

La comedia busca nuevos medios: la fórmula del *Stand Up Comedy*

Carolina Ramos Fernández

Este tipo de fórmula cómica o de trabajo actoral que en España recibe en nombre de "actores de escenario" hunde sus raíces en los poblados de colonos norteamericanos y buscadores de oro. La inexistencia de mujeres en este tipo de empresas hacía que el ocio se resolviera entre los propios hombres. Momento en el que los más atrevidos acudían al *saloon* (lugar de encuentro entre los habitantes de estos primitivos pueblos) y se subían a un estrado, generalmente vestidos de mujer, para contar historias graciosas.

Su nombre proviene de la expresión *we stand up* (nos ponemos en pie) que indica que los profesionales adoptan esta actitud para contar una historia desde un punto de vista único y una postura específica. Generalmente, el cómico está subido a un pequeño estrado, sentado en un taburete y cuenta con la ayuda de un micrófono que sostiene con una de las manos. Su labor es hacer reír al público con un humor que se basa en el lenguaje y en su propia gestualidad. Unos condicionantes a los que se suman dos hechos: la soledad del intérprete en el escenario y el empleo de un humor crítico e inteligente.

Normalmente, una sesión en la que se desarrolla este tipo de trabajo sobre la comedia se organiza con la actuación de tres cómicos que interpretan un monólogo cada uno. Su duración varía dependiendo del orden que ocupe su trabajo. Así, el primero de ellos contará con unos escasos diez minutos, el segundo con veinte y el último, a quien se le conoce con el nombre de *headliner*, dispondrá nada menos que de 50 minutos. Su orden se establecerá del menos conocido al más popular, la estrella de la noche.

Se trata, pues, de un trabajo unipersonal en el que un actor o una actriz realiza un monólogo cómico –no cuenta chistes– que no tiene por qué ir ligado a un personaje aunque puede aparecer. De ahí la importancia de que el guión que se va a interpretar tenga calidad suficiente para ser bien representado.

Cualquier tema puede abordarse y desarrollarse desde este punto de vista. Un abanico amplio que contiene trabajos de tono escatológico hasta el político pasando por una amplia gama de registros. Así, compañías como la mexicana *Pastegé* cuenta con un repertorio amplio

carolinaramos.com

en la que se entremezclan propuestas como las de una indígena de 500 años que busca la identidad nacional hasta un español que viaja a México para estudiar el idioma. Desde una mujer que busca al hombre ideal, hasta otra paranoica que piensa que las Coca-colas quieren asesinar a la humanidad. Textos que se desarrollan bajo títulos tan sugerentes como abiertos. Un ejemplo los de la propia compañía *Pastegé*: "Y tú, ¿qué eres?"; "Deseo", "Vientos favorables", "Los peligros de afuera"; "El pan para la masa", "La chispa de la vida" o "Soy totalmente María", entre otros; o el primer trabajo profesional del actor Alex O'Dogherty, "Y tú, ¿de qué te ríes?", éxito de público en la capital sevillana donde se recupera, una y otra vez, para la última sesión del fin de semana. Y es que en no pocas ocasiones el monólogo que nació en un bar pasará al teatro tras adaptarse a este nuevo medio; una nueva etapa de madurez en el que los actores aprovechan para dar a conocer su personalísima visión del mundo para confrontarla con el público.

En todos los casos los discursos de este tipo de trabajos suelen nutrirse de la noticia del día y adaptarse al público y a las circunstancias particulares en que se desarrolla cada una de las funciones. Y, para ello, el actor o la actriz no suelen recurrir a disfraz o atrezzo sino mostrarse tal y como es. Sin embargo, este tipo de humor también admite variantes si los elementos relacionados con el trabajo interpretativo son mínimos y ayudan a la veracidad del discurso. Este punto sería una variación más compleja y realizada de estas iniciativas porque, aunque dependen de la respuesta del público, se escudan en un personaje, haciéndose más cercano al trabajo teatral que a una charla informal que persigue únicamente el divertimento. De lo que se tratará, en todo momento, será de que el cómico aparezca ante los espectadores como un crítico mordaz con las costumbres y rutinas del ser humano, que se proponga ridiculizar situaciones y sentimientos con los que todos puedan sentirse cómicamente identificados. Un aspecto que guarda relación con los que tantos pensadores y dramaturgos han escrito sobre la comedia y que el periodista Juan Salaverría escribía, en ABC de Sevilla el 18 de octubre de 1929, "El chiste es un idioma universal, que las personas de todo el mundo comprenden". Aquí el chiste puede surgir de la propia historia pero no tiene identidad por sí mismo.

Por lo general el *stand up comedy* hace su presentación en los bares y cafeterías de una ciudad aunque también se puede ver a estos profesionales en programas de televisión especializados en este género. En España llama la atención el éxito que ha tenido, en este sentido, el Club de la Comedia o Las Noches de la Paramount. Ambas de cadenas privadas de televisión por cable. En el primero de los casos el objetivo era mezclar acras conocidas con monólogos escritos especialmente para ellos y ellas. de ahí que pasaran caras tan conocidas como las de Verónica Forqué, Tonino, Loles León, Enrique Sanfrancisco, El Gran

carolinaramos.com

Wyoming o Luisa Martín. En el segundo de los supuestos – el de la productora Paramount Comedy- se trataba de propiciar un trampolín a jóvenes valores que supusieran una muestra de su compromiso con la comedia. Pues, no hay que olvidar que este canal de televisión está dedicado, íntegramente, a la comedia y que cuenta en su parrilla con series y largometrajes de comedia en los que se combinan clásicos como “Cheers” o “Roseanne”, con estrenos como el de “El circo volante” de los Monty Pyton o “Bécker”, la última producción de Ted Danson. Una iniciativa que en otras cadenas trabaja con al productora Globomedia y que ofrece productos tan populares como las series “Periodistas”, “Siete vidas” y “Pepa y Pepe”.

Su importancia es tal en la creación de nuevos genios de la comedia que la mayor parte de las figuras de este género en el cine estadounidense dieron sus primeros pasos en este tipo de propuestas. Una iniciativa en la que llegaron a alcanzar la máxima categoría –headliners-, que posteriormente abandonarían para lanzarse a otros lenguajes. Ejemplos en este sentido fueron las iniciativas de Eddy Murphy, Robin Williams y Woody Allen (que pasaron al cine); Bill Cosby y Rosanne (que dieron el salto a la televisión llegando a protagonizar sus propias comedias) o Johnny Carson, Jay Leno o David Letterman, que conducen sus sprogramas de televisión alcanzando la máxima audiencia. En España el *stand up comedy* se desarrolló en un sentido teatral encontrando trabajos como los de Pepe Rubianes, el recientemente desaparecido Gila y el humor surrealista de Pedro Reyes.

También es campo abonado para que autores dramáticos prueben la capacidad resolutive de sus propuestas. En no pocas ocasiones el autor y el intérprete coinciden en la misma persona, lo que supone un mayor compromiso en su realización. Uno de los ejemplos actuales en este sentido es el del actor Jerry Seinfeld, el número uno del *stand up comedy* de los Estados Unidos de Norteamérica que cuenta con una serie del mismo nombre. Ésta tiene siempre un arranque similar en el cómico neoyorquino, cómico de escenario durante una actuación en un café, hace una reflexión sobre alguno de los temas que se tratarán en el episodio. Formato que puede repetirse al concluir el episodio y que ofrece una reflexión cómica de la realidad vista con distancia. En cada uno de los capítulos los personajes tratarán de sacarle punta a las situaciones de la vida cotidiana aprovechando la aparición, no sólo de Seinfeld –que se interpreta a sí mismo-, sino de otros tres personajes más que le acompañan compartiendo el día a día. Sería como una fórmula en la que se da forma dramática a cada uno de los monólogos del humorista. De ahí precisamente que el propio protagonista haya dicho, en más de una ocasión, que la serie es sobre nada porque aquí no hay una trama única donde se avance hacia una resolución. Se trata más bien de una compilación de situaciones que se van sucediendo de la

carolinaramos.com

misma manera que acontecen en la vida y con la que todos los espectadores se pueden sentir identificados.

Pero no todos son puntos favorables para la introducción del *stand up comedy* en España. El escritor Jordi Costa lo escribe en un artículo titulado "El arte de la *sit down comedy*", un trabajo en el que afirma, por ejemplo, que la fórmula no tendrá los resultados esperados porque

La postura correcta del humorista español pasa por la leve inclinación del cuerpo acodado en la barra de la tasca. O, en su estado más puro, el perfecto humorista español debería ser una figura sedente: la del tipo que cuenta chascarrillos en la partida de dominó

Unas argumentaciones que le conducen a concluir que "El humor español debería ser pura *sit down comedy*", una especialidad que vincula al humorista japonés¹ de los siglos XVI y XVII, unos cuenta-historias que evolucionaron hacia el conocido como arte de rajugo y que afirma Costa ha pervivido hasta hoy.

Afortunadamente si un actor prueba suerte y no resulta ser todo lo gracioso o graciosa que pensaba recibirá como única recompensa un aplauso de cortesía por parte del público. En otro tiempo podía morir acribillado por las balas. Pero, sin embargo, esto no puede suponer un motivo de relajación en los profesionales. Y, aunque actores cómicos de la talla del argentino Ricardo Darín² afirmen que "El humor ni se aprende ni se enseña", en la actualidad hay numerosas escuelas que se encargan de hacer todo lo contrario. Así, en la ciudad de Nueva York se encuentran la J.C. Club Drama Studio, la American Comedy Institute – que cuenta con una especialidad en este sentido- o la Stand Up University. Sin embargo el centro más completo es el Comedy College de San Francisco donde encontramos a profesionales de este tipo de trabajos –Kutis y Greg Dean- que ofrecen clases muy reducidas sobre

1 "El cómico sede japonés –escribe Costa- viste traje tradicional, se sienta sobre sus talones y utiliza como únicos accesorios un abanico y una toalla de mano. Sus monólogos cómicos se construyen sólo con los diálogos de los múltiples personajes que aparecen en la historia: la gestualidad, los cambios de voz y las metilillas permiten identificar al instante quién está hablando en la hilarante ficción. El rakugo posee rígidas reglas estructurales: se abre con el makura –introducción que conduce hacia la historia que se va a contar-, prosigue con el hanashi –el relato propiamente dicho- y se cierra con una frase chocante y graciosa, el sage.

2 Ricardo Darín afirmaba en El País que "El humor no se aprende ni se enseña en ningún lado. Tiene que ver con la propia dinámica de cada uno. Creo que los actores hacen lo que tienen que hacer y lo pueden hacer mejor o peor".

carolinaramos.com

esta técnica tanto a actores como a vendedores o maestros que quieran hacer más dinámico su trabajo diario y conseguir un éxito mayor. Para ello sus páginas de presentación en Internet están llenas de mensajes a los que tienen dudas sobre la validez de este método, llegando a afirmar que *"A sense of humor can help you overlook the unattractive, tolerate the unpleasant cope with the unexpected, and smile through the unbearable"*.

Así pues, todos podemos ser más divertidos y, para que no quede resquicio de duda hacen su particular clasificación:

However, actors, speakers, trainers, sales persons, psychiatrists, lion trainers, ministers, humor writers, dotcom yuppies, or anyone with even the slightest sense of humor will find our classe valuable and fun

En este mismo sentido también se ha pronunciado el propio Seinfeld: *"The whole object of comedy is to be yourself and the closer you get to that, the funnier you will be"*.

Durante las clases de este tipo de trabajo los responsables hacen hincapié en la importancia que tiene el trabajo en grupo por lo fundamental que tiene el contacto con el público en el desarrollo de un monólogo de este tipo, que proporciona al estudiante múltiples perspectivas sobre lo que es y lo que no es divertido; lo que llega sin necesidad de explicaciones, etc. Y es que, como ellos mismos advierten a los que estén interesados en acudir a las sesiones de aprendizaje: no hay una receta única de lo que es gracioso y de lo que no lo es. De ahí que se tenga que probar siempre ante un aforo determinado. Para ello la escuela cuenta incluso con una serie de convenios en los que sus estudiantes pueden hacer prácticas.

Para los que sólo estén interesados en la confección de textos, Reino Unido y USA ofrecen numerosos cursos en los que poder ejercitarse. Por lo general estos módulos se organizan de manera que el primer paso sea la búsqueda de material propio, personal y original que haga del cómico un ser único. En segundo lugar se ocupan de darle forma a tantas ideas conexas o inconexas para que formen parte de un todo único. En un tercer estadio lo importante es el trabajo interpretativo que se va a desarrollar sobre cada una de las frases. De este modo hay que desgranar las intenciones de cada una de ellas. En un cuarto estadio se trata de poner en marcha las técnicas necesarias para potenciar las mismas frases. Posteriormente, el autor del texto tendrá que adaptar el discurso para que lo comprenda el mayor número de público. Y, por último, se abordará el trabajo de preparación para la escena: tanto si

carolinaramos.com

hay que buscar un perfil concreto como si se trata de crear un personaje. En el caso de que el autor vaya a ser también su intérprete se le aleccionará sobre el trabajo a desarrollar antes de salir a escena.

Tal es la importancia que han cobrado en los últimos años las telecomedias que, tras los atentados del 11 de septiembre del pasado año 2001 en Nueva York, las cadenas de televisión optaron por eliminar argumentos que recordaran a los espectadores esa experiencia. De esta manera muchas productoras decidieron apostar por comedias como Friends, que dejaban atrás series como "Urgencias" o "El ala oeste" que recordaban el sufrimiento vivido y que, incluso en el segundo de los casos, llegó a rodar con rapidez un capítulo sobre la amenaza terrorista en los Estados Unidos para hacerse eco de la situación social del momento.

Y es que tal y como escribía el poeta cubano Virgilio Piñera:

*Temo mortalmente a la risa. No a la risa que se
define en el diccionario –si en él se busca-
o en los tratados de fisiología, a la risa normal,
sino a esa risa sin causa.*

*¿Qué risa es ésta? ¿De dónde proviene? ¿Por
qué, mortalmente, le temo?*

*Para que el cuerpo sea dominado por la risa, es
preciso que algo se ofrezca como su causante
-o instrumento-*

*Maldita, o, a lo mejor salvadora.
¿Es un mensajero de la Buena Nueva?
¿Qué quiere de mí la risa?,
¿Qué me pide o qué me ofrece?*

BIBLIOGRAFÍA

- ↪ **AA.VV. Paramount Comedy**, Imagen Corporativa.
- ↪ ABC de Sevilla, “**La audiencia estadounidense busca refugio en las telecomedias**”, lunes 8-10-2001, p. 95.
- ↪ **Club de la Comedia:**
<http://www.elclubdelacomedia.com/origenes-contenido.htm>
- ↪ Costa, Jordi: “**El arte de la sit down comedy**”,
<http://www.tentaciones.elpais.es/t/d/20001201/mostren/32.htm>
- ↪ Darín, Ricardo: “**El humor ni se aprende ni se enseña**”, entrevista de Francesc Relea en *El País*, 23 de noviembre de 2001, p. 48.
- ↪ **San Francisco College:** <http://www.sfcomedycollege.com/>.
- ↪ **Pastegé**, compañía teatral mexicana en La Teatral:
<http://www.lateatral.com/contenidos/com.../..%5Ccompaniapastege%5Ccompaniapastege.htm>
- ↪ Piñera, Virgilio: *La Risa*,
<http://www.svn.com.br/simanca/Cubahumor.html>
- ↪ Salaverria, José María: “**Interpretaciones. El arte de la risa**”, *ABC de Sevilla*, 18 de octubre de 1929, p. 3.

Espacios on line recomendados para ampliar conocimientos sobre el stand up comedy:

- ↪ **Comedy forum:** <http://www.comedyforum.com>
- ↪ **Zona de comedia:** <http://comedy-zone.net>
- ↪ **Stand Up University (Nueva York):**
<http://www.stanupu.com>
- ↪ **J. C. Club (Nueva York):** <http://www.jcclubpr.com>
- ↪ **San Francisco College:** <http://www.sfcomedycollege.com/>