia usar prendas pijameras para vestir, destacando la colección de Prada con sus suntuosos pijamas de estilo japonés con plumas. En el marco teórico se mencionó esta colección al aparecer retratada en una de las ilustraciones de la artista Julie Houts. Se ha elegido introducir este diseño para mantener la contemporaneidad de la ilustración y como recurso humorístico, ya que esta tendencia es perfecta para el paciente que "vive" en pijama. El antifaz reaparece en la escena como símbolo de alguien presumido.

En cuarto lugar, se muestra la imagen de un *cowboy*, haciendo burla del estilismo típico del paciente de llevar sombrero. El sombrero ayuda a disimular la calvicie y protege del sol, por lo que su uso es común. La ilustración exagera esta estética comparándola con la de un bandolero del "salvaje oeste".

El siguiente personaje, primero a la izquierda de la segunda fila, representa el momento después del rapado total, cuando el pelo está corto y "punk". La escena exagera la situación como si el corte de pelo fuera una decisión estética de seguir el estilo punk, con maquillaje oscuro, piercings, camiseta rota y tartán representativo. La cara visible del movimiento punk en el mundo de la moda es Vivienne Westwood, por lo que el personaje viste prendas representativas de la marca.

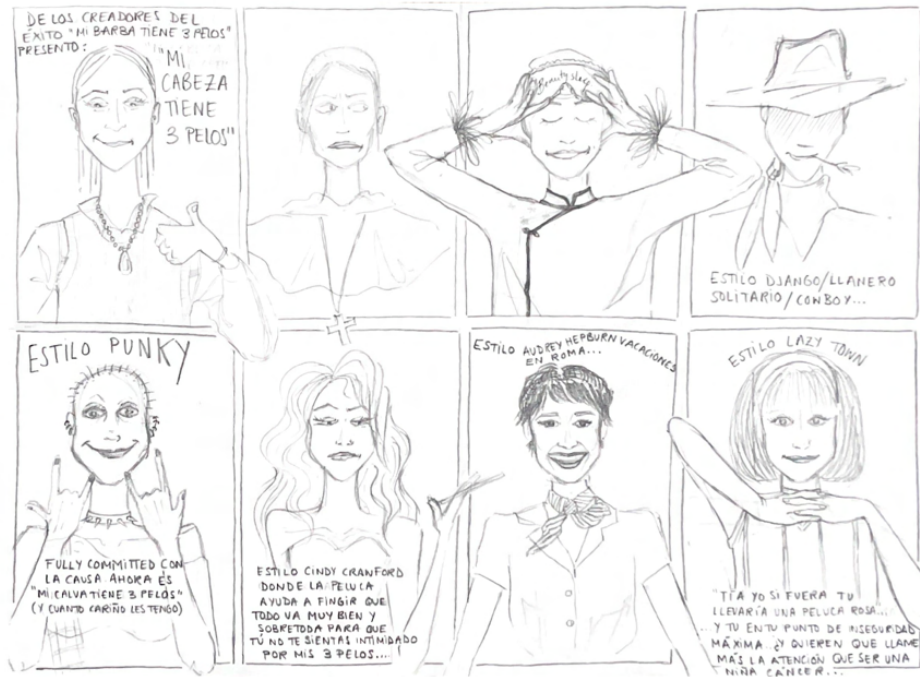

Fig. 153 Bocetos

Fig. 154 Prueba de color

Ilustración #12: *No reconozco ni mi sombra*

La ilustración titulada *No reconozco ni mi sombra* representa al paciente observando su propia sombra, la cual no reconoce, ya que se asemeja a la silueta de un alienígena. Esta escena aborda la dificultad que enfrenta el paciente para reconocerse a sí mismo debido a los cambios físicos ocasionados por la enfermedad. Aunque el tema tratado es dramático, se introduce un elemento cómico al cambiar la sombra del personaje por la de un extraterrestre, generando una disonancia visual que aligera la carga emocional de la imagen. (Fig. 155)

Fig. 155 Referencias visuales

Durante la evaluación de los bocetos, se tomó la decisión de modificar la postura del protagonista, optando por una más relajada para transmitir la misma personalidad bromista del personaje de las anteriores ilustraciones. Además, se decidió recargar su vestimenta con prendas tendencia para enriquecer la caracterización del personaje y aportar una mayor fluidez con las otras ilustraciones. Estos cambios permitieron lograr una composición que, a pesar de la seriedad del tema, consigue transmitir comicidad a la vez que un mensaje profundo manteniendo el equilibrio entre el humor y la reflexión sobre la identidad del paciente en el contexto de la enfermedad. (Fig. 156)

Fig. 156 Bocetos

NO RECONOZCO
NI MI SOMBRA...

VOLDEMORT,
¿ERES TÚ?

Fig. 157 Prueba de color

4. Análisis de Resultados

4. 1. Descripción del proyecto

Ironías del cáncer es una exposición de ilustraciones humorísticas sobre el cáncer en la adolescencia, concebida para acompañar a los pacientes en su experiencia con la enfermedad y desmitificar su realidad. La exposición se basa en vivencias personales, presentadas con el propósito de ofrecer a los pacientes adolescentes oncológicos un discurso auténtico con el que puedan identificarse y conectar.

Este proyecto surge como una denuncia de la escasez de ayuda oncológica especializada para adolescentes y la urgente necesidad de la misma. Se han ilustrado una serie de situaciones cómicas y surrealistas en torno a la enfermedad del cáncer, vividas por la protagonista, una joven adolescente que padece esta condición. La protagonista emplea su sentido del humor para bromear sobre las incoherencias y situaciones absurdas que enfrenta, lo que permite al espectador comprender la realidad de la enfermedad. Para la transmisión de esta problemática, se ha realizado una serie de 18 ilustraciones.

4.2 Obra final

(Fig. 159)

Describiendo la quimioterapia 0.1: subidas y bajadas

46 x 32,5 cm

Papel con rotuladores alcohólicos

(Fig. 158)
Sin presiones
46 x 32,5 cm
Papel con rotuladores alcohólicos

NO PARAN DE DECIR
QUE TODO PASA POR UNA RAZÓN

(Fig. 166)
Frases hechas nº5: teorías conspiratorias
32,5 x 46 cm
Papel con rotuladores alcohólicos

¡TÍA ME ENCANTA EL PELO CORTO!

¡TÍA EL PELO
NO IMPORTA!!
LO QUE
IMPORTA
ES COMO
ERES POR
DENTRO...
ES MUY
ORIGINAL

¡TÍA EL PELO
CORTO ES
SÚPER
ESTILOSO!!
¡SIEMPRE
HE QUERIDO
CORTAR ME
EL PELO Y
LLEVARLO
A LO
GARÇON!!

¡JA! GRACIAS CHICAS, AHORA SI ME CREO
QUE CON ESTE PELO ESTOY SUPER GUAPA Y FEMENINA...

(Fig. 164)

Frases hechas nº3: resulta que el pelo corto esta de moda

32,5 x 46 cm

Papel con rotuladores alcoholicos

(Fig. 162)
Frases hechas nº1: no me gusta el ring
32,5 x 46 cm
Papel con rotuladores alcohólicos

(Fig. 165)
Frases hechas nº4: superheroína
32,5 x 46 cm
Papel con rotuladores alcohólicos

CONFIESO QUE ECHO DE MENOS A
MI DOCTORA ROTTWEILER, AUNQUE
ME REGAÑARA TODO EL TIEMPO HABÍA
MUCHO AMOR... Y AHORA ME DICE QUE
ESTOY BIEN

Y QUENOS
VEMOS EN
6 MESES?!

(Fig. 163)

Frases hechas nº2: amores peculiares

32,5 x 46 cm

Papel con rotuladores alcohólicos

(Fig. 160)

Describiendo la quimioterapia 0.2: ¡me aplastó!

46 x 32,5 cm

Papel con rotuladores alcoholicos

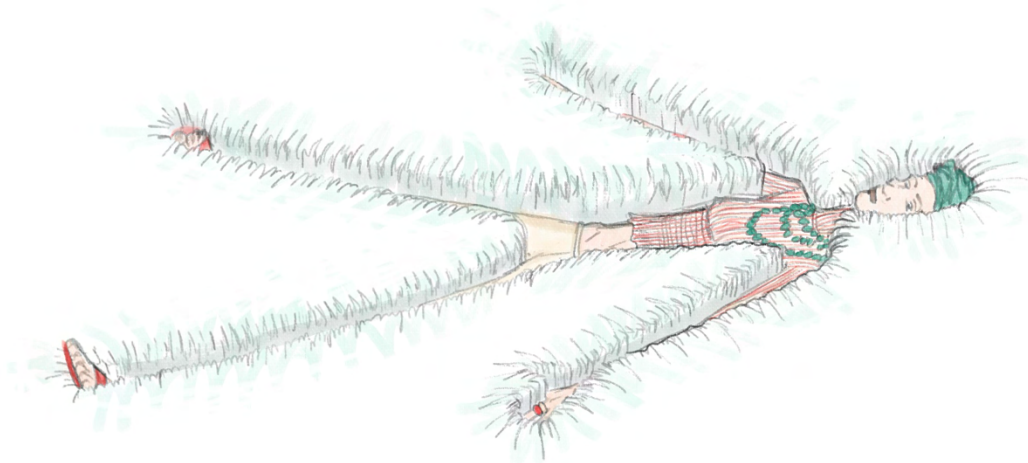
(Fig. 168)
 Fases del pelo = Trastorno de personalidad
 46 x 32,5 cm
 Papel con rotuladores alcohólicos

(Fig. 161)
El F.O.M.O de las 18 en punto
46 x 32,5 cm
Papel con rotuladores alcohólicos

(Fig. 169)
No reconozco ni mi sombra
32,5 x 46 cm
Papel con rotuladores alcohólicos

EN ESTOS MOMENTOS SIENTO QUE ME AHOGO

(Fig. 167)
Abrumada
46 x 32,5 cm
Papel con rotuladores alcohólicos

4.3 Esquema de exposición

Las obras se verán expuestas a lo largo de la zona de oncología del Hospital Universitario Quirón Salud. Para la muestra son necesarias cuatro paredes donde colgar las ilustraciones en grupos. (Fig. 172)

La exposición está ideada para el libre recorrido de los espectadores. La finalidad es que los asistentes interactúen con las obras mientras que esperan su turno y que por un segundo se olviden o se rían de la enfermedad.

Para la promoción de la exposición se ha realizado un cartel inspirado en los carteles antiguos de los circos al ser la imagen utilizada para representarla la ilustración *Representando la quimio 0.1: subidas y bajadas* aparece una atracción. Esta estética además de reforzar el mensaje del “circo” que se ha formado entorno a la enfermedad, cuenta con una estética atractiva y llamativa que capta la atención del espectador. (Fig. 170) Además del cartel se producirá un zine en zig-zag a modo de catálogo de la exposición.

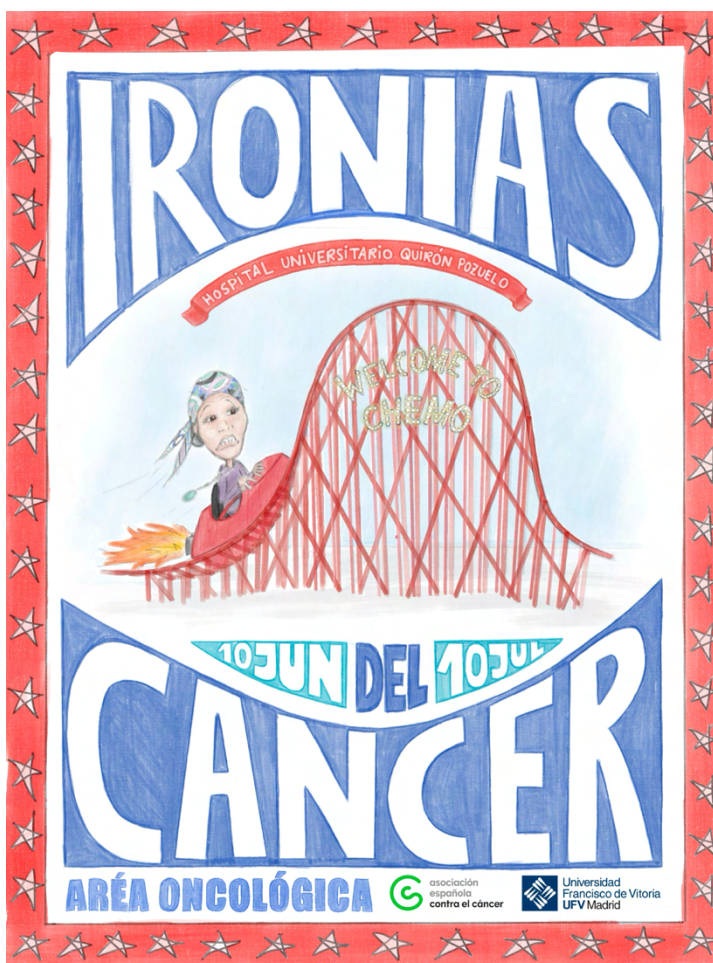

Fig. 170 Cartel exposición *Ironías del cáncer*

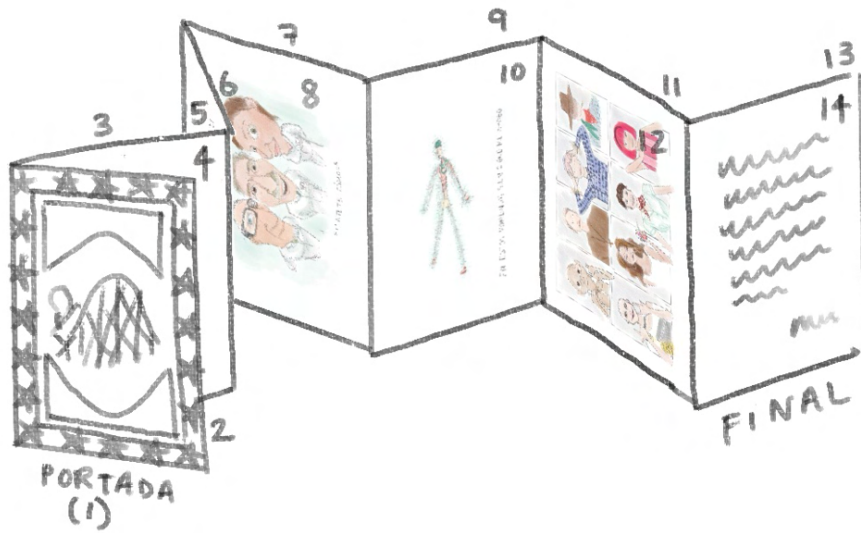

Fig. 171 Fine exposición *Ironías del cáncer*

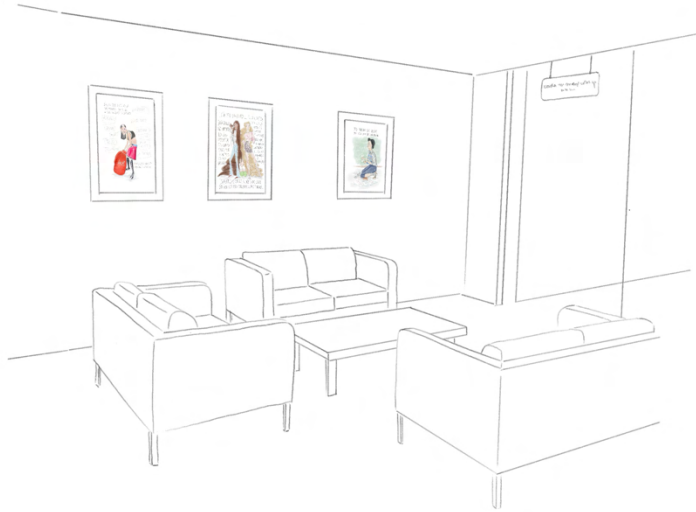

Fig. 172 Plano exposición *Ironías del cáncer*

5. Conclusiones

El proyecto artístico *Ironías del cáncer* se ha materializado exitosamente, cumpliendo con los objetivos planteados. La propuesta fusiona el desarrollo artístico y personal de la autora, abordando los problemas vividos como paciente de cáncer, identificados como diseñadora y transmitidos como artista.

La propuesta es pertinente puesto que se ha demostrado que el humor es una técnica válida para tratar el tema del cáncer, sobretodo en los jóvenes. Y novedosa porque aborda la enfermedad del cáncer desde una perspectiva humorística a través de la ilustración, un enfoque poco explorado que facilita la comunicación y la conexión emocional con los adolescentes que enfrentan esta enfermedad. La utilización de la ilustración humorística permite romper estereotipos y ofrecer apoyo emocional, aportando una visión fresca y terapéutica del tratamiento del cáncer en adolescentes.

Las limitaciones encontradas en el desarrollo del proyecto incluyen la dificultad de tratar un tema tan delicado como el cáncer con humor sin trivializar la experiencia del paciente. Además, la personalización del enfoque para los adolescentes requiere un equilibrio cuidadoso entre la sensibilidad artística y la efectividad comunicativa, lo cual puede ser un desafío constante. Al tratarse de una experiencia personal ha sido complicado plasmar lo vivido de forma comprensible y sin caer demasiado en la experiencia particular. A su vez, debido a la relación personal con la enfermedad, las emociones y los recuerdos despertados en el proceso han sido difíciles de gestionar. Por otro lado, a nivel plástico, se han encontrado limitaciones a la hora de ejecutar variantes del proyecto como la posibilidad de volver las ilustraciones animaciones.

Mediante el marco teórico del Estado de Cuestión, hemos adquirido una conciencia realista y actual sobre la situación de los pacientes oncológicos adolescentes en la era digital. Se ha evidenciado que es crucial personalizar la atención hacia los adolescentes con un lenguaje contemporáneo y familiar, de acorde a su edad que se use para abordar sus necesidades específicas durante el tratamiento del cáncer. Asimismo, se ha destacado la importancia de integrar experiencias personales a través del arte y como contribuye significativamente a la visibilización y comprensión de la enfermedad. Se ha visto que la ilustración humorística puede ser una herramienta eficaz para abordar temas delicados como el cáncer, ofreciendo un medio terapéutico y de apoyo emocional. El proyecto también Poha demostrado que el humor puede servir como un puente efectivo para la comunicación y la conexión emocional entre los pacientes y el público. Por último, la investigación y el análisis histórico del arte han sido fundamentales para contextualizar y desarrollar la propuesta artística dentro del marco cultural y social actual relativo a la enfermedad.

La metodología de investigación utilizada en este proyecto es válida para acometer otros proyectos similares, ya que combina un enfoque teórico con un análisis práctico detallado, permitiendo una comprensión profunda y una aplicación efectiva de los conceptos aprendidos. Este enfoque puede ser adaptado en otros contextos artísticos que busquen explorar temas complejos y emocionales aunque para profundizar en el tema puede ser recomendable una investigación de campo más detallada en la que se tenga acceso directo con pacientes.

El futuro de este proyecto incluye la expansión de la serie de ilustraciones humorísticas a otros formatos como el de la animación o en un libro que continúen rompiendo estigmas y ofreciendo apoyo emocional a adolescentes con cáncer. Además, se prevé la realización de exposiciones en hospitales promoviendo el uso del humor en el arte como una herramienta terapéutica.

6. Bibliografía

- AECC (2021). Curso de voluntariado de apoyo a pacientes menores hospitalizados.
- AECC (2023). Investigar para aumentar la tasa de supervivencia del cáncer. Asociación Española Contra el Cáncer. [En línea]. Disponible en: <https://blog.contraelcancer.es/investigacion-aumentar-tasa-supervivencia-cancer/>. (25/1/2024).
- ALDERMAN, Elizabeth M. BREUNER, Cora C. (Diciembre 2019). *Unique Needs of the Adolescent*. DOI: <https://doi.org/10.1542/peds.2019-3150> [Consultado el: 20 de enero de 2024]. Pp. 1.
- Aprendemos Juntos (2021) *V. Completa. El poder del humor y del amor para cuidar de los demás. Patch Adams, médico y clown*. [Vídeo]. Madrid. Disponible en: <https://youtu.be/bHetWdhmxA8?si=YAvtfj9M4XpzVwR>
- Arias Malavé, F. J. (2015). *El humor en el Arte Contemporáneo: Claves de creación, comunicación y sintaxis*. Universidad de Sevilla. <https://core.ac.uk/download/pdf/51401965.pdf> P. 163
- Ben-Levi, J., Jones, L. C., Taylor, S., Houser, C. (1993). *Abject Art: Repulsion and Desire in American Art: Selections from the Permanent Collection*. United States: The Museum. P. 7.
- Bleyer, A; Barr, R; Hayes-Lattin, B; Thomas, D; Ellis, C; Anderson, B. (2008). "The distinctive biology of cancer in adolescents and young adults". *Nature Reviews Cancer*, 8 (4). P. 288-298. <https://doi.org/10.1038/nrc2349>
- Borum, J. P. (1990, February 8). Nancy Fried. Artforum. <https://www.artforum.com/events/nancy-fried-220189/>
- BOZAL, Valeriano (2005). *Necesidad de la ironía*. Madrid: Antonio Machado (1999)
- Bozzola, E., Spina, G., Agostiniani, R., Barni, S., Russo, R., Scarpato, E., Di Mauro, A., Di Stefano, A. V., Caruso, C., Corsello, G., & Staiano, A. (2022). The Use of Social Media in Children and Adolescents: Scoping Review on the Potential Risks. *International journal of environmental research and public health*, 19(16), 9960. DOI: 10.3390/IJERPH1916996
- CAMACHO, J.M. (2003). *El humor y la dimensión creativa en la psicoterapia*. DOI: <https://doi.org/10.18682/pd.v6i0.440> [15 marzo 2024]
- Clarke, M; Guttentag, B (1988). *You Don't Have To Die*. [Documental]. Madrid: HBO.
- Conchita; Soler, A. (2023). Y A Ti Nadie Te Quiere [Canción]. En *Y A Ti Nadie Te Quiere*.
- CLÍNICA MAYO (2024). *Teens and social media use: What's the impact? Tween and teen health*. [En línea]. Disponible en: <https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/tween-and-teen-health/in-depth/teens-and-social-media-use/art-20474437> (30/1/2024)
- Comunidad de Madrid. (2020, January 30). Dedicamos una exposición al humor absurdo en España. Comunidad de Madrid. <https://www.comunidad.madrid/noticias/2020/01/30/dedicamos-exposicion-humor-absurdo-espana>
- CUESTA, Mery. *Humor absurdo: Una constelación del disparate en España* [en línea]. Madrid: Editorial Astiberri, 2020 [20 febrero 2024] Disponible en: https://ca2m.org/sites/default/files/2020-06/DOSSIER_PRENSA%20HUMOR%20ABSURDO.pdf
- Debra L. Long & Arthur C. Graesser (1988) Wit and humor in discourse processing, *Discourse Processes*, 11:1, 35-60, DOI: 10.1080/01638538809544690
- Del Pino, Y. (2022) *Beyond Illness. Catarsis de una enfermedad a través del arte*. Universidad Francisco de Vitoria.
- EL ROTO WEB OFICIAL. (2017, December 5). EL ROTO. <http://elroto.es/>
- Fundación Cultura en Vena. (2022). *Historias de arte y salud: Josune Urrutia*. [Vídeo]. Madrid: Fundación Cultura en Vena. (2023). Disponible en: https://youtu.be/hSjpdF_qPuc?si=Eb4xa-Lk37-8Rj_t
- Fundación Cultura en Vena. (2022). *Resumen Jornada Arte y Salud, I Edición, Cultura en Vena*. [Vídeo]. Madrid: Fundación Cultura en Vena. (2023). Disponible en: <https://youtu.be/njRugWqJpVE?si=WOz2jMgvpCBulO1G>
- GOLDSTEIN, J.H; MCGHEE, P.E. (1972) *The Psychology of humor*. Academic Press.
- GÓMEZ DE LA SERNA, Ramón (1931). *Ismos*. Madrid: Ed. Poseidon P. 176
- Heller, S. (2012, March 1). The bustle and beauty of New York city, rendered by a master designer. *Atlantic Monthly* (Boston, Mass.: 1993). <https://www.theatlantic.com/entertainment/archive/2012/03/the-bustle-and-beauty-of-new-york-city-rendered-by-a-master-designer/253841/>
- Humor absurdo. (2020, January 24). Centro de Arte Dos de Mayo. <http://ca2m.org/exposiciones/humor-absurdo>
- HUTCHEON, Linda. (1985). *A Theory of Parody: The Teachings of Twentieth-century Art Forms*. University of Illinois Press. P. 52
- Instituto Nacional del Cáncer (2021). *El cáncer en los niños y adolescentes*. [En línea]. Disponible en: <https://www.cancer.gov/espanol/tipos/infantil/hoja-informativa-ninos-adolescentes>

- Kuczok, M. (II.), Stwora, A. (II.) & Świerkot, M. (II.). (2020). *Explorations in Humor Studies: Humor Research Project*. (ed.). Cambridge Scholars Publishing. <https://elibro.net/es/ereader/ufv/122643?page=190>
- Lampkin, F. (15 julio 2015) "Nada menos que la obra de arte más influyente del siglo XX". En, *HAI* Disponible en: <https://historia-arte.com/obras/la-fuente-de-duchamp>
- Lebrero Stals, J. (2012) *El factor grotesco*. Málaga: Fundación Museo Picasso Málaga. Legado Paul, Christine y Bernard Ruiz-Picasso (edit.). ISBN 9788494024917 Pp. 14.
- Lopes-Júnior, L. C., Bomfim, E., Olson, K., Neves, E. T., Silveira, D. S. C., Nunes, M. D. R., Nascimento, L. C., Pereira-da-Silva, G., & Lima, R. A. G. (2020). "Effectiveness of hospital clowns for symptom management in paediatrics: systematic review of randomised and non-randomised controlled trials". *BMJ (Clinical Research Ed.)*. <https://doi.org/10.1136/bmj.m4290>
- LÓPEZ ROMERO, Beatriz (2004). "Arte terapia. Otra forma de curar". En, *Revista Educación y Futuro*. Núm. 10. Madrid. Pp. 109.
- M. B. Films (2016, April 21). Quentin Blake- the hospital drawings- the Nightingale Project. Vimeo. <https://vimeo.com/163741141>
- Morley, M. (2018, August 1). Christoph Niemann on selecting his toolkit + how the materials inform the process. Eye on Design. <https://eyeondesign.aiga.org/christoph-niemann-on-selecting-his-toolkit-how-the-materials-inform-the-process/>
- MUÑOZ, S. (2022). "Mabel Lozano: "Me decían valiente y yo tenía un miedo que me moría". En, *Harper's Bazaar*. Madrid. Disponible en: <https://www.harpersbazaar.com/es/famosas/el-estilo-de/a41634510/mabel-lozano-cancer-mama-testimonio-consecuencias-pastillas-sexo/>
- OLIVARES, Rosa (2004). *Sentido del humor*. Madrid: Olivares y Asociados. P. 30
- One More Thing (2017, diciembre 21). *Quick on the Draw: Fashion illustration with Julie Houts*. Youtube. <https://youtu.be/j-0CrSOLSuA?si=MgyUpr53UcqortL2>
- Przybylski, A. K., Murayama, K., DeHaan, C. R., & Gladwell, V. (2013). Motivational, emotional, and behavioral correlates of fear of missing out. *Computers in Human Behavior*, 29(4), 1841–1848. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2013.02.014>
- ROJAS ESTAPÉ, M. (Presentadora). (2022, 11 julio). El Cortisol. (Núm. 4) [Episodio de podcast de audio]. En *El Podcast de Marian Rojas Estapé*. Disponible en: <https://open.spotify.com/episode/7d4BE0WIWjgC76Oy6r7WBt?si=SldhicoGSwq92zXXUK2Hda>
- ROJAS ESTAPÉ, M. (Presentadora). (2023, 3 abril). El Efecto de TikTok en nuestro cerebro. (Núm. 2) [Episodio de podcast de audio]. En *El Podcast de Marian Rojas Estapé*. Disponible en: <https://open.spotify.com/episode/ORDsFFQIk0XLSmmlLIGtUh?si=hA9WI43IR2O9-EJKcg6WtA>
- Sanz, Y. (Presentadora). (2022, 25 septiembre). Construcción de la identidad en la adolescencia. (Núm. 94) [Episodio de podcast de audio]. En *Somos Estupendas*. Somos Estupendas. Disponible en: <https://somosestupendas.com/construccion-de-la-identidad/>
- Sapiña, L; Domínguez, M; (2021). "El humor como estrategia de comunicación en jóvenes adultos con cáncer: un análisis de case en Instagram". En *Comunicación y promoción de la salud en la era digital*. Terrón Blanco, J.L; Peñafiel, C; Catalán, D; Ramos Rodríguez, M (Ed.). Madrid: Dykinson, S.L. Pp. 139-159.
- Sontag, S. (2003). *La Enfermedad y Sus Metaforas y el Sida y Sus Metaforas* (M. Muchnik, Trans.; 2nd ed.). Taurus.
- Tomic Hughes, D. (12 diciembre 2013). "If only for a second". *Yellowtrace*. <https://www.yellowtrace.com.au/if-only-for-a-second-mimi-foundation/>
- STATISTA. (29 Agosto, 2023). *Number of global social network users 2017-2027* [Base de datos]. Disponible en: <https://www.statista.com/statistics/278414/number-of-worldwide-social-network-users/>
- STATISTA. (30 Enero, 2024). *Number of smartphone users worldwide 2014-2029* [Base de datos]. Disponible en: <https://www.statista.com/forecasts/1143723/smartphone-users-in-the-world>
- UNICEF (2022). *Adolescents*. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. [En línea]. Disponible en: <https://data.unicef.org/topic/adolescents/overview/> (28/1/2024)
- What disturbs identity, system, order. What does not respect borders, positions, rules. The in between the ambiguous, the compound - Ben-**
- Levi, J., Jones, L. C., Taylor, S., Houser, C. (1993). *Abject Art: Repulsion and Desire in American Art: Selections from the Permanent Collection*. United States: The Museum. P. 7.
- Zbigniew Libera- Lego. Concentration Camp- museum of modern art in Warsaw. (n.d.). Artmuseum.PI. Retrieved March 23, 2024, from <https://artmuseum.pl/en/kolekcja/praca/libera-zbigniew-lego-obozy-koncentracyjny>