

PROGRAMA DEL CURSO

Día 1 **INTRODUCCIÓN:** **EL HUMOR**

MAÑANA:

1ª HORA: TEORÍA GENERAL DEL HUMOR.

Breve introducción al humor desde lo científico en general, lo específicamente antropológico y lo histórico; analizaremos su universalidad y su relación directa con la libertad de expresión y la democracia a través de divertidos ejemplos de chistes gráficos a través de la historia

2º HORA: EL HUMOR DENTRO DE LAS PUBLICACIONES.

Revisión de ejemplos de las mejores revistas de humor y sátira de todo el mundo—específicamente las fórmulas y géneros editoriales, los textos, las fake news, las imágenes, la sección fija, el fotomontaje y la función “telegráfica” de la portada.

3ª HORA: TALLER DE CREACIÓN

Si bien la mayor parte del trabajo de los humoristas gráficos transcurre en soledad, en Mongolia se trabaja el humor en grupo. Siguiendo la misma metodología del consejo de redacción de una revista satírica, los trabajos individuales de cada alumno serán enriquecidos por una tormenta de ideas general; los trabajos más destacados integrarán una publicación satírica grupal, confeccionada por los mismos alumnos a lo largo del curso.

NOTA A LOS ALUMNOS: *Mostrar nuestras obras y ser vulnerables a que se las destrozce es una parte fundamental del trabajo de cualquier humorista. La mejor manera de curtirnos es exponernos.*

Recordemos que para trabajar en grupo hay que dejar los egos en casa, y que las críticas no son como las balas, pues de las críticas se sale siempre vivo.

TARDE:

Visita a una colección especial, Biblioteca Pública de Nueva York o The Morgan Library.

Se visitará una biblioteca para analizar su fondo bibliográfico sobre humor y sátira. Cada alumno deberá redactar una pequeña reflexión sobre una obra elegida.

DÍA 2
EL CHISTE, LA
IRONÍA Y LA
REFLEXIÓN
CÓMICA

MAÑANA:

1ª HORA: LAS FORMAS DEL HUMOR

Repasaremos los tipos de humor y sus recursos, desde el humor absurdo al humor político, del gag al costumbrismo y al posthumor, del humor mudo al humor retórico. Además de profundizar en géneros gráficos y editoriales para incorporarlos a nuestra publicación, analizaremos a los grandes maestros de cada género y analizaremos sus recursos.

DÍA 2
EL CHISTE,
LA IRONÍA, LA
REFLEXIÓN
CÓMICA

2º Y 3ª HORA:

TALLER EDITORIAL:

Así se Genera una Publicación de Humor

-Imágenes tipo retratos a partir de un listado que personajes que se podrán escoger. La técnica es libre y puede ir desde ilustración pasando por montaje o fotografía **(invitado especial, Hermann Mejía, ilustrador de portadas de la iconica revista MAD).**

--Entrevistas cortas a estos personajes

-Tiras cómicas con globos que deberán ser completados

-Set de fotos en los que se deberá crear un diálogo al estilo del género fotonovela

-Creación de nuevas definiciones satíricas a partir de conceptos convencionales

-Idea de marca de cada publicación (fundamentar conceptualmente y crear imaginario de marca; breve presentación “Branding para Civiles” a cargo de Gerardo Blumenkrantz)

-Set de titulares (recurso gráfico)

-Recopilación de situaciones humorísticas tanto textuales como visuales del día a día de cada uno de los alumnos

-Perfil del alumno en clave satírica, en el que se incluya una crítica despiadada de familia, trabajo y amigos (presentación casos de estudio de “Manual de Tu Marca Personal” a cargo de Gerardo Blumenkrantz)

- Captura de imágenes callejeras de humor para incorporar a la publicación.

NOTA A LOS ALUMNOS: *Generaremos el germen de una minipublicación. Esta vez, como en el fascinante día a día de un editor satírico... ¡habrá que arreglárselas solo y luego compartir! Finalmente, durante el análisis grupal, lo más probable es que tengas que aguantar aquello que tú brindas al mundo (es decir, la ironía y la mofa de los demás).
Recuerda: El primer paso para reirse de los demás es saber aguantar que los demás se rían de ti.*

TARDE DE TOUR:

Graffitis de Williamsburg y Bushwick
Haremos un recorrido por los graffitis urbanos de Williamsburg y Bushwick para apreciar la influencia de los modos y costumbres de la gran ciudad en el arte urbano. Se documentarán piezas para poder incorporarlas a la publicación.

DÍA 3
**LA VIÑETA, LA
TIRA CÓMICA,
LA PÁGINA Y
EL CÓMIC DE
HUMOR**

MAÑANA:

1ª HORA: LOS FORMATOS DEL HUMOR.

Las tiras cómicas, las páginas dominicales y las viñetas de humor gráfico nacieron en los periódicos, y los periódicos son un fenómeno urbano. Daremos un repaso de las revistas y autores que han dejado huella en el humor, desde el New Yorker hasta la revista MAD. Veremos las diferencias de planteamiento en un chiste para su realización en diferentes formatos.

INVITADO ESPECIAL: PETER KUPER, HISTORIETISTA DE MAD (SPY VS. SPY) Y VIÑETISTA DE THE NEW YORKER, NEWSWEEK, THE NEW YORK TIMES Y TIME MAGAZINE, ENTRE OTRAS PRESTIGIOSAS PUBLICACIONES. ES DOCENTE INVITADO DE LA UNIVERSIDAD DE HARVARD.

2º HORA: TALLER DE PUBLICACIÓN

Pondremos en limpio el material creado y lo compartiremos en grupo.

Nota: Haremos un inventario del material realizado para planificar conjuntamente una idea de portada.

3º HORA: TALLER A CARGO DE LINIERS

TARDE DE TOUR: Visita a institución neoyorquina estrechamente relacionada con el humor y la sátira, como la revista The New Yorker, la Society of Illustrators o el Instituto YIVO de estudios judíos (dependiendo de la disponibilidad de la organización anfitriona). La actividad puede ser alguna de las que describimos a continuación:

Visita a institución neoyorquina estrechamente relacionada con el humor y la sátira, como la revista The New Yorker, la Society of Illustrators o el Instituto YIVO de estudios judíos (dependiendo de la disponibilidad de la organización anfitriona).

La actividad puede ser alguna de las que describimos a continuación:

OPCIÓN A: Visitaremos la histórica Sociedad que viene promoviendo el arte de la ilustración hace más de un siglo, asistiendo a la muestra del momento y estudiando perlas de la colección permanente.

OPCIÓN B: Visitaremos la redacción de la mítica revista The New Yorker, donde charlaremos con sus responsables. Se pedirá al alumno que, previamente, repase tanto la historia como la actualidad de la revista y prepare preguntas.

OPCIÓN C: Visita al Instituto YIVO de estudios judíos. Un curador especializado en cultura pop judeo-norteamericana nos hablará sobre el humor judío en Nueva York y su influencia en el mainstream de la comedia mundial (Mel Brooks, Jerry Seinfeld, Larry David). Se pedirá a los alumnos una reflexión por escrito de la obra que escojan.

DÍA 4
EL HUMOR
COSTUMBRISTA
O LA SÁTIRA
SOCIAL

MAÑANA:

1ª HORA: HISTORIA DEL HUMOR COSTUMBRISTA.

El humor costumbrista o la sátira social ha sido desde siempre uno de los puntos de vista más explotados por los humoristas gráficos. Observaremos cómo diversas costumbres conviven en el entorno urbano de una megalópolis como Nueva York: costumbres que sobreviven de tiempos pasados y otras de

tiempos recientes, costumbres locales que conviven con otras aportadas por la inmigración.

PRESENTACIÓN: “Reír es Pertener: el humor como Puente de Integración de un Inmigrante Judío Latinoamericano a la Vida en NYC”

2º HORA 3º HORA: TALLER A CARGO DE LINIERS

3ª HORA Y TARDE:

Taller de publicación

Se creará un documento con todo el planillo abierto página a página y editorialmente se analizarán los ritmos de la publicación para decidir en grupo la secuencia de paginación.

Los alumnos ponen manos a la obra y comienza la fase ejecutiva de la creación editorial que aglutinará sus obras.

Día 5
La SÁTIRA
POLÍTICA

MAÑANA:

1ª HORA: LA HISTORIA DEL HUMOR POLÍTICO

Descripción: La sátira política ha sido y será uno de los grandes pilares tanto del humor gráfico en la prensa como de la democracia. Veremos la importancia del humor político en la prensa a través de la historia y cómo el humor político

puede sintetizar una opinión sobre un tema de actualidad de forma clara y directa y de forma más contundente, a veces, que una columna escrita.

2º Y 3ª HORA: TALLER DE PUBLICACIÓN

Fin del ejercicio y presentación. Se expondrá individualmente los resultados del ejercicio y se imprimirán ejemplares para que cada alumno tenga 2 ejemplares de cada publicación, más uno para la universidad anfitriona.

TARDE:

CELEBRACIÓN DE FIN DE CURSO

Celebraremos haber terminado el curso, repartiremos los diplomas oficiales y brindaremos por vosotros y por el humor.