

UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Escuela de Artes Escénicas

Proyecto de producción artística

Nombre del proyecto

Reír al revés

Previo la obtención del Título de:

Licenciada/o en Creación Teatral

Autor/a:

Glenn Roberth Chica Zambrano

GUAYAQUIL - ECUADOR

Año: 2022

Declaración de autoría y cesión de derechos de publicación del trabajo de titulación

Yo, Glenn Roberth Chica Zambrano, declaro que el desarrollo de la presente obra es de mi exclusiva autoría y que ha sido elaborada para la obtención de la Licenciatura en (nombre de la carrera que cursa). Declaro además conocer que el Reglamento de Titulación de Grado de la Universidad de las Artes en su artículo 34 menciona como falta muy grave el plagio total o parcial de obras intelectuales y que su sanción se realizará acorde al Código de Ética de la Universidad de las Artes. De acuerdo al art. 114 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad E Innovación* cedo a la Universidad de las Artes los derechos de reproducción, comunicación pública, distribución y divulgación, para que la universidad la publique en su repositorio institucional, siempre y cuando su uso sea con fines académicos.

Firma del estudiante

*CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN (Registro Oficial n. 899 - Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras creadas en las instituciones de educación superior y centros educativos.- En el caso de las obras creadas en centros educativos, universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, e institutos públicos de investigación como resultado de su actividad académica o de investigación tales como trabajos de titulación, proyectos de investigación o innovación, artículos académicos, u otros análogos, sin perjuicio de que pueda existir relación de dependencia, la titularidad de los derechos patrimoniales corresponderá a los autores. Sin embargo, el establecimiento tendrá una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra con fines académicos.

Miembros del Comité de defensa

Santiago Roldós Bucaram

Nombre del Tutor

Tutor del Proyecto Reír al Revés

Benjamín Cortés

Nombre de miembro del Comité

Miembro del Comité de defensa

Aníbal Páez

Nombre de miembro del Comité

Miembro del Comité de defensa

Agradecimientos:

Agradezco a mis profesoras, Sara Baranzoni, y Lorena Toro, responsables de ayudarme de manera paciente a ingresar al proceso de titulación y en mi proceso estudiantil. Agradezco profundamente a Nathaly Toapanta, mi mejor amiga y compañera, por motivarme, y estar presente en medio, de este duro proceso. A las personas del Lapsus Comedy y a los comediantes entrevistados, que me ayudaron a entender las diferentes dimensiones del stand up. Y finalmente, a mi tutor Santiago Roldós, por toda su influencia durante mi carrera, como profesor, como colega y amigo.

Dedicatoria:

Este trabajo está dedicado a profundamente a la que ha sido el pilar de mi vida, la persona que hizo de mí el ser humano que soy, Ofelia Zambrano, mi madre, la responsable de ayudarme a encontrar en mí la confianza y el valor, de estudiar y dedicarme a lo que amo. Y a todos aquellos, que, en la dureza de su vida, se han visto en la necesidad de reír al revés.

Resumen

Reír al revés, es el resultado del proceso de la experiencia vivida en la construcción de un show de stand up comedy. La investigación/bitácora yace escrita en un tono un tanto sarcástica e irónica, abrazando la poética/retórica cómica. En un intento ingenuo y genuino de lograr la deconstrucción del humor guayaquileño, el estudiante/artista/comediante se vio atrapado en la inevitable tragedia de asistirse en un proceso auto terapéutico y descentrada del individuo, esto para intentar bocetear (lo cual ya es mucho), un monólogo de aproximadamente 15min de duración. El trabajo viaja por un encuentro con el género, sus referentes, técnicas, para luego enfrentar el proceso desgarrador de la deconstrucción propia y su transformación en material cómico y artístico.

Palabras Clave: Stand up, comedia, deconstrucción, autoanálisis

Abstract

Reír al revés, is the result of the process of the life's experience included in the stand-up comedy show construction. The research/binnacle is written in a somewhat sarcastic and ironic tone, embracing comic poetics/rhetoric. In a naive and genuine attempt to achieve the deconstruction of Guayaquil humor, the student/artist/comedian found himself trapped in the inevitable tragedy of assisting himself in a self-therapeutic and decentralized process of the individual, this, just to try to sketch (which is already a lot), a monologue of 15 minutes approximately. The essay starts a journey through an encounter with the genre, its references, techniques, to then face the heartbreaking process of self-deconstruction and its transformation into comic and artistic material.

Palabras Clave: Stand up, comedy, de-construction, self-analysis

Índice

Prólogo	10
¿Como empecé a hacer stand up y cómo nace “Reír al revés”?.....	12
1. ¿Qué es el stand up?	13
2. La estructura de un chiste: “Premisa/Remate (Set up/Punchline)”	17
3. Tipos de stand up	20
3.1 One liners	20
3.2 Tópicos	21
3.3.1 POV (Point of view/Punto de vista)	22
3.4 Crowd-work.....	23
3.5 Anecdótico	24
4. Diferentes recursos técnicos para la construcción de un chiste	25
4.1 La comparación.....	25
4.2 La exageración	26
4.3 Contrastes	27
4.4 Tres, tres, tres	28
5. Los grandes del Stand Up Comedy	28
5.1. Lenny Bruce	29
5.2. George Carlin.....	31
5.3 Richard Pryor.....	33
5.4. Mención especial: Ignatius Farray, inspiración sobre su comedia	34
6. Un acercamiento a la comedia local.....	35
6.1. Ave Jaramillo	37
6.2. Andrés Crespo.....	39
6.3. Francisco Pinoargotti.....	40
6.4. Kevin Fernández	43
7. Stand up como método terapéutico.....	44
8. El monólogo “Reír al revés”	52
Reflexiones finales	56
Bibliografía	58

Ilustraciones

Ilustración 1: Miguel Lago, “El manual del cómico novato”, Premisa y Punchline.....18

Ilustración 2: Miguel Lago, “El manual del cómico novato”, Premisa y Punchline + Enlace.....19

Ilustración 3: Bitácora escrita "Reír al revés". Comparación Greguerías - One Line - Punchline20

Prólogo

“La comedia, al igual que la tragedia, es un modo de tratar de afrontar la desesperación, la dolencia mental, la culpa y la ansiedad”

Eric Bentley¹

Cuando era niño tuve mis primeros acercamientos a la comedia, entre el precario abandono de mi padre (física/emocionalmente, no monetariamente por la demanda), la crisis de rol de mi madre (¿Cómo ser padre y madre a la vez?), y mi desesperada búsqueda de aprobación/atención. Era un busca problemas top, necesitaba esa atención, y ellos carecían de tiempo, principalmente, por no tener educación sexual y por reunirse en fiestas navideñas (o fin de año; por ahí dice mi Ofelia²) que tanta soledad nos hace sentir, llenar los vacíos emocionales, se volvió en mi concepción.

Mi mamá decidida a focalizar la potencia de su tragedia puso esmero en trabajar, tanto que me veía un máximo de 3 horas al día lo cual era mucho, mi padre en su sueño camaronero y de cambio/aumento de familia, apenas y me visitaba una vez cada 3 o 6 meses, fechas inexactas y visitas inestables, como solución, llamar la atención se ponía a la orden del día, descubriendo así que las conductas más llamativas y reconocidas son las negativas, opacando mis labores diarias, mi desempeño académico/intelectual, y dando foco a mi hiperactividad - producto del alto consumo de café-, y mi alto índice de violencia ante hijos ajenos –siempre en defensa propia³-. Fue así como empecé a asociar daños emocionales y *showbusiness*, perdón, quise decir: prácticas artísticas transdisciplinarias.

Mi primer mentor o amigo real imaginario se apellidaba Bunny y se llamaba Bugs, y en el Ecuador, bien entrada la década de los setenta, lo seguían apodando “Serapio” o “el conejo de la buena suerte”, Bugs Bunny fue mi primer Stanley Kubrick, mi primer cigarrillo de

¹ Bentley, *La vida en el drama*, Paidós: México, 278

² En este multiverso, soy el bastardo de Ofelia y Hamlet, romantizando mi vida. Ofelia es la enamorada de Hamlet en la tragedia escrita por Shakespeare, debido a las diferencias socioeconómicas su romance con Hamlet podría no ser apoyado por ser él, un heredero a la corona. Glenn Chica Padre, se casó con una princesa, pero dejó un regalito.

³ Era un excelente target de bullying, gordo, madre soltera y de apellido “Chica”. Recibía un fuerte bullying, decir que era una “niñita” en mi inocente concepción de las relaciones interpersonales era considerado un insulto, puesto que mi género no lo definía mi apellido.

marihuana, mi primer concierto de música clásica, mi primera gran evasión, mi primera gran válvula de escape. Actualmente, la hierba, la música, el cine, y el stand up comedy, se han vuelto mi prescripción farmacéutica predilecta, para conciliar el sueño, automedicación controversial pero efectiva.

Pero antes de que alguien llame a bienestar estudiantil, tranquilidad, no suelo mezclar más de dos drogas a la vez: Bugs Bunny y marihuana, o música clásica y stand up. Me resulta extraño y un poco *weirdo*,⁴ de mi parte, que aquello que concilie mi sueño y adormezca mi violencia, sea escuchar música clásica, un podcast de un señor deprimido con miocardiopatía hepática⁵ o un Franco Escamilla quejoso de su infancia y la lejanía afectiva con su padre. Pero bueno, nadie elige la patria donde nacer, el stand up llegó a mí como la anunciación del Arcángel Gabriel a la Virgen María, por obra y gracia del Espíritu Santo, alias redes sociales.

El sentido de este trabajo es la creación de un boceto y primer intento de un show de stand up, profesión que deseo abrazar a pesar de su precariedad en nuestro país, tiene que ver con el equilibrio que me proporciona hablar de mi desequilibrio (sigo buscando ahorrarme el dinero de la terapia).

En principio había concebido la experimentación del stand up como dispositivo capaz de deconstruir el sentido del humor hegemónico en Guayaquil, y su papel y complicidad en el conservadurismo imperante en nuestra ciudad. Pero tal proyecto excedió mi capacidad en los escasos tiempos y plazos de un semestre académico, donde me fue imposible: deconstruir un género, una práctica o disciplina supone agotar algunos de sus límites, y para mí ya resultó suficientemente desafiante escribir, crear y producir un buen show de stand up de 15 minutos... Ya veremos qué pasa o no con mi propia deconstrucción.

En realidad, terminé escribiendo dos monólogos: uno para los bares de Samborondón, Urdesa y lo que se deje, y otro específicamente para la comunidad de la Universidad de las Artes del Ecuador (ya hablaré más adelante de lo crucial que me resulta el crowd-work o diálogo con los espectadores). Por lo pronto, agradezco sobre manera que esta tesis me impusiese dialogar con algunos cómicos guayaquileños, destacando especialmente el papel que juega Lapsus Comedy, dirigido por Kevin Hernández, e integrado por una comunidad de comediantes que me han acogido y asombrado con su enorme solidaridad...

⁴ Traducido al español: raro o con gustos desagradables

⁵ Referencia a Ignatius Farray, cómico español, reconocido por su serie autobiográfica “el fin de la comedia” y su participación en el podcast de la cadena SER “La vida moderna”

¿Como empecé a hacer stand up y cómo nace “Reír al revés”?

Luego de la pandemia, acabada la malla curricular universitaria, en medio de las clases, y debiendo unas horas de vínculo con la comunidad como profesor en Ayampe, Manabí, me di cuenta de que, aunque en un principio pensé en una tesis enfocada a la pedagogía, entendí que la complejidad del campo pedagógico al que enfrentaría, y no es que pensaba que eso sería demasiado, pero tampoco era una idea que me emocionara en aquel momento.

Tuve una *epifanía*⁶, venía de un largo periodo de tiempo observando a comediantes, (muchos de ellos los mencionaré, otros no) y entendí que me interesaba mucho a nivel artístico; dije: yo quisiera hacerlo alguna vez, pensé: ¿por qué no ahora? Recuerdo que alguien me dijo, que una tesis debía ser un proyecto de vida, algo que disfrutes, porque si no el proceso sería tedioso, y henos aquí intentado hacer chistes para la Universidad de las Artes.

Con una gracia de suerte, a mi tutor se le desocupo una plaza de estudiante para acompañamiento, y empezamos el proceso, Roldós ha sido uno de los pilares fundamentales de la creación de mi trabajo, y no solo por su intervención en este proyecto como tutor, sino por su influencia, en mis trabajos de dramaturgia y escritura, como profesor de dirección, como director, y además, el recuerdo de que luego de comentarle mi descubrimiento del género a través de Franco Escamilla se lo comenté y me redirigió a los grandes referentes del género en sus orígenes.

Luego de unas sesiones de trabajo esbozamos el anteproyecto, combinando influencias y referentes, entendiendo la problemática y como se relacionaba con la investigación personal y artística, como lo he mencionado antes, este no fue el resultado que esperábamos, aquel supero las expectativas, deconstruir el género es muy difícil si la deconstrucción apenas está empezando en ti.

Fue cuando inicié el proceso de investigación sobre el stand up, sus referentes, la comedia, para trabajar con mayor profundidad, y entendiendo las problemáticas sociales, que demanda la intervención de las voces artísticas, el problema es que yo apenas estoy descubriendo mi voz en la comedia, por tanto, primero necesitaba encontrarme, lo que llevo a

⁶ Revelación inconsciente de una verdad

encaminar la creación de material cómico de la mano con mi realidad, con mi yo, con lo que soy.

Los pilares teóricos que han respaldado este trabajo son “*El drama del niño dotado y la búsqueda del verdadero yo*” de Alice Miller, “*La biblia de la comedia*” de Judy Carter⁷, el capítulo “*La comedia*” del libro “*La vida en el drama*” de Eric Bentley⁸, y el “*Manual del cómico novato*” de Miguel Lago⁹. Por otro lado, mi humor ha estado bastante afianzado a la comedia de Carlos Vallarta¹⁰, Dave Chappelle¹¹, Ricky Gervais¹², entre otros, aunque yo en lo personal me quedo corto ante tales animales observadores cómicos de la inmundicia humana.

Empecé terapia sin querer, en un principio quería hacer comedia, al otro, estaba batallando con varias crisis de ansiedad y depresión, este proceso, ha tenido 3 puntos principales: en primer lugar, una investigación de la comedia, referentes, y entrevistas a cómicos locales, en segundo lugar, mi auto deconstrucción e introspección, como proceso terapéutico y, en tercer lugar, la construcción de mi monólogo “Reír al revés”

Entonces, desde el inicio...

1. ¿Qué es el stand up?

⁷ Comediante (1980 – actualidad) conocida por sus charlas motivacionales, la magia y sus libros de comedia

⁸ Author, director, educator, educated at Oxford University (scholarship) (BA, Litt. B.); Yale University (Ph.D.); Guggenheim Fellowship. He taught literature and history in colleges throughout the USA and in Europe, 1948-1951. He directed plays and was assistant to Bertold Brecht. Between 1952 and 1956 he was Drama critic for The New Republic. From 1953 he was Brander Matthews professor of dramatic literature at Columbia University, and Norton professor of poetry at Harvard University between 1960-1961. He joined ASCAP in 1964, and adapted the operas "Orpheus in the Underworld" and "The Threepenny Opera". Imdb.com

⁹ Cómico español (1981) conocido por su humor sarcástico, sus apariciones en “el club de la comedia” y los libros de su autoría

¹⁰ Carlos Vallarta (1990 - presente) es un cómico mexicano, reconocido por su humor negro, observacional y el uso peculiar de imagen y lentes oscuros

¹¹ Dave Chappelle is an American comedian, actor, producer and writer. Dave Signed \$20 Million deal with Netflix. He also won Emmy award in 2017 for his guest appearance on Saturday Night live. Dave won a grammy award in 2018 for his Netflix Series The Age of Spin & Deep in the Heart of Texas. Chappelle is better known for his iconic and acclaimed satirical comedy sketch series Chappelle's Show (2003). Chappelle was called the "comic genius of America" by Esquire in 2006 and "the best" by a Billboard writer in 2013. Imdb.com

¹² Cómico, guionista, director, actor de cine y tv (1961 – presente), reconocido por su sitcom The Office y su peculiar humor negro y ofensivo.

El stand up comedy o en su traducción en español “comedia de pie” es un género que consiste en un micrófono, una luz frontal y el comediante. En un artículo publicado en la revista El País España, explica que:

El stand up se sitúa entre el simple chiste y la batalla en la palestra romana. El protagonista es un héroe desnudo sobre el escenario que se enfrenta a un ejercicio catártico para él y para quienes le observan. El monologuista nos autoriza a reírnos de sus miserias, pero también de las nuestras. Nos permite aceptar el desconsuelo humano y hacer de él una gran fiesta.¹³

El comediante de stand up, se desnuda en escena, este ejercicio de exposición *humorística* le permite a su público, poder -quizá- encontrar el humor de la realidad ajena en la propia y así poder reírse al igual que el cómico, de sus propias miserias. En otras palabras, el comediante de stand up llega, te cuenta en medio de risas sus tragedias y su perspectiva del mundo, y el tú, en un ejercicio de identificación e imposibilidad de verte inmiscuido en drama ajeno, te ríes de tu vida, liberando el peso de tu propio ser, sintiéndote más libre.

Señalemos ahora, como un síntoma no menos digno de observación, la insensibilidad que suele acompañar a la risa. Parece que la comicidad sólo puede producir su estremecimiento cayendo en una superficie de alma bien tranquila, bien llana. La indiferencia es su entorno natural. El mayor enemigo de la risa es la emoción. No quiero decir que no podamos reírnos de una persona que nos inspire piedad, por ejemplo, o incluso ternura: pero por unos instantes olvidaremos dicha ternura, acallaremos dicha piedad. En una sociedad de inteligencias puras es probable que ya no se llorase, pero tal vez se seguiría riendo; mientras que unas almas invariablemente sensibles, en perfecta sintonía con la vida, en las que todo acontecimiento se prolongaría en resonancia sentimental, ni conocerían ni comprenderían la risa.¹⁴

¹³ Alex Vicente, Stand up “el humor es un arte”, El país: versión web, 2015.

[‘Stand up’, el humor es un arte | Babelia | EL PAÍS \(elpais.com\)](#)

¹⁴ Bergson, La risa: Ensayo sobre el significado de la comicidad, Ediciones Godot: Buenos aires 10-11

El *standupper* crea a través de su exposición una licencia que le autoriza a reírse de la tragedia ajena riéndose de la propia, reconociéndose miserable, imperfecto, humano, porque a diferencia de la tragedia, en la comedia, no se busca enaltecer el drama o el conflicto humano, sino que busca el estremecimiento del cuerpo y el pensamiento a través de las imperfecciones arraigadas a los conflictos humanos, de sus ambiciones, de sus melodramas, de sus errores, de sus peripecias, de sus relaciones fallidas, de su poca confianza en las personas, de su no-adicción a la hierba porque es medicinal, no porque me pasé a mí, pero me han contado.

No hay comicidad fuera de lo propiamente humano. Un paisaje podrá ser hermoso, armonioso, sublime, insignificante o feo, pero nunca será risible. Nos reiremos de un animal, pero porque habremos descubierto en él una actitud de hombre o una expresión humana. Nos reiremos de un sombrero; pero no nos estaremos burlando del trozo de fieltro o paja, sino de la forma que le han dado unos hombres, del capricho humano que lo ha moldeado. ¿Cómo es posible que algo tan importante, en su sencillez, no haya llamado más la atención de los filósofos?¹⁵

El stand up se desarrolló en los bares norteamericanos, en el siglo XX, en medio de las guerras y la posguerra, una versión subvertida y divertida –para mí- de los discursos políticos de los líderes político-militares, de las homilías cristianas, y de los distintos tipos de adoctrinamiento.

“Los historiadores del stand up ubican sus orígenes en los teatros de vodevil¹⁶ que aparecieron en Nueva York a principios del siglo XX. Proponían espectáculos de variedades presentados por maestros de ceremonias que enunciaban chascarrillos breves entre una actuación y la siguiente. El tempo de la comedia se acelera en esas presentaciones breves y apresuradas, que se zanjaban con las llamadas punchlines —esos chistes finales con un efecto similar al de un puñetazo— y solían abordar las

¹⁵ Bergson, La risa: Ensayo sobre el significado..., 10

¹⁶ Expresión en francés *voix de ville* “voz del pueblo” utilizada para identificar las baladas y cánticos populares interpretados por los juglares en la Edad Media, Wikipedia.com

miserias cotidianas de la vida en una urbe. Suponían "una evasión y, a la vez, una confrontación a las circunstancias modernas y urbanas", según el historiador de la comedia Joseph Boskin.¹⁷

El stand up es un género cómico que permite a su intérprete exponer su realidad o su visión del mundo, una perspectiva, quizá como una manera de evadirse y a la vez, confrontarse con la realidad, con la trama de su vida, el stand up según Boskin se origina en el teatro vodevil como un *entremés*¹⁸, *hosting*¹⁹, y en su devenir un género con identidad propia.

... la forma principal de entretenimiento en la época pre y postguerra Civil Estadounidense. Cuando entre número y número debía haber un cambio de escenografía, instrumentos o incluso ropa, se optó por buscar la forma más simple de entretener al público en una línea coherente al resto del show: Una persona sólo con un micrófono y a contar historias divertidas o directamente chistes.²⁰

«La gente confunde el arte del stand up con echar chistes»²¹. La diferencia entre un *cuenta chistes*²² y el *standupper*²³, se encuentra en la personalización del chiste, en el stand up, esta cercanía y atmósfera es fundamental, lo vuelve íntimo, personal, real, por ejemplo, «Pepito se fue a un barrio de gente con mucho dinero, decidido, entró a comer a un local sin mirar los precios, es bastante fácil comer en un Supermercado de barrio fino cuando llenas un carrito, nadie se espera que solo comas tortolines con sal prieta y luego te marches»

¹⁷ Cita de Joseph Boskin, en el artículo de El país. Boskin, J. (Ed.). (1997). *The humor prism in 20th-century America*. Wayne State University Press.

¹⁸ Era una breve presentación que se hacía antes de la presentación de una obra o en medio de los primeros actos de la obra.

¹⁹ Es el encargado de presentar, recibir, y de manejar el público, antes de una presentación. También se relaciona mucho a la actividad de algunos cómicos, en los conocidos late night shows, programas de entrevistas mezcladas con humor.

²⁰ Santi Liébana, Orígenes del stand-up ¿De dónde sale esto de los monólogos?,

<https://santicomico.com/origenes-del-stand-up-de-donde-sale-esto-de-los-monologos/>

²¹ Judy Carter, La biblia del comediante, versión pdf:

https://www.academia.edu/16790123/Judy_Carter_The_Comedy_Bible_2

²² Los antiguos comediantes se caracterizaban más por contar chistes, es decir, una interpretación de un sketch hecho por una persona

²³ Definición anglosajona para referirse al comediante de stand up

¿Bueno y si dijera que es mi forma de cobrar el provecho que sacaron durante la pandemia del 2020, y que para mí robar en el comisariato es un acto político? ¿Es más chistoso si digo que Pepito soy yo? Y que ese día tenía hambre, no se llama ser mañoso, se llama necesidad. «La nueva escuela es hacer comedia personal»²⁴

¿Pero entonces, cómo se elabora un monólogo de stand up? Pregunta con la cual me encontré al empezar a interesarme en el género. Es conocimiento (o al menos, debería ser) de todos los comediantes, que un chiste está compuesto de dos partes: la *premisa* y el *remate*, Miguel Lago también señala una tercera parte, llamada el *enlace*, pero que según mi perspectiva está inscrita en ambas, la mencionaré un poco más adelante, por ahora sigue leyendo.

Un momento, antes, de ir a la explicación de las partes mencionadas, quiero señalar que la diferencia entre el cacho²⁵ y la comedia del standupper es que,

... si bien los dos buscan hacer reír, el segundo lo hace desde su propia perspectiva, habla de sí mismo. “No todos lo respetan, no es una ley inquebrantable. Hay quien se dedica a crear chistes nada más para hacer reír y no le interesa reflejarse. Otros se dedican más bien a purgar y que esa sea chistosa. Mucha gente piensa que ser standupero es subirse al escenario y hablar, pero no es así. Hay todo un proceso, toda una técnica²⁶.”

Aunque tal vez no todos los comediantes estén de acuerdo con esta aseveración, Judy Carter sostiene que: «No tienes que escudriñar en los periódicos para encontrar material. Todo el que vas a necesitar en toda tu vida se encuentra dentro de ti.»²⁷

2. La estructura de un chiste: “Premisa/Remate (Set up/Punchline)”

La premisa tiene el deber de jugar con el público, te lleva al terreno que ella desea, es la herramienta que tiene el cómico

²⁴ Judy Carter, La biblia del..., 2

²⁵ Referencia a un chiste, no anecdótico, sino irónico, cómico, sobre el comportamiento en la cultura popular, se utiliza en algunas regiones de Ecuador y Colombia.

²⁶ Garfias, “Stand up comedy no es el chiste por el chiste; hay investigación”, La Jornada: <https://www.jornada.com.mx/2012/10/25/espectaculos/a08n1esp>

²⁷ Judy Carter, La biblia del..., 14

para buscar la carcajada, a través de la premisa se crean imágenes en la mente de quien la escucha, crean una expectativa y asimismo predisponen al espectador a un desenlace lógico, es precisamente un desenlace chocante el que provoca la risa.²⁸

La premisa es una evocación a una situación, una entrada, la creación de un escenario, en el que todos podrían situarse, quizá una ficción; la labor del comediante es llevar al público por el lugar que desee, para luego sorprenderlo en el punchline o remate. La elección de una premisa puede variar, puede ser cualquier cosa, desde la ropa interior hasta la adicción al café, pero la premisa no tiene gracia sin el remate y el remate no tiene sentido sin su premisa, se necesitan entre sí, «un golpe sin la preparación debida es algo así como el sexo sin ningún preludio»²⁹ la premisa debe ser clara, precisa, que todos puedan entenderla e imaginarse en determinada situación, es esencial para preparar el terreno.

El remate, por otro lado, es la vuelta, la sorpresa, el cambio que nos lleva a la carcajada, que sacude el cuerpo, es en palabras más sencillas, la parte chistosa, pero que no tendría claramente sentido sin la premisa. «Lo más complicado será escoger la mejor sorpresa, no hay reglas infalibles para esto.»³⁰

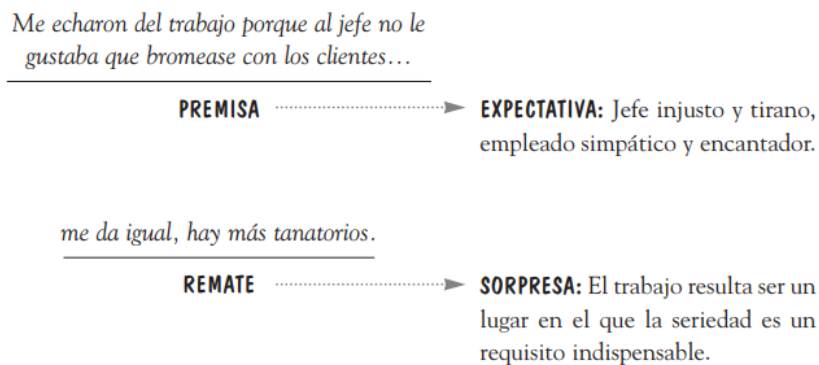

Ilustración 1: Miguel Lago, "El manual del cómico novato", Premisa y Punchline

²⁸ Miguel Lago, Manual del cómico novato, Qvattrocento, 50

²⁹ Carter, La biblia..., 40

³⁰ Lago, Manual del cómico..., 57

El enlace de alguna manera es el tema o el nudo que entrelaza la premisa y el remate, se encarga de que exista congruencia en el chiste y permite al comediante idear con más exactitud el remate.

El camino entre la expectativa y la sorpresa nos lo facilita el enlace, ¿y qué es el enlace? Me alegra que me hagáis esta pregunta, amigos. El enlace es aquella parte de la premisa que puede interpretarse de dos formas diferentes, o, mejor dicho, que nos puede llevar por dos caminos distintos, uno lógico y otro sorprendente, el lógico nos lo facilitará nuestro propio conocimiento y el sorprendente la revelación del cómico.³¹

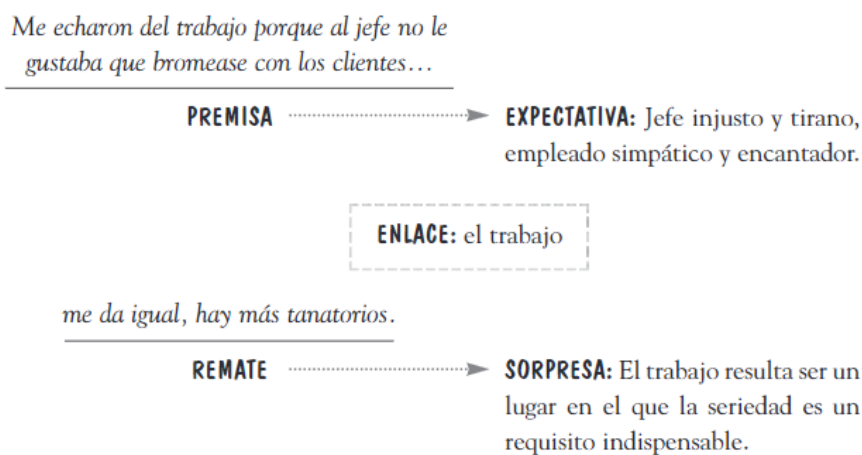

Ilustración 2: Miguel Lago, "El manual del cómico novato", Premisa y Punchline + Enlace

“Un buen remate es aquel que sintetiza todo el supuesto sorprendente en pocas palabras, esto es básico en la stand-up. No podemos lanzar una premisa y caminar durante horas hasta llegar al remate.”³² respecto de la síntesis del remate, Santiago Roldós, mi tutor de este trabajo sugería un parecido entre el chiste/punchline y las *greguerías*³³, las greguerías se definen en fórmula al igual los chistes, son una forma poética de resolver o condensar el humor en una reflexión de apenas una línea, similar a los *one-line jokes*, tipo de chistes del que hablaremos más adelante.

³¹ *Ibid*, 53

³² *Ibid*, 57

³³ Las greguerías son inventadas por Ramón Gómez de la Serna, es una combinación entre la metáfora y el humor para condensar una observación cómica en apenas una frase.

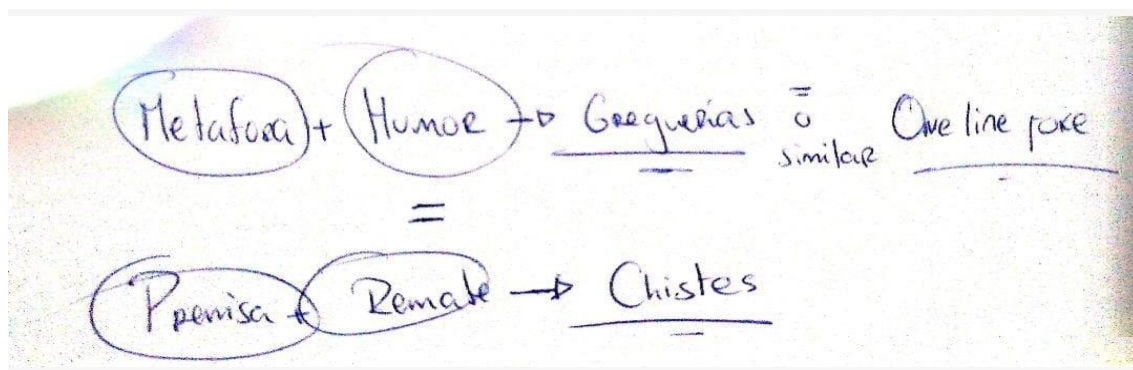

Ilustración 3: Bitácora escrita "Reír al revés". Comparación Greguerías - One Line - Punchline

Próximo al lenguaje poético, el lenguaje cómico evoca una reflexión mental sintética, sumada con el humor, este dependerá del comediante, recursos que decida utilizar, o tipo de stand up, que decida realizar.

3. Tipos de stand up

Ahora, hay que entender que cada comediante va a tener un estilo diferente, según el cómico y bloguero Santi Liébana ³⁴ existe 5 tipos de estilo en el stand up:

- One-liners
- Tópicos
- POV (Point of view)
- Historias
- Crowdwork

3.1 One liners

³⁴ Santi Liébana, es un cómico y bloguero español, que ha desarrollado manuales de comedia y escribe sobre ella en base a su investigación y experiencia.

<https://santicomico.com/quien-soy/>

Juananónimo, comediante Guayaquileño, cuenta con referentes como *Mitch Hedberg*³⁵ para sus *one line jokes* «*Chistes de una línea*», que es una forma de hacer stand up donde, sin necesidad de generar conexión o concatenar un hecho con otro, se cuenta chiste, tras chiste, es decir, one lines, uno detrás de otro. «Sería una tirada con una duración indeterminada de chistes sueltos, tanto de temas completamente aleatorios como hilvanando una sucesión que enlace temas o sobre un mismo aspecto.»³⁶

Un ejemplo de one line joke de Juanónimo³⁷ es: «*Yo quería ser policía, pero pensé*»³⁸, la premisa es el anhelo de ser policía, y el remate, la acción de pensar, indicando que ese sería el impedimento para ser un policía, alberga un mundo de crítica sobre las fuerzas del control en Ecuador y sus requerimientos intelectuales mínimos requeridos, eso en una sola línea.

Podríamos decir que son cuenta chistes, pero en realidad, tiene que ver con una forma muy sintética de ofrecer material propio u observaciones del mundo, por lo que tiene un significado personal también, es como soltar el veneno, en una sola mordida, sintético, directo y poético.

3.2 Tópicos

Es el stand up clásico, escoge un tema (topic), y luego el comediante es capaz de desarticular o explicar diferentes perspectivas de este tema a través, de anécdotas, observaciones, imitaciones, etc. Este es el tipo de stand up más utilizado, tiende a exponer aquella observación del mundo específica del comediante sobre un tema en específico, «es el bloque clásico (para los españoles de a pie) que trata un tema en concreto. En muchas ocasiones corresponde con un estilo de humor más observacional, pero tampoco tiene por qué, ya que

³⁵ Mitch Hedberg was born in St. Paul, Minnesota, on February 24, 1968. He began his stand-up career in Florida, and after a period of honing his skills there he moved to Seattle and began touring. He soon appeared on MTV's "Comikaze", then a 1996 appearance on [error] brought him his big break. He won the 1997 grand prize at the Seattle Comedy Competition. The next year saw him appearing on Fox's hit series That 70's show (1998). In 1999 he completed his own independent feature film, *Los Enchiladas!* (1999), which he wrote, directed, produced and starred in. He has also recorded two comedy CDs entitled "Mitch All Together" and "Strategic Grill Locations". He has appeared at the 2001 Montreal Just for Laughs comedy festival. Mitch Hedberg died on March 30, 2005 of a drug overdose. He will be sadly missed by all. [Imdb.com](http://www.imdb.com)

³⁶ Liébana, ¿Podemos estructurar los bloques de stand up por estilos?

<https://santicomico.com/podemos-clasificar-los-bloques-de-stand-up-por-estilos/>

³⁷ Comediante Guayaquileño perteneciente al grupo Lapsus Comedy, especializado en contar chistes de una línea.

³⁸ Chiste de Juanónimo, interpretado en uno de los shows de prueba chistes en donde participé

podríamos incluir formas de comedia como la sátira»³⁹ y la capacidad del cómico de transmitir aquello, que observo y sintió. *Jerry Seinfeld*,⁴⁰ sería un ejemplo de humor tópico, y de la vuelta cómica, a través de la observación.

En una de sus entrevistas más comentadas de los últimos años, cuando David Letterman, célebre ex anfitrión de uno de los más populares *late night shows* de Estados Unidos le preguntó por qué no hacía bromas, como todos sus colegas, sobre Donald Trump, Seinfeld contestó que no tenía tiempo para eso, pues seguía desarrollando “material sobre la observación de las pasas”.

3.3.1 POV (Point of view/Punto de vista)

Es la comedia centrada, en una mirada o perspectiva descabellada que es propuesta por el standupper al público, la idea es que esta sea tan descabellada pero que, por medio del humor y la comedia, el público acabe de acuerdo con tu reflexión, tu analogía.

Sería una evolución del tópico (dicho sea de paso, muy desgastado ya por la cantidad de shows de comedia y cómicos que se pueden ver hoy día) en el cual exponemos una opinión que pueda resultar muy loca e incluso que pueda partir con el público en contra para acabar demostrando (dentro de la comicidad) que es cierta, al menos en nuestro mundo interior.⁴¹

Debemos tener en cuenta que para que esto funcione, debemos ser claros a la hora de transmitir, entre menos cuerdos, entre más descabellados, nos pongamos, es más difícil poder aterrizar de nuevo. Y no solo eso, muchas veces, las observaciones pueden ser efectivas, pero incide mucho el lugar de enunciación, no es lo mismo, hacer chistes sobre judíos siendo judío, que siendo alemán.

³⁹Liébana, ¿Podemos estructurar los bloques...

⁴⁰ Seinfeld Jerry, es uno de los comediantes más reconocidos en estados unidos, particularmente por la serie autobiográfica llamada Seinfeld (1989-1998), donde se narra su vida como comediante, y persona, catalogada como una de las series sitcoms más influyentes de la tv estadounidense.

⁴¹ Liébana, ¿Podemos estructurar los bloques...

Por ejemplo, el comediante *Lokillo Florez*⁴², tiene un personaje llamado *Rastacuando*,⁴³ usa su lugar de enunciación -consumidor de cannabis-, para hacer un juego de dobles sentidos en las palabras, haciendo referencia a la confusión o relajación del estado de una persona que consume marihuana, su lugar de enunciación no cae en el juicio, o el señalamiento, sino que se ríe de aquello, adoptando, o dejándose permeable de la piel de este personaje, que al encarnarlo le otorga una licencia para reírse.

3.4 Crowd-work

Conocido también como *cabareteo*⁴⁴, es un tipo de stand up, concentrado en las improvisaciones que tenga el comediante mediante las conversaciones que mantenga con su público, algunas cosas pertenecerán al intercambio del momento, otras conversaciones le llevarán al comediante a chistes preparados con antelación, pero el tono de charla produce un efecto de organicidad, ligereza y autenticidad.

Pese a que el crowd-work (conversación con el público) es más utilizado como una forma de dar respuesta a cosas que pasan durante el show o para hacer presentaciones, a fecha de hoy podemos encontrar auténticos especialistas en crear sets medianamente largos o incluso shows enteros a partir de las conversaciones con el público.⁴⁵

El detalle del crowd-work es la rapidez mental y la agilidad para responder, es la creatividad para armar con las herramientas un chiste rápidamente, también puede ser un recurso que te puede llevar a rutinas previamente hechas. En particular, me gusta bastante, empezar con trabajos con el público porque me ayuda a entrar en calor y confianza con los espectadores.

⁴² Yedinson Flórez, comediante colombiano, músico, escritor, conocido actualmente por intervenir en las conocidas batallas de gallos, enfrentamientos de raperos, tiene un especial en Netflix llamado «Nothing's the same» y una película con su nombre artístico «Lokillo»

⁴³ Personaje cómico de Lokillo presentado en el programa «Muy buenos días» de la cadena RCN.

⁴⁴ Referencia a una aproximada traducción de crowd-work que hace alusión al trabajo en el club o bar en donde se ejecute esta improvisación relacionando el stand up con la vida nocturna

⁴⁵ Liébana, ¿Podemos estructurar los stand...

Andrew Schulz⁴⁶, es un exponente del crowdwork, que utiliza esta técnica no solo para entrelazar temas, sino también para cargarse⁴⁷/roastear⁴⁸ a su público, por supuesto, es una propuesta arriesgada, pero es allí donde se va trazando esa línea difusa entre la ofensa y el: *solo es una broma*. Parafraseando a Bentley: «no nos ofendamos, no nos tomemos todo en serio, puesto que la tragedia presupone que todo merece ser tomado en cuenta, y esto es comedia»⁴⁹

3.5 Anecdótico

Se caracteriza por la narración de anécdotas del comediante pueden ser estas graciosas, peculiares, raras, es decir, es decisión del comediante cuánto cambia de la anécdota, cuánto modifica, cuánto exagera, cuánto agrega, cuanto quita, es un tipo de stand up que intenta encontrar su humor en lo inesperado dentro de la anécdota, a veces las anécdotas son reales y no hay que agregarles ni quitarles nada, pero cuando no, el comediante debe encontrar, un remate, una vuelta a esta experiencia, meterle un poquito de talento. “La anécdota (real o ficticia) en la que contamos algo que nos ha pasado con un punto de partida, un desarrollo y un giro final (en realidad algunos hablarían de cinco puntos). Ofrece una estructura que puede ser bastante parecida a la de un sketch narrada”⁵⁰

Es el tipo de stand up que en Latinoamérica hizo tan famoso al mexicano Franco Escamilla, debido a que sus monólogos, tratan de su vida, de sus anécdotas, experiencias con su familia, experiencias de niño, etc. Franco tiene un monólogo llamado «*Por la anécdota*» publicado en Netflix, donde narra cómo, al su humor estar tan basado en experiencias propias, y al estar triunfando en la comedia, se encontró sin historias, sin material, sus anécdotas no

⁴⁶ Andrew Cameron Schulz is an American stand-up comedian, actor, television producer, and podcaster. In addition to his stand-up, he is known for his work on MTV2's Guy Code, the Flagrant 2 podcast, and The Brilliant Idiots podcast

⁴⁷ Es un término usado en Ecuador, para referirse a la ejecución consecutiva de bromas directamente hacia una persona

⁴⁸ Término adaptado al español del *roasting* que significa tostar o quemar, usado para describir un evento cómico donde varios amigos, parientes, o colaboradores, se juntan para hacer chistes, bromas pesadas, sobre una persona en particular u homenajeadas, también es usado para describir solamente la acción de bromear acerca de una persona en particular

⁴⁹ Bentley, La vida en el dram..., 276

⁵⁰ Liébana, ¿Podemos estructurar los stand...

eran chistosas, porque no estaba en la miseria, ahora él se dedicaría a hacer cosas que supiera que le significarían una anécdota para contar.

4. Diferentes recursos técnicos para la construcción de un chiste

4.1 La comparación

Para la construcción de un chiste, no hace falta seguir siempre la fórmula premisa/remate, en este caso, la comparación entre el objeto A y el objeto B, es lo que produce el efecto cómico, el chiste, si la comparación logra sorprender, o tiene sentido para el público, este chiste sobrevivirá y triunfará si todos (o la mayoría) son capaces de aprobar el chiste, el comediante debe ser capaz de lograr que su público pueda ver a través de sus ojos.

Según Miguel Lago: «Las comparaciones tienen dos partes; la primera contiene los dos términos de la comparación, entre ellos establecemos una relación de igualdad y, a continuación, en la segunda parte, aclaramos en base a qué se establece dicha relación»⁵¹

Los límites de la comedia son los mismos que los límites de la medicina, a lo mejor tienen que morir muchas ratas para encontrar la fórmula exacta, que un chiste sea malo u ofensivo, no significa que dejemos de hacer chistes, a lo mejor un chiste malo es el mal necesario, para que luego este venga uno mejor⁵²

Una de las cosas más importantes para hacer una comparación es que el público entienda o conozca los objetos a comparar, entienda el contexto, los referentes, no puedes simplemente decir algo y esperar que todo el mundo, te entienda, hay que recordar siempre explicar a detalle, y con claridad.

Para que las comparaciones funcionen deberás tener claros los detalles o características del segundo término de la comparación (perritos / detective / guardia civil) ya que será lo que asocies al primero (hombres / madre / gato) y sobre todo que tengan un

⁵¹ Lago, Manual del cóm..., 83

⁵² Ignatius Farray, La vida moderna

(494) Ignatius Farray en La Vida Moderna: los mejores momentos con David Broncano y Quequé - YouTube

referente real en común, un enlace semántico que los relacione entre sí (mover la cola / investigar a través de los zapatos / comer en exceso, dormir mucho y mirar por encima del hombro).⁵³

4.2 La exageración

«Cuando hablamos de exageración abrimos un cajón donde entra absolutamente todo, es uno de los recursos más utilizados y que, por regla general, mejor funciona, llevar una realidad hasta el extremo siempre va a resultar divertido, forma parte del humor desde el principio de los tiempos...»⁵⁴

Llevar al extremo un comportamiento, una característica, una situación, un problema, es lo que diferencia lo aburrido de la cotidianidad, de lo descabellada y divertida que podría llegar a ser la vida, ahí es donde interviene la mirada, perspectiva y delirio del escritor/comediante.

«No existe un esquema determinado para hacer una exageración, simplemente debemos tener en cuenta que el propósito es convertir una realidad en algo chocante o grotesco, digno de un cómic; el objetivo es la carcajada en el espectador conseguida a través de llevar lo real al terreno de lo fantástico.»⁵⁵

La exageración para un comediante es oro, a partir de eso podemos convertir una anécdota, una observación, una singularidad en un viaje a lo desconocido, he allí donde encontramos la sorpresa.

«...Tip para hacerse millonario de la noche a la mañana: pagas un seguro de muerte, te pones a tu nombre, contratas a un experto en resucitación, te asesinas, le dices a alguien que te haga el paro y te saque el acta de defunción y luego vas y cobras

⁵³ Lago, Manual del cóm..., 84

⁵⁴ Lago, El manual del cóm..., 91

⁵⁵ Lago, El manual cóm..., 91

tu seguro, dices: yo soy el beneficiario de este seguro, deme mi dinero, me lo merezco, me mate por esto...»⁵⁶

4.3 Contrastes

“Si bien antes hablábamos de la comparación, ahora debemos analizar otra forma de enfrentar realidades. Recordemos que en la comparación buscábamos los elementos comunes y desde ellos articulábamos las bromas; ahora lo que intentaremos será simplemente colocar dos realidades al mismo nivel y que sus características básicas, no necesariamente compartidas, sean las que lleven el peso humorístico.”⁵⁷

Me parece en este sentido que los contrastes son una combinación de la símil o comparación y la exageración, los contrastes son como lo pienso, objetos que se parecen, sin embargo, están distanciados, dialécticamente, contextualmente, en su significado y es precisamente allí donde el trabajo del comediante surge, cual chef poniéndole tequila al pollo; como comer uvas verdes, con queso crema; como el pollo con tequila, queso crema y uvas verdes.

«Si no hubiese sido por el Holocausto hoy en día sería muy difícil saber cuándo un alemán se está portando bien o mal. Por ejemplo, si un norteamericano sale del metro y te pega la hostia de tu vida, dices: mal, porque se hombre viene de una de las democracias con más tradición en el mundo. Pero si viene un alemán y bam, te golpea, bien, correcto, porque vienen de dónde vienen, dices: para ellos es una mejora»⁵⁸

⁵⁶ Parfraseo del chiste de Carlos Ballarta
(494) Carlos Ballarta | Tragicomedia Financiera - YouTube

⁵⁷ Lago, El manual del cóm..., 105

⁵⁸ Farray, La vida moderna,
(496) La pizarra para explicar COMMEDIA #LaVidaModerna - YouTube

4.4 Tres, tres, tres

«El número tres está presentes de forma mucho más clara en las bromas por enumeración, aquellas en las que establecemos una premisa y tres respuestas en las que la tercera es la que soporta la mayor carga de responsabilidad de cara a conseguir la carcajada:

“Cuando voy al médico tengo los miedos clásicos:

Que me encuentre algo malo,

Que me quite el tabaco

Que se empeñe en revisarme la próstata⁵⁹»

Es cuestión de ritmo, es el conteo, es la duración de una inhalación muy profunda que se prepara para liberar la tensión. El chiste ofrece una premisa, miedos clásicos de médico: el primer enunciado del chiste es lo más obvio, sirve para que todos entiendan de que va, lo segundo podría estar entre la realidad, y la exageración de una particularidad, y la tercera es el desenlace, el remate, no solo algo ficcional o descabellado, también podría ser algo incómodo e inesperado, su finalidad como lo he dicho antes es sorprender.

La regla de 3, al igual que Miguel Lago, pienso que hay algo alrededor del 3, de los tripartitos, de aquellas construcciones, que son compuestas de 3 piezas esenciales; inicio, nudo y desenlace; padre, hijo y espíritu santo; los shows, los sketches cómicos, todo con la estructura del 3, el número mágico de la comedia.

5. Los grandes del Stand Up Comedy

⁵⁹ Lago, Manual del cóm..., 98

Recordar una referencia, individual o específica para mí es un reto, es decir, mi humor está construido a partir de muchas referencias conscientes e inconscientes, es lo que, a su vez, permite el desarrollo de esa voz propia la cual he tenido que indagar, investigar y descubrir.

En la actualidad, el humor puede estar en todas partes, desde la popularización del meme, las referencias y conexiones humorísticas están a la orden del día, esto es en su mayoría por el impacto de las redes sociales en la sociedad global, es casi imposible resumir o dar la fórmula exacta de mi humor, quizá y es una combinación de los *clásicos de Warner*⁶⁰, los *clásicos de Cartoon Network*⁶¹, *The Office*⁶², *Malcolm in the middle*⁶³, y así podría seguir formando una lista interminable, similar al plato de Buffet de una persona organizada y afrentosa.

Para explicar el stand up comedy, y para entenderlo, tanto como espectador, como comediante tendríamos que conocer a los 3 grandes –no solo lo digo yo, también Imdb.com- del stand up comedy: Lenny Bruce, George Carlin y Richard Pryor.

5.1. Lenny Bruce

Lenny Bruce nació como Leonard Alfred Schneider el 13 de octubre de 1925 en Mineola, Long Island, Nueva York. Su padre nacido en Gran Bretaña, Myron, era un empleado de zapatos, su madre, Sadie, era bailarina. Los padres de Lenny se divorciaron cuando él era un niño. Para mantenerse a sí misma y a su hijo,

⁶⁰ Bugs Bunny, El pato Lucas, El coyote y el correcaminos, entre otros personajes pertenecientes a la productora de Warner Brothers, programas infantiles que combinaban el humor con las caricaturas infantiles, que no eran tan "infantiles"

⁶¹ Coraje el Perro cobarde, Dexter, Billy y Mandy, y así, varias producciones cómicas heredadas de Warner y las nuevas animaciones que presentaban cadenas como Cartoon Network o Nickelodeon, series que marcaron a la generación millennial

⁶² Sitcom de humor satírico y negro protagonizada en su versión gringa por Steve Carell, y en su versión británica por Ricky Gervais, ambos cómicos

⁶³ An offbeat, laugh track-lacking sitcom about a bizarrely dysfunctional family, the center of which is Malcolm, the middle of the two brothers who still live at home. His eldest (and favorite) sibling, Francis, boards at military school because his parents believe it will reform him and keep him out of trouble. Malcolm often has a hard time coping with his family life, but he has more troubles to contend with when he starts receiving special treatment at school after being diagnosed as an intellectually advanced genius. Imdb.com

Sadie Schneider siguió una carrera en el mundo del espectáculo y envió a Lenny a vivir con varias tías, tíos y abuelos.⁶⁴

Fue uno de los primeros maestros del stand up y una controversial figura del arte contracultural de Estados Unidos:

«Actuaba en los clubes más modestos, pero desde el inicio impuso su estilo lacerante y contestatario. Con un vocabulario muchas veces impresionante para un público adormecido dentro de una sociedad que recién empezaba a poner en marcha un cambio de época tras la guerra. Lenny Bruce era tendencia»⁶⁵

Para mí y muchos otros, es el padre del stand up contracultural, capaz, de rebasar los límites necesarios, en su época. Creo que es un gran ejemplo del poder que otorga el stand up, esto se convierte en una responsabilidad. Una de las cosas que me parecen lo vuelven el más grande, fue su capacidad de poder reírse frente aquel contexto violento en el que se desarrolló su comedia, que difícil ser chistoso cuando la situación no lo amerita.

«Lenny Bruce fue un cómico irreverente y lascivo para la escena de Nueva York de finales de la década del 50 y principios de los 60. Pionero en el arte de los monólogos y el stand-up, creó un nuevo género con un lenguaje directo y soez.»⁶⁶ En cuanto se entiende lo difícil que era hacer lo que Lenny Bruce hacía, más crédito le da, la censura, era claramente condicionada por el pensamiento de la hegemonía conservadora de su contexto, fueron sus declaraciones directas, lenguaje soez, crítica social, las que le acarrearón tantos problemas.

«...se convirtió en una bandera para defender el derecho a la libertad de expresión. Su adicción a las drogas y sus líneas "subidas de tono" en el escenario lo hicieron entrar y salir de prisión en repetidas ocasiones. Hasta que en 1964 fue sentenciado por "obscenidades»⁶⁷.

⁶⁴ Lenny Bruce was born Leonard Alfred Schneider on October 13, 1925, in Mineola, Long Island, New York. His British-born father, Myron, was a shoe clerk, his mother, Sadie, was a dancer. Lenny's parents were divorced when he was a child. To support herself and her son, Sadie Schneider pursued a career in show business and sent Lenny to live with various aunts, uncles and grandparents Matthew Pathay, Lenny Bruce minibiography, Imbd.com

⁶⁵ Juan Lagares, ¿Quién fue el cómico Lenny Bruce? [Quién fue el cómico Lenny Bruce, cuya muerte impactó en los 60 y ahora "resucitó" en una exitosa serie de Amazon \(clarin.com\)](#)

⁶⁶ *Ibid*

⁶⁷ *Ibid*

Lenny, era acosado por las fuerzas del poder y el control, en cada show la policía se infiltraba y esperaban que dijera cualquier cosa políticamente incorrecta, cualquier acto intolerable para el status dominante, hasta que fue cancelado, y prohibido en casi todos los bares. «sus monólogos cargados de humor sarcástico y provocador, los cuáles criticaba las noticias más actuales que surgían en la sociedad norteamericana de la época y hablaba de temas tan controvertidos como el sexo, la religión, la política y el racismo.»⁶⁸

«El artista murió en 1966 y no llegó a conocer la resolución de su apelación. Recién en 2003, el gobernador republicano de Nueva York George Pataki le concedió el perdón póstumo, el primero de la historia de esa ciudad.»⁶⁹ La historia de Lenny Bruce es el antecedente de cualquier comediante que quiera hacer stand up, su historia, trabajo y vida, son un reflejo de que la tragedia y la comedia están entrelazadas, de una manera íntima.

No soy un comediante y no estoy enfermo. El mundo está enfermo y yo soy el doctor. Soy un cirujano con escalpelo para falsos valores. No tengo un libreto, solo hablo⁷⁰

Lenny Bruce

5.2. George Carlin

George Denis Patrick Carlin nació y creció en Manhattan, Nueva York. Sus padres se divorciaron cuando él tenía dos meses de edad, y fue criado por su madre. Las largas horas que la madre

⁶⁸ Valerie Perrini, Lenny,

[LENNY \(1974\). Dustin Hoffman en la piel de un polémico monologuista « LAS MEJORES PELÍCULAS DE LA HISTORIA DEL CINE \(lasmejorespeliculasdelahistoriadeltcine.com\)](#)

⁶⁹ Juan Lagares,

[Quién fue el cómico Lenny Bruce, cuya muerte impactó en los 60 y ahora "resucitó" en una exitosa serie de Amazon \(clarin.com\)](#)

⁷⁰ Juan Lagares, citando a Bruce:

[Quién fue el cómico Lenny Bruce, cuya muerte impactó en los 60 y ahora "resucitó" en una exitosa serie de Amazon \(clarin.com\)](#)

trabajaba dejaban al joven George solo durante largas horas todos los días, proporcionándole (en sus propias palabras), el tiempo que necesitaba para pensar en varios temas, escuchar la radio y practicar sus imitaciones, que fueron aclamadas por su madre y sus compañeros de trabajo desde una edad temprana.⁷¹⁷²

Carlin al igual que muchos comediantes reconocen la grandeza de Lenny Bruce, su trabajo logró continuar el legado de Bruce con su propia esencia, su deconstrucción del lenguaje, de su contexto, y su comedia capaz de burlarse y vigilar el poder dominante, descentrarlo y criticarlo a través de su humor, lo cual lo convirtió en una leyenda.

En el documental “George Carlin: El sueño americano”, en una mirada de los directores, su investigación y las entrevistas a sus familiares, amigos y comediantes reconocidos, Judd Apatow y Michael Bonfiglio

«la dupla alumbra los pliegues más oscuros de un Carlin que, como gran parte de los comediantes, tuvo una infancia difícil, con un padre golpeador al que prácticamente desconoció y una madre posesiva que cargó con la responsabilidad de criar a él y a su hermano sola. canalizó a través de un humor basado en la gestualidad y la observación afinada sobre la realidad»⁷³

Creo que, en este punto, puedo detectar, que una de las coincidencias entre los más grandes comediantes, es la oscuridad y dureza de su vida fuera de su trabajo artístico, «su relación con el mundo sentimental de su infancia se caracteriza por la falta de respeto, el

⁷² George Denis Patrick Carlin was born and raised in Manhattan, New York City. His parents divorced when he was two months old, and he was raised by his mother. The long hours the mother worked left the young George by himself for long hours every day, providing him (in his own words), the time he needed to think about various subjects, listen to radio, and practice his impersonations, that were acclaimed by his mother and coworkers since an early age Carlin started out as a conventional comedian and had achieved a fair degree of success as a Bill Cosby style raconteur in nightclubs and on TV until the late 1960s, when he radically overhauled his persona. His routines became more insightful, introducing more serious subjects. As he aged, he became more cynic and bitter, unintentionally changing his stage persona again in a radical way throughout the '90s. This new George Carlin, usually referred to as the late George Carlin, is one of the most acclaimed and enjoyed by the public and critics. Carlin's forte is Lenny Bruce-style social and political commentary, spiced with nihilistic observations about people and religion peppered with black humor. He is also noted for his masterful knowledge and use of the English language. Carlin's notorious "Seven Dirty Words" comedy routine was part of a radio censorship case that made its way to the U.S. Supreme Court in 1978. [Imbd.com](https://www.imdb.com)

⁷³ Ezequiel Boetti, Critica de «George Carlin: el sueño americano», dirigida por Judd Apatow y Michael Bonfiglio, <https://www.otroscines.com/nota?idnota=18033>

control obligatorio, la manipulación y el rendimiento a presión. No es raro que en ellos se manifiesten el desprecio y la ironía, que pueden llegar hasta la burla y el cinismo.»⁷⁴,

Bentley sobre la comedia: «la amargura y tristeza que tan prestamente se asoman a la superficie en la comedia constituyen nuestra primera y mejor evidencia de que el sentimiento no solo se halla siempre presente, sino que abunda en la comedia»⁷⁵

George decía sobre la comedia: «la comedia es una forma de retórica»⁷⁶. Creo que otra de las cosas que me inspiran de esta leyenda, es su forma de ver la comedia, la poética, el juego de palabras, construir un chiste, es construir un verso, una forma de poema, porque lo interesante del poema es que no te dice algo, te hace pensar, te hace sentir, y te transmite con esa intención, transmite la amargura, la alegría, transmite ideas, y esas son las que tienen estar invadidas de tu voz. El humor como dice mi tutor es *un dardo al intelecto*

*Desprecio a los grupos de personas, pero amo a los individuos, puedes ver el Universo en los ojos de cada persona que observas, si realmente estás observando.*⁷⁷

George Carlin

5.3 Richard Pryor

Actor y comediante afroamericano muy influyente y siempre controvertido que era igualmente conocido por su lenguaje colorido durante sus programas de comedia en vivo, como por su vida acelerada, múltiples matrimonios y batallas contra la adicción a las drogas. Ha sido reconocido por muchos artistas de cómics modernos como una influencia clave en sus carreras, y el

⁷⁴ Alice Miller, El drama del niño dotado y buscando el verdadero yo, Fabula Tusquets: Buenos aires, 22

⁷⁵ Bentley, La vida del drama «comedia», 275

⁷⁶ «Comedy is a form of rethoric»

Carlin, Jon Stewarts Interview:

[\(497\) Jon Stewart Interviews George Carlin - YouTube](#)

⁷⁷ *I dislike and despise groups of people, but I love individuals, every person you look at, you can see the Universe in their eyes, if you're really looking, Ibid*

humor observacional de Pryor sobre la vida afroamericana en los Estados Unidos durante la década de 1970 fue un brillo agudo.⁷⁸

Pryor fue el segundo en la lista de comediantes que descubrí, también es uno de los comediantes estadounidenses más influyentes, criado por su abuela en el clima de un burdel y un padre alcohólico y violento, se convirtió en uno de los referentes de la cultura afroamericana en Estados Unidos.

Era su humor crítico y político lo que caracterizó su carrera, sobre todo por la constante exposición del racismo, la eliminación de población negra, el involucramiento del gobierno en introducir crack, cocaína y otras drogas en barrios afroamericanos, justificando así el uso de la fuerza desmedida, y encarcelamiento de la población negra.

Su trágico deceso y declive se debió a una enfermedad en el corazón, el controversial cómico «Richard Pryor trazó la línea entre la comedia y la tragedia tan delgada como uno podría pintarla»⁷⁹, creo que fue su capacidad de encontrar una voz que denuncia a su contexto, a través de su proceso personal, fue aquello lo que llevó a su memoria a ser muy recordada, hasta hoy, uno, sino el mejor, standupper y comediante afro-estadounidense.

5.4. Mención especial: Ignatius Farray, inspiración sobre su comedia

Ignatius es actualmente para mí uno de los mejores comediantes contraculturales, podría decirse que es casi una sátira del intelectualismo filosófico, sus reflexiones se acercan o están sobre a esa línea difusa de lo humorístico y lo ofensivo, pero también en muchos matices es uno de los comediantes que más se expone como ser humano, sus gritos, sus personajes y hasta su desnudez, han formado parte de su lista de recursos cómicos.

⁷⁸ Highly influential, and always controversial, African American actor/comedian who was equally well known for his colorful language during his live comedy shows, as for his fast paced life, multiple marriages and battles with drug addiction. He has been acknowledged by many modern comic artist's as a key influence on their careers, and Pryor's observational humor on African American life in the USA during the 1970s was razor sharp brilliance. He was born Richard Franklin Lennox Pryor III on December 1, 1940, in Peoria, Illinois, the son of Gertrude L. (Thomas) and LeRoy "Buck Carter" Pryor. His mother, a prostitute, abandoned him when he was ten years of age, after which he was raised in his grandmother's brothel. Unfortunately, Pryor was molested at the age of six by a teenage neighbor, and later by a neighborhood preacher. To escape this troubled life, the young Pryor was an avid movie fan and a regular visitor to local movie theaters in Peoria. After numerous jobs, including truck driver and meat packer, the young Pryor did a stint in the US Army between 1958 & 1960 in which he performed in amateur theater shows. After he left the services in 1960, Pryor started singing in small clubs, but inadvertently found that humor was his real forte. imdb.com

⁷⁹ Richard Pryor, Wikipedia.com

Es en honor a una reflexión de Ignatius por la cual este monólogo termina llamándose “Reír al revés”, en una entrevista en el especial del programa Ilustres Ignorantes, le preguntan a Ignatius, ¿Cuándo se dio cuenta que era especial? Y narra una anécdota:

«...en ese tiempo no se llamaba Bullying, pero a los niños de mi pueblo, les gustaba acorralarme, pegarme, y un día acorralado en una huerta mientras me lanzaban piedras, decidí que era suficiente y decidí hacerles frente, pero no les hice frente de yo golpearles, sino de pedirles que me peguen, y caminé hacia ellos mientras gritaba “perdónalos, porque no saben lo que hacen”⁸⁰, y noté que les asusté», desde ahí y en base a una comparación con los Heyoka⁸¹ y su aparición en la película «pequeño gran hombre», reflexiona que: «todo, es mejor cuando lo haces al revés»⁸²

Ignatius participaba junto a los comediantes David Broncano y Quequé un programa de radio/video-podcast, llamado “*La vida moderna*”⁸³ donde a través del humor, analizaban temas de actualidad, de su contexto, en este caso España, de noticias, de las personas, es una mesa de conferencia, pero con comediantes, similares a otros formatos popularizados hoy en día, como «*La mesa reñoña*»⁸⁴ (México) o «*Darán viendo*»⁸⁵ (Ecuador).

6. Un acercamiento a la comedia local

Temía que mi único acercamiento a la comedia sería el proceso clown dirigido por Santiago Harris, donde se me otorgo mi nariz, su metodología, de terapia-clown me ayudo a

⁸⁰ Alusión a la frase que decía Cristo en su procesión hacia la cruz, hacia el sacrificio por la humanidad.

⁸¹ Es un personaje/integrante de las comunidades apaches nativoamericanas que tenía la labor de hacer todo lo que hicieran los demás integrantes de la tribu.

⁸² Programa especial de Ilustres Ignorantes donde los integrantes de la vida moderna fueron invitados.

[Ilustres Ignorantes: Especial 300 programas | #0 - YouTube](#)

⁸³ La vida moderna es un reconocido programa de radiopodcast, presentado por David Broncano, Ignatius Farray y Quequé, se transmitía de lunes a jueves por la noche. Actualmente el programa se encuentra fuera del aire, se dejó de emitir el 1 de junio del 2022, en su último episodio, lamentaron el no poder seguir. Hago referencia a esta serie en gran parte del documento

⁸⁴ La mesa reñoña es un programa videopodcast mexicano, transmitido por el canal oficial de Franco Escamilla, acompañado de comediantes de su agrupación, La mole, El cojo feliz, Ojitos de huevo, etc.

⁸⁵ Programa de video podcast, de los comediantes quiteños María José Reina y Mateo Balseca, transmitido por redes sociales.

reconciliarme con mi lado niño y por ende, abrazando aún más esa afición/conexión con la comedia.

En mis años en la Universidad, perdí el interés en la comedia local, porque conforme a lo que había visto de la comedia extranjera, sentía que los referentes locales estaban agotados o que al menos dentro de sus procesos creativos, la reflexión cultural sobre el humor estaba agotada, llegué a interpretar que la comedia en Ecuador que era tomada en cuenta, era la comedia de tv, de micro, y que los únicos destellos cómicos que podía habitar eran aquellas escenas de Arístides Vargas en Malayerba, donde se fusionaba la comedia y la tragedia como formula infalible para soltar los cuerpos (efecto de la risa), y luego afectarlos/atrasarlo, con la dureza de la representación trágico o al menos la narración, interpretación o alusión de la misma.

Recordando fórmulas en la comedia y discutiendo sobre la escena local, encontré 2 referentes muy fuertes, de un esbozo de comedia contracultural en Ecuador, por un lado, en la influencia de las obras de Malayerba, cargadas de las greguerías de Ramon Gómez de la Serna, su humor sintético, metafórico fue lo que me iba ayudando a entender, aquella función intelectual y sensible de la comedia. También el caricaturista Tomas del pelo, que a través de la observación crítica, increpaba o denunciaba a los políticos ecuatorianos y sus incoherencias.

Investigando la escena cómica ecuatoriana encontré varios referentes que me hacían creer que había algo más, me propuse verlo desde distintos ángulos, la visión de cada mundo sobre la comedia en su vida.

La comedia en vivo está tomando bastante fuerza a nivel global, y en los últimos años, está agarrando aún más popularidad a nivel de Latinoamérica. La comedia siempre ha sido aliada de las causas sociales, en Ecuador, el uso de la comedia ha sido el responsable también de perpetuar un tipo de humor, que mantiene ideologías conservadoras y discriminatorias, la mayoría a través de los típicos sketches sean estos *Mi recinto*⁸⁶, *Vivos*⁸⁷, *Ni en vivo ni en*

⁸⁶ Programa de tv ecuatoriana La serie se originó de un sketch del programa cómico de parodia, *Ni en Vivo Ni en Directo*, donde originalmente se llamó *Paja Toquilla* y poco después *Nuestro Recinto*.² Debido a asuntos legales y el cambio de directiva, se cambió el nombre a *Mi Recinto*.² Protagonizada por Fernando Villarroel junto a Sofía Caiche, Tatiana Macías y María Mercedes Pacheco; con la participación antagónica de Miguel Santana y José Corozo. Cuenta con las actuaciones estelares de Alex Pluas, Paola Olaya, Angélica Ariciaga y Bertha Valle. Wikipedia.com

⁸⁷*Vivos* es un programa cómico de parodias ecuatoriano, que fue transmitido originalmente por Ecuavisa y años más tarde pasó a ser parte de Teleamazonas. Estaba conformado por David Reinoso y Flor Maria Palomeque, junto a los actores Catherine Velasteguí, Jaime Roca, Roberto Chávez, Mario Cabezas, Luis Taranto, Danilo Esteves, Vicente Romero Rivera, Ricardo Granizo, Víctor Aráuz, Álex Vizquete, Katty García, Cecilia Cascante, Eduardo Tenorio, entre otros. El programa salió del aire en 2015, luego de ser sancionado por la

directo⁸⁸, etc. Es por eso por lo que creo que el stand up es necesario, y para aprovechar al máximo sus formatos, debe haber una investigación tanto de la técnica artística, de la dramaturgia y de la teatralidad que alberga.

La realización de entrevistas a comediantes locales se debió a un ejercicio de indagación sobre la escena local, y la formación personal de una red de contactos, en este sentido, las entrevistas me ayudaron a entender el panorama de la escena cómica, y, por otro lado, me abrió la puerta de la escena standupera, que ha empezado a tomar fuerza en Ecuador, y que, por el momento, el panorama la encuadra como un género que aun escasea de exponentes, pero que está formando escena y espectadores.

Este capítulo plantea reflexiones acerca de las entrevistas realizadas a distintos comediantes, que me ayudaron a entender las experiencias personales, las diferentes perspectivas del humor, el trabajo del material humorístico, la importancia de la creación de escena y público, entre otras, reflexiones sobre lo que significa ser un comediante en Ecuador/Guayaquil/Quito.

6.1. Ave Jaramillo

Esteban Jaramillo como es en realidad su nombre es un comediante quiteño, que realiza stand up comedy hace 15 años, pionero del género en Ecuador, decidí entrevistarle aprovechando su presencia en Guayaquil por un programa llamado “El After”⁸⁹, que sigue la línea de los late night shows gringos, y por ser uno de mis referentes de stand up en el país.

Superintendencia de Comunicación (Supercom), debido a una denuncia realizada por Julio César Ayala, más conocido por el reportaje de *En Carne Propia*, quien se sentía afectado por la parodia que Reinoso y Aráuz hicieran de él y su hermano John Ayala, en el segmento *Malcriadito y Fusilero*. Wikipedia.com

⁸⁸*Ni en vivo Ni en directo (N.E.V.N.E.D.)* fue un programa cómico de parodias ecuatoriano, transmitido por la señal de TC Televisión desde el año 1997 hasta el 2007. Fue creado por Galo Recalde y Jorge Toledo. Fue protagonizado por Galo Recalde, David Reinoso y Flor María Palomeque. Poco después del retiro de Recalde dentro del programa, el programa pasó a manos de Reinoso con quien conformó un nuevo elenco, entre los cuales se encontraban Mario Cabezas y Fernando Villarroel. Después de unos desacuerdos Reinoso y Flor María dejan el espacio y se trasladan a Ecuavisa con un programa de mismo formato llamado *Vivos*, quedando al mando de *Ni en vivo Ni en directo* Villarroel, quien lo condujo junto a Sofía Caiche y María Mercedes Pacheco por varios años hasta la terminación del mismo. Este programa salió del aire en año 2007, después de 10 años de emisión. Es una adaptación de la serie española *Ni en vivo ni en directo*.

⁸⁹ Programa de late night show, informativo-humorístico protagonizado por Víctor Arauz y Ave Jaramillo actualmente televisado por Teleamazonas

Uno de las primeras reflexiones principales de todos los comediantes que entrevisté fue la creación de red de contactos, es decir, encontrar gente que se dedique a lo mismo para comenzar a crear escena, pero ahora, algo complicado pero no imposible según el Ave Jaramillo, es “vivir de la comedia”, luego de graduarse de una Licenciatura en Literatura, empezó a hacer stand up cuando la escena apenas comenzaba a tener apertura hacia un género como este, sin embargo, fue principalmente, el encontrarse con gente que le interesaba la comedia al igual que él, lo que le permitió entrar a *Enchufetv*⁹⁰, y donde adquiriría más reconocimiento por su trabajo, sea como guionista creativo o actor, crear vínculos le permite actualmente trabajar y vivir de la comedia, en los diferentes aspectos que esta tiene, pues es lo que permite al comediante tener frescura y comer.

Una de las cosas más importantes del humor, es la capacidad de sorpresa en la observación, cuando algo que estuvo todo el tiempo ahí tiene la capacidad de sorprenderte «¿cómo no lo vi antes?»⁹¹ es la pregunta que muchos nos hacemos al comprender una observación expresada mediante un chiste, en cualquiera de sus estilos o técnicas, el humor y los chistes deben tener la capacidad de llevarte por un camino, y sorprenderte en el medio.

«El humor es una forma de ver el mundo, absurda, ridícula, ficcional, te hace ver cosas que no habías visto, el humor te debe sorprender»⁹²

Los comediantes que más se han instalado en el medio tienden a bromear con los estereotipos, con un humor fácil que se ha vuelto predecible, el negro roba, el gay es cobarde, el hombre que expresa sus sentimientos es afeminado, la gente de pueblo es ignorante, son las premisas más usadas por la tv ecuatoriana y las cuales más allá de perpetuar en una forma de hacer humor que estandariza o moldea un pensamiento, racista, homofóbico, xenofóbico, etc. carece a estas alturas de sorpresa, y probablemente no genere gracia alguna. Sin embargo, aunque no queramos, los estereotipos son una manera de generalizar, y encontrar un proceso de identificación en la mayoría, el detalle es como tu como comediante decides llevarlo, este “humor fácil” o mejor llamémoslo “humor sin sorpresa”, tienen su público, la idea es ampliar la escena para que tengan más de donde elegir.

⁹⁰*Enchufe.tv* (estilizado *enchufetv*) es una serie de televisión y web ecuatoriana de sketches, producida por 2bLatam, que se difunde principalmente en la plataforma de videos YouTube. Se transmite también en la cadena Teleamazonas para Ecuador, Estrella TV para Estados Unidos, MVS TV para México, Medcom para Panamá, y TNT para el resto de América Latina. Wikipedia.com

⁹¹Ave Jaramillo en la entrevista realizada para este trabajo el 31/05/2022

⁹²Ave Jaramillo, 31/05/2022

El humor es para todos, no solo para unos cuantos, «no puedes solo lanzar chistes para arriba, y no para abajo, el humor es para todos» decía Ave, mientras reflexionábamos sobre el papel del humor, en el status quo: el humor está al servicio de desnudar la sociedad, si, que el humor desafía al poder, sí, pero que no podemos olvidar que es un ejercicio colectivo, es para todos.

Durante la entrevista Ave también mencionó sobre la función de un chiste: «El humor tiene la misma función que la poesía, que la palabra poética, no te enseña algo, te recuerda algo, evoca un pensamiento, cuando comprendes que un chiste funciona, es cuando la gente dice: de ley es así»⁹³

6.2. Andrés Crespo

Es uno de los actores más reconocidos del cine ecuatoriano, y que, en medio de su carrera, decidió empezar a hacer stand up, él piensa que aquello que puede catapultar de alguna manera a una persona a una carrera artística, es muchas veces la capacidad del “*verbo*”, es la capacidad de entender y hacerse entender con tu gente, con las personas, con los que te escuchan, con tu público, con tu contexto.

Con Andrés me pareció bastante importante, el *personal process*, para él su particular llegada al mundo artístico fue cuestión del azar, él estudiaba leyes, por su padre abogado, pero luego se retiraría de la carrera para dedicarse a su pasión el surf, vivió 7 años en la costa, y luego regresó a Guayaquil con la intención de dedicarse a la dirección y la escritura, entendió en su proceso, que su verbo y lo que tenía que decir era importante, y que el arte era una forma de expresarlo con apertura.

Al contrario de muchos actores, que cumplen con procesos artísticos de aprendizaje de técnicas actorales, él fue descubierto en una colaboración en donde se le pedía que usase sus referentes y su propia personalidad, para interpretar la situación donde estaba el personaje, como él dice «*soy el guayaco por excelencia*»,⁹⁴ comprendí junto con él que ese *background*⁹⁵,

⁹³ Ave Jaramillo, 31/05/2022

⁹⁴ Andrés Crespo, entrevista realizada para este trabajo el 2/06/2022

⁹⁵ Término del inglés que hace alusión a los referentes de una persona, es decir, su lugar de nacimiento, su barrio, su jerga, y demás características de la zona demográfica en donde creció el individuo.

ese origen es lo que te permite conectar con las personas, tu origen, tu vida, con lo real, el *verbo*.

«El stand up tiene que ser real, el buen stand up tiene que pasar por un proceso de autocrítica»⁹⁶, para Andrés, el humorista tiene que tener la capacidad de reírse de sí mismo, los procesos artísticos son procesos introspectivos, «me gusta del humor, la capacidad de crear cuadros, el humor es un momento en la vida, encuadrado»⁹⁷, la sensibilidad que encontré en su proceso me sorprendió, me encontré en un lugar de bastante empatía, al ser ambos guayacos, sentirnos personajes de barrio, y encuadrar nuestra vida en momentos cómicos, como una forma de liberación, como una forma de hacer comedia.

El poder que otorga desnudarse en la comedia es algo del humor autocritico que permite explayarse hasta muchos lugares, el humor puede servir de critica a los otros, cuando has pasado por una autocrítica, esto te otorga la validación que te permite observar/criticar el mundo y la sociedad que te rodea. «El humor tiene la capacidad de transmitir una idea, por más pequeña que sea, «haz un buen chiste, sobre una observación, sobre una crítica a cualquier político con poder, y siempre lo recordaran por ello»⁹⁸, porque el humor para Andrés «tiene la capacidad de tirarle a quién sea que se lo merezca, ¿si muerde?»⁹⁹, autocritica, critica, para Andrés la comedia es poderosa, es “*maldita*”, es desgarradora, es un arte político y crítico, es el stand up para Andrés una manera de utilizar el verbo para desenmascarar la realidad.

6.3. Francisco Pinoargotti

Este uno de los comediantes, que más me sorprendió, debido a que, es uno de los muchos comediantes guayaquileños que critico por su comedia estereotipada, muchas veces misógina y machista, sin embargo, demostró tener un lado sensible e infantil que me llevó a empatizar con su historia.

Una de las cosas que pude entender a lo largo de la entrevista fue que, para Francisco, el éxito de su carrera ha consistido en la dedicación; el crear un espectáculo, depende mucho

⁹⁶ Andrés Crespo, entrevista realizada para este trabajo el 2/06/2022

⁹⁷ Andrés Crespo, entrevista realizada para este trabajo el 2/06/2022

⁹⁸ Andrés Crespo, entrevista realizada para este trabajo el 2/06/2022

⁹⁹ Andrés Crespo, entrevista realizada para este trabajo el 2/06/2022

del trabajo que le dediques, la importancia de crear un espectáculo tiene que ver con el equipo que decides tener, el tiempo que vas a dar, la disciplina, y la búsqueda.

Sin embargo, fue su lado sensible y de historia lo que despertó mi interés, conoció a su padre, después de uno de sus primeros shows, y permaneció alejado de su madre que migró para trabajar en Estados Unidos, «pero todo normal, no tengo traumas de la infancia, todo normal»,¹⁰⁰ fue una de las frases que me marcó más sobre una particularidad que noté en él «No quieren saber nada de su propia historia, y, por consiguiente, tampoco saben que, en el fondo, se hallan constantemente determinados por ella, porque siguen viviendo en una situación infantil no resuelta y reprimida»¹⁰¹ y las personas que comparten su humor, la carencia de reconocimiento de la vulnerabilidad propia. «Son personas que actúan impulsadas tanto por recuerdos inconscientes como por sentimientos y necesidades reprimidas que, a menudo y mientras permanezcan inconscientes e inexplicadas determinarán de forma perversa casi todo lo que hagan o dejen de hacer.»¹⁰²

Lo que en un principio pensé que era una intención casi malévolamente de estructurar la comedia hacia la hegemonía conservadora, resultó en ser, según lo que creo, una falta de reconocimiento o una falta de crítica, usar en su favor la comedia para desviar o restar importancia sobre las problemáticas que aquejan su propio dolor o su propia vida, y así validar su dolor, chistando sobre el dolor ajeno, alejándolo de la reflexión, «La represión del sufrimiento infantil no sólo determina la vida del individuo sino también los tabúes de la sociedad.»¹⁰³

Sin embargo, su humor tampoco huye a problemáticas sociales, el problema es el lugar de enunciación (como mencioné antes), es complejo bromear sobre una situación que observamos pero que no terminamos de comprender por qué no ha pasado por nuestra realidad, esto deja huecos en la perspectiva total que tenemos de un tema en particular, por tanto, el chiste no da chiste, no por la cualidad de la observación sino por el lugar de enunciación, es preciso entender como público, en qué lugar se sitúa el comediante, y así poder recibir lo que el comediante quiere entregar, sino, más que verse como humor, puede llegar a ser visto como burla.

¹⁰⁰ Francisco Pinoargotti, entrevista realizada para este trabajo 7/06/2022

¹⁰¹ Miller, El drama del ...,16

¹⁰² Ibid, 16

¹⁰³ Ibid, 17-18

Quizá también hay que entender que los lugares de enunciación pueden situarse en delgadas líneas, inclusive el uso de recursos de personaje, o representación del mismo, puede ser usado para poder entender la cualidad de la observación y que esta pueda ser graciosa, «La línea es muy difusa»¹⁰⁴, decía Ignatius Farray acerca de su personaje Mr. Chaman¹⁰⁵, que, al parecer, siendo este un estereotipo de troglodita en uno de los capítulos de La vida moderna cae en cuenta habitando la sociedad que «*Violar está mal, cuando estás enamorado de una mujer, tienes que follarla, respetuosamente*»¹⁰⁶ (todo esto con un inglés de acento africano), para Mr. Chaman es un descubrimiento, su lugar de enunciación le permitió hacer una observación sobre lo fácil y básico es entender que “*violar está mal*” pero si pensamos que son todos unos trogloditas, pues ya vemos porque algunos les cuesta entender.

Entendí también de manera más cercana lo que significa, o desde que lugar un hombre guayaco valida su posición heterosexual, desaprobando desde su origen o su crianza, «*yo me críe con 3 mujeres, en un hogar matriarcal, a veces me sorprende no haber salido loca, salí más loco*», justifica por ejemplo que la figura homosexual tiene que ver con una sobrecarga de influencia femenina, lo que considera como matriarcado no es la figura de poder de una mujer, sino su influencia de femineidad, es decir, que para el macho guayaco, el feminismo, o la figura que representa la mujer no representa empoderamiento, sino representa un enemigo del machismo que busca homosexualizar a las personas, creo que es una de las grandes consecuencias, de optar por la construcción de un humor fácil sin considerar los procesos de autocrítica, que permitan validar mi observación, pero como decía el Ave, estos comediantes tienen su público, y hacen lo que hacen por la validación que reciben de otros, que estructuralmente han aprendido a reír de los mismos estereotipos, que no resultan graciosos, sino ofensivos.

Decir que un hombre es heterosexual implica solamente que él tiene relaciones sexuales exclusivamente con el sexo opuesto, o sea, mujeres. Todo o casi todo lo que es propio del amor, la mayoría de los hombres hetero lo reservan exclusivamente para

¹⁰⁴ Una de las ideas que Ignatius repetía en el programa «La vida moderna», es que entre lo tolerable y lo intolerable en la comedia es bastante difusa, y es el lugar donde el comediante divaga, aunque también transita, ante esto Ignatius pregunta: ¿Qué límites de lo políticamente correcto debo cruzar?

¹⁰⁵ Es un personaje originario según Ignatius y su delirio, que viene de Camerún y es comediante allá, que está conociendo la sociedad apenas y reacciona ante la sociedad.

¹⁰⁶ «Rape is wrong, when you are in love with woman, you have fuck her, respectfully» Ignatius Farray, Mr. Chamán, La vida moderna: (497) RAPE IS WRONG | El anuncio contra el abuso sexual de Mr. Chaman #LaVidaModerna - YouTube «Mr. Chaman no viene de otra época, sino de otro contexto»

otros hombres. Las personas que ellos admiran; respetan; adoran y veneran; honran; quienes ellos imitan, idolatran y con quienes cultivan vínculos más profundos; a quienes están dispuestos a enseñar y con quienes están dispuestos a aprender; aquellos cuyo respeto, admiración, reconocimiento, honra, reverencia y amor ellos desean: estos son, en su enorme mayoría, otros hombres. En sus relaciones con mujeres, lo que es visto como respeto es cortesía, generosidad o paternalismo; lo que es visto como honra es colocar a la mujer como en una campana de cristal. De las mujeres ellos quieren devoción, servidumbre y sexo. La cultura heterosexual masculina es homoafectiva; ella cultiva el amor por los hombres.

Marilyn Frye

The Politics of Reality: Essays on

6.4. Kevin Fernández

Kevin Fernández es un cómico Guayaquileño, que se dedica a la publicidad por las mañanas, por las noches hace stand up, es el responsable de la creación de Lapsus Comedy, un pequeño circuito de comediantes que ha surgido en Guayaquil.

Maneja un humor en su preferencia observacional, «yo observo, analizo, y chisteo»¹⁰⁷, y es esa visión lo que creo que le ha permitido ser consciente de la realidad que vivimos los comediantes en Guayaquil, al menos, los que proponen ideas diferentes.

No es una cosa de la noche a la mañana, probablemente al principio no puedas vivir solo de la comedia, ya que toma tiempo y dedicación generar/ganar un público, sobre todo que estos quieran pagar por un espectáculo tuyo, en nuestra ciudad el fenómeno del stand up apenas está tomando fuerza.

La motivación que te da el tener a otros comediantes, personas que se dediquen a lo mismo que tú, te brinda un espacio seguro para compartir y para encontrar inspiración, muchas

¹⁰⁷ Chiste de Kevin Fernández referente al humor de observación

veces es motivante «ves que a un colega le va bien, eso te motiva, a seguir, ir, probar y tratar de hacerlo aún mejor»¹⁰⁸

«Cada comediante tiene su mundo»¹⁰⁹ Para Kevin el comediante que se separa de los demás, lo que hace al comediante especial, es la capacidad de poder transmitir su idea, el desgarre que implica, la pasión de lo que se habla, la exposición de ti mismo y de cómo piensas, y la manera de relacionarte con las personas de tu público.

Uno de los temas más hablados fue sobre el valor del trabajo del comediante, y sobre las complicaciones que vivimos en escena. Por un lado, al ser un género que apenas está cobrando fuerza en Latinoamérica, hay poco movimiento de este, también por la comodidad que implica poder entrar a una plataforma como Netflix a ver cualquier trabajo de comediantes con más recorrido, así que, por un lado, hay que hacer para que suceda, entre más presentaciones, más experiencia, por ende -y ojalá- más reconocimiento, quizá lograr que se te pague por aquello, por la comedia.

«Es importante, crear escena y público»¹¹⁰ En Guayaquil, y en Ecuador, en general, existe una falta de apoyo a la escena artística independiente, es difícil que se encuentre apoyo cuando el producto artístico no coincide con los cánones estéticos y discursivos que pide la hegemonía conservadora guayaca, por ende, el trabajo de las organizaciones artísticas como Lapsus Comedy y de los artistas que conformamos estas sociedades es apoyar a nuestros compañeros artistas, consumir arte, ingresar a los circuitos artísticos, crear material nuevo, escuchar el material de compañeros, crear una crítica constructiva, creo que está es una de las razones más importantes de entrevistar a Kevin, porque de todos los comediantes que entrevisté, es el que se ha concentrado más en el colectivo que lo individual. Su mayor preocupación, «la creación de los espacios para el consumo de stand up»¹¹¹

7. Stand up como método terapéutico

...la experiencia nos enseña que, en la lucha contra las enfermedades psíquicas, únicamente disponemos, a la larga, de

¹⁰⁸ Kevin Fernández, entrevista realizada para este trabajo 3/06/2022

¹⁰⁹ Kevin Fernández, 3/06/2022

¹¹⁰ Kevin Fernández, 3/06/2022

¹¹¹ Kevin Fernández, 3/06/2022

una sola arma: encontrar emocionalmente la verdad de la historia
única y singular de nuestra infancia¹¹²

La peor de las complicaciones de la infancia de cualquier niño puede estar relacionada con la ausencia, o mera espectralidad, de sus madres/padres -si es que estos viven, obviamente- mi madre jugaba o al menos intentaba dar de sí para ocupar el rol materno y paterno, mi padre era como un policía asistiendo a una emergencia, nunca llegaba y si llegaba, ya se había solucionado todo, y llegaba a dar las palabras de apoyo.

Cuando era pequeño, el arte se convirtió en un refugio, y estoy seguro de que gran parte de la influencia vino de mi madre, es imposible no hablar de ella en este trabajo, porque creo que al igual que muchos artistas, profesionales, seres humanos en general, le deben mucho a sus tutores, a aquellas personas que les ayudaron a construir su camino hacia sus sueños y metas, en mi caso fue mi madre, para muchos otros serán sus padres, o los tíos, o los abuelos, o el vecino, este es mi trabajo y yo aquí escribo de quien quiera.

Mi madre me transmitió en la misma medida sus miedos y sus sueños, por ende, parte de mi inclinación hacia el arte viene de su influencia. La música, las películas, las novelas, inclusive los programas radiales eran nuestras válvulas de escape. Mi mamá tenía el sueño de ser cantante, aún le gusta mucho, mi padre al parecer también, me lo dijo una de las pocas veces que nos vimos durante mi infancia, ¿qué? Es verdad, no era chiste, ese hombre se desaparecía y venía de vez en cuando, al menos cuando era monetariamente requerido.

A esta altura, trato de no culparles, tuvieron infancias igual de complejas y difíciles, tomaron decisiones y he entendido, que solo trataban de darme una infancia mejor de la que ellos tuvieron.

“Los padres que no tuvieron este clima en su infancia se hallan necesitados, es decir, que buscaran toda la vida aquello que sus propios padres no pudieron darles en el momento debido: un ser que les acepte comprenda y tome en serio.”¹¹³

Siempre fui un niño bastante hiperactivo, creo que tenía que ver con las frecuentes dosis de café que tomaba, siempre me metía en problemas, por curioso, por peleón, por respondón, por conversón, todo al parecer era un problema conmigo, como plantea Miller, era la forma para lograr tener su atención y lograr su reconocimiento, quizá y el arte, es un resultado de

¹¹²Miller, *El drama del niño...*, 15

¹¹³ Miller, *El drama del niño...*, 23

aquello, la búsqueda del reconocimiento mapaterno¹¹⁴, reconocimiento que ellos les daban a los artistas que admiraban, y en especial, el que mi madre daba.

“1. Es una necesidad peculiarísima del niño, el ser visto, considerado y tomado en serio como lo que es en cada caso y momento.

2. Lo que es en cada caso y momento, se refiere a: sentimientos, sensaciones y la expresión de ambas cosas...”¹¹⁵

Mi infancia la pasé siendo cuidado en su mayoría por mis tías, una guardería y por empleadas domésticas, durante esta etapa complicada, pasé por abusos psicológicos, violentos y sexuales, resultado de eso se generó en mí una incapacidad de confiar en las personas, incluyéndome, por otro lado, una conducta de autoexigencia que termina en saturarme causando ansiedad por el futuro y una dureza para recordar mi pasado lo que se transforma en depresión, pero no se depriman, sequemos los mocos, es aquí donde está el material, donde se forman las historias trágicas de los artistas que luego, nos sacan un suspiro acompañado de una risa condescendiente, que termina en un: “ay, pobrecito”

“No podemos cambiar en absoluto nuestro pasado ni anular los daños que nos hicieron en nuestra infancia. Pero nosotros si podemos cambiar, “repararnos”, recuperar nuestra identidad perdida. Y podemos hacerlo en la medida en que decidamos observar más de cerca el saber almacenado en nuestro cuerpo sobre lo ocurrido en el pasado y aproximarlo a nuestra conciencia. Esta vía es, sin duda, incomoda, pero es la única que nos ofrece la posibilidad de abandonar por fin la cárcel invisible, y sin embargo tan cruel, de la infancia y dejar de ser víctimas inconscientes del pasado para convertirnos en seres responsables que conozcan su historia y vivan con ella”¹¹⁶

Debido a la situación antes descrita, y mi expresión de algunas de mis problemáticas de la infancia, además de una extraña credibilidad propia de mi madre sobre mi aparente capacidad de ver cosas sobrenaturales, influenciadas por su creencia en un plano existencial indivisible

¹¹⁴ Referencia a la maternidad y paternidad como un rol colectivo

¹¹⁵ Miller, El drama del niño..., 22

¹¹⁶ Ibid, 15-16

para la mayoría -ahora que lo pienso, pudo ser esquizofrenia infantil-, pensó que necesitaba del catolicismo para sanar lo que ella no podía, obedeciendo quizá, a un orientador sexual y psicólogo que habían entendido durante las sesiones, que la mejor solución era hacer caso a todo lo que diga mamá, su idea: Adoctrinamiento religioso alias catolicismo.

El proceso de regresión hacia la infancia, el recordar implica pasar de nuevo por el corazón, es decir, a sintonizarnos emocionalmente con el *yo* niño que estaba atravesando una particular experiencia.

Cuando trato de recordar esa etapa de mi vida suelo juzgarla desde mi posición actual, desde la adultez, es controversial, porque una parte “racional” de mí que posee la información que no poseía en aquel momento cree que debía ser lo suficientemente inteligente o intuitivo para tomar una decisión mejor sobre un evento en concreto, pero otra parte de mí (más racional supongo) sabe, que como niño, como infante, parte de la responsabilidad de las cosas que sucedían en mi entorno eran responsabilidad de aquellos adultos que rodeaban mi proceso de crecimiento. «Presentan sus primeros recuerdos sin compasión alguna para con el niño que, en su momento, ellos también fueron...»¹¹⁷

Es difícil, entre más próximo me encuentro con aquellos traumas de la infancia que construyeron la persona que soy hoy, más encuentro respuestas de quién soy yo, pienso que este proceso de introspección fuera más difícil de asumir de no ser por la comedia, que me ha ayudado a, por un lado, manejar mis emociones con relación a mi pasado de una manera más sana, permitiéndome entender que es posible transformar la dureza de un recuerdo en algo positivo para mi presente.

Al volverme monaguillo y desempeñar un papel en la parroquia, desarrollé cierto sentido de superioridad, ¿Qué esperaban?, mencioné que quería reconocimiento, y tenía autoexigencia, pero, la fama no era para mí en ese momento, ahora, pienso que era una de las muchas *sombras de la cueva*¹¹⁸ interior de quién era, tenía la aprobación que requería en la iglesia por ende, de mi madre, sin embargo, ese lado de cuestionador siempre estuvo en mí, estuve casi 5 años asistiendo constantemente a la iglesia, hasta que un día decidí que no encajaba ahí, que no podía seguir cargando con el peso de pertenecer a ese lugar que me hacía

¹¹⁷ Ibid, 21

¹¹⁸ En el mito de la caverna de Platón, los seres humanos solo recibíamos un reflejo de las sombras que los objetos que pasaban frente a la metáfora del fuego (conocimiento), para Platón lo única forma de conseguir el verdadero conocimiento, es dejando de ver las sombras, y con el fuego en mano, salir de la prisión del desconocimiento, descubriendo así el mundo.

autoengañarme y además que, aguardaba un peso histórico, que me comenzaba a sonar descarado con respecto a lo que dicen en la iglesia en este caso católica que representamos, comprendí en ese momento que no quería mentirme, pero, algunos miedos instalados quedaron intactos.

De pequeño para mí, la noche significaba el momento de estar atento, por el miedo a la oscuridad, a lo desconocido, a los espíritus. En mi vida, es durante estas horas donde más particularidades me han ocurrido, la muerte de mi abuela, mi primer contacto sobrenatural – que eran en realidad ronquidos de mi madre, mi culpa hablando en mi cabeza-, las pesadillas y terrores nocturnos de mi mamá, etc.

En cuanto iba creciendo, la madrugada era la hora predilecta para jugar videojuegos, ver videos y revisar un montón de curiosidades innecesarias, necesitaba entender, nunca he confiado en una sola fuente para aprender, mi mente se acostumbró a estar en un constante estado de alerta y lucidez en cuanto llegaba la somnolencia, mi pensamiento comenzaba a correr, a pensar, actualmente, la madrugada sigue teniendo un efecto particular en mí, este trabajo ha sido redactado, pensado, en su mayoría, en el misterioso efecto del insomnio y las altas horas de la noche.

Googlando, chateando, y jugando juegos online, descubrí a la edad de 15 años, que tenía problemas de insomnio, por aquella época, el colegio al que asistía era un colegio experimental militar vespertino, producto de decisiones gubernamentales, mi colegio paso por muchos cambios, entre ellos la ausencia de profesores, sumado a esto, pasaba por una “decepción “amorosa”, empujón suficiente para –cual dependiente adolescente- rogar un cambio de colegio, lo que derivó en un colegio católico matutino, me di cuenta por la diferencia de horarios, que tenía dificultades para conciliar el sueño a voluntad por las noches.

No importa que hiciese, que tan cansado este, si me daban las 11pm despierto, era imposible conciliar el sueño, busqué solución como un estereotípico enfermo auto diagnosticado en internet, encontré que escuchar música clásica me permitía conciliar el sueño por las noches, al puro estilo de *Alex DeLarge*¹¹⁹, parecido psicótico que encontraría junto con mi tutor. La música clásica por aquel entonces era la responsable de adormecer las revoluciones de mi pensamiento a esta hora. En este periodo de insomnio adolescente, la música clásica era

¹¹⁹ Personaje principal de la película “The Clockwork Orange” dirigida por Stanley Kubrick, este personaje tenía una afición a la música de Beethoven, era lo que le brindaba, según mi opinión una forma de organizar su propia violencia

mi método para abrazar el descanso, pero concentrémonos, no es un trabajo sobre la armonía, sino sobre stand up, aunque parafraseando un poco a George Carlin: «la comedia, es como música, tiene métrica, ritmo, y el comediante cuenta los chistes/palabra poética, sobre la misma.»¹²⁰

En medio del efecto regresivo del análisis, estrategia para la búsqueda de material, y guiado por el libro de autoayuda que mi tutor decidió enviarme luego de expresarle mi realidad emocional, descubrí que el insomnio estaba relacionado a un sin número de experiencias y eventos vividos en mi infancia, particularmente durante las madrugadas, estas construyeron un ser que vive en mi cabeza, al parecer bastante extrovertido y conversón, que está encargado de hablar durante la noche e impedir que duerma –coincidencia, no lo creo-, este ser es el mismo encargado de presentarse en los shows/open mics de stand up y también de escribir este trabajo.

El insomnio persistió en ser el hosting de un programa nocturno o talk show, que entendía que el programa acababa cuando escuchaba el violín de *Tartini*¹²¹, o alguna composición de *Vivaldi*, evadía a *Beethoven* –no es que no me guste, pero me pone tenso porque me causaba pesadillas, y si, ahora la ansiedad comenzaba a trascender al mundo del REM¹²², el presentador hablaba dormido y no decía cosas positivas que digamos, fue por eso, que tuve que apaciguarlo aún más, fue entonces cuando a los 18 en medio de mis primeros años universitarios descubrí el cannabis.

No detallaré mucho acerca de mi experiencia con el consumo de cannabis y el arte, o el consumo y la ayuda que significó para mis crisis de ansiedad, sin embargo, ha sido importante,

¹²⁰ «Comedy is a form of rethoric»

Carlin, Jon Stewarts Interview:

[\(497\) Jon Stewart Interviews George Carlin - YouTube](#)

¹²¹ Giuseppe Tartini (1692-1770), es un violinista conocido por su gran uso de la técnica, y por una de sus polémicas declaraciones de haber hecho un trato con el diablo, Tartini le habría dado su violín al diablo y con gran destreza tocaría una pieza, que Giuseppe intentó replicar, «Sonata en sol menor» o más conocida como «The Devil´s Thrill», composición exigente a nivel técnica y admirada por muchos teóricos de la música

¹²² La fase REM (siendo REM las siglas de Rapid Eye Movement) o MOR (Movimientos Oculares Rápidos), es una de las fases del sueño más importantes. Se caracteriza por la presencia de una elevada actividad cerebral, que puede resultar visible en la realización de movimientos oculares rápidos y constantes. Se considera sueño desincronizado. La actividad cerebral es semejante a la que tendríamos despiertos o en las fases de adormecimiento, existiendo abundantes ondas theta con dientes de sierra (esto último especialmente característico de las zonas parietales del cerebro) y beta. El cuerpo resta totalmente inmóvil y paralizado, con completa desaparición del tono muscular salvo en ojos y diafragma:

[Fase REM del sueño: ¿qué es y por qué es fascinante? \(psicologiymente.com\)](#)

y mencionaré algo de ello más adelante. Retrocederé un poco para explicar que llegué a la Universidad de las Artes, por un impulso instintivo en mi colegio.

Pertenecía al grupo de teatro de La Salle, ahí tuve un interés genuino por la actuación que no había entendido antes, creo que siempre fui admirador más de las comedias que de las tragedias, es decir, las tragedias contadas como comedias.

“La noción del hombre simple de que la comedia no guarda semejante relación directa con el dolor es correcta. El hombre simple se equivoca tan solo cuando supone que la comedia no tiene absolutamente nada que ver con el dolor”¹²³

El primer evento que fortaleció mi vínculo con el teatro y con la comedia fue una obra teatral presentada en mi colegio por el grupo Circulo de Artes Escénicas, después una de las presentaciones con mi grupo, usé descaradamente el punchline del personaje “la michy” interpretado por Víctor Arauz¹²⁴, y en ese tiempo muy popular, “escándalo”, en respuesta, a un muy serio grito de “basta” por parte de un compañero en escena, luego de esto decidiría encaminar mi proceso en la Universidad de las Artes (sí parece comedia ficcional, pero es anecdótica) en la que aprobé, y pasaría una seria serie de procesos para intentar entender el teatro y el arte en general.

En el año 2019 descubrí una forma adicional para poder conciliar el sueño que no sea la música clásica, debido a que esto ya no estaba funcionando, las películas no eran una opción porque las tramas me enganchaban y si no terminaba de ver la película la trama me quedaba inconclusa, pero algo distinto pasó con los stand ups porque de alguna manera era como dormir conversando con alguien, sonriendo, de tal manera que, el insomnio se volvía risa, y la risa relajaba mi cuerpo para conciliar el tan anhelado sueño.

La locura del stand up empezó con un monólogo de Franco Escamilla, lo vi un día entre videos de Facebook, acompañado de mi personalidad obsesiva, comencé a verlo durante las madrugadas, y me quedaba profundamente dormido, reemplacé las películas, la música clásica, la música actual, todo eso por el stand up, que luego me llevaría a otros nombres como Dave Chapelle, Richard Pryor y algunos antes mencionados.

¹²³ Bentley, La vida en el..., 276

¹²⁴Víctor Aráuz (Buena Fe, Los Ríos, 18 de marzo de 1984) es un actor de teatro, cine y televisión, director, guionista y profesor de actuación ecuatoriano, conocido por protagonizar la película *Mejor no hablar de ciertas cosas*, ser parte del elenco de *Vivos* de Teleamazonas y protagonizar la serie de televisión *Los hijos de Don Juan* tiempo después en la serie *Cuatro Cuartos* interpretando un doble papel el de los gemelos Santiestevan Alexander y Paul este último el antagonista principal de la serie. Wikipedia.com

Veía en los standuppers a seres humanos capaces de exponer sus vivencias, sus miedos, sus fracasos, de una manera casual, orgánica y con un montón de humor. Encontré allí una forma en la que, a través de la comedia, podía ya no escapar, o victimizarme, sino enfrentar el dolor, la ansiedad y la desolación.

«El poeta cómico no expresa sus sentimientos de un modo directo, sino que los disimula, los contradice con extravagancias o primores. No son precisamente los sentimientos los que diferencian la comedia de la tragedia, sino más la forma en que son encubiertos. La comedia es indirecta, irónica. Habla en broma cuando se refiere al dolor. Y, cuando deja a la vista el sufrimiento, es capaz de hacerlo trascender en júbilo.»¹²⁵

La relajación en mi cuerpo que mencioné me permitía distanciarme de los pensamientos nocturnos que acompañaban a mi insomnio y mi ansiedad, desde entonces las presentaciones de stand up se han vuelto en fieles acompañantes de mis descansos nocturnos

Este proceso me ha llevado a exponer mis miedos, mis inseguridades, mi depresión, mi ansiedad, mis problemas con mi masculinidad, mis problemas de abandono o afecto, en un principio el proyecto apuntaba a que el stand up podría servir como un dispositivo de constructor de una sociedad hegemónicamente conservadora, como señalé en un inicio, pero ante la fuerte batalla emocional que me encontré, las cosas cambiaron, para mí ha significado un proceso de resignificación de mi propio ser, un encuentro con mi infancia y con las problemáticas que acechan mi vida, una reconciliación conmigo mismo y una forma de lograr expresar mis sentimientos de una manera más cómoda, al revés, dejar de llorar para poder reír.

«A lo largo de toda la vida posterior de esta persona, estos sentimientos podrán resurgir como una reclamación al pasado, pero sin que el contexto original resulta comprensible. Descifrar su sentido solo es posible cuando se logra la unión de la situación originaria con los intensos sentimientos revividos en el presente. Los nuevos y reveladores métodos terapéuticos toman como

¹²⁵ Ibid, 279

punto de partida esta regularidad y nos permiten sacar provecho de ella.»¹²⁶

8. El monólogo “Reír al revés”

«La depresión, la ansiedad, los trastornos y traumas son la huevada más bacán para hacer productos artísticos, entre más de a verga sea tu vida, mejor te sale la huevada, el ligerísimo problema es la ingesta excesiva de marihuana, o la cuerda alrededor de tu cuello»¹²⁷

El monólogo Reír al revés es el resultado de la investigación, la práctica y la introspección; en medio de la ambición de la deconstrucción de un género, terminé destruyendo mi máscara, descentrando mis ideas, y reprogramando mi mirada hacia los hechos trágicos de los que la comedia se nutre, aunque no sean estos los más horribles.

Ha sido un proceso bastante complejo, sobre todo por toda la involucración personal que conlleva el escribir un monólogo, decidí que, si iba a presentar un monólogo de stand up, éste debía tener una relación directa con el proceso personal que he pasado durante la investigación de la comedia, desarrollando una bitácora escrita para registrar mi proceso y en la creación del mismo monólogo.

«La salud mental es importante por eso creo que cada persona debe encontrar una forma de lidiar con su depresión, yo quería hacer una tesis de comedia y mi tutor me mandó un libro de autoayuda, bastante razonable.»¹²⁸

Debido a la combinación teórica de Eric Bentley y Alice Miller, fue imposible no ver el proceso terapéutico que conllevaba la elaboración de este monólogo, esto de alguna manera afectaba a mis estados de humor, durante el proceso he tenido tiempo de pensar en cómo la depresión, la ansiedad, la culpa y la dolencia mental, han afectado mi vida y mis decisiones, para la comedia es necesario tomar distancia, pero muchas veces resulta muy difícil tomar distancia de lo que consideras, serio.

¹²⁶ Miller, *El drama del niño...*,27

¹²⁷ Autoría propia: Monólogo «Reír al revés»

¹²⁸ Autoría propia, Monólogo «Reír al revés»

«Pero una persona con una necesidad insatisfecha e inconsciente –porque rechazada- se verá sometida, mientras no conozca la historia reprimida de su propia vida, a una compulsión que intenta satisfacer esta necesidad recurriendo a vías sustitutivas.»¹²⁹

Esta es la conclusión, sí, la conclusión de esta pequeña escena cómica, quizá retórica, quizá literaria, son puntos seguidos, no puedes ponerle punto final y pie de página a la comedia (o bueno sí, depende de la Universidad), el espectro de análisis del poder de la comedia en el stand up, ha sido concentrado en esta playita del guasmo, en esta playita de mi realidad personal.

La idea de que esto se llame reír al revés, tiene que ver mucho con mi humor, con la voz propia que he encontrado en la construcción de este trabajo, con la elección de reír por sobre la de llorar, es enfrentar el llanto y la desesperación con una carcajada, reír al revés, es una herramienta que durante años uso mi mamá para demostrar mi fortaleza emocional, que luego pasaría a ser mi estrategia personal para evitar apego emocional, para evitar dejarme afectar por situaciones implican una demanda sentimental muy grande, «si la comedia llega a perder su tono frívolo se convierte en teatro social serio»¹³⁰, y reír permite el cuerpo tomar la realidad de una manera más clara y menos trágica.

Mi mamá me enseñó a reírme de cosas que no debía reírme, de reírme momentos muy incómodos y donde no era necesario, aunque visto desde donde yo lo veía la risa era totalmente necesaria para liberar un poco la tensión de esos momentos tan específicos, tan importantes, que a veces se ahogan en sí mismos. «No son precisamente los sentimientos lo que diferencian la comedia de la tragedia, sino más la forma en que son encubiertos. La comedia es indirecta, irónica. Habla en broma cuando se refiere al dolor. Y, cuando deja a la vista el sufrimiento, es capaz de hacerlo trascender júbilo.»

En el monólogo hablé bastante de mi relación con mis padres, mi relación con la ansiedad, con la depresión, con lo que observo del mundo, sin embargo, este es apenas un boceto, construido a partir de minutos y minutos de escritura y reflexión.

¹²⁹ Miller, El drama del niño..., 23

¹³⁰ Bentley, La vida en el drama..., 274

Es importante mencionar el aporte de los open mics¹³¹ en mi tesis, porque en mi búsqueda de creación me encontré con la dificultad de encontrar un lugar que me permitiera probar lo poco que tenía, lo poco que he construido.

En los 5 mins que podía probar, se reían uno, y el resto no, fue una de las formas que encontré para ir avanzando en mi material, siguiendo la técnica premisa/remate, pero nada de esto tenía sentido sin el público y sin el espacio generado por los comediantes del Lapsus.

Creo que lo más importante de mi monólogo es la exposición que me he dispuesto a hacer, creo que al igual que Andrés Crespo “no existe buen humor sin autocrítica”, y creo que resultado de ese constante análisis, de reflexión, reescritura, creo que sin duda alguna deseo transmitir lo liberador y artístico que puede tener la ejecución de un monólogo de stand up comedy.

«Yo quiero ir directamente para allá (el cielo), soy guayaco, no hago curso para sacar licencia, la compro con el pana de la atm, me emborracho, me estrello, le echo la culpa al viento que me pegó en la cara, me arrepiento ante Jesucristo minutos antes de morir, y ya está, debería ser fácil. Mi pregunta sería: ¿conducir en la verga es suicidio o accidente?»¹³²

Descubrí mediante el análisis y los ejercicios de elaboración del monólogo, es decir, al escudriñar en mi vida para obtener material, que podía analizar mi posición frente a mis emociones desde la distancia cómica, mi mente, estaba focalizada en encontrar material artístico cómico en mi vida.

«Hay madres que te dan en el culo, mi mamá no, a donde sea, con lo que tenía en la mano, una vez me tiro una tortilla de harina, me sentí bien, hasta que me di cuenta de que era una distracción para un gancho izquierdo.»¹³³

Las personas son capaces de reírse de la tragedia ajena porque es algo que no les pasa a ellos, esta receta está condicionada, por la gravedad de la tragedia, es decir, entre la situación

¹³¹ «micrófono abierto» formato de presentación que permite a varios artistas hacer uso del espacio escénico para presentar algo de acuerdo a este formato, por lo general, se presentan músicos, comediantes, trovadores, etc.

¹³² Autoría propia, Monologo «Reír al revés»

¹³³ Autoría propia, Monologo «Reír al revés»

es más grave la distancia para reírse de aquella situación está más dilatada en el tiempo, hay que esperar un tiempo prudencial de distancia espacio-tiempo, para poder reír de aquello.

«Mi abuelita materna murió hace ya 12 años de cáncer, murió en el cuarto de mi mamá, murió en la madrugada, pensé que era un sueño, pero si, todos estuvieron en mi casa y yo ruco, no soy bueno para los funerales, siempre me ponen incomodo y cuando me pongo incomodo digo pendejadas, me le acerco a mi mamá con las rosquitas y café que eran para Alfonso, y le digo: al menos ya no tiene cáncer: v, no salió bien, me pego, me lo merecía.»¹³⁴

Por ejemplo, si una persona resbala y cae, pero no sufre una herida perjudicial, la risa puede llegar a ser inmediata, incluso para la persona sirve de válvula de escape a sus emociones, “no es cómo te caes sino cómo te levantas”. Levantarse y reír aliviana no solo el dolor físico de la caída, sino también ayuda liberar la tensión generada por aquellos que presenciaron la caída. Ahora, si una persona se cae, se dobla una pierna y luego van al hospital y descubren que esta persona tiene cáncer, bueno ahora la caída no es tan graciosa, pero si tomamos distancia en el tiempo, esta persona quizá murió o no, sería gracioso pensar, que está fue “*la caída de su vida*”.

Dentro del período de tiempo en el que comencé a desarrollar este proyecto, en consecuencia de los procesos de inspección, un gran número de episodios de depresión de ansiedad, investigando, me di cuenta de que muchos comediantes habían encontrado ya una forma de liberación de sus miedos y traumas a través del stand up, como Franco Escamilla con su monólogo Payaso, también tenemos a Ignatius Farray, que a través de la comedia ha enfrentado la depresión, la ansiedad y su enfermedad cardiovascular miocardiopatía hipertrófica.

«el poeta cómico no expresa sus sentimientos de un modo directo, sino que los disimula, los contradice son extravagancias o primores.»¹³⁵

¹³⁴ Autoría propia, Monologo «Reír al revés»

¹³⁵ Bentley, La vida en el dram..., 279

Reflexiones finales

He aquí unas reflexiones,

Lo complicado es estar constantemente buscando entre las ramas de la tragedia un resquicio de comedia, es una cuestión de perspectiva, se puede llegar a decir que es un proceso cómodo, pero no lo es, «Mi intención es proponer, en cambio, que consideremos como fundamento de la comedia el sufrimiento, y la alegría como su constante trascendencia.»¹³⁶, es un proceso incómodo, es un proceso doloroso, pero la otra opción es estancarse en el lamento, albergarse en la tragedia.

Decidimos de qué queremos reírnos, podemos reírnos de lo que sea, muchas veces fingimos reírnos, a veces lo creemos correcto, a veces parece lo más correcto, pero no nos parece correcto, es difícil reírnos de algo sí siempre estamos procurando ver el lado más trágico, la idea de la comedia es que la distancia nos brinde un punto de perspectiva distinto, llegar a ver un lado cómico, irónico, o peculiar, en el todo.

Los seres humanos nos caracterizamos por vivir nuestras tragedias más intensamente que nuestras comedias, algunos deciden tomar las emociones negativas y las peripecias de la vida con más importancia que los momentos felices y de risas, puesto que son más escasos, es por eso que es más difícil encontrarlos, por eso llegué a la conclusión, de que todo es cuestión de perspectiva y de cómo decidimos observar las cosas. La comedia implica tomar distancia de la tragedia, el comediante no se inventa los problemas del mundo, señala su visión sobre ellos, la comedia y el stand up me han ayudado a entender que te puedes reír de todo con la distancia, prudencia y reflexión adecuada.

La tragedia de la misma existencia es la responsable de la existencia de la comedia y juntas crean una relación de codependencia ninguna puede existir sin la otra, es *el ying* y *el Yang*, siempre tiene que haber un poco de una en la otra para percibir completamente su espectro

«Moliere y Shakespeare han volcado amargura en sus obras, aunque sus comedias no son predominantemente amargas sino

¹³⁶ Bentley, La vida en el dram..., 278

más bien dulcemente melancólicas y, por momentos, abrumadoramente tristes.»¹³⁷

Es difícil abrir la caja de Pandora sin resultar afectado, el stand up sirve como un proceso terapéutico porque que es capaz de llevarnos a ver “*The bigger picture*” de los hitos de nuestra vida que consideramos importantes, muchas veces su gravedad nos obliga a pensar que nuestra vida son solo un montón de sucesos trágicos, cuando estas particulares experiencias pueden significar no solo una enseñanza dolorosa, sino una reflexión que puede convertir el dolor en movimiento.

«No es qué haces, sino que haces»,

Juan Ignacio Delgado Alemany “Ignatius Farray”

El entender que podemos reírnos de la tragedia nos da aquella libertad de poder sonreírle al *destino divino*, y movernos, significa ganarle tiempo al miedo, quizá pensamos tanto las cosas que consiguen volverse penas, quizá no debemos pensar tanto, quizá reír sea el movimiento que nos permita seguir hacia adelante...

¹³⁷ Bentley, La vida en el dra..., 275

Bibliografía

- Bentley, Eric. «La vida en el Drama.» En *La comedia*, de Eric Bentley. Mexico: Paidós, 1992.
- Bergson, Henri. *La risa: Ensayo sobre el significado de la comicidad*. Buenos Aires: Ediciones Godot, 2011.
- Boetti, Ezequiel. *Otros cines*. 2022. <https://www.otroscines.com/nota?idnota=18033>.
- Carter, Judy. *La biblia del comediante*. 2001.
- Chaman, Mr., entrevista de David Broncano. «Rape is wrong, El anuncio contra el abuso sexual de Mr. Chaman.» *La vida moderna*. (s.f.).
- Farray, Ignatius, entrevista de Javier Coronas. «Especial 300 programas.» *Ilustres Ignorantes*. (s.f.).
- Farray, Ignatius, entrevista de David Broncano. *La pizarra para explicar la COMMEDIA* (s.f.).
- Garfias, Ericka Montaña. «La jornada.» 15 de Octubre de 2012. <https://www.jornada.com.mx/2012/10/25/espectaculos/a08n1esp> (último acceso: 2022).
- Lenny*. Dirigido por Bob Fosse. Interpretado por Dustin Hoffman. 1974.
- IMDb*. s.f. imdb.com (último acceso: Agosto de 2022).
- George Carlin: The American Dream*. Dirigido por Michael Bonfiglio Judd Apatow. 2022.
- Lagares, Juan. *Clarín Internacional*. 2020. https://www.clarin.com/internacional/comico-lenny-bruce--cuya-muerte-impacto-60-ahora-resucito-exitosa-serie-amazon_0_ZJS2XyzfT.html (último acceso: 2022).
- Lago, Miguel. *El manual del cómico novato*. Madrid: QVATTROCENTO, 2010.
- Liebana, Santi. *Wordpress*. 2019. <https://santicomico.com/podemos-clasificar-los-bloques-de-stand-up-por-estilos/> (último acceso: 2022).
- Liebana, Santi. *Wordpress*. 2022. <https://santicomico.com/quien-soy/>.
- . *Wordpress*. 2019. <https://santicomico.com/origenes-del-stand-up-de-donde-sale-esto-de-los-monologos/> (último acceso: 2022).
- Miller, Alice. *El drama del niño dotado y la búsqueda del verdadero yo*. Traducido por Juan José del Solar. Argentina: Fabula Tusquets, 1994.
- Perrini, Valerie. *La mejores películas de la historia del cine*. s.f. <https://www.lasmejorespeliculasdelahistoriadeltcine.com/2013/08/lenny-1974.html>.

Punchline. Dirigido por David Seltzer. Interpretado por Sally Field Tom Hanks. 1988.

Vallarta, Carlos. *Tragicomedia Financiera*. Interpretado por Carlos Ballarta. Mexico. s.f.

Vicente, Alex. *El País*. 2015.

https://elpais.com/cultura/2015/06/18/babelia/1434638818_001094.html (último acceso: 2022).

Wikipedia. s.f. Wikipedia.com (último acceso: Agosto de 2022).