

**DIBUJO,
ILUSTRACIÓN
Y CARICATURA:
TIEMPOS Y LECTURAS**

Producción

Coraeimp
Eduardo Bravo Jaramillo
Director Ejecutivo

Coordinadora del proyecto

Jicela Montero Bravo

**Propuesta artística,
diseño y diagramación**

Floriane Masse

Desarrollo web

Sergio Quiroga

Portada

Paint

Agradecimientos

Jorge Cisneros Laiquez
Bernarda Tomaselli
Inés Cárdenas

Colaboraciones

Paint
Floriane Masse
Roger Ycaza
María José Mesías - Pepa Ilustradora
Santiago Maldonado – Taller las Manos del Diablo
Vilma Vargas Vallejo – Vilmatraca
Sozapato
Abigail Cárdenas - EECO
Club del dibujo feo
Pancho Cajas
Sebastian Cadena Valverde - Cazurro
Alejandro Bustos Neira – Equipo Zonacuario
Luki Ganchala
Gabo Chancay – eldiariomorir
Caricato
Camila Freire Tenecela - Guambritaff Andariega
Alex Mina - MinArt
Ramona Arts Grijalva
Oscar Velasco

Comité editorial: Bernarda Tomaselli, delegada de la Secretaría de Cultura del Distrito Metropolitano de Quito, presidenta del Comité Editorial; Jicela Montero, editora en jefe; Inés Cárdenas, editora asociada; Eduardo Bravo, editor de producción; Sergio Quiroga, editor de producción; Floriane Masse, editora de producción.

El contenido de los artículos es de responsabilidad exclusiva de sus autores y autoras, el Comité Editorial de “Públicos. Revista de artes y pensamiento” no adquiere responsabilidad de la credibilidad y autenticidad de los trabajos y no refleja la posición de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) o la Secretaría de Cultura del Distrito Metropolitano de Quito.

Públicos. Revista de artes y pensamiento es una propuesta editorial que se constituye como un espacio de diálogo alrededor del arte, la cultura y los patrimonios con las y los diferentes actoras y actores de estos sectores y la ciudadanía en general.

Su público objetivo es la ciudadanía en general y las partes que constituyen el Sistema Nacional de Cultura. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, bienvenidxs. ■

OEI

Quito renace

Quito
Alcaldía Metropolitana

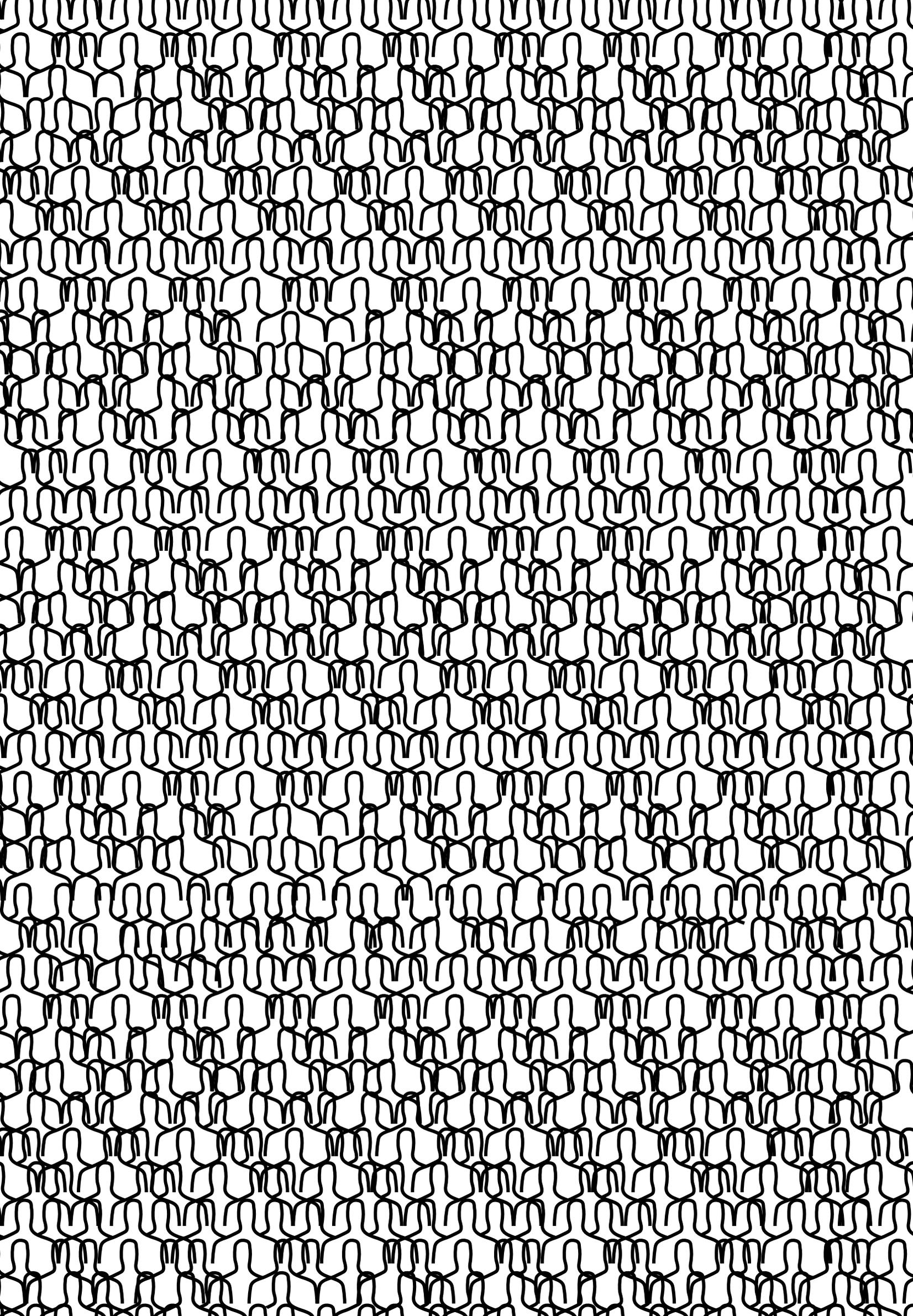

PÚ BLI COS Revista de artes y pensamiento

DIBUJO, ILUSTRACIÓN Y CARICATURA: TIEMPOS Y LECTURAS

Los y las artistas visuales en Ecuador destacan por su talento, compromiso y la fuerza de sus creaciones. En esta edición nos hemos propuesto articular a un pequeño grupo de artistas para compartir reflexiones y miradas diversas desde su trazo. Consideramos necesario generar y abrir espacios donde puedan dialogar y debatir sobre su oficio, sus procesos y el impacto que tiene su trabajo en la sociedad.

Esta es apenas una muestra. Existen muchas otras voces valiosas que esperamos integrar en el transcurso de este proyecto, sumarlas y sumarnos. Revista Públicos es un espacio dedicado al pensamiento y al debate de ideas desde las artes, las culturas y los patrimonios.■

CE ÍNDICE ÍN

Editorial Dibujo, ilustración y caricatura: tiempos y lecturas	7	34	Desde el oficio Nunca estudié ARTES o algo parecido de forma académicamente
Debates Ilustrar es contar	8	38	Dibujo para la memoria no para el algoritmo
La ilustración, mi trinchera	12	42	¿Un cómic puede cambiar algo?
El Creador	16	46	Selfiando El boceto eterno
El termómetro de la chusma y el reguetón	22	50	Dato pepa Momentos canónicos de la caricatura ecuatoriana
Hustrando preguntando ando	26	52	El Grito Lápices y trazos que piensan: El di- bujo, la ilustración y la caricatura en tiempos de multipantalla
En resumen eeco	28	54	Memoria Afro: tejidos de resistencia, alas de ancestralidad
Artzine eeco	30	56	De la calle al papel
El Personaje Pancho Cajas	32	58	Rutas 3 bibliotecas de Quito

EN AMÉRICA
TODOS TENEMOS
SANGRE ORIGINARIA
UNOS EN LAS VENAS
OTROS EN LAS MANOS
EDUARDO GALIANO

COLECTIVA
AFRO
ESME
KALDENA
FEMENAR
VILIZAR
HISTORIAS
INVISIBILIZADAS
CULTURA AFROECU
ARTE POPULAR
ESMERALDA
AFRODESCENDIENTES
EQUADOR ACTORES
CORPORALIDADES
IARGOMETRAJES
CINE
CORANIPAY
ESPACIO
CINE
LEVANTAR
VOCES
NARRATIVAS
CORPORALIDADES

TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK & TWITTER
REDES SOCIALES
¿LA NUEVA DOPAMINA?

 **ART
ZINE**

¿Y POR QUÉ
LLORASTE
SI NO ERAN
TUS HIJOS?
ANA TORRES TORRES

PÚBLICOS
Revista
de arte y
pensamiento

editorial

DIBUJO, ILUSTRACIÓN Y CARICATURA: TIEMPOS Y LECTURAS

¿Desde dónde partimos para pensar en la caricatura y en su significado en el arte, en la cultura, en la comunicación y en el debate público?

Podríamos decir que la caricatura está muy apegada a la creatividad. Sin creatividad la caricatura sería mera ridiculización de una fotografía o un retrato. Y, al mismo tiempo, la caricatura, en su más profunda concepción, debe entenderse desde una estética filosófica.

Cuando se aborda el “estado de la caricatura” en Ecuador no tenemos referencias o menos aún espacios desde los cuales hacer la crítica o la conexión. De hecho, hay poco debate al respecto porque la confusión misma de qué es la caricatura y a qué sentidos apela un tema de esta naturaleza ha desaparecido o se restringe a estrechos círculos de amigos o estudios muy aislados de universidades y/o de trabajos de cuarto nivel universitario.

Si colocamos la reflexión desde la estética filosófica no es para darle un nivel abstracto sino para entender mejor por qué tenemos lo que tenemos y por qué no entendemos lo que tenemos, para bien y para mal. Pues la “gran discusión”, así entre comillas, está asentada en los caricaturistas y sus posturas políticas, sus alineamientos con las disputas, pero no necesariamente si con sus trabajos han desarrollado un “corpus” de lo que podríamos llamar “Caricatura ecuatoriana”.

Claro, en gran medida, como ya pasa en todo, la coyuntura manda, la política ordena y desordena esos debates, pero no estaría mal pensar que cierta

crisis de la caricatura ocurre por esa falta de reflexión, por el desarrollo de la tecnología y, por supuesto, por los soportes y medios en los que se difunde, amplifica o posiciona como arte, no solo como panfleto, como muchos quieren verla.

Por eso queremos que en PÚBLICOS se genere este espacio de diálogo para debatir sobre este “oficio”, sus procesos y el impacto que tiene en la sociedad. Pero sobre todo porque los lenguajes de la caricatura están en desarrollo sin perder su esencia, el significado de una imagen para potenciar un relato, una descripción de la realidad desde otras miradas y, también, para abrir un pensamiento más condensado de un acontecimiento puntual o trascendental.

Incluso, hay que discutir los parentescos -que hoy se perciben mejor- de la caricatura con la historieta, con el cómic y los audiovisuales animados. Y si no son parentescos, permiten entender que hay algo más que lo que conocemos como caricatura, apegados a lo que veíamos hace unos años en los periódicos y ahora en las redes sociales. Incluso, si de alguna crisis hablamos es que la caricatura ya no se ve porque ya no se leen ni se venden periódicos como antes o porque las publicadas en redes sociales son efímeras o evanescentes ante la abrumadora “infoxicación”. ■

por Públicos

Revista de artes y pensamiento

Ilustrar es *contar*

por Roger Ycaza

Ilustrar es contar, así de simple. Es pura narración visual, y podemos verificarlo plenamente en el campo del libro álbum, que se encuentra en el área editorial literaria, donde en muchísimas ocasiones una historia se cuenta solamente con imágenes. Y claro, podemos entenderlo en muchísimos otros géneros y espacios, donde el lenguaje gráfico cumple un papel primordial. Es una forma maravillosa de conectar con el lector, que se deja seducir por el color y el ambiente, la forma y el fondo, el símbolo y la poesía. En tiempos como los que vivimos es ese espacio donde nos podemos sentir acompañados, gracias a toda esa infinidad de temas que pueden surgir gracias a la ilustración. Y sí, ilustrar también es iluminar un texto, acompañarlo creando nuevas lecturas, esa simbiosis es magia pura.

En nuestro país la ilustración camina hace varios años, ya contado en décadas, y si bien es cierto existen nombres que resaltan y se reconocen aun nos falta consolidar una voz colectiva, que se sienta aquí y afuera. Para eso se necesita de muchos factores, entre ellos la unión entre sus creadores, donde se plantee un pensamiento y desafío colectivo, donde tenga cabida la crítica constructiva y el análisis, donde se encuentren puntos en común y divergencias, donde el remar hacia el mismo lado traiga cobijo, entendimiento y aceptación. Y claro, se necesita también de espacios de trabajo en todos los campos donde pueda intervenir la ilustración. Y algo más, y muy importante, el entender y aceptar que las y los ilustradores también son autores, por lo cual se deben reconocer sus derechos como tal. Mientras tanto, la ilustración en Ecuador sigue en constante movimiento, búsqueda y exploración.

Ilustrar también es entender nuestros tiempos y saber acompañarlos, es conciencia social. Es encender la mecha. Es contar y contarnos. Y unirnos. Y seguir.■

ROGER KAZA

La ilustración, *mi trinchera*

por Pepa Ilustradora

Este es mi primer intento de escribir una columna de opinión y qué mejor manera que empezar por la importancia vital del arte, la gráfica y la comunicación visual en la humanidad.

Desde que las estrellas pudieron ser identificadas y plasmadas en distintos lugares y cualquier soporte —como las paredes de las cuevas, papiros y hasta en la misma tierra— el arte nos enseña una ruta, una cronología, una historia de los pasos que se han dado y que seguimos dando como personas. No necesitamos ser prodigiosos artistas para expresar en imágenes lo que las letras o las palabras no alcanzan, esa es la belleza y profundidad de dibujar.

Un dibujo es una idea. Y, ¿qué hay detrás de una idea? Un sentir, horas de investigación, mucha exploración, juego, conversación y —espero que— debate. Cuando dibujamos para comunicar, nos atraviesa el alma la responsabilidad de plasmar una idea que perdurará por más que el instante de la creación. Seguramente puede acompañar en momentos de dolor o soledad, también, en empoderamiento, lucha, indignación y ternura.

La estética es importante, pero no indispensable para poder expresar. El arte no es elitista, el arte existe más allá de visitar los museos o galerías, más allá de consumir obras. El arte es una expresión del alma, de los sentidos, de la realidad que nos ha tocado y que nos atraviesa. Porque la belleza es subjetiva, pero la idea es la rueda para emprender el camino.

La comunicación visual es colectiva, lo digo sin dudar. Si bien el proceso creativo y de ejecución puede ser solitario —como es mi caso— viene cargado de historia, de muchas voces y estímulos cotidianos.

El lenguaje visual tiene una cualidad profundamente emocional: llega sin pedir permiso, sin necesidad de traducción. Es capaz de atravesar fronteras de idioma, sociales y geográficas; por eso es tan poderoso. Porque puede ser comprendido por una niña que aún no sabe leer, o por una abuela que jamás fue a la escuela.

Para mí, sin duda, el arte es político. Ya en los años 60 y 70, la segunda ola del feminismo encapsulaba en la frase “lo personal es político” una idea fundamental: que las experiencias individuales y personales están intrínsecamente ligadas a estructuras de poder más amplias y a dinámicas sociales. Cómo no aplicar esta visión a la creación de arte, que es un ejercicio lleno de sinceridad; donde colocamos los sueños y las pesadillas que nos acompañan y que queremos compartir con los más cercanos y los que ni imaginamos que nos acompañan. Juntamos voces en forma de dibujos para generar un discurso que pueda ser amplificado.

Entender el arte como memoria colectiva, es algo que se ha discutido e investigado en espacios académicos y sociales; es un aspecto del arte que no dejará de estar vigente. A través del lenguaje gráfico, las luchas sociales han encontrado una manera de quedar impresas más allá del presente: como archivo visual, como documento sensible, como testimonio. Los trazos creados en el pasado ahora son un mapa, un almanaque, una enciclopedia de lo que en diferentes líneas de tiempo era compartido, a modo de buscar respuestas, hacer una denuncia o solo sacarlo de las entrañas. Esos trazos nos muestran, por ejemplo, a una pequeña niña que desafía con su humor tierno pero filoso a la humanidad y su nombre llega a todos los espacios sin importar el tiempo; estoy hablando, por supuesto, de Mafalda, creada por Joaquín Salvador Lavado, conocido como Quino. Y así, hay tantas

formas de retratar la vida y la lucha en la gráfica, aquí unos pocos ejemplos de un universo de trazos: “Persépolis” de Marjane Satrapi, “Maus” de Art Spiegelman, o “Hierba” de Keum Suk Gendry-Kim.

Desde las calles viene Banksy, que interviene el espacio público con imágenes que desnudan la violencia institucional, el capitalismo, la guerra. Sus estenciles son mensajes incómodos que irrumpen en la ciudad como relámpagos de verdad. Con una sola imagen puede desnudar la hipocresía del sistema, cuestionar la industria armamentista o burlarse de los muros que intentan dividir pueblos. Y todo esto, desde el anonimato, lo que también nos habla del valor de la obra por encima del ego.

En el día a día, encuentro artistas visuales y colectivos artísticos que son un ejemplo latente de la importancia social del lenguaje gráfico. Tenemos, por ejemplo, a Issa Watanabe, que con sus ilustraciones habla muy poderosamente de las migraciones; o también a la ilustradora María Hesse, y su manera única de hablar sobre el placer femenino; y como ellas, tantos más, como Paloma Valdivia, Moderna de Pueblo, 72kilos, Pictoline, Pablo Amargo, Paula Bonet o el Colectivo Subterráneo en Oaxaca, México; por nombrar unos pocos.

Cuando me invitaron a escribir esta columna pensé en únicamente dibujar, pero tomo el ejercicio de esta escritura como acto de exploración del arte, del arte de comunicar y experimentar. Es una apuesta a la construcción de la expresión de dibujar, ahora con palabras.

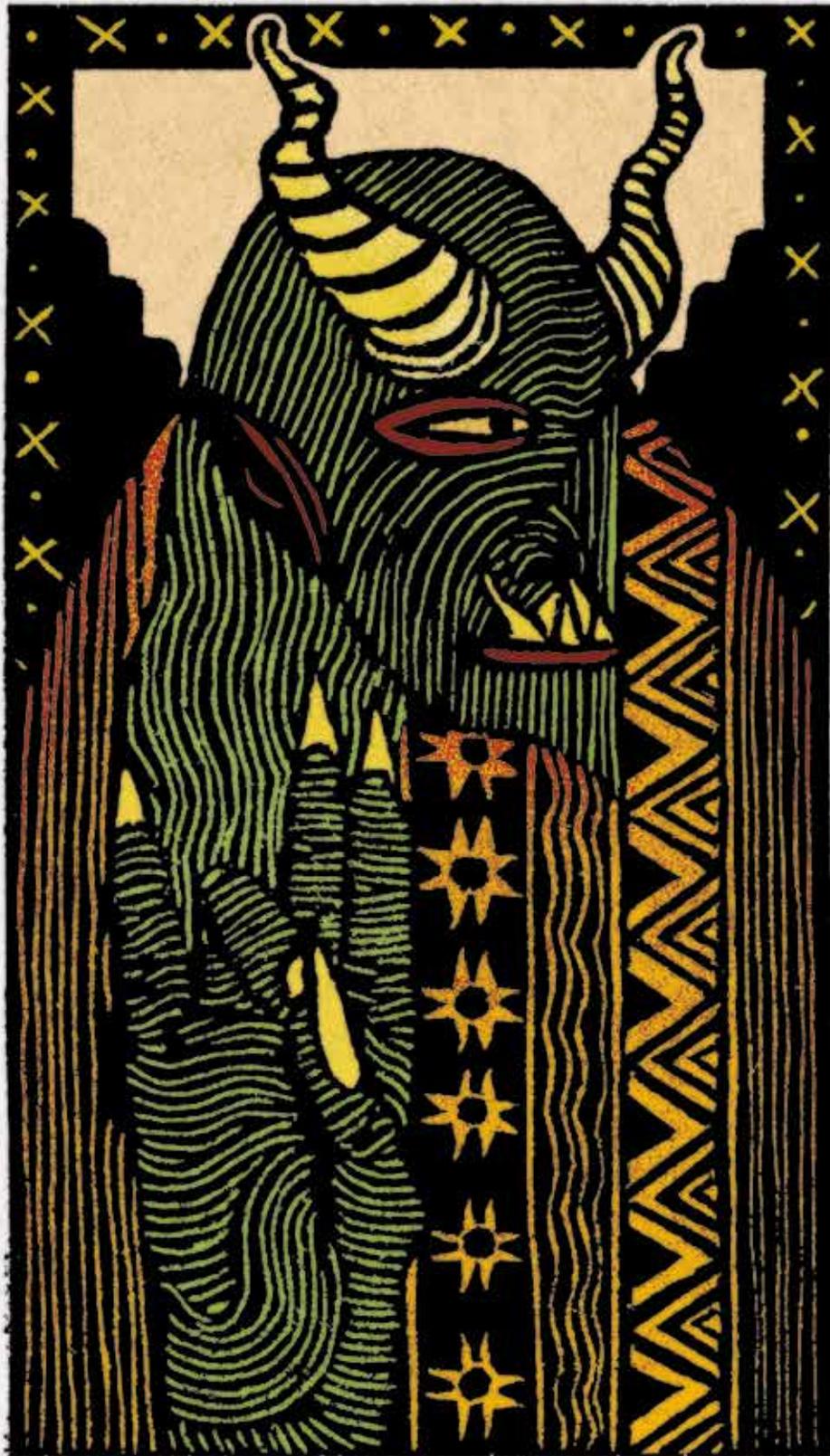
Hay muchos caminos para plasmar el arte. Cada una y cada uno elige qué camino tomar o desechar. En mi caso, decido tomar un postura frente a las injusticias, desde mi mirada de mujer feminista, quien quiere generar diálogo, cuestionar e incomodar con poesía visual; revelando voces silenciadas o acompañado la búsqueda de justicia en casos de violencia, migración, cuidado del medio ambiente y, sin duda, una crítica potente a la política, que nos quiere quitar las ganas de soñar y nos obliga a sobrevivir.

**Ilustrar es resistir.
Decido resistir.**

El Creador

por S. Maldonado

P/A

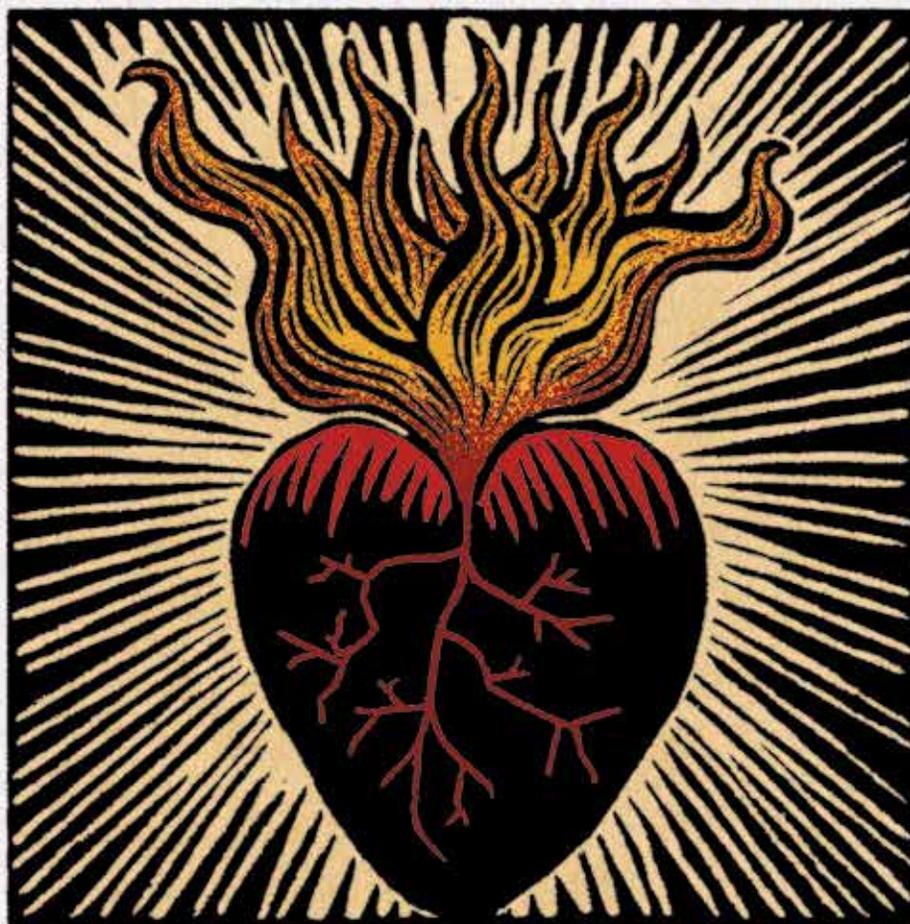
EL CREADOR

S. Maldonado

SIENTO EN LA OSCURIDAD DEL ABISMO COMO EL SILENCIO ME ABRAZA. VOCES LEJANAS SUSURRAN VERDADES INTELIGIBLES, CIERRO LOS OJOS Y VEO, LA LUZ ME CIEGA Y EL RUIDO ENSORDECEDOR INVADIR MIS SENTIDOS, EXISTO, SOY REAL POR UN BREVE INSTANTE.

JUEGO ENTRE LO MATERIAL Y LO ESPIRITUAL, LLEGO A UN ACUERDO ENTRE CUERPO Y ALMA. MUDO DE PIEL, SOY LA OBRA, ESE PUNTO DE ENCUENTRO ENTRE DUALIDADES. SOY EL RESULTADO DE UN EJERCICIO DE AUTOCONOCIMIENTO Y AMOR PROPIO.

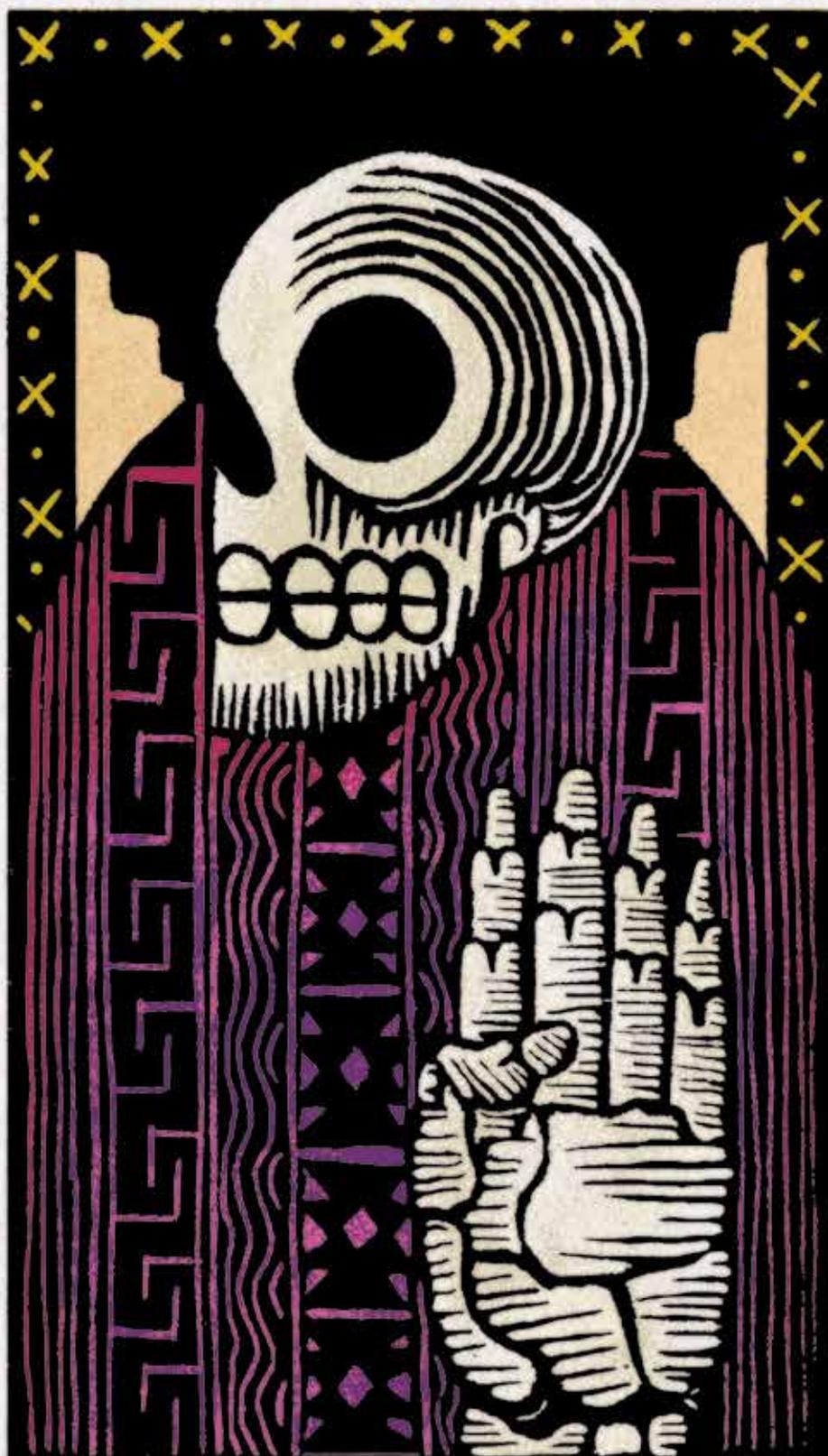

EL ACTO DE CREAR SIEMPRE SERÁ UN PROCESO RITUAL, UN EJERCICIO RELIGIOSO QUE NOS UNE CON EL MUNDO QUE NOS RODEA, NOS ALIMENTA EL ESPÍRITU Y NOS PERMITE TRASCENDER.

LA HUMANIDAD A ENCONTRADO EN EL ARTE EL SUSTENTO PERFECTO PARA CUBRIR UNA NECESIDAD INHERENTE A NUESTRA EXISTENCIA, ENCONTRÓ EN LO MÁGICO DE SU CONCEPCIÓN UNA FORMA DE ENTENDER LA REALIDAD HUMANA.

EL ARTE ES UN MILAGRO QUE PERMITE ANUDAR
VARIAS CONCIENCIAS EN UN MISMO PUNTO, UN
INSTANTE DE GRACIA EN EL QUE PODEMOS VER
MÁS ALLÁ DEL ESPEJO HUMEANTE, SER UNO CON
EL TODO Y ALCANZAR LA INMORTALIDAD.

El *termómetro* de la chusma y el reguetón

por Vilma Vargas Vallejo (Vilmatraca)

Imagen 1. Dibujo exhibido como protesta a la censura a la exposición "Huarmicaricaturas por la libertad" en la CCE de Azuay, en Cuenca, 2016.

El periodista monárquico Jacques-Marie Boyer-Brun definió a las imágenes satíricas que circulaban en Francia a manera de panfleto entre 1791 y 1792 como “el termómetro de la opinión pública que moviliza a la ‘chusma’¹ porque la gente -en su mayoría analfabeta- las entendía mejor que cualquier texto. Lo cierto es que también hubo algunas en el periódico realista *Les Actes de Apotres*, sin embargo, no eran tan populares como aquellas que atacaban a la Corona.

En realidad, la caricatura nació mucho antes en Inglaterra, pero se transformó en un contrapoder durante la Revolución Francesa. Entonces, sus autores eran anónimos y dibujaban desde y para las calles, por ende, las élites quienes eran defensoras de la monarquía “no se juntaban con esa chusma” que tanto gustaban de aquellos dibujos.

En Latinoamérica, en cambio, tuvo su gran desarrollo en el siglo XIX, en medio de las luchas independentistas y los movimientos políticos-sociales. Desde aquella época hasta nuestros días, los trabajos de algunos humoristas gráficos funcionan como pedagogía y contraproposición a los discursos escritos y gráficos de la prensa tradicional. Quino en Argentina o Rius en México, por ejemplo, cuestionaron la agenda posicionada por la televisión o los grandes medios escritos. Así, el primero tuvo una marcada línea de defensa a los débiles y de crítica al poder, mientras el segundo educaba a varias generaciones sobre asuntos cotidianos -el consumo de gaseosas, la comida mexicana, entre otros- y problemas complejos: el machismo, el marxismo, el anticlericalismo o el daño al medio ambiente.

En Ecuador, la caricatura hizo su aparición como un género más del periodismo. En una sociedad analfabeta en su mayoría, los actores políticos se percataron de que esas imágenes eran instrumentos para posicionar ideológicamente la visión propia de cada medio. En ese sentido cabe mencionar a los dibujos sobre Eloy Alfaro

publicados en los diarios conservadores en 1912 en contra del liberalismo, quien fue dibujado como un burro o amamantando a varios animales que representaban a varios personajes de la época.

Las imágenes de humor político aparecen en la prensa o en las revistas, de modo que muchos caricaturistas obtuvieron un espacio fijo y de por vida en ellos; de hecho, en un diario capitalino se dieron a la búsqueda de nuevos caricaturistas porque su plana de moneros iba rumbo a los 80 años. Su trabajo, por otra parte, se convirtió en un editorial gráfico indispensable, cuyo tema se escogía en las reuniones diarias de cada redacción; hasta hoy, gran parte de los dibujos responden a una categorización de los hechos que no está ligada a la importancia del tema, sino a las tácticas e intereses particulares del medio. Y es que existe una relación estrecha e innegable entre el periodismo y el poder de turno.

Desde que se promulgó de la Ley de Comunicación en la administración de Rafael Correa en 2013, los dibujantes empezaron a rectificar sus caricaturas, toda vez que recibían coronas de flores o les censuraban en sus muestras (imagen 1). Por contrapartida, en los medios bajo dominio gubernamental se publicaba solo aquello que favoreciese al régimen o lo que dejara mal parados a sus adversarios. La caricatura de esos diarios se convirtió en “humor oficial o institucionalizado”², cuyo objetivo era defender la visión predominante, de modo que en lugar de ser un desafío a la estructura del poder, lo afianzó y lo reafirmó, convirtiéndose en un factor correctivo para el grupo que no se adaptara al *statu quo*.

Sin embargo, en los gobiernos de Lasso, Moreno y Noboa, los diarios tradicionales cumplieron un fin parecido: los dibujantes de “la prensa independiente y no oficialista” que antes, en 2013, defendían la protesta social, el cuidado del ambiente y los derechos humanos cambiaron su línea y cuestionaron a los defensores de los

Imagen 2. Caricatura que fue recortada en el Diario Últimas Noticias para que no se vieran los cadáveres de la pandemia, 2019, como si recortando las imágenes de cadáveres se borrarían los miles de muertos de las calles.

derechos humanos, a los grupos ambientalistas y a las organizaciones sociales, al mismo tiempo que defendían a los gobiernos de turno. Incluso un caricaturista realizó videos de campaña pidiendo el voto por un candidato presidencial y por un asambleísta.

En la pandemia del covid 19, cuando había cadáveres abandonados en las calles de Guayaquil, el humor gráfico para criticar la gestión del presidente fue casi nulo. Erróneamente se pensaba que hablar de eso era “hacerle el juego” al gobierno anterior. Una vez más, los caricaturistas se lavaron las manos y el poder mediático excluyó unos hechos y priorizó otros, al tiempo que los dardos humorísticos dependían de la posición ideológica y política de los medios (imagen 2).

Pero no solo la prensa ha influido en nuestra forma de ver la realidad, también lo han hecho organizaciones no gubernamentales que, presentándose como defensoras de la libertad de prensa, recibían grandes aportes de Norteamérica por su respaldo a medios y comunicadores capaces de influir en la opinión pública. Estas fundaciones decretaban cuál caricaturista, comunicador, periodista, creador de contenidos o dibujante es malo, malísimo o está del lado oscuro de la fuerza -porque “le retuitean las mafias y el narcotráfico”-, además de otorgar certificados de credibilidad, escribir códigos de ética y recomendaciones para el aval de los caricaturistas (imagen 3).

No obstante, la irrupción de las redes sociales ha marcado un punto de inflexión en el mundo. David Trueba, en su libro *La tiranía sin tiranos* escribió: “ahora la historia la deciden la mayoría, por votación. El que gana, obliga a los demás a dejar de pensar, a dejar de ser”. Así, este malestar en redes hizo que uno de los mayores diarios del mundo, el *New York Times*, suspenda en 2019 y de manera definitiva el espacio para las caricaturas políticas. Todo esto tras ser acusado de antisemitismo por un dibujo de Antonio Antunes, del servicio de sindicación CartoonArts, que criticaba la política de Netanyahu. El diario anunció que “en adelante solo aceptaría caricaturas de profesionales que tuvieran relación directa con el periódico”³, entendiéndose que aquellas deberán adaptarse a la línea editorial, sin importar el nombre ni el pensamiento de quien las firma, sino la marca, el sello editorial y la línea discursiva de la empresa.

No solamente se indigna el público al ver un dibujo de humor, también se indignan los mismos caricaturistas cuando se los cuestiona. Según Santiago Gerchunoff, “los humoristas llaman ofendidos al público porque no se han reído de sus gracias, porque les aborrece y eso pasa porque ese público tiene muchos más canales que antes para expresar su desprecio o su admiración”⁴. Para el autor, esta situación es similar a la del siglo XVIII cuando la gente lanzaba tomates y pullas a los actores que no les gustaban. La pregunta que se hace Gerchunoff es: ¿el humor estaba en peligro en aquel tiempo?

Por lo demás, el humor no pertenece a la izquierda, a la derecha o a los medios de comunicación, sino a cualquier persona que opine y lo utilice como un lenguaje para socializar: una persona en cualquier parte del mundo armada solamente con un dispositivo electrónico es capaz de realizar memes, usar la inteligencia artificial para crear imágenes, cuestionar al poder y a la información que lo ha mantenido atado por años.

Del mismo modo, cada vez más caricaturistas vetados por los diarios tradicionales o también demasiado bulliciosos para los medios digitales hemos regresado a la raíz de nuestro oficio, trabajando para nosotros, con nuestro nombre y sin la anuencia de nada ni nadie; al fin y al cabo, no son los medios ni los editores los que otorgan prestigio y credibilidad, sino el público que está a la espera de las obras. En pocas palabras: la caricatura volvió a su origen, es decir, la crítica al rey, mientras su autor mira de reojo a la guillotina...

Antes, los medios escogían los titulares; hoy, los caricaturistas proponemos los temas a debatir, pese a que, igual que en la Revolución Francesa, aún existen algunos colegas que clasifican los diferentes tipos de dibujantes, es decir, los de la élite monárquica y los de “la chusma”, o aquellos que “prefieren el jazz y los que prefieren el reguetón”.■

Fuentes principales del artículo en:

Imagen 3. Extracto de gif animado, Vilmatraca. Ruth Hidalgo, directora de Participación Ciudadana durante un programa radial pidió que dejen de compartir caricaturas que responderían "a las mafias, al narcotráfico y al lado oscuro".

Imagen 4. Captura de animación que responde a la declaración del caricaturista Xavier Bonilla, (Bonil) que comparó los trabajos de los caricaturistas entre "quienes prefieren el jazz o el reguetón".

preguntando ~~Ilustrando~~ ando por Sozapato

EL RETO DE ILUSTRAR

Lo que más amo de mi trabajo es el reto creativo de darle forma y color a un tema cotidiano desde una perspectiva distinta, porque para lograrlo debo interpelar mi postura crítica respecto al tema y, a través de este pretexto, a mi propia humanidad. Algo que inevitablemente me lleva a encarar quién soy y a preguntarme: ¿quién quiero ser?

Fomentar que los niños/as lean imágenes, ayuda a su desarrollo integral.

A diferencia de la imagen audiovisual: rápida y efímera que nos exige una significación inmediata y superficial; para leer una imagen estática, es necesario detenernos y activar nuestra significación personal. Es más que solo "ver", es ejercitar nuestra capacidad de isaber estar presentes!

LA MIRADA

Desde mi perspectiva, nuestra forma de entender el mundo es la herramienta gráfica-creativa más importante de la que podemos hacer uso y sin embargo y tristemente, pocos la ejercitamos de manera consciente. La pregunta es: ¿cuánto tiempo y esfuerzo destinamos a desarrollar la agudeza y profundidad de nuestra mirada?

Entiéndase por "mirada" la decisión consciente de tener una perspectiva más amplia = abrírnos a escuchar/ entender al otro y a lo otro.

NO ES UN DIBUJO

Ilustrar no se trata de dibujar bonito. Se trata de crear ecosistemas visuales que puedan activar reflexiones significativas en el espectador. Para ello se necesita mucho más que saber técnicas de pintura, es imprescindible tener un pensamiento reflexivo-lúdico desarrollado que pueda generar asociaciones con devenires interesantes; que le permitan al lector resignificar su propia visión, mientras lee/discubre la imagen.

Ilustración del libro álbum MATILDE de Sozapato

El arte es
saber generar
buenas
preguntas.

¿Por qué crees que las personas no miran lo que pasa a su alrededor? ¿Por qué piensas que el dragón está mordiendo el semáforo? ¿Por qué el niño es la única persona que ve a Matilde? ¿Por qué solo Matilde y el niño tienen color en este mundo? ¿Es "progreso" dejar de vernos entre nosotros?

EL GOZO

Esta combinación de reflexión y juego crea una danza particular, que bien se podría llamar "gozo", otra gran herramienta a nuestra disposición.

Cuando hablo de gozo no me refiero a "hacer únicamente lo que nos causa placer" o "lo más cómodo", me refiero a permitir que el disfrute intervenga de manera activa en nuestro quehacer artístico. Si el proceso creativo es ansiógeno, el producto artístico es menos disfrutable.

Creo que es importante desmontar, de una vez por todas, el imaginario de que los artistas crean más y mejor desde la tristeza y el conflicto.

¡Yo decido crear desde la alegría!

.EECO.

Obra: Lápiz vida
Técnica: Ilustración digital
2024

El lápiz me ha dado muchas cosas.
Me ha dado libertad para ser yo
misma. Me ha dado un gentil
anonimato para pensarme más allá
del cuerpo que habito. Al mismo
tiempo me ha anclado a él. Para
sentirme real y valiosa.■

por Abigail Cárdenas

.EECO.

ARTZINE PÚBLICOS

Esta reciega de siticias fue creada colectivamente un miércoles 26 de abril del 2025 durante una sesión del club del dibujo feo en el bar azares.■

DESCARGA E IMPRIME

REVISTA DE SITICIAS

club del dibujo feo

Te educaron
 nada nada nada nada
 " " " " " "
 nada et et et
 esto aquello de
 nada et et et nada
 xoxo

Tu boca si, cora el conser.

Tus pulmones se pegan más
 si eres o fumas todo tu día.
 10 tabacos al día mejor la
 circulación de sangre y ayuda
 a la economía.

Fumate
 mucho
 para morir
 joven

DECLARACIONES DE UNA
 INQUIETA USUARIA DE
 INSTAGRAM

SÓLO ME SALEN
 IMÁGENES DE
 ANIMALES DE
 MARINOS CUBIERTOS
 DE PERCEBES Y
 HUMANOS BLANCOS
 Y RUBIOS QUE LOS
 LIMPIAN!!!

Este 26 de marzo
 la redacción se
 reunió con Anita
 Burhano, usuaria de
 Instagram, quiteña y
 amante del patinaje. La noche del 24
 de marzo Burhano publicó un video que
 rápidamente se volvió viral en las
 redes sociales donde declaraba estar
 teniendo un ataque de pánico frente
 a la incesante cantidad de imágenes
 de animales marinos cubiertos de percebes
 y humanos blancos y rubios que los
 limpian. La joven desconocía de estar
 sufriendo de tifofobia, esta es la
 repulsión a objetos con formas que
 recuerdan a las de los peces o las esponjas
 de marinas.

Auto-ahil 2022 - #69

GAE MEJORITO

en museo...
 No hubo muertes ni heridos
 porque no había nadie...

OPINION EL DIBUJO | POR SHUNI

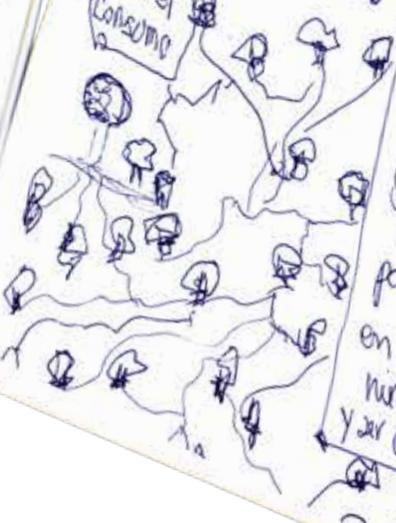
SE DIBUJA POR EL DEBATE,
 POR EL DISCURSO Y PARA
 QUE SEA ARTZINE. NO POR
 EL GUSTO NI EL OCIO
 SE DIBUJA POR LOS NENES

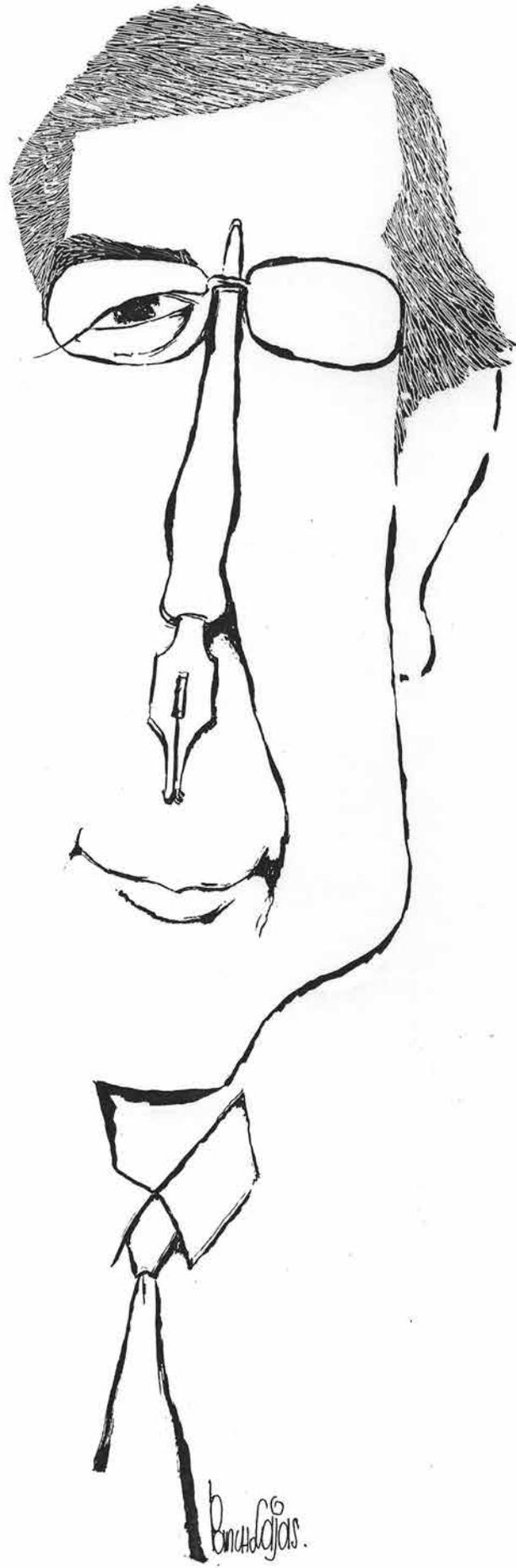
SE DIBUJA PARA
 SER CHEVERE
 Y TENER LIKES
 SOLO POR
 ESO
 SI GUEME
 EN @eldibujo.opinion
 SE DIBUJA PARA QUE NOS VEAN Y
 NOS DIGAN QUE CHEVERE QUE
 DIBUJAS. SI SOY.

En otras noticias

Paran el
 Consumo

Hongos se
 organizan para
 ya no ser
 cosechados
 por progres
 en busca del
 nutricionista
 y ar chamanes

“Tengo la *suerte* de trabajar en algo que me gusta”

Pancho Cajas

Pancho Cajas es un caricaturista quien lleva más de cuarenta años en este oficio. Su camino se ha forjado desde la pasión, la investigación y esa búsqueda constante por compartir su trabajo, y su mirada sobre los diferentes momentos políticos, sociales, culturales y deportivos del Ecuador.

En este camino, Pancho se ha enfrentado a grandes cambios, uno de los que más destaca es la tecnología en el desarrollo de este oficio y en la forma de reconocerla. Cuando inició en Grupo El Comercio, en 1977, fue contratado como caricaturista y recibía una remuneración mensual por ello. Ahora, las nuevas generaciones tienen otras dinámicas, “trabajan para la web” y la forma de vivir de este oficio es otra, buscar auspiciantes o patrocinadores interesados es un proceso que le resulta distante.

A esto también se suman otras problemáticas como el plagio o la descontextualización de las obras, el apareamiento de la inteligencia artificial, la banalidad de las redes sociales, la falta de espacios o medios para publicar, y las nuevas formas de consumo, donde tienes acceso a todo y de forma inmediata, donde ya nada parece sorprender o nada satisface.

Reflexiona sobre la “web”, cómo los medios impresos eran lo más importante y cómo el cambio tecnológico los sacudió y ya casi no existen. Esto es una realidad, es algo con lo que tenemos que vivir y ser responsables de ello. Señala que siempre el trabajo del caricaturista, del artista y de todos ha estado expuesto a los halagos y a las críticas, pero que antes existía una crítica reflexiva que permitía mejorar. El trabajo contaba con un proceso, el caricaturista y el periodista, eran un equipo. Actualmente, las redes sociales tienen muchas licencias y “las críticas” están cargadas de odio, desde el anonimato se permiten incluso violentar a las personas.

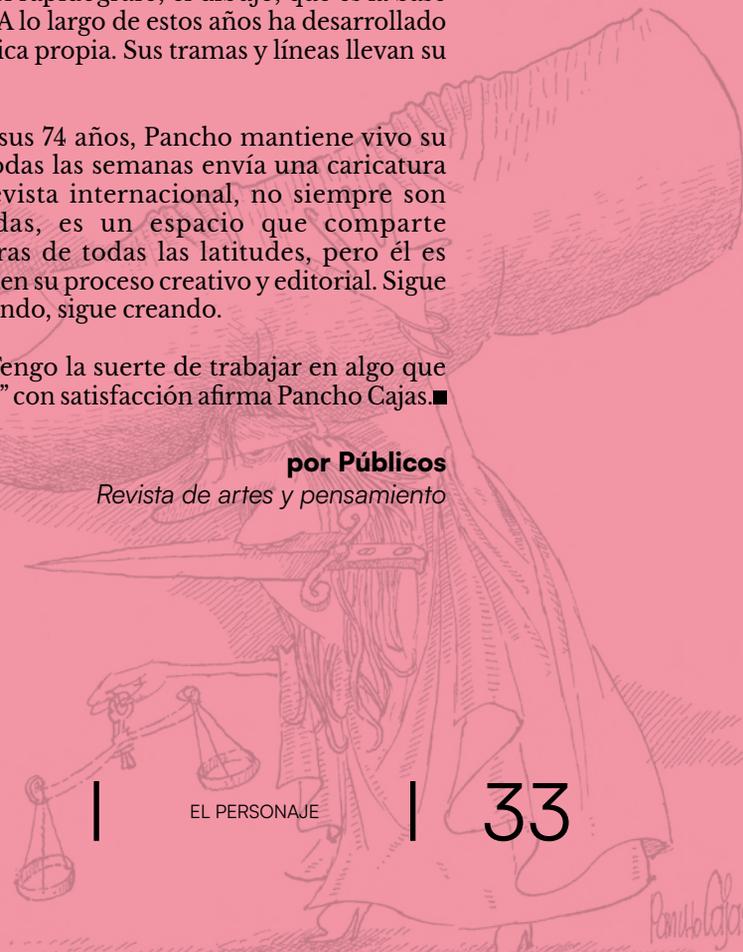
“La caricatura siempre ha sido incómoda al poder, es su naturaleza”, señala Pancho al recordar algunos momentos donde su trabajo molestó a las autoridades y gobiernos de turno, pero a lo largo de esta conversación marca una gran diferencia; los políticos y los gobiernos de turno son pasajeros la caricatura y el pensamiento no. La caricatura sigue vigente, reflexionando sobre los problemas de la sociedad, denunciando.

“Este oficio demanda responsabilidad y profesionalismo, siempre hay que investigar e informarse a profundidad sobre los temas”, recalca Pancho. Recuerda como inició, como fueron sus primeros trazos, como tuvo que construir técnicas amigables a la realidad de los medios impresos de la época, como luego se adaptó a la tecnología y actualmente usa esas herramientas para el desarrollo de su trabajo. En su arte manual siempre están presentes el papel, la tinta, el rapidógrafo, el dibujo, que es la base de todo. A lo largo de estos años ha desarrollado una técnica propia. Sus tramas y líneas llevan su nombre.

A sus 74 años, Pancho mantiene vivo su trazo. Todas las semanas envía una caricatura a una revista internacional, no siempre son publicadas, es un espacio que comparte caricaturas de todas las latitudes, pero él es riguroso en su proceso creativo y editorial. Sigue investigando, sigue creando.

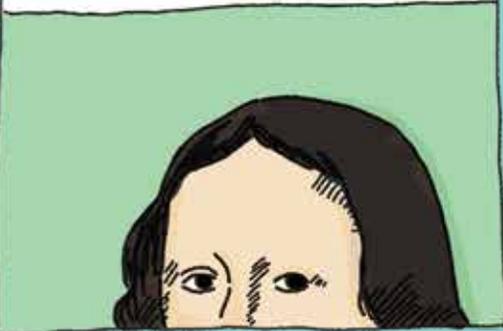
“Tengo la suerte de trabajar en algo que me gusta” con satisfacción afirma Pancho Cajas. ■

por Públicos
Revista de artes y pensamiento

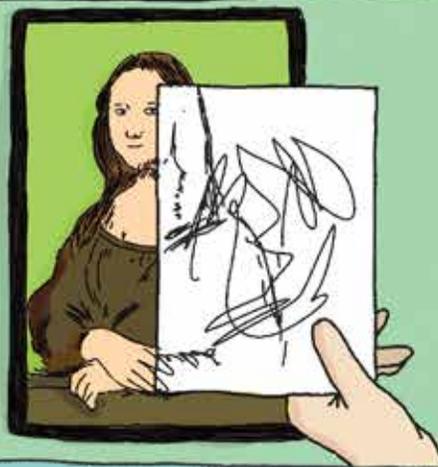

Pancho Cajas

Nunca estudié ARTES o algo parecido de forma académicamente.

Y eso ha hecho que me pregunte sobre el título de "ARTISTA"...

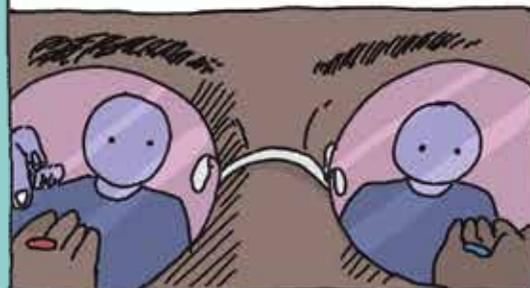

... sobre ¿quién te lo entrega?

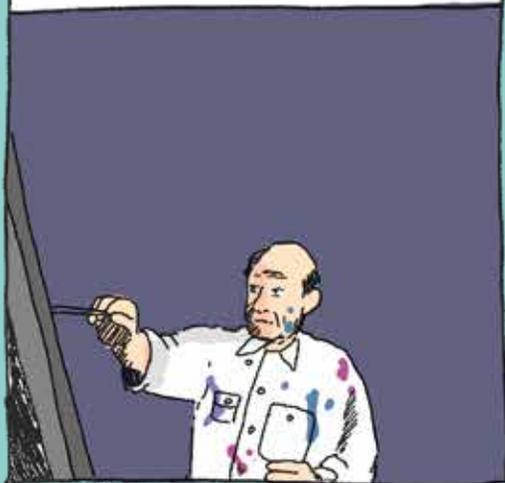
- ARTISTA
- NO ARTISTA

Sobre si soy menos artista porque me salté las estructuras y aprendía desde la necesidad solo de crear.

Aprendí a pintar no para ser Picasso.

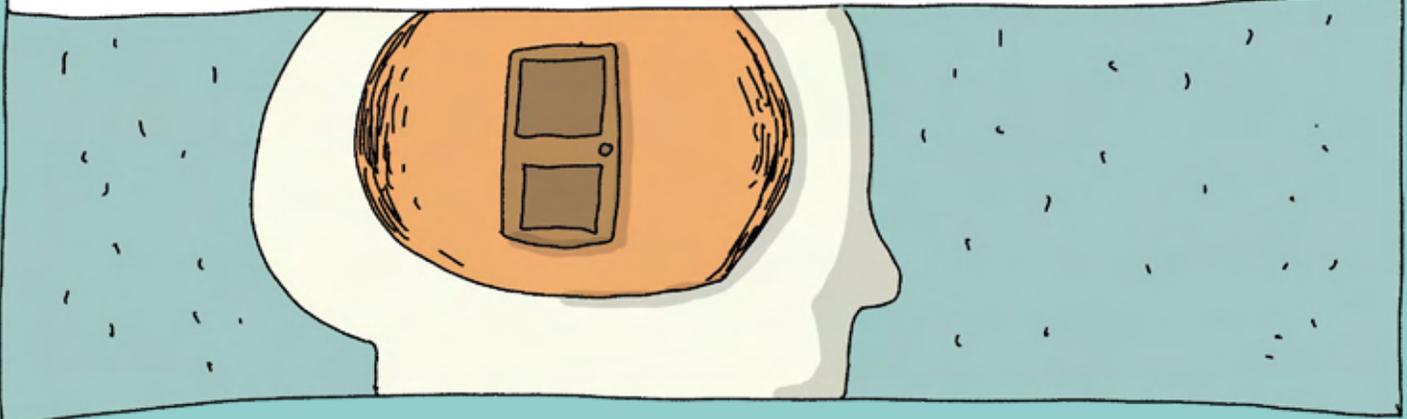
Aprendí a escribir historias no para ser Hemingway.

Aprendí sobre hacer cine no para ser KUBRICK.

Solo aprendí todo eso para comunicarme con el mundo.

Un mundo que lo sentía muy lejano a mí.

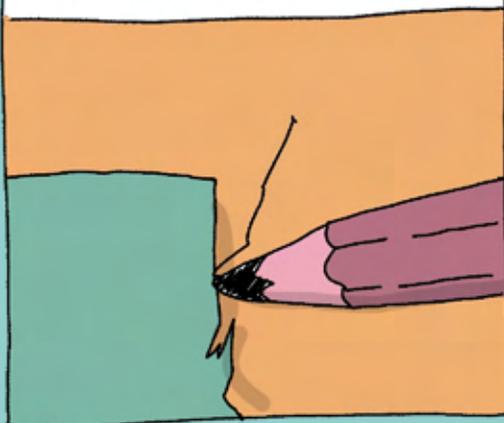

Y de pronto podía ser parte de él.

... con mis historias.

Dejando la tiranía de la perfección de las estructuras.

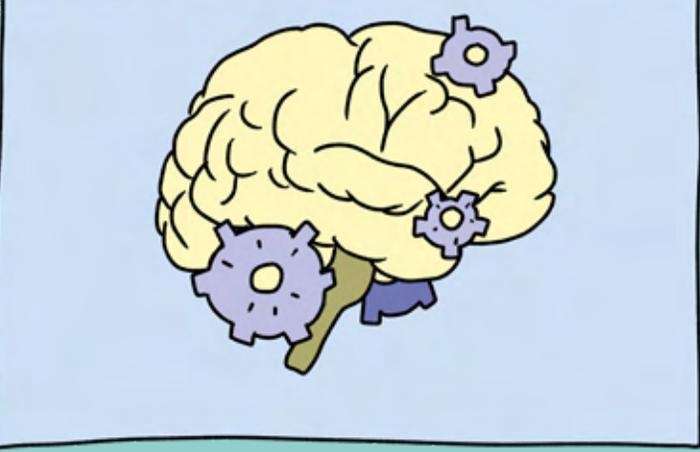
Ya que quizás no hay un título de artista... Solo se es ARTISTA.

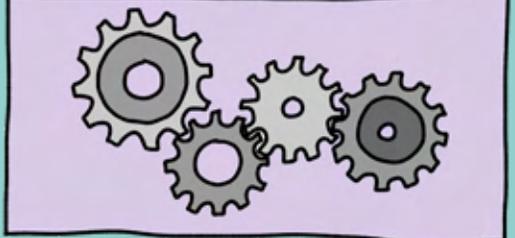
Un oficio en el que luchas todos los días con la hoja en BLANCO.

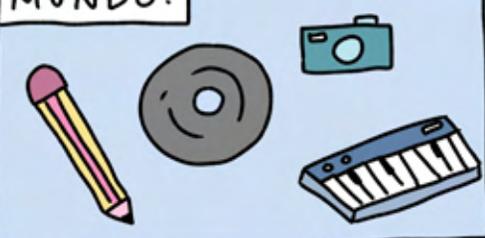
El artista trata de resolver problemas... de todo tipo.

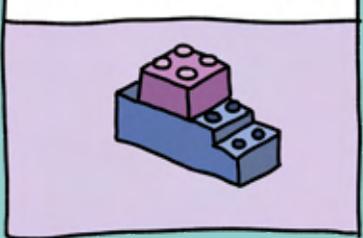
Si tiene suerte... SU primer problema será tener una IDEA.

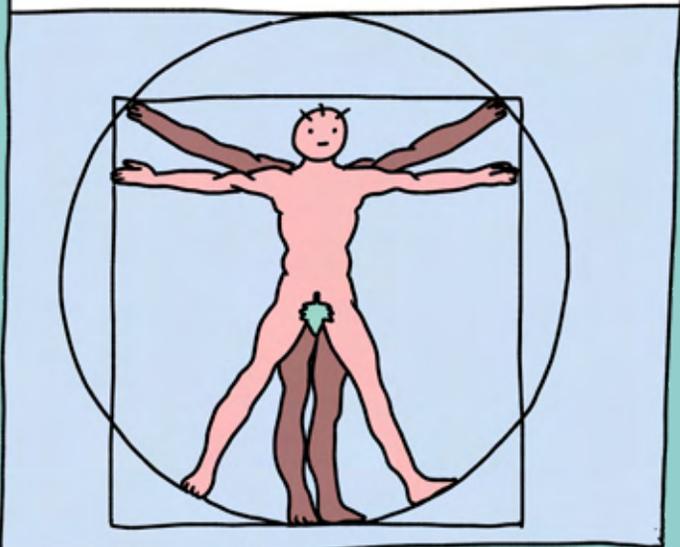
Saltando ese obstáculo, ahora debe elegir como comunica esa idea al MUNDO.

Esperando que al menos una persona logre conectar con su OBRA.

Para atravesar todo ese proceso el ARTISTA debe abandonar todo de sí...

Crear no es algo sencillo.

Pero me reconfortan las palabras de ZIKEK.

Cuando uno está en una actividad creativa,
con esa maravillosa fiebre... de decir
"POR DIOS, ESTOY LOGRANDO ALGO."

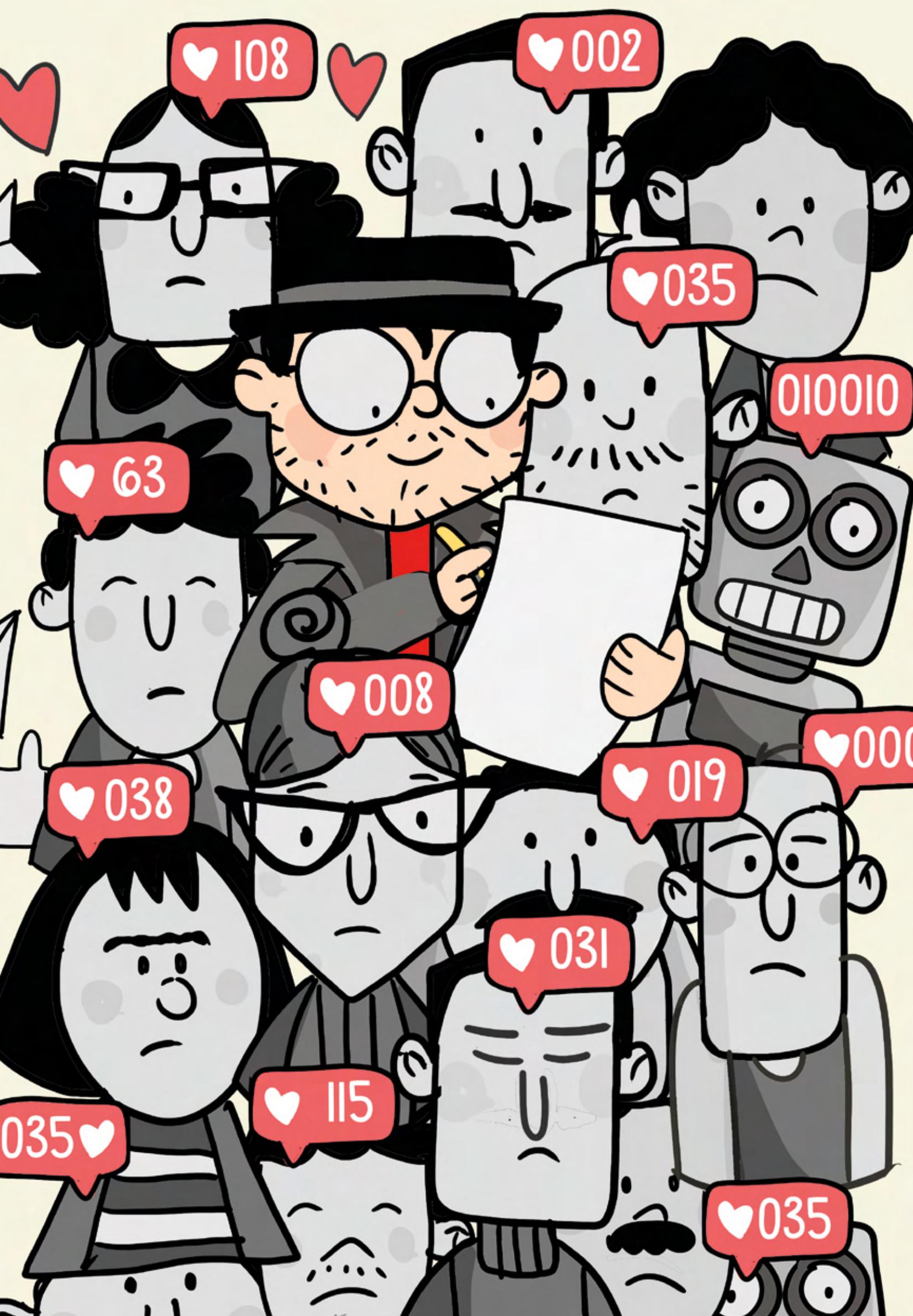
La felicidad no importa, uno está listo
para SUFRIR.

Un comic hecho por CAZURRO.

Dibujo para la *memoria* no para el algoritmo

por Luki Ganchala

♥ 108

♥ 002

♥ 035

010010

♥ 63

♥ 008

♥ 000

♥ 038

♥ 019

♥ 031

035 ♥

♥ 115

♥ 035

¿UN CÓMIC PUEDE CAMBIAR ALGO?

Han pasado casi 20 años desde que Capitán Escudo, un singular superhéroe ecuatoriano, apareció en las páginas de la revista ¡elé! para invitarnos a cambiar el país.

Seamos francos: seguro que muy pocos creyeron en ese personaje más bien enclenque, vestido con un traje que mezcla el escudo y la bandera, sin armas ni poderes extraordinarios, ¡y que para colmo tenía un pájaro en la cabeza!

Capitán Escudo

Sin embargo, su valentía, ingenio y compromiso con el cambio le permitieron vencer a sus primeros enemigos: Chico Coima, Impuntualmán, Suxio, Depredadora, entre otros representantes de nuestros problemas más cotidianos. Además, el Capi logró algo que alegró muchísimo al equipo que lo creó: se ganó la simpatía de miles de niños y niñas que leyeron y se engancharon con sus originales aventuras.

CAPITÁN ESCUDO

Paulatinamente, los problemas a los que se enfrentó empezaron a complicarse y sus enemigos fueron cada vez más fuertes. Capitán Escudo también tuvo que cambiar. El Superhéroe Tricolor se volvió más combativo, severo y estratégico. Y es que confrontar a Corruptus, Injusticia, Violentor o al Kapitán Maligno no es poca cosa. Eso sí, nunca perdió su alegría, integridad y sentido de justicia para todos.

La evolución no paró: en el último año se consolidó como un cómic lleno de acción e historias aún más emocionantes y complejas. Junto a Victoria Paz y otros aliados, nuestro superhéroe profundizó su lucha enfrentándose a Maleva y al mismísimo Señor de las Sombras.

**CAPITÁN ESCUDO
CRECIÓ CON
SUS LECTORES.**

Lo que empezó como un proyecto editorial para divertir a los niños se transformó en algo mucho más profundo: un espejo de nuestra sociedad, una herramienta de reflexión y, por qué no decirlo, una invitación persistente a transformar la realidad.

capitán escudo®

Hablar del Capitán Escudo es hablar del poder del dibujo y la narrativa. Detrás de cada página hay un esfuerzo intelectual y creativo: ilustradores, guionistas, diseñadores, editores que imaginan, piensan, afinan y trabajan con pasión para que cada historia conecte. Y sí, también se divierten mucho en el proceso, porque crear también es jugar.

El cómic es un arte secuencial en el que texto e imagen bailan juntos. Nos emociona, nos hace pensar, nos provoca. Y, a veces, con suerte, nos permite delinear un país mejor.

Entonces, ¿un cómic puede cambiar algo? Claro que sí. Porque mientras haya quien lea, quien juegue y quien sueñe, siempre habrá un Capitán listo para recordarnos que el verdadero superpoder es no rendirse nunca.

Alejandro Bustos Neira
Director de jé! y guionista del
Capitán Escudo.

CAPITÁN ESCUDO

EVOLUCIÓN

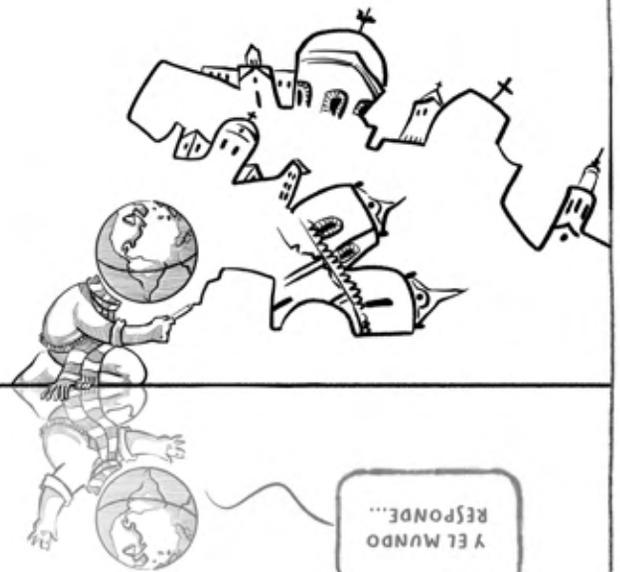
El boceto *eterno*

*Gabo Chancay nos comparte desde @eldiariomorir
una visión que resulta cercana a ese devenir
que va construyendo nuestra vida: la experiencia.*

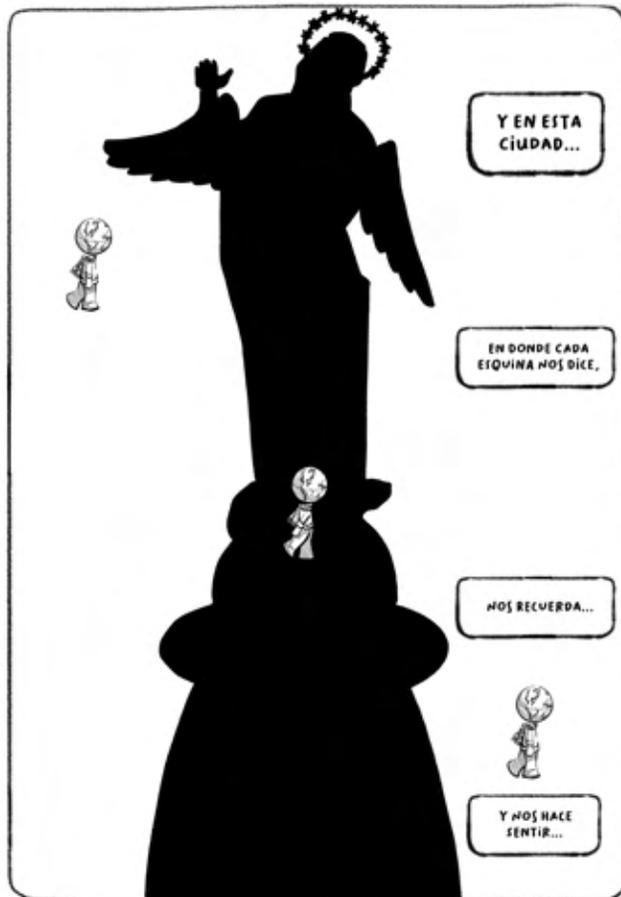
¿ES EL ARTE EL QUE CAMBIA
AL MUNDO O ES EL MUNDO
EL QUE CAMBIA AL ARTE?

YO CREO QUE UN
POCO DE AMBOS, POR
QUE EL ARTE HABLA...

Momentos canónicos de la caricatura ecuatoriana

por *Caricato* (Carlo Celi, David Nicolalde y Carlos Armijos)

La caricatura, aquel arte lineal de representación simbólica, a veces humorística, a veces crítica, ha pasado por varios momentos históricos en Ecuador; mismos que la han definido como una forma de expresión social o como un reflejo descriptivo del pueblo.

Las múltiples formas de trazar líneas sobre un soporte físico o digital también han variado a lo largo de los años. La caricatura no tiene ataduras, es libre y evoluciona constantemente en diversos productos como los cómics, las historietas u otras variaciones encontradas en el manga japonés o en las denominadas novelas gráficas.

Hemos seleccionado varios hitos de la caricatura nacional y están representados como mejor lo sabemos hacer: entre trazos, textos y formas que narren estos 'datos pepa' para recordar.

REVISTA CARICATURA, DONDE TODO INICIÓ

Cursaba el año 1918, el Ecuador se encontraba bajo el mandato del presidente guayaquileño Alfredo Baquerizo Moreno; entre tratados limítrofes con Colombia y la abolición del 'concertaje', para quienes, casi esclavizados, labraban las tierras del campo.

En esta época también surgían las primeras caricaturas en diarios nacionales. El Telégrafo adoptaría este recurso periodístico de opinión gráfica con cierta frecuencia. Los nombres de Teobaldo Constante y Virgilio Jaime

Salinas empezaron a sonar como los primeros caricaturistas que publicaban en periódicos locales.

Y sucedió que en Quito, "una ciudad conventual, casi muerta y muy seria", según palabras del caricaturista Carlos Latorre (El Comercio - 1980), se produjo un remezón con la impresión de 400 ejemplares de una nueva revista llamada Caricatura. Así de simple se escribió su nombre, sin más adornos y con la urgencia de ofrecer al público el arte de sus irreverentes páginas interiores.

El primer número tuvo tanto éxito, y se agotó tan rápido, que para el segundo tuvieron que aumentar el tiraje a 1.000 ejemplares, algo sin precedentes para la época. Hoy lo denominaríamos burdamente como 'un fenómeno viral'.

Caricatura se imprimió durante seis años más. En 1924 llegó su final, pero marcó el inicio de otras publicaciones similares y más temerarias, que la historia se encargaría de inmortalizar.

JUAN PUEBLO Y LA CONCIENCIA POPULAR

Cuando la gente habla de héroes seguro los imaginan como feroces guerreros, entrenados militares o elocuentes líderes; no un huesudo y harapiento tercermundista que ha vivido inconforme de la política ecuatoriana, desde hace más de un siglo, como lo es Juan Pueblo.

El “alma guayaquileña”, conocido también como Don Claro Mirón, nació de la inspiración y tinta de Virgilio Jaime Salinas en 1918, pero también lo adoptaron en sus trazos, grandes caricaturistas como Miguel Ángel Gómez (1945), Galo Galecio (1951), Luis Peñaherrera (1966) y Rubén Peñaherrera (1992).

Cada pueblo escoge a sus campeones y el nuestro anda a pie descalzo, con sombrero de papel y junto a un perro raquítico. Pero que las apariencias no te engañen, es el único que se ha parado tieso ante el despilfarro, la corrupción y la negligencia de nuestros políticos. Sabemos que aún está vivo... solo sigue esperando al próximo artista que lo dibuje.

DON EVARISTO, EL GUAYTAMBO MÁS CHULLA

En 1990, Édgar Cevallos diseña a Don Evaristo, basado en el chulla quiteño Evaristo Corral y Chancleta, personaje interpretado por el actor ambateño Ernesto Albán (1912-1984). El dibujo animado formó parte de una campaña televisiva de promoción de valores ciudadanos durante la alcaldía de Rodrigo Paz, entre 1988 y 1992.

Tras un paréntesis de varios años, en 2011 la caricatura fue relanzada durante la alcaldía de Augusto Barrera, con un rediseño encabezado por Eduardo Khalifé, que sin embargo no logró la misma atención del primer dibujo. En 2020, durante la alcaldía de Jorge Yunda se habló de lanzar una nueva campaña con el diseño de Cevallos y nuevos personajes, aunque el proyecto quedó en suspenso.

EL PRIMER CÓMIC NACIONAL

La caricatura política tuvo gran presencia dentro de la prensa ecuatoriana durante gran parte del siglo XX. La historieta o tiras cómicas, por otro lado, ha aparecido de manera más esporádica. Según diversas fuentes, Aventuras de Saeta y Raffles de Miguel Ángel Gómez, publicada por diario El Universo en 1924, sería la historieta seriada más antigua del país.

Don Canuto, de Nelson Jácome haría lo mismo en 1961, dentro del diario El Comercio.

Por otra parte, Panfleto, de Iván Valero Delgado, lanzada en noviembre de 1983, es considerada aún como la primera revista de cómic independiente publicada en Ecuador.■

Lápices y trazos que *piensan*: El dibujo, la ilustración y la caricatura en tiempos de multipantalla

por Camila Freire Tenecela - Guambritaff Andariega

“El arte es resistencia, ternura, lucha y convicción, el artista nunca apaga su voz, la transforma y logra incomodar o concientizar con ello a la sociedad que está cerca de olvidar el sentir humano”
Guambritaff Andariega

¿Qué tienen en común un garabato en la esquina de un cuaderno, la portada de un libro ilustrado y la viñeta cómica del periódico del día? Más de lo que creemos. Dibujar no es sólo trazar líneas adecuadas a una estética, sino va más allá, es activar una visión crítica, empática de la realidad que nos rodea plasmando la sensibilidad que le caracteriza al artista, la ilustración interpreta, la caricatura exagera para revelar, el dibujo observa y transforma. Hoy más que nunca, estos lenguajes visuales están en plena conversación con las inquietudes y luchas colectivas.

Desde las pinturas rupestres hasta las ilustraciones digitales, el dibujo ha acompañado al ser humano como una extensión de la expresión de su pensamiento. En el siglo XIX, las caricaturas políticas hacían temblar a los gobiernos y en el siglo XX, las historietas se convertían en las crónicas sociales. Hoy, una imagen se viraliza en segundos, una ilustración o meme ilustrado puede ser más potente que una publicación editorial.

¿Quién dijo que el dibujo no habla?

Cada trazo digital o físico tiene su intención, la forma de la línea, el uso de colores expresan emociones, nos sitúan en contextos y cada composición propone un discurso por el artista que puede ser interpretado de múltiples maneras por el espectador, sin la necesidad del uso de palabras, es un lenguaje que nos habla desde las emociones, desde un sentir que

no requiere de traducción, pero sí de atención al detalle y al mensaje personal que nos aporta. Desarrollar un proyecto de arte conlleva una gran responsabilidad, pero esto depende mucho del artista. Centrarse en una postura social es reflejar la realidad que percibimos, muchas veces se conjuga con una lucha que busca justicia, un bien colectivo o simplemente una tendencia popular en redes sociales.

Detrás de cada ilustración hay horas de trabajo, referentes culturales, decisiones estéticas, búsquedas personales y un mar de emociones. Dibujar no solo requiere de la técnica, hay una investigación, intuición y síntesis, un proceso complejo para poder plasmarlo en el lienzo. Sobre todo cuando se busca retratar la realidad de una sociedad diversa. En este trabajo de producir arte, conviven lo artístico, lo político y lo personal.

El proceso de realización de una ilustración, dibujo o caricatura se complementa con una investigación previa, la personalización de un tema, le permite al artista estructurar una idea en su cabeza que luego se convierte en imagen y es expresada en cada línea que traza, porque las palabras se quedan escasas para describir lo que se siente. Dentro de mi trabajo artístico el plasmar con ilustraciones un mensaje conlleva a la reflexión, en donde la finalidad es recordar a la gente que existen luchas colectivas, injusticias, la importancia de la sororidad, tipos de violencias como la de género, y otras

veces expresan el orgullo y amor por mi país Ecuador y por la ciudad que me vio nacer, mi hermoso Quito. Se convierte en una protesta gráfica con elementos culturales, ancestrales y tradicionales que forman parte de nuestra identidad y que merecen ser admirados.

En la modernidad, en donde las paredes y galerías son parte de un feed de Instagram, publicaciones en Facebook, videos en Tiktok, exhibiciones en Pinterest, la adaptación de crear conciencia a través del arte se vuelve un trabajo difícil, pues el tiempo de atención del espectador es cada vez más fugaz y la presencia de grandes cantidades de texto en la pantalla suele abrumar a las nuevas generaciones y una ilustración es el mejor paso para llamar su atención y se convierte en una herramienta muy importante para su expresión digital, pues a través de este representan sus preferencias, valores, creencias, filosofía y estética, convirtiéndolo en una voz que dice lo que siente y piensa.

Es grato crear a través de conceptos culturales y luchas sociales, ilustraciones que reflejan algo que no se puede nombrar con palabras, un abrazo hecho dibujo, construir y apoyar el arte a la par de la conciencia social es importante y busca reflexión colectiva ¿Cómo leemos el dibujo hoy? ¿Qué historias se pueden contar sólo desde el trazo? ¿Por qué a veces un dibujo dice más que mil palabras? ■

Descripción de ilustraciones
1- Fiesta popular - dibujo digital
2- El kiosco cajonero del diablito
"El ser que se enamoró tanto
de Quito , que le construyó una
iglesia" Acrílico sobre lienzo y
detalles dorados
3- Herencia feminista - dibujo
digital

Obras:

Blanco = Éxito: Denuncia la mentira de que para triunfar hay que borrarse. Una mariposa herida simboliza a mi abuela diciéndome: "No dejes que te blanqueen el alma". Rostros afro "blanqueados" contrastan con una mariposa que se aferra al cabello natural, último refugio de identidad.

Lazos de Sabiduría: El turbante como corona de resistencia. Las trenzas que unen a la niña, la madre y la anciana son el "WiFi ancestral" que el racismo no pudo cortar.

Eva: Reinterpretación de Eva como mujer afro. Lloro no solo por el paraíso perdido, sino por el peso de la libertad y los recuerdos que guarda entre sus trenzas.

Soy Mina, soy raíz: Mina no es solo un apellido; es un puente vivo entre África y Ecuador, entre lo ancestral y lo presente.

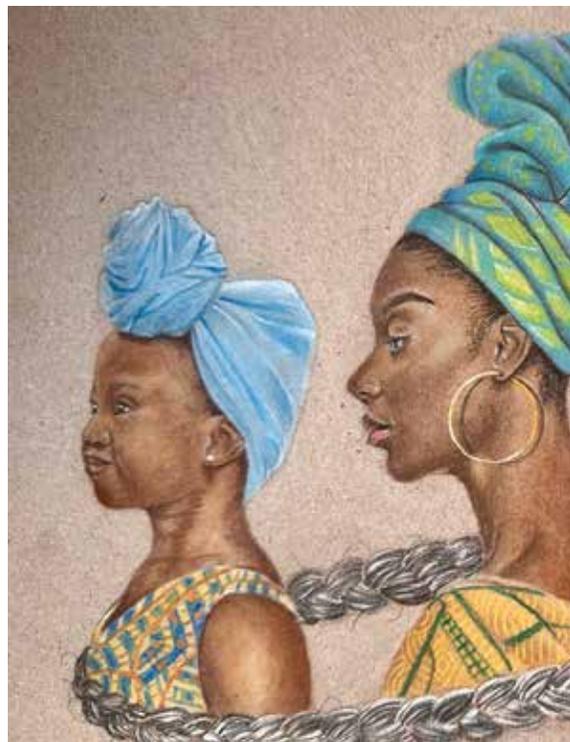
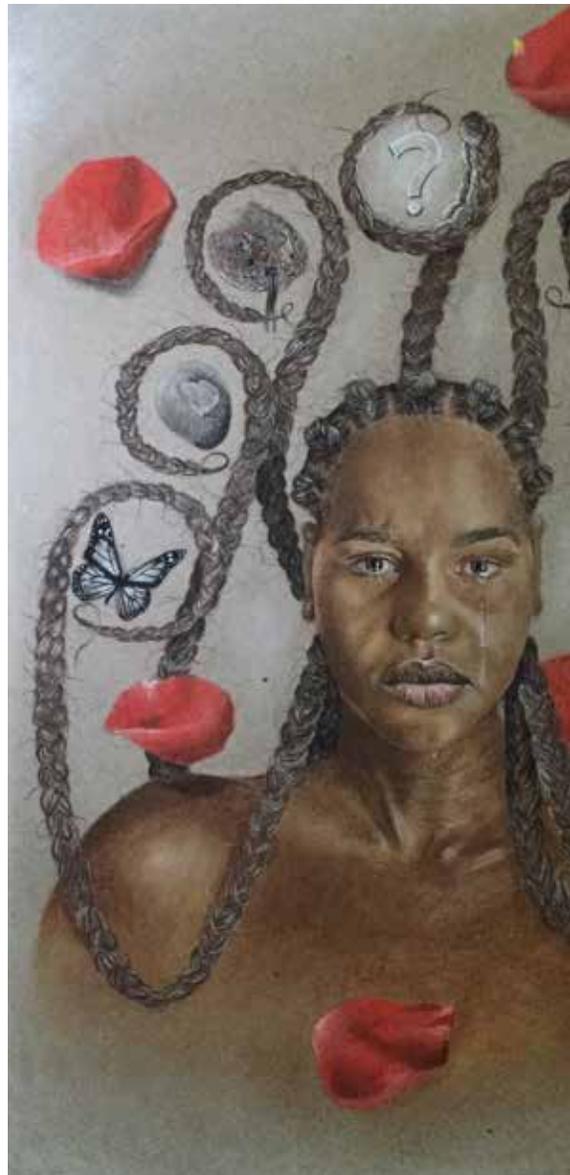
Memoria Afro: tejidos de resistencia, alas de ancestralidad

por MinArt — Alex Mina

Profundiza en la cultura afrodescendiente como un tejido vivo, donde cada hilo es una historia, una lucha o una herencia transmitida. Las obras exploran memorias ancestrales, resistencias actuales y reinventiones identitarias. En una sociedad donde el arte indigenista reclama su espacio, pregunto con mis tizas: ¿dónde está el rostro afro? No es competencia, es urgencia. América Latina se construyó también con raíces arrancadas de África, y esa memoria exige ser pintada desde adentro, desde mis manos negras que mezclan los colores de la resistencia.

Mi arte no es decoración. Es un acto político, un espejo para que mi gente se vea y diga: "Esta soy yo. Esta es mi historia, y es hermosa. Lo negro es bello". Traigo el pasado al presente no para repetirlo, sino para sanarlo. Juntos tejemos un futuro donde nadie tendrá que pedir permiso para existir. Las niñas afro necesitan crecer viendo en mis cuadros lo que el mundo les niega: que su pelo crespo, sus motas es una corona, que su piel oscura es un cielo lleno de estrellas, que el turbante es resistencia.

Busquen mis mariposas en los cuadros. Ahí están mis muertos, vivos. Las mariposas (mis ancestros) no son un simple detalle: son la prueba de que el pasado nunca se fue. En cada obra revolotean para recordarme: "Alex, no pintas solo. Pintas con nosotras". Ellas son el puente entre quienes partieron y quienes vendrán. ■

DE LA CALLE AL PAPEL FURIA MARIKA

RAMONA y

Me atraviesa el trazo libre, como territorio de lucha sobre las estéticas hegemónicas y las formas que marginan las existencias fuera de la heteronorma.

La resistencia mediante otras estéticas normalmente aceptadas, es mi trinchera donde vivo como creadorx de arte Cuir o arte Disidente, esa creación indispensable en tiempos de represión, donde la censura y la clausura son pan de cada día.

La plástica que me asiste en paredes y otros materiales es análoga, es el ecosistema donde existimos cuerpxs de la diversidad Sexo-Genérica, trans, maricas, travestis, personas racializadas, personas viviendo con VIH y muchas más fuera de la imposición hegemónica de la heteronorma patriarcal.

Hablar de arte Cuir es hablar de un tipo de propuesta de artivismo, donde la estética linda no prevalece, las ideas no tienen rostro y muchas veces es mucho para un solo ojo. Es imaginar que la poesía, la ilustración y la fotografía han sido creadas no solamente para unos, y que nosotrxs tenemos el poder de des-academizarlo y apropiarnos de los espacios que se nos han negado. ■

Recuerden que
la vida es algo
muy placentero y
que en verdad
hay que aprovecharlo
y dejar atrás todos
esos límites
ineptos que no nos
dejan vivir en paz
y que nos apuntan
para estar en un
constante sufrimiento
No hay para qué, no
arastres más ese
tanto, diviértete,
pasa lo bien, haz lo
que quieras, y se
grande. hija de puta

1980 - 2014

RUTAS: 3 BIBLIOTECAS DE QUITO

(Recuerda, sigue los números para leer este recorrido)

BIBLIOTECA FEDERICO GONZÁLEZ SUÁREZ

13 AL DÍA SIGUIENTE, ME ACERCO A CONOCER LA PRINCIPAL BIBLIOTECA DE LA RED METROPOLITANA, LA QUE NOMBRARON EN EL CLUS DE LECTURA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL FEDERICO GONZÁLEZ SUÁREZ EN EL CENTRO CULTURAL METROPOLITANO.

14 EN LA DIRECCIÓN ME RECIBEN NORMA PAREDES, ENCARGADA DE PROCESOS TÉCNICOS Y PROYECTOS BIBLIOTECARIOS.

ME COMENTÓ QUE ESTA BIBLIOTECA TIENE 7 SALAS LITERARIAS Y ARTES, HERMETICA, INFANTIL-JUVENIL, CIENCIAS SOCIALES, CIENCIAS APLODOM, CIENCIAS PUEBLO Y FONDO HISTÓRICO.

15 NORMA TAMBIÉN ME HABLÓ DEL CARNET DE LA RED PARA ACCEDER AL PRÉSTAMO DE SUS MÁS DE 70.000 LIBROS CATALOGADOS EN LÍNEA, ESTOS SON LOS REQUISITOS:

- 1. CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN ORIGINAL
- 2. PLANILLA DE SERVICIOS

ESTE SERVICIO ES GRATUITO Y PUEDES LLEVARTE A CASA UN MÁXIMO DE:

3 LIBROS Y 15 DÍAS.

16 LUEGO, ME FUI A OTRA SALA DONDE ME RECIBEN ALORES TRUJILLO, BIBLIOTECARIA DE LA HERMETICA.

MEJOR QUE LEERLO EN EL CELULAR.

ME CUENTA QUE CASI TODOS LOS USUARIOS DE ESTE ESPACIO SON ADULTOS JÓVENES QUE VIVEN A LEER EL PRESENCIO DEL DÍA.

17 AL LLEGAR A LA SALA DE ARTES Y LITERATURA REFRENIO CARVALLO ME CONCIERTE UNA ENTREVISTA SOBRE SU TRAYECTORIA COMO BIBLIOTECARIO.

ESTOS SON 3 DE LAS FIRMAS QUE ME ORIGINÓ.

18 SOMOS PUNTITOS Y EL UNIVERSO ESTÁ EN CONE- TANTE EXPANSIÓN, CASCOS Y CASOS Y TODO ESO LO APRENDES EN UN LIBRO.

19 ¿UN LIBRO ES LA OPORTUNIDAD DE ENCONTRAR LO QUE ESTÁS BUSCANDO?

20 CADA LIBRO ES UNA EXPERIENCIA SENSATI- VA, Y TE LO GUARDO.

21

22 AL FINAL, ME CUENTA QUE HAY OTRAS 6 BIBLIOTECAS BARCEALES QUE FORMAN PARTE DE ESTA RED:

- EL ESTIJO - TURBACO
- SAN MARCOS - CALDERÓN
- PINTAS - LLANO GRANDE

DIRECCIÓN: GARCÍA MORENO Y ESPEJO, DIAGONAL A LA PLAZA GRANDE.
HORARIO: LUNES A VIERNES 8:00 - 16:30

CONTINÚA X AQUÍ

3.

BIBLIOTECA EUGENIO ESPINOSA

4 NOS PIDE LLAMA M. ALMOHAR OCLITOS SON LOS...

5 EL TESORO DEL RECORDADO.

6 SOMOS PARTE DE LAS CRÓNICAS DE REINARLOS DE 1995, ALGO ME COMO EL GOOGLE DEL SIGLO XX.

LIBRO IMPRESO EN 1995 QUE NARRA LA HISTORIA UNIVERSAL BRANDESE EN EL RELATO DE LA BIBLIA, QUE ESCRIBO POR HARTMANN SCHADEL.

7 EL POETA ERRIER "TUCHUCHO" SAN TOROYO FUECIBO EN 1998 SUS TRES PRIMEROS POEMAS. ESTA RELIGIA ES UNO DE LOS POCOS EJEMPLARES QUE SE SALVÓ DE LA GUERRA.

ME RECIBEN CON AMABILIDAD EL DIRECTOR DE LA BIBLIOTECA NACIONAL EUGENIO ESPINOSA, ALFONSO ESPINOSA, PARA MOSTRARME LOS...

FINAL X AQUÍ

ADemás DE LAS BIBLIOTECAS DE LA RED, ¿QUÉ OTRAS BIBLIOTECAS CONOCES?

FIN.

AGRADEZCO LA GENEROSIDAD DE QUIENES ME RECIBIERON EN CADA ESPACIO.

DIRECCIÓN: GRAL. ULIANO PÁEZ
Y JORGE WASHINGTON, A 3 MIN.
ANDANDO DEL METRO DEL EJIDO.
HORARIO: LUNES A VIERNES
8:00 - 16:30

BIBLIOTECA DE LA CASA CARRIÓN

LES RECOMENDAMOS
QUE HAY UNA BSA INSTITUCIONAL
DE BIBLIOTECAS, DONDE LES PODRÁN
PRESTAR LOS LIBROS QUE LES
GUSTEN MÁS Y MUCHOS MÁS...

12

NOVELAS DEL MEDIO DÍA

ARRANQUE
A LAS 11:00

OTRA DE LAS ACTIVIDADES QUE ME GUSTÓ FUE EL CLUB DE LECTURA CON UNO NOMBRE:
"NOVELAS DEL MEDIO DÍA". CASI TODAS LAS PERSONAS QUE ASISTEN SON ADULTAS MAYORES.
* FUNCIONA CADA 15 DÍAS, LOS MIÉRCOLES A LAS 11:00. ¡A VER SI ME AJUSTO!

DIRECCIÓN: LUIS SODIRO, DETRÁS
DEL HOSPITAL EUGENIO ESPEJO,
A 3 MIN. DEL METRO ALAMEDA.
HORARIO: LUNES A VIERNES
8:00 - 17:00

9

UNO DE LOS LIBROS MÁS INTERESANTES QUE
ENCONTRE EN LA SALA DE LECTURA FUE EL
DE PEDRO PÁRAMO, FIRMADO POR EL AUTOR

8

CAMINO HASTA LA MARISCAL Y LLEGO AL
CENTRO CULTURAL BENJAMÍN CARRIÓN

AL RÍTO ME RECIERE EL
BIBLIOTECARIO JOSÉ
NEBRSTE, QUÉN ME
COMENTA QUE LA
COLECCIÓN DE ESTE LIBRO
CUENTA CON 2 FONDOS:

- EL FONDO HISTÓRICO
QUE PERTENECE A
BENJAMÍN CARRIÓN.
- EL FONDO CONTEMPORÁ-
NEO ESPECIALIZADO EN
LITERATURA ECUATORIANA Y
LATINOAMERICANA, ARTE Y
PENSAMIENTO CONTEMPORÁ-
NEO.

10

LLEGO ME INTA A
VER UNO DE LOS
TESOROS DE
ESTE LIBRO.

ESTA REVISTA FUNDADA EN
LOS AÑOS 60 POR
BENJAMÍN CARRIÓN ES
UNA DE LAS JOYAS DE LA
COLECCIÓN. VA QUE DE LA
ÉPOCA PUBLICACIÓN
REVELAR DEL PAS QUE
PASARON LAS LETRAS
ECUATORIANAS DE TODOS
LOS TIEMPOS.

AVISO

ESTOS LIBROS SON DE
LECTURA EN SALA.
NO SE PRESTAN
POR AHORA.

LA COLECCIÓN
CUENTA CON
MÁS DE
15.300
EJEMPLARES

NACIONAL ESPEJO

EL FONDO
DEBIDA CUENTA
TESOROS QUE
VAN POR EL
SIGLO XX Y XXI.

OYE, TIENES QUE
VISITAR LA
BIBLIOTECA
BENJAMÍN CARRIÓN.
VO TENDRÉ ALLÍ
Y ES UN ESPACIO
INDISPENSABLE EN
TU RUTA.

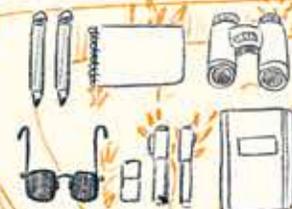
2. SIGUE

YO, DETECTIVE GRÁFICO

HOLA, SOY OSCAR VELASCO, DIBUJANTE, ME EN-
CARGARON ILUSTRAR BIBLIOTECAS DE QUITO Y EN
EL CAMINO SELECCIONÉ ESTAS 3:

1. Bibl. Nacional Eugenio Espejo
2. Bibl. de la Casa Carrión
3. Bibl. Federico González Suárez

COMO DETECTIVE INDAGUÉ JUNTO A SU PER-
SONAL LOS LIBROS MÁS PRECIADOS Y MISTE-
RIOSOS DE CADA LUGAR.

- + BITÁCORAS VARIAS
- + LAPICES / RAPIDÓGRAFOS
- + GAFAS (PARA EL MISTERIO)
- + BINOCULARES
(PARA VER LEJAZOS)

KIT PARA UN DETECTIVE GRÁFICO

¡ÚNETE
A ESTA
RUTA...
¡VIVO,
VIVO!

1. INICIA
AQUÍ-A

NO FUE EL PRIMER
DIRECTOR DE
ESTA BIBLIOTECA
EN 1796.
LA PRIMERA
BIBLIOTECA
PÚBLICA.

MAN GENERAL DEL ECUADOR, E. FLEMINO, 1900
PARA VER EL MAN COMPLETO VISITA LA BIBLIOTECA
NACIONAL DIGITAL DEL ECUADOR: WWW.RNE.GOB.EC

¡SIGUEN AL SIGUIENTE ESPACIO Y ALGO
¡ATENCIÓN! LIBROS QUE PUERMAN SOBRE
POMES (QUIZÁ LOS SIBLOS LES PESAN) Y MAPAS
¡QUÉ PAPA! AQUÉ LO QUE ESTÁ ESCONTRIDO
MAPAS, NO LOS TESOROS.

REVISTA QUE HAY VARIOS TIPOS DE
BIBLIOTECAS EN GRUPO PÚBLICA,
INSTITUCIONAL, ESPECIALIZADA...
EMPEZAR POR LA BIBLIOTECA
NACIONAL.

Gracias ☺

www.revistapublicos.com

**PÚ
BLI
COS** Revista
de artes y
pensamiento