

CAPITULO 1 La comedia televisiva

Inicios de la comedia

En este primer capítulo lo que se pretende enmarcar es la forma en que el *sitcom* o comedia, ha ido evolucionando al paso de los años, y de esta forma conocer las causas que dieron pie al inicio de la comedia como un *sitcom*. Además destacaremos en que momento la comedia trascendió como un “boom” televisivo entre el auditorio, posicionándose como uno de los géneros que mayor impacto entre los televidentes.

Trataremos de explicar la relación entre el *sitcom* televisivo, y el *sitcom* de radio, y como influyó este último en el *sitcom* televisivo para que se logrará establecer y arraigar en la televisión como uno de los géneros de más importantes de la comedia.

“Entre todos los programas como el Late-night-show, reality show, miniserie entre otros, la *sitcom* no sólo es el género más visto a nivel internacional, sino el más emulado. (Acevedo: Revista, Etcétera. Febrero.2004). Sin lugar a dudas por este y otros factores resulta ser bastante atractivo el estudio de la *sitcom* como fenómeno social.

Este capítulo también explicará como el *sitcom* tuvo su transición tanto a nivel de producción de contenidos así como a nivel de audiencia, y de esta forma fuese aceptado para que la comedia se convirtiera en un icono de moda entre la audiencia al paso de los años. Esta idea es de mucha importancia debido a que en sus inicios, la audiencia de la comedia de televisión fue la misma audiencia que en su momento fue de la radio-comedia, y ambas fueron un suceso social importante en sus respectivas épocas motivo que orilló a muchos de investigadores (no solo del área de las ciencias de la

comunicación sino también de diversas ramas como lo es la psicología y la sociología entre otras) a formularse un sin número de preguntas con respecto al impacto que causaron.

Pretendo aclarar también que causas y que limitantes, ha encontrado la comedia a lo largo del tiempo en que se ha desarrollado, hasta llegar a ser lo que hoy en día significa para la audiencia televisiva. Cada década distinta la comedia ha luchado por irse posicionando entre el público, además de estar constantemente renovando contenidos, para ser percibido como un género original e innovador. Siempre se ha trabajado en la concepción de mensajes y la manera que serán aceptados, debido a que influyen diferentes intereses así como distintos entornos políticos, culturales etc. entre el auditorio, provocando muchas ocasiones entender de manera errónea los contenidos de la comedia.

Este capítulo está dividido en 6 partes en la primera parte explicaremos como ha sido la influencia del *sitcom* en la audiencia televisiva, haciendo un especial énfasis en las aportaciones que tiene este género en el público. Otra de las partes en que está dividido este capítulo es la importancia de la televisión como negocio como primordial objetivo.

La tercera parte y cuarta parte como fue el inicio de la comedia así como su origen hasta llegar a ser lo que hoy conocemos como comedia contemporánea, explicando brevemente su evolución y desarrollo para que se diera esta transición hasta llegar a ser la comedia televisiva de nuestros tiempos. La quinta parte habla de la Revolución de humor y lo que dio origen a los diferentes y principales subgéneros de la comedia de situación televisiva que transformaron los contenidos de la televisión norteamericana.

La sexta parte y última parte de este capítulo estará enfocada en explicar ampliamente todo lo referente a la comedia situación o *sitcom*, sus orígenes, su evolución, los principales *sitcoms* a lo largo de la historia, la influencia en el auditorio que lo ha acompañado a lo largo de su evolución etc.

De acuerdo a Álvarez Berciano "La comedia televisiva, o comedia enlatada, ha cumplido los años de la televisión, y no parece que estemos en uno de esos momentos en lo que haya que anunciar su defunción.". Ciertamente es que la comedia se enfrenta a un período de transición en que las nuevas tecnologías como Internet, pero sobre todo la confluencia del televisor, va a tener un papel muy importante, que pudiera acelerar el proceso de transformación de género y formatos." (Álvarez, 1999, p.9) Sin embargo, ligado a esta idea Álvarez señala que la comedia en los años que lleva de vida, ha pasado por distintos momentos ya sea de éxito o fracaso, pero en general se ha caracterizado por mantener una estabilidad en todos sentidos.

Pero un hecho importante a destacar sobre la comedia, es que a pesar de que algunas ocasiones no alcanzaba a cumplir con sus objetivos de audiencia o bien en cuanto a calidad en sus mensajes y contenidos, los productores siempre buscaron la manera de innovar y mejorar los contenidos siempre y cuando lograran satisfacer las necesidades del público que cada vez se volvía más exigente y conector. De esta forma la comedia tuvo la capacidad las veces que fuese necesario, de recuperar la credibilidad e identidad a la que la audiencia estaba acostumbrada de un principio. En mi punto de vista esto se puede entender como los momentos difíciles de la comedia, los obstáculos que

históricamente fue encontrando, pero que a su vez los supero con creces para lograr a ser lo que hoy es la comedia televisiva.

A lo largo de los años, la comedia televisiva empezó a depender más del aspecto económico y así como del *rating* televisivo, que el de ser un canal de expresión de mensajes producto de un medio masivo, las prioridades ya eran diferentes. Esta transformación se logro dar, puesto que en su evolución, la comedia traspasó las barreras de la audiencia televisiva y como lo afirma Álvarez Berciano "una comedia es desde los años setenta un fenómeno social"(Álvarez, 1999 p. 10) también el autor señala que "Una comedia televisiva es antes que nada, un hecho económico, un producto que mueve fortunas"(Álvarez,1999,p.10), y ligada a esta idea otro autor afirma que la *sitcom* ha tenido mayor influencia en la audiencia televisiva desde principios de los cincuentas hasta nuestros días, ya que el *sitcom* ha creado sus propios formatos de educación y estereotipos.(members.lycos.nl/Bogemans/indez.2004).

El éxito de la *sitcom* no es obra de la casualidad, su posicionamiento entre el público se dió relativamente fácil, como lo afirma Kuhns, a casi todo el público le gusta el entretenimiento(es todo lo que la televisión puede dar), dado que la sociedad está dedicada al trabajo duro, y su idea de pasar el tiempo y diversión es en lugares y con situaciones que puedan expandir su mente, abrir sus horizontes, mejorar sus talentos algo más cercano a la condición humana, pero esta demanda de las personas se traduce a la televisión únicamente. (Kuhns: 1992.) Por lo tanto la mayor parte de la veces la televisión de entretenimiento abre una puerta a otra dimensión al espectador, no sólo le brinda a la audiencia entretenimiento y humor, sino que le enseña a reírse de una

realidad desgastarte, y así mismo juntos abordan de manera distinta las representaciones sociales que vive cada persona día a día.

Estas necesidades se traducen en escapar de una realidad agobiante y monótona, de problemas sociales, culturales y de falta de identidad por parte de las personas, no importando la época en la que vivimos, estas situaciones o realidades la *sitcom* las adoptado para crecer a lado del público y como Huertas comenta, - los medios de comunicación están estrechamente ligados a construir otra realidad mediante los géneros informativos. Y para ellos la relevancia de las ficciones (comedia) se desprende de la relación que se establece entre los telespectadores y los protagonistas ficticios, quienes mediatizan los efectos sobre la audiencia. (Huertas: 2002)

Por algunas horas la comedia nos invita a vivir un estilo de vida que en la mayoría de la veces es inalcanzable e inimaginable, nos venden una idea muy atractiva y sueño que quizá nunca vivamos, pero nos gusta ese inalcanzable sueño. Ahí ha radicado el éxito de la comedia. Acevedo por su parte comenta “que millones de mexicanos, decenas de millones de estadounidenses y centenas de millones de habitantes de todo el planeta estamos siendo influenciados por estas series de televisión que utilizan el *american lifestyle* para seducirnos hasta llegar a convertir a sus protagonistas en parte de nuestra familia.(Acevedo. Revista Etcétera.2004). Y es que este mismo autor comenta que el sex appeal de las sitcoms “no solo afecta a jóvenes o personas o personas en “vías de desarrollo” sino que podemos suponer son sociedades que tienen una formación mas deficiente en cuanto principios, criterio y educación que países de mayor desarrollo cultural como en su caso pueden ser Estados Unidos o Europa.

Es por ello que los estudios se centran en como los personajes pueden actuar como modelos de comportamiento y como amigos, que además de representar un modo de observar el mundo, se convierten así en uno de los principales vehículos para influir en la audiencia. (Huertas: 2002) La autora reafirma que estos hechos ya se podían ver desde 1930 cuando los jóvenes imitaban a los actores de cine. Lacalle dice que la función de la televisión sigue siendo idéntica al papel que cumple el mito en la antropología o a la formulación barthesiana de las mitologías del consumo puesto que se le dio sentido a un mundo que no lo tiene y se construyen patrones narrativos que conviertan nuestra experiencia en algo significativo, eso es a lo que llamamos comedia, un mundo irreal que pretendemos creer que puede ser nuestro, identificándonos completamente con los personajes como si fuéramos nosotros.

Reforzando la idea del párrafo anterior en un estudio realizado por Himmeletweit, Swift y Jaeger (1980), revela que los programas de ficción de mayor popularidad son aquellos que presentan historias planas, estereotipadas, por lo tanto poco impactantes, ya que esto favorece la proyección del espectador, puesto que se da una relación empática. Caso contrario de la ficción de mayor calidad, no estereotipada, ya que el espectador solo puede llegar a sentirse cercano al protagonista. Lacalle considera unánimemente como un gran productor de mitos sociales, destinados a hacer que el sujeto encuentre sentido a su propia identidad, pero en términos freudianos podríamos definir el medio como el mayor mito contemporáneo, puesto que contiene los valores fundamentales de la sociedad que el individuo registra en su memoria y utiliza como guía en otras situaciones semejantes. (May 1991).

Aprovechando las ideas anteriores mencionadas, vale la pena comentar como la televisión se ha encargado de hacer de la comedia un producto de marketing y de consumo, es decir un negocio total que le ha retribuido con grandes sumas de dólares. Los productores invierten cada año millones de dólares en esto, porque tienen la certeza de recuperarlo sin problema alguno, puesto que estas comedias (shows) alcanzan ratings sumamente elevados. Norman Lear guionista de All in the Family sentencia que la televisión no es un medio informativo o de entretenimiento, es un medio para el mercadeo.

La publicidad televisiva ha venido a ocupar un lugar muy importante dentro de los medios de comunicación masiva, pues de ella depende en gran medida el éxito económico de una producción. Para Bustamante la publicidad televisiva es una mercancía particular, basada en un anunciante, un demandante que compra el derecho de difundir sus mensajes, es decir un programa televisivo en un tiempo concreto para llegar a una audiencia prevista. (Bustamante, 1999, p.120)

Así mismo el autor agrega que la rentabilidad del mercado publicitario y la transparencia de su competencia, está por otra parte ligada al número en el papel que juegan los intermediarios, que cada vez son más abundantes en el desarrollo de ese mercado. En su origen la publicidad en televisión podría tener una estructura simple, anunciante-cadena, pero en la realidad existe la aparición de nuevos intermediarios que buscan una remuneración económica que a la larga les de un ciclo financiero. (Bustamante: 1999).

Un ejemplo claro que se puede mostrar del alto impacto de la televisión como negocio, tanto para invertir así como para reeditar es como el consorcio televisivo norteamericano NBC pagó a Warner Bros (la cual es la casa productora) por derechos de transmisión de la serie *Friends*, entre 9 y 10 millones de dólares por la décima temporada, y actualmente estos derechos se cotizan en 7 millones de dólares por la compra de la transmisión de la novena temporada que culminó en el mes de Junio del año 2003 (www.escena.ya.com/mundofriends.año2003). Por consiguiente, estas sumas deben de garantizar un alto número de audiencia, y de esta manera una manera de recuperarlo es que los productos que en ellas se anuncian, hacen de la comedia un mercado mas que importante, estas cifras lejos de proporcionar contenidos interesantes en algunos de los casos, buscan solamente aprovechar en ella un simple espacio publicitario que venda a buen costo.

De acuerdo a la agencia publicitaria Adversiting Age, un espacio publicitario de 30 segundo en la serie *Friends* tiene el costo de 500 mil dólares siendo esta la serie de televisión que mayor costo tiene para anunciarse en cada capítulo.(www.friends-cafe.com) A estas cifras les siguen la serie ER con 440mil dólares y en el tercer puesto el reality show Survivor con 420 mil dólares, para el capítulo final su décima y última temporada *Friends* cobrará la cantidad de 2 millones de dólares por anunciarse 30 segundos , solo el Súper Bowl es el programa de televisión de cualquier género que cuesta más dinero por anunciarse en la TV. (Periódico Reforma :Enero14:2004.) La televisión se ha caracterizado primordialmente como un medio de comunicación para mercader, por lo que podemos concluir que programas de ficción y de entretenimiento han comprendido que el gran negocio está a la venta de , han entendido

que vender “estilos de vida ideales” al público, el producto comercial que más ganancias le ha propinado al menos a los Estados Unidos.

Es un hecho que nos cueste trabajo aceptar estas cifras puesto que son algo exorbitantes, o bien se nos haga casi imposible que se pueda pagar estas cantidades por parte de alguna empresa por una serie de comedia, pero si analizamos que *Friends* obtuvo la mayor audiencia de la historia para un programa de televisión con 34 millones de espectadores en su primer capítulo de la novena temporada, solo en los Estados Unidos(www.escena.ya.com/mundofriends. Año 2003.), en un lapso de media hora, pues entonces si es algo coherente que las se quiera invertir grandes sumas económicas en publicidad para una comedia de televisión que mantiene la atención de millones de potenciales compradores.

Acevedo remarca que nos debemos dar cuenta que en las series de televisión los protagonistas llegan a con bolsas con nombres de diseñadores o de tiendas famosas. Un dato curioso que nos dice el autor es que ¿cuántas computadoras Apple Powerbook se venden a raíz que los espectadores se ha dado cuenta que la protagonista de *Sex and the City*, escribe ahí su columna semanal que da a título a la *sitcom*.(Acevedo:2004)

Autores como Cano afirman que la comedia surge a raíz del teatro, que es influenciada por este ámbito, que desde cientos de años antes del nacimiento de Cristo, la comedia ya era un espectáculo importante entre el pueblo Griego. No había mucha diferencia entre los tópicos manejados en ese entonces y lo de ahora a casi dos mil quinientos años de distancia, parece difícil de entender. Aristófanes hace contenidos censurables y los traduce a la comedia la cual nace con el teatro: un grupito de actores disfrazados se

coloca delante de otro grupito de personas a la que se propone entretener.”(Cano,1999,p.14).

Sin embargo, la comedia denominada como contemporánea surgió a raíz de la salida de América de la Segunda Guerra Mundial, en especial los Estados Unidos. En esta época el pueblo norteamericano se encontraba inmerso en una confusión social propia de una post-guerra, inseguridad, hambre, desempleo etc .Lo que motivo a que prevaleciera un atmósfera difícil y complicada para al gente, con dificultades para encontrar tranquilidad e identidad en el contexto social.

Durante esta época se vivía con la incógnita de saber y entender cual eran las prioridades próximas para la familia, así como de la sociedad en general, la cual, venía de ser golpeada por una guerra qué fue devastadora. Económicamente había mucha incertidumbre, socialmente no existía demasiada identificación, porque se habían quebrantado los niveles sociales por parte de los norteamericanos, quienes trabajaban solamente bajo la presión de levantar a su país y por ende a su familia. Alvarez opina que indudablemente era un buen momento para la aparición de la comedia, o al menos algún género o hecho que hiciera olvidar la realidad a la sociedad norteamericana al menos por unos momentos. Yo concuerdo con esta idea, la gente tenía la necesidad de volver a creer en algo, cualquier acontecimiento que les devolviera la confianza en ellos mismos, y como lo diría Álvarez “La propia existencia de la comedia de situación, parecería así la única forma de la comedia que nunca tuvo la televisión norteamericana.”(Álvarez, p.23:1999). Aparecería una novedad que cambiaría sus vidas y la de sus hijos por completo hasta nuestros días.

Otros autores afirman que la comedia de situación tiene su influencia por medio de las caricaturas del periódico que empezaron en las últimas 2 décadas del siglo XIX. En esas caricaturas se abordaban problemas contemporáneos con diálogos cómicos usados en una ambientación hogareña. Los chistes manejados en estas series cómicas ya abordaban temas como chistes con un cierto tono sexual (adelantados a su época), gags referentes al matrimonio y los hijos, algo que años más adelante manejaría tanto al radio como la TV, ya que fue fácil llevar los diálogos de la prensa a los medios de comunicación del futuro.(members.lycos.nl/Bogemans/index:2004.)

Gracias a la comedia sabemos como ser sarcásticos en muchas situaciones negativas, como lo menciona Pedro Cano "Aristófanes (Uno de los pilares de la comedia en 445 A.C.) fue el gran autor de la comedia antigua, que se concebía como una sátira de la sociedad, brindándole a la audiencia entretenimiento y humor, enseñándoles a como reírse de la realidad social. "(Cano,1999,p.62).

Cano agrego además que "Los guionistas y dramaturgos actuales le deben a Aristófanes el modelo ancestral de la ridiculización de cualquier intriga o situación social, con nombre y apellidos. El se encargó de escenificarla y reducirla al absurdo, de hallar los aspectos excesivos o censurables y traducirlos al ridículo."(Cano,1999,p.65).

Poco a poco la comedia, como tal (televisiva o no) se convirtió para el público en una importante y fácil forma de satirizar su realidad, que además de ir proporcionando entretenimiento y humor durante siglos, le brinda al público una agradable dosis para entender ligeramente más su contexto socio-cultural. En mi opinión en nuestra sociedad existen muchos tabúes y estereotipos, las personas critican a quienes vana en contra de

los principios culturales validos de la sociedad como por ejemplo quien a determinada edad no se ha casado, o a quién es homosexual, a quien tiene otra amante, se esta saliendo de los lineamientos de los buenos valores morales etc.

Sin embargo la comedia se ha caracterizado al paso de los años por ir censurando y abordando este tipo de situaciones a través del humor. Puesto que ciertas sociedades como la mexicana, les es ofensivo que la comedia muestre contenidos con estereotipos que no se toleran tan a la ligera, lo que provoca que la comedia televisiva sea en México una controvertida forma de hacer reír a la gente, puesto que escenica las problemáticas sociales mediante una dosis de humor y sarcasmo. Cuando el espectador ve en la televisión que la comedia aborda ciertos estereotipos sociales no aceptados, al espectador si le parece gracioso "el personaje gay", se nos hace sofisticada y moderna "la mujer independiente", "es galán porque tiene sexo con muchas mujeres", cuando en mi punto de vista, la realidad es que la sociedad mexicana no ha llegado a entender este tipo de situaciones y a su vez no esta preparada culturalmente para asimilarlo, aunque muchas veces se afirme lo contrario. Sin embargo a través de la comedia, por medio de un medio masivo como lo es la televisión la sociedad lo entiende le es atractivo, y lo mas importantes que le gusta.

La comedia tiene la peculiaridad de hacer reír o llorar al público según lo que escenifique, o bien se puede intercalar sentimiento y caracteres pero lo que es un hecho es "la comedia es un género muy amplio, hay para reírse, comedias para sonreír, y comedias que te ponen los pelos de punta. La comedia es liberadora porque nos permite reírnos de lo que más nos duele y nos aterroriza, tomar distancia".(Llopis,1998,p.16).

En un género es un fenómeno que tiene la capacidad de persuadir o hasta manipular a

una gran masa social con uno a varios mensajes, pero en muchas ocasiones, esos mensajes pasan desapercibidos al público, sólo les interesa reírse treinta minutos.

Según Steve Neale “la comedia es por sí sola es un fenómeno variado en diferentes rangos, desde un chiste hasta un *sitcom*, y todo va dependiendo de como definamos los que nos convenga, la forma en que nos involucra, desde la generación de la risa hasta los finales felices , todo es una representación de nuestra vida diaria.(Neale:1990).

Evolución de la comedia

"La comedia era desde los años treinta uno de los géneros con más éxito entre las emisiones de la radio ya sea como radio-comedia o revista de humor". (Álvarez,1999,p.36) A partir de ahí se gestó una transición importante para que la comedia apareciera en televisión ante el nuevo medio de comunicación masivo de moda. En su momento no se sabía como iba a reaccionar la audiencia ante estos nuevos formatos llevados a un medio visual como lo era la TV, por lo cual, era difícil predecir que es lo que iba a gustar al público, un medio totalmente innovador se tenía una incertidumbre, pero para ello había un parámetro como la comedia en radio; era un total éxito. Los primeros programas que fueron llevados o producidos a la televisión incluidos la series de televisión se importaron del formato de radio o cine por las mismas compañías y mayormente con los mismos actores.(Neale:1990)

Parte de esto era que los contenidos en la radio-comedia empezaban a ser mas dinámicos, menos chistes pero si más historias es lo que se propuso con buenos resultados como los hermanos Marx o Thlaberg. Ese mismo proceso el gag se convirtió años después (50's) en la parte trascendental de la comedia. La radio en América adapto los contenidos de los las tiras cómicas del periódico, adopto el estilo y los

géneros humorísticos de la caricatura de la prensa para llevar ese misterio, la aventura, el suspenso, las historias del western a la radio.(Neale, p.p.122-123:1990)

Pero las cosas se tornaron fáciles en cierta manera ya que se copiaron los esquemas, formatos y hasta los mensajes que transmitían de la radio, hasta los actores de radio pasaron a ser actores de comedia televisiva años mas adelante. "Hacia finales de los años cincuenta, cuando los destinos de las networks y los estudios estaban profundamente entrelazados, la serie de televisión filmada emergió como el producto dominante de los estudios de Hollywood y la forma dominante de la programación de primetime, un modelo que permanecido inalterado".(Alvarez,1999,p.27). El autor también señala que el carácter seriado, filmado y estandarizado favorecía en gran manera a la conversión del programa en un producto que daba ventajas y que ofrecía la reposición, tanto en el mercado interior como exterior. Desde los treinta se innovaron los estudios de audiencia con la radio, para de esta forma mejorar los contenidos y rutinas de la comedia. Es por ello que se crea "las risas del público", es decir las risas de fondo o "risa enlatada", que acentuarían un poco más los mensajes y el humor que se pretendía transmitir, y de esta forma la audiencia sabría porque y que hora reírse. "Una práctica que continua hoy en día con la televisión, y que fue un pilar para el éxito de entre la audiencia."(Neale:1990).

La comedia en la radio tenía la capacidad de convertirse en ritual familiar, por obvias razones contaba con la ventaja que fue el primer medio de masas en el ámbito doméstico. Mientras la televisión estaba en su etapa experimental, la radio alcanzaba su madurez. Álvarez cita que en los años treinta "la gente corría a comprar radios para ver una comedia de situación". La comedia en la radio había empezado con una emisión

diaria en 1926 de “Sam’s Henry”, y un año antes The Smith Family, comedia que había dado pie a confundir entre el serial y la soap opera. En la radio I Love Lucy, Terry and June, and No Place Like Home adoptaron la estructura y la concepción en sus mensajes de mostrar la realidad cotidiana familiar de una clase burguesa, la a su vez estaba dirigido a familias de clase media que soñaban con algún día pertenecer a ese estrato social..(Neale,1990,p.28). No todas la comedias tenían el mismo estilo por ejemplo Amos ´n Andy y Sam y Henry fueron las primeras radio comedias en alcanzar el éxito centrando sus personajes en negros sureños que se mudaban a la ciudad mostrando improvisación de personajes, escenas persistentes, y un mejoramiento en las situaciones de comedia mostradas, aunado a parlamentos con tintes dramáticos y progresivos.

La radio se había limitado al principio a la retransmisión musical y los programas de entrevistas, pero en los 30’s y 40’s había experimentado con numerosos géneros, desde el programa de variedades, el musical o el serial , al western, documental, entre otros. La radio mucho antes que el cine, tenía serios motivos para sentirse amenazada por la televisión, que al fin y al cabo, estaba destinada también entretener al hogar. La comedia se empezaron a producir desde un estudio, pegado a un micrófono y dirigiéndose a un público invisible, masivo, heterogéneo y doméstico. El humor subido de tono, los juegos de palabras, los localismos o cierta incorrección política muy relativa ya en está época porque el vodevil se había convertido en un entretenimiento familiar desde finales del siglo pasado, que se podía permitir un cómico en un escenario, eran inadmisibles en un estudio radiofónico.(Álvarez:1999)

Desde la improvisación de las rutinas, el mejoramiento de los estudios de grabación, los comerciales, la construcción de sketches alrededor de situaciones en que la audiencia

podiera identificar, la creatividad de chistes entorno a un público familiar fueron algunas de las características que aprovecharon comedias como The Jack Benny Show, The Jell-O Program, Town Hall Tonight entre otras. Otro factor importante de esta época fue el hecho de permitir la improvisación de los personajes, mejorar sobre la marcha los chistes y rutinas como si fuera teatro, adoptar chistes sobre vanidad de los personajes, mentir sobre su edad, una mala puesta en escena musical marcaron la comedia de los 30's como el estandarte de la comedia americana manteniendo por un buen rato el éxito entre los espectadores (Neale, p.p.216:1990)

El clímax de la comedia de radio se alcanzó cuando comprobó que con la audiencia en vivo mejoraba su performance del cómico-animador, sino que la risa de la gente (risa enlatada) en el estudio contagiaba a los oyentes en sus casas, y para 1935 mostraba que muchos oyentes pensaban que el humor en la radio había mejorado por el aplauso y las risas del público en el estudio (Wertheim, p.p 95), de esta forma se conoce la risa contagiosa o risa enlatada que hasta en las series de televisión más populares del 2004 la sigue utilizando. No obstante la comedia siguió innovando en unas maneras de tal manera de seguir siendo una novedad entre el público y así elevar el status de la radio, invitando a estrellas de Hollywood a algunos sketches, los shows eran producidos por gente de ahí mismo, la cuna del espectáculo en los Estados Unidos.(Neale:218:1990)

En los cuarentas básicamente los contenidos y formatos fueron los mismos de los años treinta, con la salvedad de que algunos shows empezaron a tener una duración de 30 minutos semanales, a diferencia de los 15 minutos diarios que tenían al aire la década pasada. Una de las pocas cosas nuevas que manejaron la comedia, fue el de contar con una sola situación cómica por episodio, y todo el capítulo giraba entorno a ella, además

de seguir adoptando a la audiencia o público en vivo del set de grabación, y el incremento de número de personajes y lugares de grabación y así, seguir incrementándose y estandarizándose la comedia de los 40's . En esta década aparecieron sitcoms y comedias como Fibber Mcghee and Molly, Alice Faye Show, A Day in the Life of Dennis Day, Gracie Allen Show. Se siguieron manteniéndose comedias que mostraban las banalidades de la vida diaria de la familia de clase media-alta.(Neale:1990)

Para 1947 casi todos los programas más populares de la radio eran comedias o algo que tenía que ver con el humor. Y el descomunal impacto en la radio se dio con programas como Amo's Andy, tanto cines como compañías telefónicas, no podían competir con el público de estas comedias (Álvarez:p.p.31:1999), por lo que comenzaron a hacer ofertas jamás antes vistas con tal y poder competir con la audiencia de la comedia de radio la cuál tenía absorta a la audiencia norteamericana.

Transición a través de la historia

La comedia de familia de los años cincuenta fue un programa y a su vez un anuncio de televisión, ya que hoy podemos apreciar, que es mucho más surreal que realista, puesto que representaba al hogar de clase media ideal , en donde su vez la comedia se acompañaba de un mensaje patriótico y triunfalista. (Alvarez:1999), esos eran cimientos de la comedia, ese era el estandarte que con la comedia televisiva se dio a conocer entre el público, esa era la idea que vendía a los millones de norteamericanos. Este fue la única época en que la comedia de variedad fue más popular que la *sitcom* (Taflinger:1996.)

Se caracterizó porque la mayoría de las comedias de televisión tenían bastante influencia de la radio, siendo Family shows, lo que dio pie a ser un instrumento para continuar publicitando temas con la mejora de vida y la unidad familiar (Alvárez:1999).

Sin lugar a dudas la comedia se vio envuelta involuntariamente en revelar tensiones y contradicciones de una televisión que la podríamos denominar como novata y primeriza que experimentaba con diversos géneros y formatos, además de estrategias de programación y de maximización de la audiencia. "Una industria que se disponía a tomar decisiones claves para el futuro del medio, como la de convertir a Hollywood y su industria de comedia en el mayor proveedor del primetime para los Estados Unidos"(Alvarez: 1999).

La comedia de situación basaba su éxito en los principios familiares, pues el conflicto principal era el de tratar de representar una familia estable, y que el auditorio se divirtiera descifrando conflictos donde las pugna principales eran definir, quién es la autoridad dentro de la familia, la importancia del dinero en ella, abordar los problemas con los hijos, por citar algunos tópicos que Alvarez (1999) nos señala que eran los contenidos de la *sitcom*. Álvarez comenta que en 1949 sólo había un 9 por 100 de hogares con televisor, pero apenas 10 años después, esa cifra era del 86 por 100, contribuyendo en gran medida a este crecimiento los cómicos y las comedias, como el fenómeno de masas que era Lucille Ball. (Alvárez:23:1999).

Esta serie vista y comparada con comedias de situación más próximas a las actuales, la de Lucille Ball resulta una comedia de transición entre lo que podríamos llamar comedia cómica y comedia de situación. Tiene la peculiaridad de estar vertida al

lucimiento de la estrella y de su especialidad cómica, conocida como slapstick. Lucille Ball era la comedianta y la comedia, era la reina del slapstick de la payasada (Alvarez:1999:p.p.42) revolucionando la industria de la televisión, con bastantes innovaciones siendo un show que se vió desde California hasta Nueva York (Taflinger:1996).

En esta década se puede afirmar que la comedia de situación podía parecer muchas veces una sucesión de sketches, o un sketch hipertrofiado, que en principio ofrecía mayor libertad para construir historias menos plausibles; con actuaciones y estrellas invitadas, que procuraba darle mayor demanda y protagonismo a sus piezas narrativas, como el caso de la comedia de Honeymooners y Cavalcade of stars a la forma de *sitcom* que todos conocemos. Para 1952 ya había igual número de sitcoms que de comedias de variedad 22 cada género y para 1955 la comedia de situación alcanzo su más alto punto de éxito en cuanto a producción de programas con 33 shows racha que le durara hasta 1964 (Taflinger:1996).

Por consiguiente Álvarez (1999) apoya esta idea argumentando que en la primera mitad de los cincuentas la comedia de variedades estaba aún viva, y movilizaba a los mejores guionistas del momento, teniendo a los cómicos más populares fueran o no de televisión explotando sus grabaciones de rutina (Alvarez:1999:57).

Series como Papa lo sabe todo(1954- 1963) eran el tipo de comedia narrativa, transparentes y muy apegada el estilo del cine clásico norteamericano, que reflejaba un humor y una ironía aplicada a la vida hogareña mostrando el estilo de vida diario familiar con la característica de tener una templanza y una seriedad al servicio de una

imagen idealizada y tranquilizadora familia, la cual se convirtió en el estandarte con el que penetraban a los hogares norteamericanos. Se puede afirmar que retrataba una Norteamérica que sólo ha existido en la realidad del cine y la televisión, pero que tiene el encanto nostálgico de las primeras imágenes infantiles, representando a la clase media emergente que se beneficiaba del éxito económico y no por el espíritu reinante de la conformidad que marcó el estilo de vida norteamericano.(Álvarez:1999).

Es decir una utopía familiar, ideológicamente afín a los discursos políticos triunfalistas de ese momento afirma Kuhns (Kuhns:1999). De la mano de la "nueva generación", se comenzaron a transferir contenidos y conceptos de la radio-comedia a la televisión incluyendo actores y productores. "Desde 1953 el show incluía una número regular de sketches escenificados mediante el tema de la clase trabajadora, además de la familia, ya que se satirizaba la soup operas y las seriales familiares que prevalecían en este periodo" (Neale:1990).

Ante la debacle de la radio para finales de los 50`s la televisión comenzó a establecerse como el mayor medio de producción que era atractivo tanto a escritores como a actores que usualmente trabajaban para la radio y que adaptaron sus formatos para los de televisión. "Y al igual que la radio, adoptaron y transformaron tipos de comedia ya existentes, moviéndolos de la programación habitual y estructurada a formatos con firmes principios de continuidad, en el cual ya se retrataba en los contenidos a la masa con tal, a la audiencia regular e institucionalizada.(Neale,p.231:1990)."

Otras comedias de situación que marcaron época en esta década fueron Amos and Andy uno de sitcoms pioneros en tener como protagonistas a gente de color , A date with

Judy, The egg and I Mrs peppers, The Burns and allen Shows, Ozzie and Harriet programa que durante 14 años el público americano disfruto el ver a crecer a dos hijos bajo el cuidado de sus padres, fue una época donde los cómicos aprovecharon la mímica y la gracia de Lucille Ball y de Red Skelton otra gran comedia de la época, para posteriormente hacer una comedia de punzante sátira, pasión, pertinencia política, enfrentándose a asuntos controvertibles con mordaz humor, provocando faltas de respeto mediante la risa y dando nuevo vigor a la iconoclasia de la televisión (Goethalas:1986p.p 153). Sin embargo para finales de los 50's, Taflinger denomina este periodo como el de la primera depresión ya que la comedia de televisión, tuvo como principal enemigo los western y los programas de aventura que llegaron bastante fuerza,

Durante esta época la comedia lidio con fenómenos sociales que no había vislumbrado con anterioridad, ya que cargaba con el vertiginoso éxito que adquirió durante los años cincuenta, además que surgieron conflictos sociales con impacto global importante. “Para los años sesenta la comedia ha pasado a la historia como una década conservadora y escapista, ya que se notaba en la calle evidenciando una profunda crisis y polarización social, como la lucha por los derechos civiles, la guerra de Vietnam, la liberación feminista, todo esto apareció reflejado en las comedias de humor”.(Álvarez:1999 p.p.62). En este contexto, la comedia de situación abrazó la forma del tranquilizador familiar, alérgico a cualquier controversia, o introdujo elementos que permitían algún desahogo más. Mediante temas fantasiosos, y la puesta en escena de familias, de sociedades norteamericanas perfectas la comedia televisiva mantuvo un estándar, fue coherente y constante en sus formatos. Klapper por su parte apuntaba que durante esta etapa eran muchos los observadores que habían considerado la televisión como una

droga que dificulta o impide madurar al espectador, al que hace incapaz de enfrentarse a la vida social. (Huertas: 2002)

Quizá por esta razón no fueron los sesenta una época de grandes transformaciones, salvo programas con tendencias a huir de situaciones y escenarios que remitieran a las graves discordias sociales y políticas mediante situaciones de fantasía, que hacían de la comedia de situación la única comedia en activo. (Álvarez:1999). Lo que es un hecho es que siguió ganando audiencia, y la que se encontraba familiarizada no la perdió, por el contrario se arraigó en los gustos de esta audiencia, sin lugar a dudas ese era el momento del despliegue hacia la cumbre. Para 1962 sobrepasó los 30 shows más que en 1953 y 1955 sus mejores años en cuanto a número de shows, dejando a la comedia de variedad en tan sólo 7 programas el *sitcom* volvía a cobrar una fuerza importante entre las preferencias del espectador. (Taflinger:1996)

Si se tiene que definir a grandes rasgos ese momento, habrá que recordar en los distintos programas la tendencia a huir de situaciones y escenarios que remitieran a las graves discordias sociales y políticas. Álvarez comenta que los contenidos ya manejaban nuevos sucesos, distintos y novedosos a los demás como el hecho de manejar conceptos gente rica, marcianos, coches que hablaban, fantasmas, detalles que se hacían con la comedia de situación la única forma de la comedia en activo. Nunca como en los sesenta se hicieron tantas comedias del género fantástico, aun así continuo manteniendo el cuadro idealizado de la comedia familiar heredada, pero le aplicó el registro fantástico, lo que no la hizo menos realista que sus precedentes, porque de esta manera se salvaba la ficción del agravio comparativo de la realidad. (Álvarez:64:1999).

Los cómicos de los 60's se adelantaron en ser los primeros en expresar las inquietudes de los sesenta, anticipándose a las caricaturas políticas de los setentas, y gracias a su ingenio se preparó al público para un periodismo investigativo más directo y agresivo a finales de los sesenta y principios de los setenta (Goethals:1986.p.p. 152) Era un escapismo, era una salida fácil a no intentar mejorar la comedia de los 50's, y mediante la ficción la críticas no tenía pie a destrozar a la comedia, ya que el mejor argumento era que es una simple ficción. Comedias como la Hechizada, la Familia Adams, Los Monsters, o Los Picapiedra, Mr Ed y La monja voladora, son la prueba fehaciente del objetivo de la comedia sesentera. A diferencia de estas series, Los Ricos de Beverly(1962- 1971) y encerrarían una crítica social más acerada que muchas de las militantes comedias posteriores. Fue uno de los éxitos más desbordantes de los 60's , que de acuerdo a los Raiting de Nielsen se encuentra ubicado entre los 15 programas más populares de todos los tiempos (Taflinger:1996), durando más que cualquier otra comedia de aquella época, y de acuerdo a Alvarez hubiera logrado mayor tiempo al aire si hubiera continuado satirizando el modo de vida norteamericano, si la televisión no hubiera entrado al mundo de TV de paga, discriminado ricos de pobres en el aspecto de consumidores.

Otra de la series que marco época fue El Super Agente 86(1965- 1970) la cual fue una popular parodia de las películas de espías que en realidad sacaba al terreno de la comedia de situación, un tipo de humor que procedía claramente de la comedia hecha para el lucimiento del gag o chistes simples. La familia del comediante conocida como El show de Dick van Dyke (1961 – 1966), *sitcom* que fue una comedia familiar que asumió su condición y al mismo tiempo se distanció de ella por contener bastante más comicidad de la que solía haber en las domésticas comedias de situación de su tiempo.

Se trataba de una comedia cómica y con algún grado menos de irrealidad, pero al mismo tiempo salpicaba al auditorio de un humor saludable y fresco. La comedia de Van Dyke se encontraba en una situación intermedia en un recorrido que caminaba a toda velocidad hacia la comedia de situación con las señas de identidad que hoy le conocemos, se podría afirmar que se adelantó a la época. No por nada los premiados guionistas de nuestro tiempo, coinciden en argumentar que sin los guionistas de los 60's como Carl Reiner guionista de Van Dyke no hubiesen tenido escuela.(Álvarez:1999)

La revolución del Humor la cuál se produjo a finales de los 60's cambio la percepción de que en los 60's la televisión era conservadora y escapista, ya que se coló un tipo de humor que forzosamente hay que bautizar como transgresor del momento. Esta transgresión consistiría en reírse del humor más bélico, de la sátira política, lo cual eran conceptos no identificados, o aun no abordados y por ende no familiarizados por el espectador. La revolución se produciría tanto a nivel de los contenidos como en la forma, prefigurando fenómenos como el experimentalismo visual de MTV o Saturday Night Live. (Álvarez:1999)

Álvarez a su vez apunta en que 3 programas aunque de corta vida al aire y muy diferentes en fondo y contenidos fueron los que marcaron esta revolución humorística, estos programas fueron That was the week that was (1963- 1965), The Smothers Brothers Comedy Tour(1967- 1970), Rowan & Martin's Laugh-In (1968 – 1973). Estos programas fueron revistas de humor satírico, que utilizaban la mezcla de espacios de contranoticias, con la ayuda de brevísimos sketches y actuaciones musicales, eran los formatos constantes en este tipo de comedia. A final de cuentas buscaban sus su primordial objetivo que eran la sátira de la condición humana y la política.(Álvarez, p.p.

71:1999). Estos programas de fueron además de fugaces, efímeros, pero fueron los cimientos de un género que posteriormente cabalgó por la televisión con mucha fuerza y retomar su fuerza para la décadas de los 80's y 90's..

Ahora la televisión había abandonado por completo la antología y el trabajo logrado en los 50's, recrudesciendo la carrera comercial a una velocidad vertiginosa dejando a un lado por completo el aspecto cultural.

En los setentas la comedia de situación abrió una nueva etapa de compromiso en el medio, echó abajo unos cuantos tabúes y puso en circulación algunos de los mejores guiones y caracterizaciones. Pero lo más trascendental es que vino a mostrar los grandes cambios en los formatos televisivos que surgen de la crisis de una audiencia detectada en detectada por las

cadena, donde comienza a haber la necesidad por conocer al consumidor que necesitan los anunciantes. (Álvarez:1999). Para ese entonces el *sitcom*; o comedia de situación, era sinónimo de banalidad y ligereza, de pronto se convirtió en un gran foro nacional por que ahí se comenzaron a desplegar y ha representar todos y cada uno de los conflictos que hasta ese momento sólo habían sido noticia en medios informativos. La comedia se caracterizó por ser un cuento moral realista, que consistía en plantear, desarrollar y solucionar uno de los tantos problemas sociales, como violación, abusos sexuales o cualquier otro tópico de interés humano, temas y personajes estereotipadamente con complejos y contradicciones propias, esa era la *sitcom* setentera.

El *sitcom* producido por las empresas de televisión, estaban ya interesados en contenidos que situaran a los protagonistas fuera del núcleo familiar que había sido una

característica fundamental a los inicios del *sitcom*. “Ahora. se buscaba los principios de unidad, de lealtad hacia la patria, y obligación hacia entender a la problemática familiar según lo afirma Neale.”(Neale:1990). Cada vez se comenzaba a acentuar más el espejo de la realidad, los textos expresaban que no todas las metas de la vida llegaban al núcleo familiar. Sino que existe un mundo exterior también importante, llamado las relaciones sociales, ante esto los nuevos *sitcom* se preocuparon, por preservar la estabilidad de las recurrentes situaciones, en cuanto a relaciones fuera de la familia, denominadas amistades, en la cuales los protagonistas ya gozaban de una interdependencia emocional, lealtad, y una concepción diferente en cuanto al ámbito laboral.

El *sitcom* en esta década ya era distinto, ya había evolucionado de acuerdo a una audiencia que pedía otros contextos sociales similares a los que ya viven. Ya hay una mayor independencia entre la juventud, ya hay mayor aceptación a diferentes estructuras y “backgrounds” tanto educacionales como sociales, por lo cual, ya era necesario expresarlo en la televisión.

Dentro de las principales comedias que se produjeron en esta década se encuentra *All in the Family*, serie cuyo rasgo principal fue el de cargar con una alta relevancia, lo que llevo a transformar la comedia de situación y dejando una herencia que vemos cada día en nuestros televisores, porque se empezó a crearse una habilidad en los guiones, porque había la posibilidad de ofrecer múltiples interpretaciones, que ligado a la confrontación de opiniones que se producía en el interior del *sitcom* tenía fuerza suficiente como para involucrar a los espectadores(Álvarez:1999). *All in the family* innovó a diferencia de las comedias familiares anteriores, las cuales planteaban el conflicto a varias bandas: entre el viejo orden y el nuevo progresismo, entre

generaciones, entre sexos, llevando a la polémica al *sitcom*, en el corazón mismo de la familia como metáfora de un país en crisis, polarizado política, racial, sexual y generacionalmente. Así el *sitcom* en cierta medida comenzó a confrontarse con el espectador con sus propios puntos de vista, exagerando tendencias e impulsos comunes en sociedad como lo mostraba *All in the family*, el cual es un claro ejemplo de detalles que comenzaron a envolver al *sitcom* haciéndolo un poco más complicad, con ciertos prejuicios contra todo y contra cada uno. (www.members.lycos.nl/Bogemans/index:2004).

Álvarez señala que se necesitaban programas que “quitaran las arrugas al envejecido rostro de la televisión”. Estas comedias se empezaron a caracterizar por su irreverencia hacia ciertos temas, palabras, frases que estaban de la TV, el *sitcom* se empezaba a colocar en un lugar diferente de la escala evolutiva del género, muchos programas habían luchado en los años precedentes para poder citar las iniciales WC, y fue hasta la década de los 70’s cuando se comenzó a gestar esta ola de “irreverencia televisiva”. Además se empezaron a dar ciertas escenas de violencia, combinadas con un cierto dramatismo lo que motivo a que se diera una mezcla de lo cómico con lo dramático a partir de esta década. La realidad era que esos eran los rasgos nuevos, y más duraderos no sólo de la comedia, no había lugar para excesos cómicos o visuales que rompiesen el relato (Álvarez,p.p.82:1999). Esta era la reinención de la televisión puesto que era una necesidad para las cadenas generalistas, con el temor acrecentado a descapitalizarse estética y económicamente.

Maude fue otra serie de televisión que se convirtió en referente de los 70’s, ridiculizaba el sexismo y los privilegios masculinos, refuerza el estereotipo feminista como una

estridente, gritona, nada femenina buscapleitos que podía permitirse ser feminista porque era mayor, menos necesitada del hombre, y finalmente bien instalada (Douglas:2003).

A finales de 1978 y 1979, a excepción del magazine 60 minutes los programas más vistos eran comedias entre las que destacaban, Happy Days, MASH (14 emmys y 99 nominaciones), La casa de la pradera, Tres es compañía, Los Roper, All in the family, Taxi. (Álvarez:1999).

Un importante detalle de los 70's fue la propagación de skitcoms o revistas de humor, las cuales comenzaron a detonar mediante los sketches como Saturday Night Live es la historia de cómo esa vena del humor anarco-iconoclasta del teatro marginal se afincó en la televisión y se convirtió en un producto de consumo masivo. Caracterizados por la parodia y por la sátira política y social, surgen como sistema productivo para reírse de las convenciones del entretenimiento o de las incongruencias políticas y sociales del momento, a lo mejor no fue nada nuevo buscar este tipo de parodia o de sátira; pero en el formatos los skitcoms manejaban vestuario, vocabulario e ideas lo suficientemente innovadoras, para revolucionar un poco el humor televisivo aunque fuese de manera grotesco.

Para la década de los ochentas la televisión por cable había dejado de ser una promesa y se convirtió en una seria competencia para las networks, 30% de los hogares en Norteamérica estaban ligados a este tipo de TV. El paso que había dado la comedia era

irreversible, las formas por conseguir audiencia a costa de lo que fuera ya eran criticadas. Por lo que la comedia de situación surge como un respaldo para los productores, la cual ya tenía prestigio en cuanto a género de comedia establecido, y el público reconocía perfectamente este formato de diversión que además de todo le gustaba. Álvarez señala que "La agitación de las tranquilas aguas del *sitcom* desde comienzos de la década de los setenta había llevado a la introducción de una reserva familiar en la parrilla entre las siete y las nueve: Surge la hora familiar."(Álvarez,p.100:1999). Bustamante por su parte habla de los 80's en el sentido de que la "televisión aparecía como un gigante social y un enano económico, al menos en comparación con los sectores industriales clásicos de la economía. Los ochentas tomaban la estafeta de un primetime establecido y reconocido por el espectador.

Con esto se constata que el *sitcom*, se empieza a convertir en una pieza fundamental de la diversión familiar del entretenimiento televisivo en lo que podemos denominar la hora primetime o mas conocido como horario estelar. Se acarrea una herencia de los "relevantes 70's", se aceptaba, se ignoraba o se rehusaba. "De hecho el *sitcom* tradicional de los 80's en el que enmarca y dirige sus mensajes destinados a la familia "burguesa normal" , y de esta forma se establece el ideológico y tradicional *sitcom* familiar de los 80's ya tan conocido y posicionado, con un innovado esquema referente a : roles femeninos, un mayor énfasis tanto verbal como físico a escenas "crudas" o no tan propias y convencionales a las acostumbradas en años pasados. Comienzan a tener ciertas características situacionales dentro de lo denominado convencional tanto fuera como dentro del entorno del *sitcom* y viceversa.(Neale,:1990)."

Una bandera con la cuál navegó la comedia de situación de los 80's, fue la Comedia Negra, lo que dio como resultado un exagerado empuje para este género. En ese entonces afirma Álvarez el ascenso a la clase media de esta minoría y su enorme popularidad tal vez preparó una fuerte discursos para aparecer como novedad en la TV. Pasada la década realista para que Cosby Show demostrara que los negros podían ser saludables, acomodados y pacíficos y demostrar que los negros no tenían siempre que estar marcando su diferencia (Álvarez:1999).

A pesar de este destape social un sector de la comunidad negra norteamericana se sentía incómoda con la imagen que de esta parte de América mostraban sus blacks comedies “la vida cotidiana de esta minoría social”. Shows como los de Cosby, cambiaron el estereotipo para cierta parte de la comunidad afroamericana, la irrealdad de la comedia era conveniente y adoc por lo enraizado que estaba el concepto del prototipo del negro pendenciero, drogadicto y pobre de solemnidad. A raíz de esto no fue una demanda social lo que multiplico las comedias de reparto negro en TV, sino un dato demográfico y de consumo, puesto que la minoría negra consumía 47% más televisión que la población conjunto.(Álvarez:2002:104). Por eso series como True Colors, In Living Color, Cosas de Familia, Bill Cosby show, Prince of Bel Air, se apropiaro del mercado y inclusive llegaron a internacionalizarse como las comedias “blancas”que las antecedieron.

A pesar de que el *rating* y el número de fieles espectadores a la comedia indicaba lo contrario, a mediados de esta década, el *sitcom* tuvo un ligero declive producto del auge que comenzaba a tener las soap operas, como Dallas que tuvo un vertiginoso comienzo, Falcon Creast y Dinastía fueron al principal competencia de la comedia, ya que se

colocaban en los primeros lugares de éxito a mediados de los 80's , ya que según Álvarez comenzaron a impartir su magisterio, a fidelizar y enamorar espectadores y a heterogenizar el medio y a rebelarse contra todo lo que anteciedera. Al igual que los sesentas cuando apareció el western la comedia se vió amenazada por competir con un género nuevo, y 20 años después se encontraba con la misma situación. Pese a ello la comedia continuo demostrando al público, este siguió aceptando el “Estilo de vida americano” de la comedia y que los 80's fuesen la década perfecta para los shows de Tv familiares. Con ello se gestó esto ya que entre el público y se dio a la par un crecimiento de conciencia acerca de los efectos y de la importancia de una cultura popular en la sociedad americana, y creció la necesidad por shows que tuvieran contenidos con una cierta claridad y una crítica establecida. (www.members.lycos.nl/Bogemans/index:2004).

Una medida que tomaron los productores para que la comedia volviera a retomar el éxito de antes, fue el hecho de hacer Kiddiecoms; comedias de situación que marcaron al década de los 80's ya que los principales protagonista de la series eran niños /adolescentes, que reflejaba la búsqueda cada vez más ansiosa del consumidor joven o en su caso retomar el consumo de televisión de la familia, para de esta forma tratar de explotar un neofamiliarismo y así, despegar un subgénero que iba a tener en lo años siguiente un numeroso auditorio.

Otra característica importante fue que las series ochenteras, trataban de reunir públicos diversos a partir de congeniar géneros diferentes, multiplicar personajes, tramas bruscos, mezclar el drama y el humor, introduciendo además bandas sonoras musicales

del momento, en pocas palabras recoger la actualidad, para sobrellevar una vanguardia y originalidad en estructura y contenido(Álvarez:2002).

Parte de este cambio fue el hecho de introducir mujeres guionistas, situación que en los 50's no se dio, y así para esta época se comenzó a distinguir entre series con mujeres y series de mujeres(como protagonistas), constituyendo por si solas un subgénero televisivo. Hay un principio del porque este cambio y es que de acuerdo a ciertos estudios del momento las mujeres son las mayores consumidoras de ficción en televisión, porcentaje que aumenta si el género es al comedia de situación.

De esta forma surge una comedia como Murphy Brown(1988-1998), llamado por Álvarez como el Yuppie realismo de la segunda mitad de los 80's, representando una serie dramática como Treinta y Tantos y exponer las contradicciones y dudas existenciales de una generación de treintañeros acomodados, cultos y con un pasado arrinconado de protesta social, se hablaba en concreto de una parte importante de la realidad norteamericana.(Álvarez: 2002:116). Se caracterizó esta serie por ser más localista que muchas otras comedias, por su carácter autoreferencial, descubriendo infinitas maneras de dirigirse al espectador y hablarle de lo que está fuera de cuadro. Murphy Brown pone las bases para confundir entre si es ficción o realidad, ligado a abolir la barrera de la información y del entretenimiento. Otra opiniones hablan de que series como Seinfeld, *Friends* y Murphy Brown no son sitcoms reales, ya que manejan una temática de de 2 o más historias diferentes por episodio, manteniéndose una sola a lo largo de la serie y la demás cambian capítulo por capítulo, y se le denomina soapcoms, y a diferencia del *sitcom* tradicional es que este es estático y las situaciones al principio y al final de cada episodio debe de ser al misma , pero Murphy Brown es

una precursora y pionera de este subgénero.(www.members.lycos.nl/Bogemans/index2:2004).

No podemos dejar de mencionar a Cheers, comedia que marco no solo la series de esta década sino de la industria televisiva en general número en audiencia en 1990 y más 26 grammys cosechados como serie, siendo la primera serie catalogada como “comedia de personajes”, pero más bien era una serie que contenía un guión de calidad y una buena caracterización.(Álvarez:110).Se limitó a elevar el nivel de a comedia de situación. Llegaba de na forma distinta a la audiencia, llevando lo cómica más lejos del chiste, pero su mayor aportación llega hasta haber influido en Seinfeld o Frasier, liberó en gran medida a la comedia del sobrealismo para conectar de nueva cuenta la comedia de observación, que más bien va más ligada a lo accidental. Cheers es un caso atípico porque absorbió sin problemas un cambio central en la situación de la comedia, manejo un humor sombrío además siempre mantuvo una profunda comprensión y afecto hacia sus personajes, uno de los numerosos motivos que le dieron el éxito televisivo.

La clase mas o menos acomodada es un terreno en el que siempre se ha movido la comedia de situación norteamericana. Sin embargo a finales de los 80's , la comicidad televisiva descubrió (redescubrió) un nuevo escenario: el hogar de la familia blue collar o proletariada como al denomina el autor (Álvarez:123:2002). Los productores reconocieron que la composición del público de las cadenas generalistas se deslizaban hacia abajo en el escalafón social, por la apariciones de la televisión por cable y satélite.

Roseanne por ejemplo fue una serie que manejo el discurso de la protagonista de clase media baja, rondando siempre el paro laboral, el trabajo precario, la supervivencia en un

país en el que desde los 70's se había venido agrandando las diferencia económicas entre la clase de arriba y la de abajo. Esta serie era una terapia de choque familiar mas cercana a la realidad , peor no por ellos con menos vocación familiar.(Álvarez:2004.)

Married with Children otra serie que por el contrario de Bill Cosby, escapaba de la vía realista televisiva extremando el aspecto físico de los personajes así como su moral, acercándose, más a la caricatura paródica sa caer en lo irreal. Esta serie respondía a al realidad de una clase media empobrecida para la que el sexo, dinero y supervivencia comprendía el mundo, sus historias rozaban entre lo grotesco y lo fantástico, escondían en el fondo un comentario bastante ácido sobre la vida desmoralizada de la clase media baja.

No se si podría afirmar que en algún momento de esta década el *sitcom*, hace un boom tanto en el auditorio televisivo como entre el público que busca entretenerse a costa de contenidos que reflejen y satiricen su vida diaria, así como los problemas sociales que las personas en general comparten de acuerdo a su idiosincrasia, además del nivel socioeconómico. Sin embargo, ellos tienen la certeza que la televisión les va a dar una apertura a sus necesidades, un tipo de solución a las misma, en muchos casos la televisión forma parte de sus juicios, los contenidos les ayudan a clarificar sus ideas y de esta manera, el público tiene la confianza, de que tiene un asesor en casa para combatir todas sus duda, "ya que su vida es como de comedia".

Lo que es un hecho es que la comedia de situación marca un parteaguas en cuanto a series de televisión nos referimos, por estas características ya mencionadas, que hacen

de la comedia un canal de comunicación atractivo al auditorio. "Estudios Psicológicos especializados en niveles culturales, revelan que las personas se sienten mas cómodas con cosas que ellos conocen y entienden. Esta es una premisa del entretenimiento, es por ello que los productores escogen cuidadosamente una estructura en contenidos que la audiencia pueda reconocer"(Kuhns,p.14-15:1992). Los contenidos de las comedias, no son como en el cine, guiones de trama pesada, cansados para el espectador, confusos en su desarrollo y desenlace, sino por le contrario. Se reflejan aspectos triviales de la vida cotidiana, fáciles de digerir donde lo único que tiene que hace el público es reír y divertirse, como lo afirmó el autor, contenidos que pueda el auditorio reconocer en pantalla.

"La década de los noventa pasará a la historia como el tiempo conservador y continuista en el que se liquidó la herencia del período precedente, pero también como la etapa en la que el Hollywood televisivo arrojó una buena cosecha de títulos que hoy ya son clásicos como Seinfeld, Los Simpsons, Frasier, *Friends* que han extendido su influencia más allá del propio género y del propio medio."(Alvarez.p,131:1999).

A principios de la década, esta misma no se destacó por el vanguardismo y la innovación de la comedia en sus formatos y contenidos, pero si tuvo la peculiaridad de que se comenzaron a producir un variado número de series, sin importar los temas o la calidad de la mismas, para los productores valía más la frase "cantidad que calidad", y por consiguiente para el público también. Esto propicio que se sembrará un poco la audiencia, pero a su vez trajo consigo, comedias de situación que hasta hoy en día son catalogadas como grandes fenómenos de comunicación y son iconos culturales de generaciones completas.

Por el contrario también durante este período se comenzó a hablar de la precariedad de ciertas series de calidad que conseguían un considerable seguimiento, y buenas críticas sin considerarse un fenómeno de masas (Álvarez:1999). Los gustos del público se diversificaron en gran medida, por lo que se crearon demasiadas series de tópicos que además de opuestos, tenían objetivos y alcances distintos. Esto hizo que un buen porcentaje de estas series encontrara algo de éxito o de audiencia, cuando en muchas de estas ocasiones, los comentarios de los críticos no estaban a favor de ellas, debido a las pésimas producciones, además de los guiones y actores tan pobres que presentaban en escena, sin embargo, estas lograban satisfacer el gusto de los televidentes, que por lo que se podía observar, los gustos eran poco exigentes con las televisoras.

En esta década se competía con la longevidad de las series, puesto que ya era un factor importante en el sistema televisivo norteamericano, pero ya era un fuerte desgaste con el público viene compensado por la demanda del mercado de las cadenas, muchas series como Cheers, Hill Cosby, Rosseane con casi 10 años al aire ya era difícil innovar con ellas y continuar manteniendo la atención al público.

Un factor que influyó en la transformación de la comedia es de acuerdo Pedro Cano, es que la crisis de identidad de la familia moderna y el rechazo de los modelos patriarcales, ha hecho evolucionar en las series de televisión lo que fueron esquemas obligatorios para reírse de la propia sociedad.(Cano:1999)

Ahora los roles han cambiado antes estábamos satisfechos con ver dos parejas de distinta generación, y una serie de comparsas, a ver a escena a los criados, los cuales

han ido desapareciendo poco a poco. Lo que es un hecho es que las estructuras familiares funcionan durante algún tiempo, hasta consagrarse y generar sus propias parodias. "Progresivamente la familia cómica deviene grupos socialmente representativos como los treintañeros, o cincuentones, o bien, los escenarios laborales, los escenarios de ocio o de servicio al público, sin olvidar a la familia(pilar de la comedia televisiva), que sigue existiendo por mas que sea progresivamente mas atípica para interesar pero no desear por el establishment"(Cano.p.81:1999).

No obstante aparecieron series como Seinfeld, cataloga por muchos investigadores como la mejor comedia en la historia, y es que le éxito de Seinfeld radico en manejar chistes dinámicos y desconcertantes, aunado al maneto humor judío que en al parte verbal fue muy refinado, con un tono afilado, cortante, marcadamente intelectual asociado a la urbanidad y a la sofisticación que desde los 50's es un ingrediente central de la cultura cómica norteamericana.(Alvárez:1999). Seinfeld como comedia de situación se desvía de todo lo que puede de la estructura convencional, su estilo cortante se traduce en la extrema fragmentación en escenas-incidente, contraste gracioso con las estancadas vidas de los protagonistas..

Por el contrario el camino al éxito de Frasier es extraño y discreto, ya que tuvo una brillante forma de explotación de las posibilidades de la comedia de situación, gracias a que es tiene escuela de Cheers, es una comedia llena de gags recurrentes, algunos familiares que comparten un privado y exclusivo sentido del humor.

Frasier al igual que Los Simpson son comedias que requieren atención del espectador, dependen de la explotación de situaciones en las que se observa la conducta de los

personajes, ejemplifica como ninguna otra comedia hasta que punto se puede utilizar una fórmula tan rígida como el *sitcom* para explotar el humor inteligente, y al mismo tiempo reírse de los consejos sobre los ingredientes necesarios al éxito.

Los Simpson por su parte surgen de la única revolución, que se produce en los noventa, la comedia del dibujo animado para adultos. Este fenómeno tiene explicaciones en la necesidad de renovación de las cadenas generalistas y en la urgente necesidad de las nuevas cadenas de crearse una imagen y hacerse un lugar en el ya muy superpoblado mundo de la televisión. Pero a mismo tiempo expresa un cansancio de 50 años del *sitcom* realista en imagen real y tópicos contenidos, mediante una oferta que ya hace tiempo sobrepasó el centenar de cadenas que camina con la necesidad de ser reconocido por el espectador vital. (Álvarez:1999).

Esta serie ha sido la única reinención de la comedia que se ha producido en los últimos años, fuera de *Roseanne* y *Seinfeld*, ya que son un reciclador industrial de la cultura popular como medio de ironizar sobre el ser y el estar del país y sus ciudadanos. Basa su comicidad mediante la complicidad y confianza del espectador, tanto que desentraña chistes privados y compartirlos en un contexto paródico de los clásicos populares.

Los Simpson manejan una sobrada prueba de economía narrativa e ironía demoledora, y de paso darle un buen vapuleo al "American way of life".

El sitcom o comedia enlatada

"El *sitcom* es conocido en el mundo anglosajón como la comedia televisiva". (Álvarez, p.13:1999). De acuerdo al diccionario de la BBC dice que "Una comedia de situación es un *sitcom*". "Un *sitcom* es una comedia en serie de televisión

que presenta el mismo conjunto de personajes en cada episodio, en situaciones divertidas que son similares a las de la vida cotidiana."(Álvarez,p.14:1999).

También el autor plantea que puede ser una producción en serie, sobre un grupo de personajes fijos, y situaciones ordinarias, en donde las relaciones entre los personajes y su entorno, dan como clave de su funcionamiento el grado de predicibilidad de estas reacciones. En donde debe haber una variación mas o menos ingeniosa, que produce el marco en el que se producen los personajes más o menos estereotipados garantizando la gratificación del espectador.

El *sitcom* es un modo de serie en el que hay un significante y diferente sentido del tiempo, historia y en continuidad, aunque como en la *soup opera*, el *sit com* trabaja alrededor de la repetición, basándose en episodios individuales teniendo una narrativa y estructura "clásica", ya que es mucho más enfático y circular (Neale:1990). En otras palabras, el *sitcom* realiza diferentes formas de repetición desde el tipo de telenovela hasta la situación en la cual no les es permitido el cambio ya que esta sujeta a recurrir a procesos de desestabilización y restabilización en cada episodio de acuerdo a sus contenidos.

Según Bergman (p.12-13:1987) El *sitcom*, el cual ha desplazado a otras formas de video comedia, se basa en "relatar" a la audiencia una situación cotidiana, creando personajes que suponen y representan a la audiencia, además de dramatizar eventos que le dan cierto grado de motivación a al espectador sugiriendo y persuadiéndola a tomar actitudes en ciertas cosas o con ellas mismas.

Álvarez también señala que parte del éxito de la *sitcoms* radica en su duración (20 minutos), es un elemento en la estética final del programa como lo es la ambientación familiar cotidiana, el recurso intensificado a los estereotipos, decorados fijos el sistema de grabación de tres o cuatro cámaras y una continuidad, o el final feliz que es después de todo el atributo más compartido por todas las definiciones de comedia.

El *sitcom* oscila actualmente entre los caracteres como parte de sus contenidos, el bueno, el pícaro, el fresa, el espontáneo, el grosero, además de existir los roles del padre trabajador, la madre comprensiva, los hijos inquietos, y los vecinos incómodos, que van combinando el carácter con una representación social. Su estructura varía en el número de episodios, ya sea por duración o pro conveniencia de producción, pero manteniendo su formato nudo, desarrollo, y desenlace. Hoy en día casi todos los *sitcom*, se adaptan a eso, debido a la publicidad, a pesar de ello, el balance de la trama no se pierde, al contrario, sirve la publicidad a modo de suspenso. La importancia de este controvertido género ha venido a más ya que Mucha gente siente que la única manera en que un medio de comunicación como la televisión cambia la mente y los sentimientos del espectador al par que los programas de noticias y los programas de opinión, ya que cualquier percepción que el recibe por medio de la televisión puede hacer que cambie su manera de pensar incluyendo el *sitcom*.(members.lycos.nl/Bogemans/index-2:2004).

Otra variante que ha ido apareciendo en lo *sitcom* a finales de los 80's y se ha arraigado al paso de los años es la aparición del sexo. "Aparece como motor y ciertamente el naturalismo televisivo va recuperando la conciencia sexual que le cine niega hipócritamente. Casi todos los personajes están en celo permanente, y tienen derecho en

la serie a un revolcón periódico y elíptico, que amenace con alterar su soledad, irremediablemente reconstituida no menos periódicamente.” (Cano.p.82.1999).

El *sitcom* y la televisión van de la mano, ambos están concientes que tienen que reafirmar la identidad cultural de su público, fomentando intereses y valores, y que por el contrario deja a un lado valores oposicionales. En general se alinean a un sistema cultural de propiedad y normas de aceptabilidad, que proveen y satisfacen las áreas de experiencia e identidad cultural de las personas. El *sitcom* es importante para la televisión, porque busca consolidar su función y no solo en términos narrativos como representación, sino en un significado para la audiencia. El receptor es involucrado a ser parte de...aunque la escena esta separada de la audiencia, se mejora para que sea mas real, además de natural la comedia, como una acción casual, por eso el *sitcom* es tan diferente a los otros géneros, porque es una simple forma de contar chistes.(Neale:1990).

El *sitcom* puede ser considerada como el producto más resistente al cambio, en el interior y transcurso de la narración(de un episodio a otro). Resiste al cambio, en cuanto a la tradicional intriga de la comedia, y en el proceso se resiste también a todo tipo de cambio.(Álvarez:1999).

Dentro de la principales series de televisión catalogadas por diversos especialistas dentro del género comedia de situación, se encuentran las siguientes:

En los años 50 ´s década caracterizada porque las mayoría de las sitcoms provenían y acarrearaban el éxito radiofónico, series como The Honeymooners, I love Lucy y Pápa lo

sabe todo, acapararon los monitores de las familias norteamericanas, aprovechando la novedad de la televisión como medio de comunicación masivo como plataforma para cumplir con creces los objetivos trazados. Diez años después la comedia continuó sin innovar en demasia a al éxito precedido de los 50's, para esta época series como Hechizada, Mi bella Genio, El show de Dick van Dick (comedia que marca los años 60's por su irrealdad y alto grado de comicidad), La familia Adams, La Monja Voladora, El Super agente 86 y Los tres chiflados dejaron un bienestar televisivo entre el auditorio, y no desmejoraron el alto impacto heredado antes.

Para la década de los 70's se gestó una nueva etapa de compromiso, ya que se mejoraron los guiones y los contenidos arriesgando en caracterizaciones, para comenzarle a dar un giro importante a la comedia de situación que ya necesitaba. Aquí se consolidaron comedias como All in the Family, Happy Days, MASH, y los comienzos de un nuevo género como Saturday Night Live.

Los 80's cambiaron totalmente el concepto de comedia, ante una mayor apertura de público, poniendo mayor énfasis en grupos sociales minoritarios, así como satirizando mayormente el estilo de vida familiar norteamericano con comedias como Enredos de Familia, Married with children, Cheers además de darle mayor atención a grupos minoritarios como los negros con series que marcaron un parteaguas ya que Bill Cosby, Be Nice, True Colos, Prince of Bel Air, además de que las mujeres se convirtieron como un ícono de la *sitcom* al protagonizar programas como Murphy Brown, Rosseane y Treinta y Tantos.

Finalmente en la década de los 90's situada la comedia familiar como el Primetime por excelencia de la televisión americana, se han producido un gran número de series de diversos tópicos, destacando comedias como Seinfeld, Frasier, *Friends*, Los Simpsons pionera en series animadas que explotan el American Way of Life además del *sitcom* familiar como Home Improvement entre otras de las cientos de series que se transmitieron en estos años.

Síntesis

En conclusión hemos visto a lo largo de este capítulo, que la comedia televisiva ha sido un pilar importante en las preferencias del público norteamericano, desde sus inicios en los años 30's como comedia de radio, hasta hoy lo que ha llegado a ser hoy en día. Esto ha propiciado que la comedia haya crecido de una manera desmedida, pasando por distintas etapas, unas con un mayor realce que otras, pero en general, independientemente de la época el hablar de comedia televisiva es sinónimo de éxito.

La comedia ha llegado a revolucionar a la televisión como medio de comunicación, ha sido un referente en publicidad y mercadotecnia en programas televisivos, llegando a marcar una diferencia en los horarios de programación de las televisoras por las fuertes sumas de dinero que maneja este fenómeno social..

La comedia se consolidó como un fenómeno social gracias a que ha significado para el público un estilo de vida, puesto que este se ha acostumbrado a crecer y a vivir bajo el cobijo de los estereotipos y mensajes que les proporcionan estos programas de humor y entretenimiento.

Son decenas de géneros que la comedia ha desarrollado para satisfacer los diferentes gustos y necesidades del auditorio, son miles las comedias y programas que se han producido en más de 70 años de vida, pero son millones los espectadores que agradecen esta terapia psicológica, esos minutos de humor, de enseñanza, de protesta social ha hecho que la comedia sea un suceso extraordinario que los medios de comunicación masiva le ha brindado a la sociedad.