

CARICATURIZANDO A LA MUJER

Tom Richmond

<http://www.tomrichmond.com>

traducción: www.elretratero.com (el mundo de la caricatura)

Tuesday, December 29th, 2009

Uno de los problemas más comunes, que he escuchado de otros caricaturistas, es que las mujeres son más difíciles de dibujar que los hombres. Muchos se esfuerzan en que las sus caricaturas de mujeres luzcan femeninas, y a menudo sienten que más parecen “drag Queens”.

Creo que es un mito que las mujeres, particularmente las bellas, son más difíciles de caricaturizar que los hombres. Las mujeres tiene el mismo conjunto de características que los hombres, pero la necesidad de diferenciar lo masculino de lo femenino fuerza al caricaturista a modificar su postura (en la mayoría de los casos) dependiendo de si es él o ella. Esto no significa que es más difícil dibujar un sexo más que el otro, sino que no tienes que mantener en mente la diferencia masculino/femenino si quieres evitar el aspecto “drag queen” que a veces resulta de una caricatura de una mujer

Superficialmente hay un montón de elementos faciales que identifican a un sujeto dado como hombre o como mujer. Pestañas espesas, labios rojos, tez suave, altos pómulos, cejas más curvas y más delgadas.... esas son rasgos que son claramente femeninos. Puedes notar que esos ítems tienen una cosa en común... todas son características que tradicionalmente las mujeres han acentuado o creado con maquillaje. Si la mujer no los tiene en abundancia de forma natural, muchas usan maquillaje para crearlo o acentuar los que ya poseen.

Toma tus referencias de lo que los artistas del maquillaje hacen para ver qué tipo de características dicen “hembra” (e inversamente qué evitar en una caricatura masculina para prevenir un aspecto afeminado). Si estoy dibujando un hombre que tiene unas gruesas y largas pestañas (hay muchos) lo REBAJARE en muchos casos para acentuar la masculinidad.

Estas son algunas cosas superficiales, sin embargo. Las diferencias reales entre las caras de hombres y mujeres están bajo la piel.... Con los huesos del cráneo. Esta es la base de un aspecto “drag queen”... el ojo y el cerebro humano es capaz de diferenciar entre una cara masculina y otra femenina en diferencias e indicadores que son mas que características superficiales. Por lo tanto un dibujo de una cara con un montón de características de tipo maquillaje superficial pero con la estructura y otros aspectos de una cara típicamente masculina parecerá un hombre que lleva maquillaje.

Las diferencias esqueléticas entre los sexos están bien documentadas. No es solo la deferencia de cromosomas lo que hay detrás, así... los altos niveles de testosterona en la pubertad ayudan a agrandar los huesos en los varones, mientras que los altos niveles de progesterona también ayuda a desarrollar las características masculinas como mayor

altura y una pelvis más estrecha. Las diferencias también se extienden al cráneo, que es actualmente la segunda parte del esqueleto que más fácilmente ayuda a la ciencia forense a determinar el probable sexo de un esqueleto, siendo la pelvis el primero (aprendido en CSI!). De hecho, la mandíbula, solamente da a los examinadores un 90% de exactitud en la determinación del sexo de un esqueleto

El cráneo femenino es normalmente más pequeño y ligero que el masculino. Elementos como la prominencia de las cejas o la mandíbula son, generalmente, menos pronunciados. El cráneo femenino tiende a ser más ancho que el varón que lleva a una suavidad general de los rasgos, pómulos más prominentes y una mandíbula menos saliente. Las áreas sobre la cuenca de los ojos en el hombre tiende a ser mas embotada mientras que la frente en sí misma es más pronunciada, pero en las mujeres esa misma área es más aguda (ese es el propósito de la “sombra de ojos”) mientras que la frente resalta menos.

La mandíbula es ahora un elemento clave para definir un sujeto como masculino o femenino, y representa la diferencia más dinámica entre las caras de ambos sexos. La combinación de cráneo más ancho, menos desarrollo de la mandíbula y la propensión de la barbilla femenina (protuberancia mental) a ser más pequeña y más puntiaguda en comparación con la anchura y cuadratura del hombre hace la mandíbula femenina distinta que la masculina. La parte superior de la barbilla es más ancha y alta en vertical mientras que la femenina es más redondeada y corta. De hecho, la barbilla masculina es generalmente más grande en todas sus dimensiones. Quijada grande y cuadrada se describe como masculina y una pequeña, estrecha y puntiaguda se describe como femenina

© 2009 Tom Richmond

Los rasgos de Jackie O son típicamente femeninos

Los rasgos en sí mismo también son diferentes, a menudo como resultado de la variación de cráneo pero muchas veces de su propia esencia. La nariz femenina, por ejemplo, es generalmente menos angular y la punta es más pequeña y suave. Tiene tendencia a ser más puntiaguda, estrecha y más corta (cercana a los ojos) que la nariz del hombre

Spencer Grammer tiene una nariz y barbilla y toda la cara dice: “femenino”

Y ¿qué significa todo esto en términos de una caricatura?. Puesto que caricatura es todo sobre la exageración, tiene sentido que si quieres hacer un sujeto más femenino, deberías rebajar las cosas que hacen masculina la cara y resaltar aquellas que la hacen femenina. Suena a distorsión, o la exageración de las características basadas no en las del sujeto sino en otras nociones preconcebidas (contra las que yo predico constantemente) ¿verdad?

Algunas reglas de dibujar caras necesitan aplicarse para que el resultado final se lea como se tiene intención de que se lea. Dibujar niños tiene ciertas reglas que no puedes romper (o solo por razones más exigentes) si esperas que tu caricatura parezca un niño y no un adulto deforme. Lo mismo para la mujer. Si es verdad que algunas caras de mujer rompen alguna de esas reglas, su conocimiento permitirá al observador buscarlas y entender su significado. Si dibujas una mujer con una enorme mandíbula cuadrada puedes ignorarlo, pero puedes buscar otros atributos femeninos con los que puedes equilibrar las cosas... o puedes simplemente exagerar la enorme mandíbula y saber que

su caricatura va a terminar pareciendo Jessie Ventura con peluca. Eh, si el SUJETO se parece a Jessie Ventura con peluca, no puedes hacer mucho al respecto. Al menos sabrás PORQUE tu caricatura no luce femenina. Rompe las reglas bajo tu riesgo, pero hazlo cuando lo pida la situación.

Algunos ejemplos de Reglas Rotas

*En esta de **Rihanna** he exagerado su barbilla, pero las otras reglas están en su sitio
para compensar*

Esta **Lena Headley** parece totalmente masculina... demasiados ángulos asperos

*Mientras que la nariz de **Scarlett Johansson** no es muy femenina, los otros rasgos lo compensan... pómulos, labios, ojos, cejas. La barbilla es más grande pero la mandíbula aún es pequeña.*

Así pues, cuales son las reglas para que una caricature luzca femenina?. Lo obvio es alejarse de hacer la mandíbula, la frente y la barbilla más grande o más pronunciada en

la caricatura de una mujer, y si es posible, incluso hacer esos rasgos algo más pequeños. Cuando sea posible, poner en juego esos rasgos que el maquillaje se significa para realzar, como los párpados, más altas y curvadas cejas, labios llenos, especialmente el superior, ojos más alargados, pómulos más pronunciados, nariz menos prominente (polvos o base usados para eliminar brillos que muestran bordes y llaman la atención

A pesar de los “ojazos” este dibujo muestra la exageración y el conocimiento de los ojos, nariz y boca para acentuar la feminidad del sujeto.

Personalmente siempre me esfuerzo en hacer la cara de una mujer MAS SUAVE que la del hombre. Me lajeo de líneas y rasgos ásperos y angulares y uso líneas más suaves y redondeadas para definir la cara. Intento usar pocas líneas y elementos que definan los contornos de los rasgos. Con un estilo linear de dibujo, en general, cuantas más líneas usas en la cara más masculina (y viejo) parece el sujeto. Si quiero que mi sujeto luzca más femenino, intentaré definir los rasgos con tan pocas líneas como sea posible. Es un viejo truco de los cineastas usar luces suaves y desenfoques (o vaselina en la lente) en planos cortos de mujer para crear un aspecto ensoñador ... elimina los ejes duros de los rasgos

*La cara femenina definitiva? Esta caricature de **Marilyn Monroe** apenas tiene alguna línea dentro de la cara. Es todo suavidad y rasgos sugeridos.*

Caricaturizar un sujeto esta, como siempre, definido por lo que requieran los rasgos del sujeto y la persona demande del artista. Sin embargo, esto no significa que el caricaturista no pueda acercarse al sujeto algo diferente, y busque cosas específicas que pueda esperar ver, basándose en cosas como la edad o el sexo del sujeto. Entendiendo las percepciones humanas y que hay tras ellas con respecto a cosas como las caras masculinas versus caras femeninas solamente añade otra fuente de poder de observación para el artista

Estos son algunos otros ejemplos de caricaturas de mujeres:

Kim Basinger tiene los ojos, frente, nariz labios y barbilla de manual de hembra

Fergie tiene una dura mandíbula, grandes cejas y wide chin for a woman

*Curvas suaves y rasgos comprendidos dominan este boceto de **Lucille Ball***

*Algo de dura barbilla pero con ojos y mejillas que hacen de este dibujo de **Winona Ryder** parecer claramente femenina*

Otra cara clásica femenina: Audrey Hepburn

Quitando la abultada nariz, los otros rasgos de **Hayden Panettiere** son suaves y femeninos