

HƏLİQƏ FLORƏS

Helioflores

Por *El Fisgón*

Helioflores es un dibujante inteligente, lúcido, de imaginación fértil y con un sentido ético profundo. Es, sin duda alguna, uno de los más grandes caricaturistas mexicanos de todos los tiempos.

Helioflores nació en Xalapa Veracruz en 1938; estudió arquitectura en la Universidad Veracruzana y diseño gráfico en The School of Visual Arts de Nueva York. En 1968 fundó la revista de humor *La Garrapata*, junto con Eduardo del Río (*Rius*), Rogelio Naranjo y Emilio Abdalá (*AB*) y colaboró en *Novedades*, *El Mitote Ilustrado*, *Siempre!*, *Ovaciones* y *¿Por qué?* Desde 1971 trabaja como editorialista gráfico en el diario *El Universal* y, esporádicamente colabora para *El Chamuco*.

El conjunto de la obra de Helioflores es impresionante: día con día hace una síntesis inteligente, informada, crítica y reflexiva de la escena política nacional; su humor es duro, profundo y amargo; arranca sonrisas dolorosas. Todos sus dibujos dan en el blanco; con frecuencia, sus imágenes tienen un carácter profético. Su lucidez hace más inteligentes a los lectores. Sus caricaturas, cargadas de un humor absurdo, hacen evidentes las paradojas de la política nacional. Él ha contribuido, como pocos, a conformar una opinión pública crítica e informada y un sentido común. A través de su obra se puede hacer una crónica puntual de los absurdos de la historia reciente del país.

Su congruencia ética es implacable. En un medio periodístico corrupto, él (con otros colegas) no sólo no se dejó corromper, sino que sentó las bases de una nueva ética profesional; en un tiempo en que los intelectuales se dejaron seducir por el poder, él ejerció contra los poderosos un espíritu crítico implacable; en un momento en el que el discurso dominante llamaba a defender los valores del mercado, él conservó una visión humanista; en un era de canallas, fue un hombre honesto.

Helio es el caricaturista mexicano que más reconocimientos ha recibido: ha obtenido cuatro veces el Premio Nacional de Periodismo y ha sido galardonado con premios en concursos internacionales de Canadá, Turquía, Grecia, Bulgaria, Cuba y Yugoslavia. En 2017 recibió por parte del Gobierno de la Ciudad de México y del Museo del Estanquillo el Reconocimiento de Caricatura Gabriel Vargas.

En 1968, en pleno desmother estudiantil, Guillermo Mendizábal, que me editaba *Los Agachados*, me sugirió que hiciera una revista de humor político. Le respondí planteándole la dificultad de hacerle otra revista además de la historieta, a menos que se formara un equipo para llevarla a cabo. Afortunadamente para la historia el equipo estaba ya latente, pues en *El Mitote* habían casi nacido varios caricaturistas que tenían talento y ganas de decir las cosas: Rogelio Naranjo, Helio Flores y Emilio Abdalá (bautizada por mí como *Ab*, sin saber yo de la existencia de otro gran monero checo Adolf Born, que firmaba sus dibujos como *Ab*).

Con ellos y conmigo, se fundó *La Garrapata* en pleno 68. No tenía director, o sea que los cuatro éramos directores “dirigiendo” cada quien un número. Helio, desde el primer número, hizo una historieta, llamada “Los Garrapatos”, con varios personajes no muy definidos, y uno de ellos era el futuro Hombre de Negro. Creo que fue hasta el número 8 que la historieta, la extraña historieta, pasó a llamarse ya definitivamente *El Hombre de Negro*.

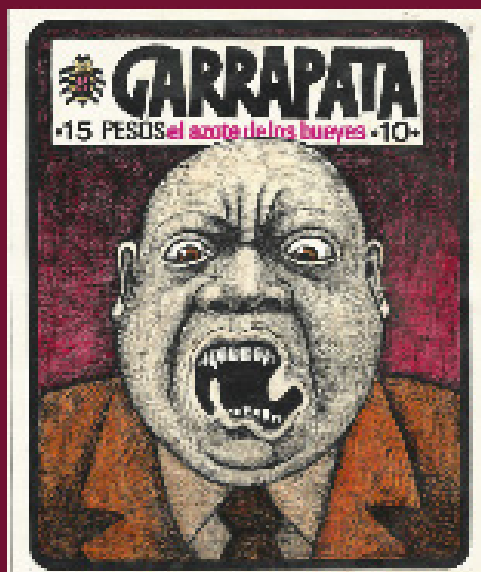
Dr. Rius Frius

Hasta 1955 solo habían circulado dos revistas significativas de caricatura política: *Ahí va el Golpe!* Y *El Coyote Emplumado*, ambas dirigidas por Alberto Beltrán. La falta de publicaciones donde los caricaturistas pudiera expresar sus ideas era una carencia lamentable. La planta de cartonistas de la revista *Por Qué?* -Emilio Abdalá *Ab*, Helioflores, Rogelio Naranjo y Eduardo del Río *Rius*- dio a la estampa *La Garrapata*. *El Azote de los Bueyes*, que atacó por primera vez el 8 de noviembre de 1968, bajo el auspicio de la Editorial Posada.

Los caricaturistas fundadores también ocupaban la dirección colectiva. El diseño de la revista lo hacían por turnos, el encargado de la portada era el responsable del resultado de las 48 páginas del número. También colaboraban de manera regular Antonio Caram, Carlos Dzib, Leonardo Vadillo y Checo Valdés; ocasionalmente, Eduardo Lizalde, Carlos Monsiváis, Enrique Heras y Héctor Ramírez.

Mercurio López Casillas, *Siete lustros del imponderable Hombre de Negro*; en Helioflores. *El Hombre de Negro*.

El mérito, que no le regateo al señor Helio Flores, es el de proporcionarme la primera identidad visual, no la definitiva ni mucho menos.

Carlos Monsiváis hablando por el Hombre de negro. *En Helioflores El hombre de Negro.*

Al paso de tantos años, volviendo a ver mis primeros cartones de crítica política, confieso que en esos tiempos daba verdaderos palos de ciego.

Entrevista a Helioflores, para *Helioflores. 50 años de cartones, crítica y humor.*

La época de la llamada guerra fría influyó poderosamente en mi percepción de la política, ya que en ese tiempo empecé a dar cuenta de que por todos los medios se inducía la idea de que en este mundo sólo existían los buenos y los malos; los gringos a un lado eran los buenos, y los rusos y los chinos eran los malos.

Entrevista a Helioflores, para *Helioflores. 50 años de cartones, crítica y humor.*

Mi dibujo se ha vuelto más realista, eso se nota mucho, lo de los volúmenes también, la calidad de las texturas, los blancos, los negros.

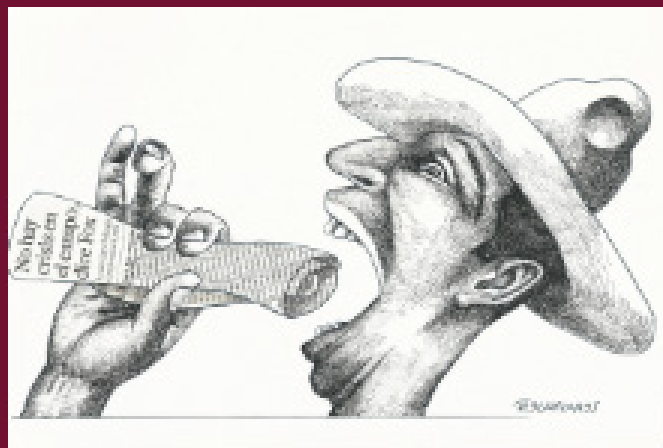
Lo que más me atrae al solucionar un cartón es el intercambio con el lector, que no quede todo dicho, que él concluya la idea.

Entrevista a Helioflores, para *Helioflores. 50 años de cartones, crítica y humor.*

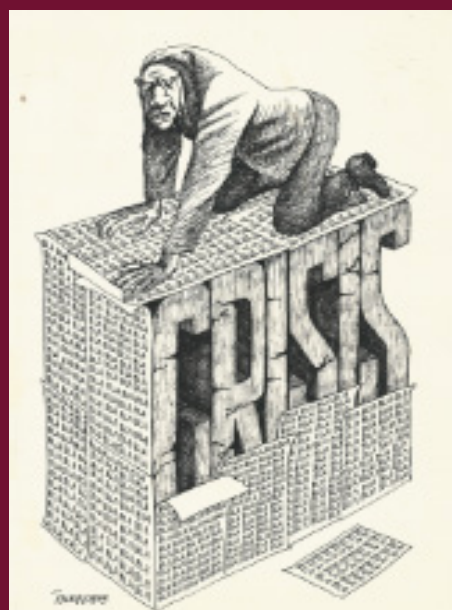
Para mí la caricatura tiende a plasmar la presencia física de los personajes públicos del escenario nacional o internacional, contrastando lo que declaran en relación con lo que hacen; lo que dicen hoy y criticaron hace un año, es decir, resaltando las contradicciones de su decir y actuar.

Entrevista a Helioflores, para *Helioflores. 50 años de cartones, crítica y humor.*

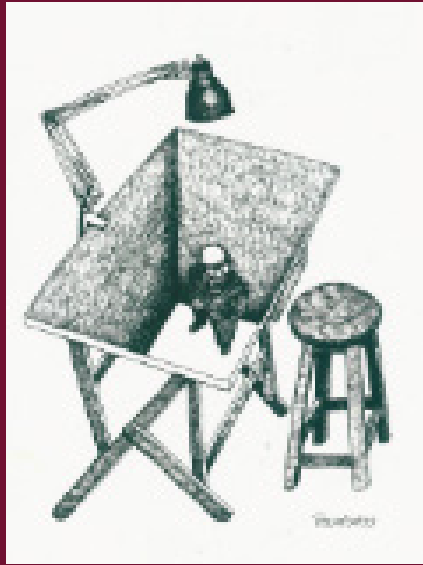
El título que elijo para cada trabajo a veces ya es el concepto del cartón; otras veces hago el cartón y no tengo el título, algunos no lo necesitan.

Entrevista a Helioflores, para *Helioflores. 50 años de cartones, crítica y humor.*

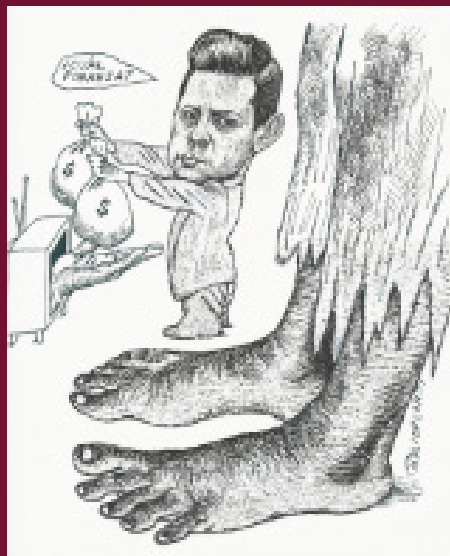
Imagino a los personajes como en una obra de teatro, las figuras las veo como si fueran actores que necesitan espacio para moverse, hace falta espacio para, por ejemplo, poner una ventana y si no lo tienes te sientes encajonado. Pero resolverlo en estas condiciones es un buen reto.

Entrevista a Helioflores, para *Helioflores. 50 años de cartones, crítica y humor.*

En la actualidad no hay censura, pero no al grado de la que había en tiempos de los gobiernos de Díaz Ordaz, Echeverría o Carlos Salinas. Hubo épocas en que de antemano sabías que no podías hacer caricaturas del presidente.

Entrevista a Helioflores, para *Helioflores. 50 años de cartones, crítica y humor.*

Para mí es fundamental relacionar directamente humor y dibujo y en eso he intentado enfocar mi evolución como caricaturista.

Entrevista a Helioflores, para *Helioflores. 50 años de cartones, crítica y humor.*

