

Quino, Steinberg y Oski: la resistencia al poder en el arte

ILU, Anice / Universidad Nacional de Córdoba - aniceilu@gmail.com

Tipo de trabajo: ponencia

» Palabras claves: crítica- comparatismo - poder

» Resumen

En el marco de la tesis doctoral Urbanyi, Feinmann y Quino: una crítica sociopolítica y plurigenérica a los tránsitos y desplazamientos de la modernidad (2022), abordamos una selección de humor gráfico representativa de la obra de Quino que permanece en una posición subalterna respecto de la obra considerada central -Mafalda-. Dicha selección pone el acento en la condición humana inmersa en el sistema capitalista y revela como núcleo central la crítica al ejercicio del poder en el micro y macro espacio. Desde una perspectiva comparatística, la impronta o presencia de otros artistas en la obra de Quino se configura a partir de una multiplicidad de dibujantes y humoristas, posible de identificar con distintos aspectos y momentos de su trayectoria. Entre ellos, Saul Steinberg y Oscar Conti "Oski", ambos reconocidos como maestros por el propio Quino, marcan una línea de antecedentes articulada en una lógica retroactiva. En este sentido, advertimos una corriente originada por la influencia de Steinberg en el arte visual del siglo XX que circula, va y viene, alimenta y conecta a su vez a Quino y Oski; en las circunstancias histórico-políticas y en las características de la obra. La articulación entre estos tres artistas se justifica en una serie de sucesos del orden de la experiencia de vida, vinculada a las condiciones históricas y en una estética expresada en la resistencia como un modo de habitar el mundo, reconstruirlo y repensarlo desde el arte. Los tres descuellan, dentro de sus singularidades, en un humorismo crítico, fraguado en el absurdo, con los lenguajes de la ironía y la sátira; más o menos espontáneo y ácido, más o menos tierno o político; revelador. Aunados en esta condición de su arte, en tanto resistencia, comparten una serie de características que postulamos como ejes para una lectura intertextual: crítica, temas y grafismo.

› **Quino, más allá de Mafalda**

Esta presentación se enmarca en mi tesis doctoral en la que trabajé la crítica sociopolítica a los desplazamientos de la modernidad en los géneros de la novela, el teatro y el humor gráfico. Junto a un corpus de Pablo Urbanyi y José Pablo Feinmann, abordé una selección de humor gráfico representativa de la obra de Quino¹ que permanece en una posición subalterna respecto de la obra considerada central -Mafalda- y analicé las herramientas y recursos que configuran una crítica sociopolítica a las transformaciones de la modernidad y sus implicancias con el poder.

En esta selección identificamos una serie de rasgos singulares del humor de Quino que Oscar Landi (2002)² caracteriza como una inversión del signo, refiriéndose a la creación del humor con aquello que de por sí no es gracioso, haciéndolo circular, elaborar, por cierta visión de la condición humana. Un humor sutil y un estilo en el que se destaca el dominio de la ironía, las paradojas, el absurdo, los equívocos de las relaciones entre los seres humanos.

En ese sentido, pareciera que Quino destapa una mirilla a través de la que desfilan una serie de protoproblemas -sistema capitalista, sociedad de consumo, evolución y desarrollo, humanidad y globalización-, identificables con los desplazamientos de la modernidad y contruidos a través de un "humor conceptual" que interviene en la realidad social y política e invita a una reflexión, a ser parte de un grupo con cierta identidad. Esta definición nos lleva al funcionamiento del humor en el terreno ideológico. Peter Berger (1999) sostiene que el humor funciona de manera sociopositiva, reforzando la cohesión del grupo y favoreciendo la "autorreflexividad social, lo que significa, en palabras de Oscar Steimberg (2013), no concebir el género del humor gráfico como un "aparato ideológico", sino más bien definir la ideología de una intertextualidad, es decir "reconocer lo ideológico como componente o nivel intrínseco a cualquier práctica" (16).

Este componente ideológico es identificable en Quino a nivel existencial. Quino pone el acento en la crítica a la condición humana inmersa en el sistema capitalista, básicamente en el ejercicio del poder desde distintas perspectivas, como podemos verlo en el siguiente ejemplo:

---

¹ Corpus correspondiente al periodo 1972-2004

² Oscar Landi: "Quino: risa y figura". Clarín, Buenos Aires, 19 de enero, 2002. Fuente: "Archivos de Historieta y Humor Gráfico Argentinos", Biblioteca Nacional Mariano Moreno.

Gente en su sitio ([1979] 1987)

En esta viñeta vemos en funcionamiento una ironía pragmática que refiere a la crisis mundial a través de una naturalización de la estructura jerárquica de poder. Este contraste evaluativo es factible de leer en un nivel macro desde los vínculos establecidos entre las potencias y países llamados del tercer mundo y/o pobres; y en un nivel micro, desde la “ley de la competencia” o “el principio darwinista de la supervivencia del más apto”. Enmarco la noción de competencia en los desplazamientos que señalan el pasaje del capitalismo industrial al financiero, que destruyen el viejo Estado de bienestar y desatan el capitalismo salvaje. En esta perspectiva, es posible sostener que en la viñeta asistimos a un “cuadro del hundimiento” como metáfora de la crisis. La mayoría es la que se hunde y solo uno, el más grande e imponente de todos los personajes, se encuentra de pie, casi fortalecido en esta circunstancia, aduciendo una “clave” para la comprensión: “todo depende sobre quien se esté parado”. La situación expresa hoy otros desplazamientos reconocidos por Bauman (2013), como procesos globalizadores a partir de una “reestratificación mundial” (94), en la que se crea una nueva jerarquía sociocultural expresada no solo en la concentración de capital y recursos, sino en “la libertad para moverse y actuar” (95).

› **La condición de resistencia en perspectiva comparativa**

En la obra de Quino es posible reconocer la impronta o presencia de diversos artistas. Aquí, nos enfocamos en Saul Steinberg y Oscar Conti “Oski”, que, reconocidos como maestros por el propio Quino, articulamos desde la condición de resistencia para plantear una lectura comparativa a través de los ejes crítica, temas y grafismo. Pensamos que la experiencia de vida, vinculada a las condiciones históricas y a las ideas, se

cruza entre estos artistas y se alza en la obra, desde la condición de resistencia.

En esta línea, Gilles Deleuze³ afirma que la obra de arte no es un instrumento de comunicación, sino que existe una afinidad fundamental entre la obra de arte y el acto de resistencia. Entonces ahí sí, la obra tiene algo que hacer con la información y la comunicación a título de resistencia.

Hablamos de la resistencia como un modo de habitar el mundo y repensarlo, cuestionarlo y reconstruirlo desde el arte. Si pensamos en las circunstancias históricas, Steinberg se ve obligado a emigrar por las leyes antisemitas de la Italia fascista, Oski llega por su militancia política⁴ a la Cuba revolucionaria y el Chile de Allende, y Quino, autodenominado por mucho tiempo como un sujeto apolítico⁵, se niega a que Mafalda sea utilizada en una campaña del Ministerio de Bienestar Social conducido por López Rega y se va del país tras ser perseguido por la Triple A⁶.

Como sabemos, la influencia de Steinberg genera una corriente en el arte visual del siglo XX que llega al mundo y más precisamente a la Argentina, incidiendo en varias generaciones de dibujantes. Es el artista que provoca un quiebre⁷ en el humorismo echando por tierra las divisiones peyorativas y ortodoxas entre el arte y el universo del dibujo y el humor. Definido como un niño-lobo, el creador de un dibujo construido "con la espontaneidad de un niño y la malicia de un viejo lobo de la psicología y la estética"⁸ se nutre con

---

³ Gilles Deleuze: "¿Qué es el acto de creación?" Conferencia en la Femis Escuela Superior de Oficios de Imagen y Sonido 17 de marzo de 1987. Revista Fermentario, N°6 (2012).

⁴ Es conocida la estancia de Oski en los dos países que representaban de alguna manera sus ideales políticos. En palabras de Miguel Rep (2013): "Al contrario de la neutralidad que dicen tener los humoristas gráficos, Oski siempre muestra su pensamiento político. Es un hombre de izquierda, un anarquista, un libre pensador", indicó Rep sobre el dibujante que cuando "supo de la revolución cubana se fue allá, cuando ganó Allende en Chile también y durante su residencia en Italia colaboró con medios de izquierda". ("La obra gráfica de Oski llega al bellas Artes" en <https://www.telam.com.ar/notas/201310/35913-la-obra-grafica-de-oski-llega-al-bellas-artes.html>).

⁵ Sobre este tema se releva una evolución en el pensamiento de Quino desde las afueras de la política a la identificación con la izquierda y la defensa de la Revolución Cubana. Así, refiere: "Nunca he militado en un partido político justamente porque no quiero comprometerme. Sí estoy más comprometido con la izquierda que con la derecha, por supuesto; pero no quiero comprometerme con un partido en general." ("De cerca". Quino caricaturista, 2000). En otra oportunidad declara: "Me enamoré de la Revolución Cubana" (Entrevista a Quino por Mario Pergolini, enero 2015).

⁶ En 1975 la amenaza que vive el ambiente periodístico llega a Quino. Luego de rechazar la utilización del personaje de Mafalda para una campaña organizada por el Ministerio de Bienestar Social de la Nación, la Triple A ingresa al edificio donde residía, rompe las puertas y llega hasta su departamento con el objetivo de secuestrarlo. El suceso define la partida de Quino al exterior antes de consumarse el inicio de la dictadura cívico-militar argentina de 1976. (Relatado en el documental *Quinopedia*, Mendoza, 17 de julio de 2020).

⁷ "La opinión culta predominante era que los humoristas practicaban una suerte de arte menor, para nada comparable con los grandes nombres, aunque tuvieran una popularidad incomparablemente mayor. Después de Steinberg, poco a poco, pero cada vez con mayor fuerza, el modo de ver las cosas fue cambiando. Hoy nadie se atreve a discutir, en la Argentina, el carácter de artistas más allá de toda categoría que tienen, por ejemplo, el ya nombrado Sábato o Carlos Nine. Aun maestros del género decididamente humorístico, en el que lo textual y lo argumental tienen un peso muy fuerte -como Quino, Mordillo o Caloi- son vistos con más respeto por los doctores de frac y galera que el que recibieron, décadas atrás, creadores como Divito, Battaglia, Ferro o Calé. En buena medida, este cambio de percepción respecto de la labor de los artistas gráficos se debe a la irrupción de Steinberg." La Nación: "Steinberg, papá de todos. Más que humorista, fue un gran artista gráfico que marcó a fuego a sus colegas", 30 de mayo de 1999.

⁸ <https://culturainquieta.com/es/arte/ilustracion/item/9223-saul-steinberg-el-escritor-que-dibujaba.html>

su militancia antifascista⁹ en la que el humor se traslada al espacio histórico-político como otro espacio desde el cual plantea la resistencia. En este contexto es importante agregar que en Nueva York Steinberg se emplea en el Departamento Gráfico de la Oficina de información de Guerra en la división de Operaciones Morales, en la que se dedica a producir material para la guerra psicológica contra el ejército nazi.

Ejemplo de ese humor es este estereotipo construido con un formato físico corpulento que se completa con el uniforme, el armamento y la cantidad de condecoraciones. Se trata de una figura poderosa, un oficial de alto rango claramente identificable con la ideología nazi, que, llevada al extremo de la vanidad y autosatisfacción, sugiere al mismo tiempo la precariedad. La exuberancia de reconocimientos expresados en las medallas, la envergadura del armamento y la asociación con el árbol navideño completan el panegírico antisemita.

En este análisis postulo que la construcción de la crítica dota al humor de rasgos singulares. En el caso de Steinberg se trata de un humor franco, directo y lúdico¹⁰ que se filtra en el humor de Oski¹¹ y Quino con una

---

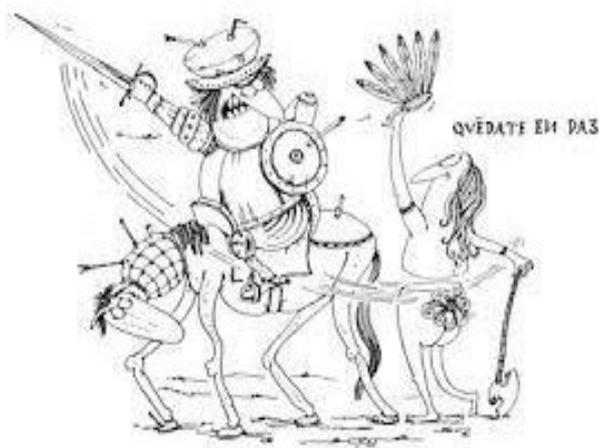
⁹ “En Nueva York se inscribió en la oficina de reclutamiento para tratar de obtener la nacionalidad y consiguió un empleo en el Departamento Gráfico de la Oficina de información de Guerra. En 1943 ya era ciudadano estadounidense. Como oficial de Inteligencia Naval, fue enviado a China e India y, poco después –reassignado a la sección de propaganda de la Oficina de Servicios Estratégicos (OSS)-, a Argelia e Italia. La División de Operaciones Morales, a la que pertenecía Steinberg, se dedicó a producir material para la guerra psicológica contra el ejército nazi. Se conoce alguna postal dibujada por él, así como caricaturas de Hitler que aparecieron en distintas publicaciones y formaron parte de la exposición *Artists Against the Axis* [Artistas contra el Eje], en la que también participaron, entre otros, Ad Reinhardt, Crockett Johnson y Charles Addams.” Vicente Ferrer en Steinberg y Buzzi, 1976, 131.

¹⁰ <https://culturainquieta.com/es/arte/ilustracion/item/9223-saul-steinberg-el-escritor-que-dibujaba.html>

¹¹ En una nota sobre la “nueva línea” en el humorismo, en la revista *Dibujantes* (1958), se le pregunta a Oski las razones de su nuevo estilo gráfico. Oski responde “que cierta vez vio los monos absurdos del dibujante rumano Steinberg y se dio cuenta de que detrás de esa simplificación había una evolución del humor disparatado pero racional, y encontró además que había cierta similitud con sus dibujos”. Asimismo, en la autobiografía escrita junto a Edgardo Russo, Landrú recuerda: “Durante los años de mi formación había comenzado en Europa una

línea intencionada que en palabras de Amadeo Gandolfo se instala “como una avanzada en el dibujo moderno” y marca “una época en el humorismo”¹² que alcanza además a toda una generación de artistas argentinos. Oski habla de este nuevo estilo gráfico en el que entiende la simplificación como una evolución del humor disparatado, y se siente identificado con esta corriente de humor absurdo que adopta y difunde. En este sentido, Miguel Rep (2013) señala que la genialidad se da en la dualidad de ser ‘un artista culto, que se burla de la cultura’, lo que podemos ver en el lenguaje humorístico que creó en base a textos clásicos como ‘Las tablas médicas de Salerno’ y ‘El Kamasutra’, que sirvieron de inspiración para la innovación.

Otro rasgo singular que caracteriza al arte de los tres artistas es la capacidad para resistir a la muerte y alcanzar la condición de vigencia, en tanto como señala Rep (2015): “(...) las creaciones siguen vivas, a pesar de que su autor haya muerto” (8). Esta vigencia también va de la mano del tratamiento de los temas. Mientras la temática de Steinberg es diversa, en Oski ese carácter universal que también caracteriza a Quino, se pliega en los bordes identitarios y le imprime a su obra un rasgo latinoamericanista en línea con un claro compromiso político. Por ejemplo, en los dibujos que componen *La vera historia de las Indias* ([1958]1996), como “La famosa cuchillada de Gonzalo Silvestre”.

Vemos desde una perspectiva latinoamericanista y crítica la expresión de otra dimensión del poder situada concretamente en el tiempo-espacio de la conquista de América. Fiel al texto del Inca Garcilaso de la Vega, el foco de la ilustración narra el asesinato marcado por la desigualdad entre las partes cristalizando los rasgos identitarios de la conquista. La sentencia “Quédate en paz” aúna en texto e ilustración la violencia

---

corriente de humor absurdo con la cual me sentí identificado, particularmente con Steinberg, que dibujaba en la revista alemana *Simplicissimus*. En la Argentina Oski y yo comenzamos a practicar y difundir esa línea”. (Landru y Russo) («Qué es la nueva línea», *Dibujantes*#29, 1958: 4 -5) en “De Rumania a Buenos Aires: Una pathosformel Steinbergiana”, Amadeo Gandolfo, 1984.

¹² Revista *Dibujantes*, # 29, 1958:40-41 en “De Rumania a Buenos Aires: Una pathosformel Steinbergiana”, Amadeo Gandolfo, 1984.

encarnada, que, en esta escena dotada de valor fundacional, remite a miles de escenas recurrentes y constitutivas de la conquista. En este sentido, podemos pensar la relación entre la conquista de América y su incidencia en la formación de la Europa moderna visibilizando, en palabras de Walter Mignolo (2014), una nueva visión global de la modernidad que expone el lado emancipador y a su vez su costado genocida. Así, se expresan en este dibujo algunos componentes del mito de la modernidad identificados por Mignolo como la praxis de la modernidad que recurre a la violencia "necesaria" con el fin de remover los obstáculos para la modernización.

> **Conclusiones**

A partir de este análisis, consideramos como punto de articulación entre Quino, Steinberg y Oski la condición de resistencia, capaz de visualizarse en un dialogismo entre las estéticas de los dibujantes y ciertas particularidades de sus vidas asociadas con la experiencia de la violencia. Pensamos la condición de resistencia como un modo de habitar el mundo y reconstruirlo; como una condición imbricada a su vez con una serie de características presentes en la obra de los tres artistas, concebidos aquí como ejes de la lectura comparativa: crítica, temas y grafismo.

Mientras la crítica de Steinberg se caracteriza por ser directa, lúdica, con un humor que socava las convenciones sociales, el humor de Quino se considera universal, aunque su crítica se enfoca en la condición humana, la explotación del hombre por el hombre como un rasgo inherente al ser humano. Asimismo, la diversidad de temas sociales, políticos y culturales atravesados por el micro y macro poder alcanza a la temática en Quino y Steinberg, mientras que en Oski este carácter universal se pliega en los bordes identitarios que imprime en su obra el latinoamericanismo, desde un locus de enunciación crítico caracterizado por un profundo compromiso político con las causas que implican a la libertad de los pueblos. Con relación al grafismo, la línea intencionada de Steinberg reconocida como una avanzada en el dibujo moderno y una influencia en Quino y numerosas generaciones de dibujantes del mundo, se renueva con Oski con la dualidad del artista culto que se burla de la cultura, convirtiéndose en inspiración para la innovación en el humor gráfico.

Los tres descuellan, dentro de sus singularidades, en un humorismo crítico, fraguado en el absurdo, con los lenguajes de la ironía y la sátira. Pero los tres aunados en esta condición de su arte, en tanto resistencia. Como sostiene Deleuze (1987): "Solo el acto de resistencia resiste a la muerte, sea bajo la forma de obra de arte, sea bajo la forma de una lucha de los hombres" (15).

Bibliografía

- Aguilera, Claudio. "Oski: un miniaturista barroco". Revista *Dossier*, núm. 32, año 11, UDP Facultad de Comunicación y Letras, Universidad Diego portales, Chile, (julio 2016): 10-16.
- Feinmann, José Pablo, "Quino, humor y contrautopía". *Historia del humor gráfico en Argentina*. Gociol, Judith y Rosemberg, Diego, 2015.
- Gandolfo, Amadeo. "De Rumania a Buenos Aires: Una pathosformel Steinbergiana", Revista *Dibujantes*, núm. 29, 1958 (1984): 40-41. <https://culturainquieta.com/es/arte/ilustracion/item/9223-saul-steinberg-el-escriptor-que-dibujaba.html>
- García Gil, Luis. En "Ciudad Steinberg, cartografía de una metrópoli". *Revista de investigación Arte y ciudad*, núm. 3 (1) extraordinario (junio 2013): 2-16.
- Gociol, Judith y Rosemberg, Diego. *Historia del humor gráfico en Argentina*. (2015). *Versión on-line*.
- Gómez, Verónica. "El genio de los pajaritos sin alas". En *Radar, Página 12*, 13 de octubre de 2012.
- Latxague, Claire. *Lire Quino. Politique et poétique du sessin de presse argentin* (1954-1976). Francia, Broché, 2016.
- Sasturain, Juan. "Lavado sin planchar o tres veces otro". En *Encrucijadas*, núm. 28 de noviembre 2004. Universidad de Buenos Aires. Disponible en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad de Buenos Aires.
- Steimberg, Oscar. "Sobre el análisis del humor gráfico". *Signo y Señal*, Buenos Aires, núm. 12, (2001): 99- 118.
- Steimberg, Oscar. *Leyendo historietas. Textos sobre relatos visuales y humor gráfico*. Buenos Aires, Eterna cadencia, 2013.
- Steinberg, Saul. *Todo en líneas*. Buenos Aires, Abril, 1945.
- Steinberg, Saul; Buzzi, Aldo. *Reflejos y sombras*. Valencia, Media vaca, 1976

Fuentes

- Soriano, Osvaldo. "Quino, pensar no es divertido". En *La opinión cultural*, 3 de diciembre de 1972.
- Entrevista a Joaquín Lavado "Quino". En *A fondo*, por Joaquín Soler Serrano, 7 de agosto de 1977. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=cuR8yFOc9hE&ab_channel=QuinoyMafaldaOficial
- Quino en *Los siete locos*, por Cristina Mucci, 1998. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=T1wZsHN_n_c&ab_channel=097locos
- "Steinberg, papá de todos". En *La Nación*, 30 de mayo de 1999.
- "La utopía es una obligación". En *La jornada*, Cultura, 26 de octubre, 2004.
- "Entrevista a Quino" por Jorge Coscia. En *Puerto de cultura*, 12 de noviembre de 2012. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=O7Fh65hW0tY&ab_channel=sirjohndigweed
- "La obra gráfica de Oski llega al bellas Artes", 25 de noviembre de 2013. Disponible en: <https://www.telam.com.ar/notas/201310/35913-la-obra-grafica-de-oski-llega-al-bellas-artes.html>
- "Oski y prensa latina" ¡Hay vecino!, 6 de julio de 2014. Disponible en: <http://ay-vecino.blogspot.com/2014/07/oski-y-prensa-latina.html>

"Oski: un monje enloquecido". En Catálogo de la muestra del mismo nombre a cargo de Miguel Rep. Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires, 2014. Disponible en: <https://issuu.com/museonacionaldebellasartes/docs/osky>

"Saul Steinberg, el escritor que dibujaba". *Cultura inquieta*, 21 de marzo, 2016. Disponible en <https://culturainquieta.com/es/arte/ilustracion/item/9223-saul-steinberg-el-escriptor-que-dibujaba.html>