

Cine y humor: Una exploración por el mundo de la comedia que surge de **Cinemale**, componente de Elitelore.

Por: **Samuel Schmidt y Gina Bardavid Szclar**

Introducción

La comedia llegó muy temprano al cine, de hecho prácticamente empezó con una comedia, y ha sido uno de los géneros más prolíficos en este arte, posiblemente porque en ella cabe desde la estética, el entretenimiento por sí mismo, hasta la crítica política más profunda. Ahí se acompañan Buster Keaton en **El General** y su heroísmo para sin querer ganar una batalla salvar a la joven mujer, Adam Sandler en **Grown ups** sobre cinco amigos que se reúnen después de varias décadas, la crítica contundente de Charles Chaplin contra Hitler en **El Gran Dictador** y la burla de Mel Brooks contra la inquisición y Hitler en **La historia del mundo**.

Del análisis de Wilkie (1973) se desprende que el cine es un componente del elitelore, o sea que es parte del corpus que compone el lore de las elites, sus valores, principios, creencias y forma de vida, al mismo tiempo es un medio para establecer hechos históricos y hasta para “reescribir” desde una óptica alternativa o recordar eventos traumáticos para la sociedad (entre muchas: **Rojo amanecer** sobre el 68 mexicano, **Canoa** sobre la iglesia y la persecución anti comunista en México, **Walz for Bashir** sobre la guerra de Israel en Líbano, **Apocalypse Now** sobre la guerra en Viet Nam).

Wilkie (en Geffner y Wilkie (1976, 222) sugiere el concepto **Cinemale** que: “otorga una forma consciente al análisis del film en tanto que parte de las costumbres, creencias, rituales y mitos sociales que deben examinarse si vamos a empezar a entender nuestro tiempo, así como los tiempos pasados”, y continúan: “Dentro del terreno del cinemale, el film puede interpretarse ya sea como imagen de la realidad y como un elemento del lore. Enfocándonos en este último, aspiramos a de-enfatizar el análisis del film como un medio estético y estimular el interés académico en el cine en tanto que componente del mito social”.

Hay comunicación y circulación entre elitelore y folklore en música, danza, poesía, etc., pero es más limitada en el cine donde la relación parece ser vertical desde las élites hacia la sociedad, esto se debe en parte al nivel técnico y económico del cine que lo alejan de la producción societaria en general dejandoselo a las élites, ya que no cualquiera maneja los instrumentos para la elaboración de cine, ni cuenta con los medios para producir una obra, entre los factores que elitizan al cine está la dificultad para recuperar la inversión y la limitada posibilidad para la difusión masiva de la obra, ésto hace que en muchos casos se recurra a los

gobiernos para que subsidien la producción, lo que nos lleva a temas políticos y de contenido que están lejos de las intenciones de este artículo.

No suponemos que haya homogeneidad en las elites, las hay de diversas condiciones en áreas económica, cultural, política, etc., aunque algunas ocasionalmente se mezclan, posiblemente es en el cine dónde vemos la concurrencia de varias élites. En el mundo elitista se confrontan visiones de mundo y de vida diversos, y esas diferencias ideológicas llegan a verse en la producción cinematográfica, trátase de películas que suponen simplemente retratar cierta realidad aunque incluyen valores sociales como **El lobo de Wall Street** de Martin Scorsese (2013), películas políticamente orientadas como **Estado de Sitio** de Costa Gavras (1972), o películas usadas como medio de propaganda política como el cine Nazi (**Herbert Gerdes** dirigió entre otras: **Erbkrank** (1936), **Alles Leben ist Kampf** (1937), **Was du Ererbt** (1938), que Tarantino parodió magistralmente en **Incongrous Basterds** (2009).

En la riqueza del cine encontramos películas que muestran la fragilidad de los humanos como **Los pájaros** de Alfred Hitchkok (1963), y películas que aparentemente quieren entretener como las producidas para consumo de los mexicanos en Estados Unidos (Raúl Fernández, **Lola la trailera**, 1985).

Este ensayo no pretende cubrir la totalidad de los géneros del cine, ni dilucidar la carga ideológica de las películas, sino concentrarse en la comedia y mostrar la marca del humor, para el lector queda descubrir la ideología de los creadores.

El Cine

El cine es una forma de arte versátil, incluye diversos géneros y constantemente se generan nuevas combinaciones entre los géneros. Anexamos la tipología de Wikipedia¹ aunque en áreas como la comedia es limitada:

- Acción — cuyo argumento implica una interacción moral entre el «bien» y el «mal» llevada a su fin por la violencia o la fuerza física.
- Ciencia ficción — se basa en un futuro cercano o muy lejano, donde se logra ver el avance de la tecnología y como se ejecuta en la historia.
- Comedia — películas realizadas con la intención de provocar humor, entretenimiento y/o risa en el espectador. Ver más abajo nuestra descripción de las distintas formas de comedia.
- Drama — películas que se centran principalmente en el desarrollo de un conflicto entre los protagonistas, del protagonista con su entorno o consigo mismo.
- Fantasía — al contrario a la ciencia ficción, nos da a entender que sucede en un tiempo pasado. La magia y animales mitológicos o sucesos que parecen no tener una explicación lógica pero forman parte de este mundo.

¹ https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_cinematogr%C3%A1fico

- Melodrama — tiene una carga emocional o moral muy fuerte o emotiva, atendiendo al gusto de cada persona.
- Musical —en su desarrollo incluye fragmentos musicales cantados o acompañados de una coreografía.
- Romance — un desarrollo romántico o amoroso entre dos personas.
- Suspense (España)/suspense (América) — realizadas con la intención de provocar tensión en el espectador. También suele utilizarse la palabra *thriller* para designar películas de este tipo, aunque entre ambas hay sutiles diferencias.
- Terror — realizadas con la intención de provocar tensión, miedo y/o el sobresalto en la audiencia.
- Documental

Algunas películas mezclan géneros, es el caso del drama con la fantasía como **El laberinto del Fauno** de Guillermo Del Toro (2006), o drama con comedia como **La vida es Bella** de Roberto Benigni (1997). Cómo en toda creación humana, el cine es dinámico lo que hace que esta tipología sea incompleta y posiblemente se ampliará en la medida que lo(a)s cineastas continúen innovando.

El humor

El humor y la risa son fenómenos sociales que reflejan la reacción ante relaciones y valores aceptados socialmente, con frecuencia resultan de situaciones que no deben suceder, como pasa en el ejemplo presentado por Freud, que nos reímos cuando una persona cae porque somos seres verticales y no se supone que debamos perder el equilibrio aunque nos resbaemos con una cáscara de plátano; o nos burlamos de los políticos porque descubrimos sus actos reprobables y comprobamos que carecen de la estatura ética que deben tener y comprobamos que no son lo que pretenden que creamos que son.

El humor es un instrumento para liberar la frustración de aquello que nos frustra, por ejemplo la prohibición del sexo (de nuevo Freud 1973) y por medio del chiste metafóricamente tocamos lo prohibido, o reaccionamos burlescamente ante la incompreensión de la política (Schmidt 1996, 2006).

El humor desnuda y destruye, y sirve para ajustar cuentas, como vemos en los chistes de suegras, por ejemplo una vieja maldición judía (siglo XIX):

Ojalá que el padre de tu esposo se case tres veces para que tengas tres suegras.

En esa versión del ropaje del emperador, los chistes y la sátira política desnudan a los políticos haciendo que los veamos como lo que son y no como creen que son.

Un borracho está gritando en la Plaza de Mayo (en Buenos Aires, póngale la ciudad que quiera se ajusta a todas):

¡¡¡EL PRESIDENTE ES UN HIJO DE PUTA, EL PRESIDENTE ES UN HIJO DE PUTA!!!

Rápidamente, aparecen dos policías y le empiezan a dar golpes por traición a la Patria, y se lo llevan a rastras. El pobre borracho empieza a implorarles:

¡Pero si me refería al Presidente de Estados Unidos!

Y los policías le contestaron:

¡No trates de confundirnos! ¡Nosotros sabemos bien quién es el hijo de puta!

El humor es antiguo y se ha usado para burlarse de relaciones sociales y de los gobernantes. La broma y el chiste puede originarse en el folk o en la élite, circulan y se regodean entre las élites y el pueblo alimentándose mutuamente; hay chistes que se quedan en las élites, otros que se quedan en el folk, otros se mueven entre ambos; la circulación es relativa al conocimiento temático o a la sensibilidad de los temas abordados, especialmente aquellos compartidos, regresamos a las suegras, ya que todos las tienen.

Rabino, ¿cuál es el castigo por la bigamia?

Que tienes dos suegras.

Pero no todos aprecian de la misma manera los chistes y se abre el tema del “buen gusto”, algunos se ofenden con algunos chistes, ya sea su tema o su lenguaje, otros los asumen desde la óptica de lo políticamente correcto y por lo tanto aceptable, de aquí prácticamente se excluyen los chistes étnicos que ofenden al sujeto del chiste. Pero socialmente todos requieren un elemento catártico para liberar la tensión y la frustración, y el humor cumple con ese propósito.

El humor, especialmente el chiste, implica el poder lógico de lo ilógico. El chiste es un silogismo, tiene una tesis, una antítesis y una síntesis, pero al contrario de la lógica dónde la síntesis resume o completa los dos componentes del silogismo, en el chiste la síntesis (en inglés se conoce como punchline) es totalmente ilógica, lo que hace chistoso al chiste. En esa síntesis suceden cosas que lógicamente no deben suceder.

El pequeño Sami le cuenta a su abuelo sobre un gran científico y su teoría de la relatividad.

- Ah sí, ¿y qué dice esa teoría de la relatividad?, dice el abuelo

- Dice nuestro maestro que solamente unas cuántas personas en el mundo pueden entenderla realmente. Pero ella nos explicó lo que significa. La relatividad es algo así como lo siguiente: Si un hombre está sentado una hora con una mujer bella se siente como un minuto. Pero si se sienta un

La **comedia de capa y espada** es aquella pieza teatral de tema galante donde los amores entre una dama y un caballero son el asunto principal, la acción ocurre entre personas que no exceden el nivel social de nobles y caballeros y el protagonista siempre va con una capa (para esconderse) y una espada (para defenderse en lances y otros duelos), proliferó en el Siglo de Oro y se considera como el maestro en su creación a Calderón: **"La dama duende", "Casa con dos puertas, mala es de guardar"**⁴.

La **comedia de figurón** es un subgénero dramático de la comedia de capa y espada y se acerca al género dramático de la farsa, puede considerarse Alonso de Castillo Solórzano como el primer autor. "Poco a poco se le fueron agregando rasgos cómicos hasta transformar a ese galán suelto en un arquetipo de lo risible, en una personalidad con frecuencia afeminada como en **El lindo Don Diego**, la obra maestra de Agustín Moreto, o como propietaria de rasgos ridículos, frecuentemente emparentados con el aldeanismo provinciano. Muchos de ellos son vascos o montañeses, imbuidos de un grotesco orgullo nobiliario"⁵.

En esa larga coyuntura histórica encontramos la **comedia italiana** con la obra de Maquiavelo **La Mandrágora o la comedia del adulterio virtuoso, El Diablo se casó (o tomó mujer)**, donde podemos ver rastros del cuento del Marqués de Sade **El presidente burlado**, lo que implica la posible socialización entre éstos autores, o bien que el tema era socorrido. En Francia encontramos a Rabelais autor de la **burlesca**, el escribió sátira, lo grotesco, chistes subidos de tono y canciones. Una de sus obras más conocidas es **Gargantúa y Pantagruel**.

Debemos considerar al siglo de oro como una suerte de metáfora, porque es un siglo largo de unos 189 años, que se inicia en 1,492 con la reconquista de España (siglo XV) y termina en 1,681 (siglo XVII), con la muerte de Calderón de la Barca; este período incluye manifestaciones artísticas y culturales en varios países de Europa y América; sin embargo, hay quién sostiene que el siglo de oro en Italia es mucho más largo, pero esta discusión esta lejos de nuestro propósito.

En esa coyuntura encontramos a Shakespeare en el siglo XVI en Inglaterra (1564–1616), la reina le encarga escribir comedia, como medio para socializar lo que sucede en palacio, generando una válvula de escape por medio de la burla y la confirmación de los chismes. En sus comedias "encontramos la *vis* cómica, la dialéctica de un lenguaje lleno de juegos de palabras, el contraste entre caracteres opuestos por clase social, sexo, género o poder (un ejemplo representativo sería **La fierecilla domada**, también traducida como **La doma de la bravía**); las alusiones y connotaciones eróticas, los disfraces y la tendencia a la dispersión caótica y la confusión hasta que el argumento de la historia desemboca en la

⁴ https://www.lexico.com/es/definicion/comedia_de_capa_y_espada

⁵ https://wiki2.org/es/Comedia_de_figur%C3%B3n

recuperación de lo perdido y la correspondiente restauración en el marco de lo natural”⁶.

Comedia pastoral o pastoril. En el siglo XVIII español fue un género teatral atractivo para los neoclásicos porque significaba la recuperación de los modelos clásicos, pero fue rechazado por algunos por su discurso literario escasamente realista y verosímil. Estaba dedicada a la vida bucólica en el campo, con amores entre pastorcillos o campesinos y puede considerarse como una versión moderna de la égloga clásica.

En el siglo XIX surge “**el burlesque** que es un estilo de arte escénico que se vale de la parodia y la exageración de rasgos para ridiculizar un tema, glorificando lo socialmente inaceptable o denigrando lo socialmente dignificado. El estilo teatral comparte diversas características con otros formatos contemporáneos del teatro de variedades de la era victoriana, relacionándose con espectáculos similares como el **vaudeville** americano, el **cabaret** francés, la **pantomima** británica y el **music hall** británico”⁷.

La llamada en inglés **slapstick**, es una comedia con un componente físico o actoral importante, en ella los actores sufren accidentes físicos: caídas, golpes, etc., se caracteriza por un humor amplio, situaciones absurdas, vigorosas y acción violenta. Ese comediante más que un bufón con frecuencia debe ser acróbata, ejercer trucos (stunt performer), y tener algo de mago. “La rudeza de la bufonada ha sido parte de la comedia y farsa desde tiempos antiguos, fue una característica prominente de la mímica griega y romana. En el siglo XVI surgió con el Arlequín como uno de los caracteres principales de la **commedia dell’arte italiana**, en la que pateaban en el trasero a las víctimas cómicas”⁸.

La **Comedia satírica** ridiculiza determinadas instituciones o individuos, realzando sus defectos y mofándose del poderoso.

La **Comedia de magia** es un subgénero dramático de la decadencia del teatro barroco español e hispanoamericano en los siglos XVIII y XIX. Se origina en el teatro más imaginativo del siglo XVII, en la **comedia de santos**, cuyos milagros espectaculares seducían a la gente; su popularidad se debía a que dejaba espacio a la imaginación, pues su mayor atractivo, y muchas veces objetivo principal, era una tramoya espectacular bien provista de abundantes efectos escenográficos. También conocida como **comedia de aparato**, incluye toda suerte de seres y animales mágicos que requieren de situaciones y efectos especiales (tramoya). Su evolución posiblemente sea el cine fantástico.

⁶ https://es.wikipedia.org/wiki/William_Shakespeare#Comedias

⁷ <https://es.wikipedia.org/wiki/Burlesque>

⁸ <https://www.britannica.com/art/slapstick-comedy>

La **Comedia musical** es una producción musical representativa de argumentos sencillos en los que cambian muchos y diversos componentes instrumentales y números de comedia, es una variante del teatro musical, que se enfoca principalmente a la comedia, teniendo sus orígenes principalmente en la **Commedia dell'arte** del siglo XVI y donde los personajes no solo actúan, sino que cantan y bailan⁹.

Al contrario del chiste que tiene una sola síntesis (punch line), la comedia puede llegar a tener varias síntesis a partir de situaciones específicas, como si se construyera de varios chistes y una serie de silogismos ilógicos.

La comedia y el cine

El brinco de la comedia al cine parece registrarse con la película **El Regador regado** de Louis Lumière en 1895, el guión consiste en una broma a un jardinero y al parecer su única intención fue hacer reír, relajarse, aunque hay que reconocer que en el minuto de duración del corto, no había mucho espacio para un ejercicio de reflexión intelectual; es interesante que la opción en ese primer ensayo cinematográfico haya sido una comedia.

Algunas de las primeras comedias en el cine mudo o silente son de slapstick que se traduce en español como de pastelazo. El concepto viene del tiempo en que en un palo (stick) se daban instrucciones al público y se instruía la cachetada (slap), y la traducción viene tal vez del lanzamiento de pasteles; son comedias irreverentes, violentas, trepidantes, no dejan de pasar cosas, es una comedia física que incluye caídas deliberadas, tropezones, caídas, bromas elaboradas (practical jokes), errores que en conjunto se distinguen por encima del diálogo, la trama o el desarrollo de los personajes. Las primeras cintas de cine silentes parecen ser absurdas y algunos de los comediantes son Charlie Chaplin, Buster Keaton, Harold Lloyd, Sennet Mack creador de los Keystone estudios, quién fue conocido como el rey de la comedia y se volvió famoso por originar rutinas como el lanzamiento de pasteles y la persecución de carros. Harry Langdon fue un comediante de vaudeville, trabajó con Capra y en los estudios de Sennet Mack aunque después dirigió sus películas, entre sus filmes está **The Strong Man** (1926), **Tramp, Tramp, Tramp** (1926), y **Long Pants** (1927). Rosco "Fatty" Arbuckle fue una de las estrellas más populares del cine silente de los 1910s, también trabajó en Keystone, y fue uno de los actores mejor pagados de Hollywood.

Los comediantes de cine silente tenían una gran agilidad corporal y algunos crean su personaje, los casos más destacados son Chaplin, Keaton el cara de palo, y

⁹ <https://concepto.de/comedia/#ixzz6NZdd55AF> Consultado 26 de mayo de 2020.
https://es.wikipedia.org/wiki/Comedia_musical

Lloyd con lentes redondos muy grandes que lo hicieron famoso como El hombre mosca; ellos aderezaban las bromas con comentarios sociales y políticos, quienes en contraste no incluían lo social y político son **Abbott y Costello**, **Laurel y Hardy** (el gordo y el flaco) y **The Three Stooges** (los tres chiflados).

Con la llegada del cine sonoro se empiezan a producir comedias slapstick o de pastelazo; la comedia cambia porque aparte de los movimientos de los actores había que meterle chiste; en esta época destaca **W. C. Fields**¹⁰ cuyo personaje era un egoísta bebedor y **misantrópico**, que no obstante su desprecio por niños y perros era simpático, los **Marx Brothers**, los tres chiflados y el gordo y el flaco, surge entonces la **comedia de situación** o **screwball**, es posible que esa definición se derive de un lanzamiento de beisbol que consiste en que la pelota cambia de dirección al llegar al plato, es un lanzamiento muy difícil, pocos lo pueden hacer y normalmente sella la derrota del bateador. Esta comedia se da en la coyuntura de la gran crisis del 29 y muchos de los personajes parecen ser de la aristocracia o ricos venidos a menos (**La noche en la opera** de Marx, 1935), de alguna manera el personaje de Chaplin parece representar a ese rico venido a menos.

Al entrar la segunda guerra mundial, al parecer hubo una respuesta mexicana por crear comedia pensando que ante la tragedia se debía producir películas para consumo popular, sin más pretensión que entretener, así en el siglo de oro del cine mexicano, destaca la llamada **comedia ranchera**, con películas como **Ahí está el detalle** (1940), **Calabacitas tiernas** (1948).

Después de la segunda guerra mundial resurge el género en Francia con los films de **Jacques Tati**, **L'École des facteurs** (La escuela de los carteros) (1947), **Jour de fête** (Día de fiesta), (1949), según Entertainment Weekly Tati fue elegido como el 46avo gran director de cine de todos los tiempos. En Estados Unidos surge con películas como **It's a Mad, Mad, Mad, Mad World** de Stanley Kramer (1963) y **The Great Race** (1965), dirigida por Blake Edwards y estelarizada por Jack Lemmon, Tony Curtis, y Natalie Wood, en esa época surge el comediante Jerry Lewis. Tal vez éstas películas muestran la fascinación con los automóviles.

En los 1950s la televisión empieza a competir con el cine aunque no se deja de producir comedia en el cine. Surge el **chick flick** que los españoles la denominaron **chico conoce chica**, esta es una comedia de enredos, simple, predecible, con personajes planos, y son muy populares porque han absorbido la forma de vida de los jóvenes; la historia generalmente se trata de que uno de ellos está muy bien acomodado y dedicado a cosas glamorosas, la película usa colores brillantes y es la comedia que más se consume. Billy Wilder es representativo con películas como **Sabrina** (1954), **El apartamento** (1960). **Pretty woman** de Garry

¹⁰ https://en.wikipedia.org/wiki/W._C._Fields

Marshall, (1990) es una comedia romántica y tal vez el ejemplo más destacado de este género, porque además ejemplifica el sueño americano con un final feliz.

Algunos de los grandes de la segunda mitad del siglo XX empiezan en radio y televisión para luego pasar al cine, es el caso de Mel Brooks¹¹ que escribe para el programa **Your Show of Shows** (1950–54) de Sid Caesar junto con Woody Allen, Neil Simon, y Larry Gelbart. Creo el personaje cómico **The 2000 Year Old Man** con Carl Reiner como su patifño, este último aparece en la saga de las Ocean (11, 12, 13) y falleció mientras escribíamos este artículo. Brooks escribió con Buck Henry la serie cómica para televisión **Get Smart** (El superagente 86) que se transmitió de 1965 a 1970 y luego fue llevada al cine.

En los 1960s vemos un creciente número de comedias cargadas de estrellas. Entre los comediantes relevantes encontramos a Peter Sellers y sus cinco filmes de la **Pantera rosa** (1963-1978), Alan Arkin y **The russians are coming** (1966), Jack Lemmon **How to Murder Your Wife** (1965), Dick Van Dyke en **Mary Poppins** (1964) y **Bye bye Birdie** (1963), Jerry Lewis **The Nutty Professor**, (1963), David Niven **Around the World in 80 Days** (1956) donde compartió estelares con Cantinflas. Entre los guionistas o directores destacan Lenny Bruce y Woody Allen.

Brooks se convirtió en uno de los directores más exitosos de los 1970s, muchos de sus filmes se colocaron entre los 10 que más recaudaron el año de su lanzamiento. Sus films en ocasiones parodian otras películas como **Robin Hood: Men in Tights** (1993), y entre los más conocidos están **The Producers** (1967), **The Twelve Chairs** (1970), **Blazing Saddles** (1974), **Young Frankenstein** (1974), **Silent Movie** (1976), **High Anxiety** (1977), **Spaceballs** (1987). Barak Obama se refirió a Blazing Saddles cuándo le confirió la medalla de las artes en 2016. Su primer película **The Producers** fue adaptada como obra y presentada en Broadway de 2001 a 2007, se auto parodió adaptando la película en un programa dónde contrata a Larry David (creador de Seinfeld) para que la obra fracase y él pueda descansar. También brinca a los temas políticos cuándo se burla de la inquisición y Hitler en **History of the World, Part I** (1981).

En los 1970s surge la **comedia erótica** que son películas vulgares, se populariza en muchos países. En Italia Lando Buzzanca, **The double bed** (1965), **The Eroticist** (1972) **Homo eroticus** (1971). En México las llamadas **sexi comedias** juegan mezclando albures y tuvieron mucho éxito. Estas películas fueron producidas por los hermanos Calderón, y había varias manos en la escritura del guión, entre ellas destaca **Bellas de noche** (1975), **Las del talón** (1978), **La buena, la mala y la golfa** (1990), entre las artistas encontramos a Sasha Montenegro, Lyn May, Alfonso Sayas, Beto Castro; Rafael Inclán sintetizó el éxito de este género: “había identificación porque eran aspiracionales”. Esperaban que el espectador deseara a la mujer mostrada provocativamente. En Estados Unidos

¹¹ https://en.wikipedia.org/wiki/Mel_Brooks

tuvo poco éxito, y entre las películas encontramos **Virgen a las 40** de Judd Apatow, (2005), **There's Something About Mary** de Peter y Bobby Farrelly (1998). En España surge a la muerte de Franco, **El consenso** (1980).

La **comedia familiar** surge en los 70s y se trata de familias con problemas, son tontas, muy malas y entre éstas encontramos **Home alone** de Chris Columbus (1990) traducida como **Mi pobre angelito**, las películas de Chevy Chase que incluyen las 5 versiones del **National Lampoon's Vacation** de Harold Ramis que arrancan en 1978.

La **comedia de lo absurdo** incluye situaciones inverosímiles, diálogos rápidos y muy inteligentes, destaca **La Rosa púrpura del Cairo** de Woody Allen (1985), donde una mujer que sufre abuso por el marido escapa yendo al cine, el personaje sale de la pantalla y se enamora de ella; destacan en este género los hermanos Coen con **Raising Arizona** (1987), **The big Lewoski** (1988), **Burn after reading** (2008). Estas comedias son difíciles de asimilar para los que van al cine a divertirse sin querer tener mucho en que pensar.

La **Parodia** según Bergson (1973) se Logra transponiendo lo solemne hacia un tono familiar y en el cine generalmente incluye la imitación de alguien como **A donde está el piloto** de Jim Abrahams, David Zucker, en 1980, **El gran dictador** de Chaplin cabe en esta categoría; en este género Leslie Nielsen lleva su serie televisiva Police squad (1982) a la serie de 3 películas de **Naked gun** (1988), **Naked gun 2^{1/2}** (1988) y **Naked gun 33^{1/3} o el insulto final** (1994) bajo la dirección de David Zucker y Peter Segal.

En la **sátira** la burla no siempre es hacia alguien o algo, sino que intelectualiza al humor, Sasha Baron Cohen lo logra muy bien con **Borat** (2006) donde humorísticamente penetra en lo más profundo del racismo estadounidense.

La **comedia bélica** incluye burlas a la guerra, **Dr. Strangelove o como aprendí a amar a la bomba** de Kubrik (1964), ésta se considera también una comedia negra, más recientemente **Tropic thunder** dirigida por Ben Stiller (2008).

En los 1970s se popularizaron las comedias conocidas como negras o de humor negro, y se definen como “un estilo cómico que se burla de temas que son ordinariamente tabú... su meta es divertir presentando algo inesperado e impactante. Esta comedia en ocasiones se parece al cine del absurdo, por ejemplo After hours de Scorsese (1985), pero se ríe de situaciones políticamente incorrectas y es irreverente: Cuatro bodas y un funeral de Mike Newell (2016); la **Addam's family** de Barry Sonnenfeld, considerada una comedia negra supernatural, pasó de una serie de televisión emitida entre 1964-66 para volverse película en 1991. Esta comedia típicamente se usa para impactar perotambién se usa para provocar reflexión seria y la discusión sobre temas sobre los que la gente no quiere hablar¹², un buen ejemplo es **la Vida es bella** y ejemplos más recientes

¹² <https://www.studiobinder.com/blog/what-is-black-comedy-definition/>

incluyen **Jojo rabbit** de Taika Waititi (2019) y su burla del saludo a Hitler, y **Parásitos** de Bong Joon-ho (2019) un thriller con comedia negra que se ganó el Oscar a la mejor película en 2019. Entre el humor negro de los Coen encontramos **Barton Fink** (1991) o **Fargo** (1996).

La primera parte de la década de los 1970s registra la parte más sangrienta de la guerra de Viet Nam, un amplio movimiento pacifista y contra cultural que va del hippismo a las comunas anti familiares, esta época la cubre la comedia dramática **Forrest Gump** de Robert Zemeckis (1994). En la década **Woody Allen** y **Mel Brooks** siguen siendo figuras destacadas, Allen lo será durante el siglo XXI no obstante haber recibido un revés acusado de acoso sexual por el movimiento meetoo.

En los 1980s Estados Unidos ha salido de la guerra de Vietnam y se registra un materialismo rampante coincidente con expresiones de rechazo simbólico, como el peinado tipo mohicano y la risa fue un recurso para superar los traumas de la guerra. Vemos comedia al parecer destinada solamente a entretener como la mencionada serie de **Airplane, The naked gun, Volver al futuro** (1985) o **Police academy**. **Naked gun** fue escrita por David Zucker, Jim Abrahams, Jerry Zucker, Pat Proft, Robert LoCash y parece estar copiada de **Telefon** (1977) de Don Siegel, que se trata de un detective que enfrenta un intento para asesinar a la reina de Inglaterra que visita a Estados Unidos. Esta idea se encuentra en el libro **El Complot Mongol** de Rafael Bernal (1978), que fue llevado al cine hasta el 2018, al parecer con poco éxito¹³.

La comunicación entre televisión y cine se mantiene con ideas moviéndose en ambas direcciones. Al final de la década surge la exitosa serie **Seinfeld** escrita por Larry David y Seinfeld, sin embargo ni Seinfeld ni David parecen dar el brinco al cine.

En los 1990s resurge la **comedia romántica** y el uso creciente de humor "asqueroso". "La etiqueta "gross-out movie" (cine asqueroso) se aplicó por primera vez por los medios de comunicación a la **National Lampoon's Animal House** dirigida por John Landis (1978), una comedia sobre la experiencia de las fraternidades en las universidades estadounidenses. Este humor incluye el uso explícito de funciones corporales (lanzamiento de vómito), pero también hace referencia a cuestiones políticas como el asesinato de estudiantes en la Universidad de **Kent State, Richard Nixon**, la guerra de **Vietnam**, o el movimiento de derechos civiles. No obstante sus costos de producción limitados tuvo un gran éxito de taquilla y empezó una tendencia en la industria que incrementó la cantidad de filmes de éste género hasta casi convertirse en la norma de las comedias estadounidenses. Algunos de estos filmes se dirigen a audiencias de adolescentes (**Porky's** (Bob Clark 1981), **American Pie** (Paul y Chris Weitz 1999), **Superbad** (Greg Mottola 2007), un subgénero es el de la **road sex comedy** con películas como **Eurotrip** (**Jeff Schaffer, Alec Berg, David Mandel 2004**), **Road Trip** (**Todd Phillips, Steve Rash 2000**), el contraste son las comedias que se

¹³ <http://www.mtv.com/news/2802897/best-80s-comedies/>

dirigen a audiencias más maduras, como la mencionada **Borat** de Sasha Baron Cohen que de forma audaz mostró el racismo en Estados Unidos.

Tal vez la figura dominante en los 1990s y los 2000 son los hermanos Coen, que utilizan diversos estilos y géneros para parodiar situaciones políticas, como la burla a los políticos locales en **O Brother, Where Art Thou?** (2000), para burlarse de los servicios de inteligencia en **Burn after reading** (2008). Entre sus películas más aclamadas se cuenta **Miller's Crossing** (1990), **Barton Fink** (1991), **Fargo** (1996), **The Big Lebowski** (1998), **No Country for Old Men** (2007), **A Serious Man** (2009), **True Grit** (2010), **Inside Llewyn Davis** (2013), **The Ballad of Buster Scruggs** (2018).

Existe evidencia del Estado utilizando el humor en el cine para “formar” opiniones y educar como sucedió en la China de Mao, hecho abordado por Zhu (2019) quien muestra que el Estado manipula el humor para formar la conciencia socialista. Podría considerarse que el caso chino es un caso extremo dónde el elitelore es manejado expresamente por el Estado para modular a la sociedad, generando una especie de Estadolore, por medio del cual se busca imponer opiniones y visión del mundo estatales, tal vez porque por definición el cine logra ese efecto independientemente que sea manejado por el Estado, lo que nos lleva al caso en el que el cine lo financia el Estado instilando una cierta dirección, este puede ser el caso de Sameh Zoabi (**Tel Aviv on fire** 2018) cineasta israelí que se asume como palestino. La película de Zoabi es una adaptación de **Mejor es que Gabriela no muera** (2007) de Sergio Umansky.

Al parecer ha habido una transición donde la sociedad deja de reconocer al cine como de autor (Allen, Coen, Chaplin, Keaton, Cantinflas) y empieza a reconocer más a los actores que a los escritores, directores o productores. La razón puede estar en que hay géneros dónde hay varias plumas y películas con varios directores, productores, o tal vez sea la necesidad mercadotécnica que convierte a actores y actrices en celebridades y los estudios apuestan al éxito económico de la película buscando que recaiga en esa identificación.

¿Por qué algunos comediantes de calidad incuestionable parecer quedar relegados en la historia mientras otros permanecen? Algunos como Lenny Bruce¹⁴ destacan por un estilo libre que integraba sátira, política, religión, sexo, y vulgaridad. En 1964 en el primer juicio de ese tipo en la historia de Nueva York fue declarado culpable por el cargo de obscenidad aunque en 2003 recibió un perdón del gobernador George Pataki. Bruce pavimentó el camino para futuros comediantes con expresiones contra culturales y su juicio es una marca sobre los

¹⁴ <https://lennybruce.org/about/>

límites a la libertad de expresión en Estados Unidos, pero está relegado en la historia. El caso de Chaplin puede servir para explorar la respuesta.

Chaplin se va de Inglaterra a Estados Unidos durante la primera guerra mundial y empieza a tener gran éxito al crear su personaje del vagabundo (tramp) y es hasta 1936 cuándo brinca a la política con **Tiempos Modernos** y posteriormente con **El Gran dictador** en 1940 dónde se burla de Hitler y Mussolini. Chaplin se atreve a salir de la comedia del screwball y asume un compromiso político-ideológico, lo que puede explicar su permanencia histórica y convertirse en referencia mundial, lo que se refuerza con la persecución que sufrió por la derecha estadounidense y que lo llevó a mudarse a Inglaterra donde fue ungido **Sir** por la reina. Sobre la calidad de su obra, ya que escribió, actuó, dirigió y compuso música, se enfrentó a los poderes que controlaban Hollywood y a la derecha.

¿Será posible comparar entre Chaplin y Cantinflas? Ambos fueron actores, escritores, directores, Cantinflas también creó un personaje, el del peladito vestido con garras que habla al parecer de forma confusa, pero que en realidad es el discurso circular del mexicano que evita hablar de forma directa; el también se atreve a brincar a la temática política cuando el país estaba dominado por el PRI con **Si yo fuera diputado** (1952), **Su excelencia** (1966). ¿Por qué Cantinflas apabulla a otros comediantes como Borolas, Vitola, Panseco, Viruta, Capulina, Clavillazo, Resortes, Palillo y hasta Tin Tan, no obstante que algunos de ellos fueron muy populares en su momento y Tin Tan tiene una filmografía extensa, pero mientras éstos parecen enterrados en la historia, a Cantinflas ya le han hecho su película (2014).

Nuestra hipótesis es que Chaplin y Cantinflas además de su calidad artística, se atreven a brincar a la crítica política llevando la comedia a un estadio superior, lo que los hace icónicos, posiblemente ambos representan de alguna manera las voces de los que no se escuchan, ya sea las víctimas del fascismo y nazismo o las masas oprimidas en México.

Conclusión

La comedia es resultado de la libertad y es liberadora, es catártica, permite liberar tensiones, es transgresora y permite romper cadenas morales y prejuicios. Hay una gran cantidad de judíos en la comedia, como escritores, actores y directores, tal vez por el efecto liberador que han tenido especialmente en la posguerra (Chaplin era judío). Pattai dice: “Siempre que los judíos gozaron la más modesta medida de libertad en medio de una sociedad gentil cuya cultura encontraron atractiva, experimentaron un gran crecimiento cultural, tanto en el conocimiento judío como en muchos de los campos en los que sus vecinos tenían excelencia”.

Los países libres producen más chistes, gozan de más comedia y rompen los límites de la opresión del poder sobre la sociedad; esto no demerita a los demás

géneros del cine, pero mientras más transgresión encuentra la sociedad, mucho mayor es su libertad y más es la comedia.

Referencias

Bergson, Henri. 1973. **La risa**. Madrid: Espasa Calpe.

Freud, Sigmund. 1973. **El chiste y su relación con lo inconsciente**. Madrid: Alianza.

Geffner, Daniel I. and Wilkie, James W. 1976. Cinemalora: State of Siege as a Case Study. *Journal of Latin American Lore* 2:2. 221-238: http://www.elitelore.org/Capitulos/cap8_elitelore.pdf

Schmidt, Samuel. 2006. **En la Mira**. México D.F.: Taurus.

_____. 1996. **Humor en Serio. Análisis del chiste político en México**. México D. F.: Aguilar.

Wilkie, James W. 1973. **Elitelore**. Los Angeles, UCLA, Latin American Center Publications. [Elitelore \(1973\)](#) UCLA Latin American Center Publications

Elitelore en Español (1974) <http://elitelore.org/Capitulos/eliteloresp.pdf>

Por James W. Wilkie, traducido del inglés por Jorge Balán (ed.): **Las Historias de Vida en Ciencias Sociales: Teoría y Técnica**, Buenos Aires: Nueva Visión, 1974, Segunda Parte

Zhu, Ping. Introduction: The Study of Laughter in the Mao Era, en Ping Zhu, Zhuoyi Wang, and Jason McGrath, eds. **Maoist Laughter**. 2019 Hong Kong University Press