

Más madera. Formes i riures de la comedia americana

Docente: Salvador Bernabé Ridorsa
Curso 2024-25: UNED-Sénior Barcelona
Horas lectivas: 30
Día y hora: viernes de 11:30 a 13:30 h
Idioma: catalán
Calendario: septiembre: 13, 20 y 27
 octubre: 4, 11, 18 y 25
 noviembre: 8, 15, 22 y 29
 diciembre: 13 y 20
 enero: 10 y 17

Introducción

Lejos de ser un bloque homogéneo, la comedia americana se caracteriza por una elocuente y variada exposición de registros que se suceden, solapan, evolucionan y transforman.

Entre 1910 y 1920 se desarrolla la edad de oro del llamado burlesco o *slapstick*, con su alocado repertorio de caídas, persecuciones e interminables guerras de tartas. Las fuentes están claras, el *music-hall*, el vodevil, el circo, espectáculos populares a los que el recién nacido cinematógrafo acude en busca de inspiración. La risa en los escenarios encuentra perfecto acomodo en la pantalla de cine. El *slapstick*, celebración de lo cómico por excelencia, tiene su base expresiva tanto en el *gag* en sí como en la singularidad del comediante que lo sufre o ejecuta. Los pioneros Mack Sennett, Mabel Norman o Fatty Arbuckle ponen los cimientos del género y Charles Chaplin, Buster Keaton, Harold Lloyd, Laurel y Hardy lo conducen hasta su máxima expresión.

Paralelamente a la comicidad del *slapstick*, hace su aparición la comedia de *remarriage*, con los jugosos enredos entre esposas, maridos y amantes. Las películas de Cecil B. DeMille y Ernst Lubitsch pronto se erigen en canon de esta modalidad de humor más sofisticado e irónico.

Con la llegada del sonido el *slapstick* entra en crisis y muchas de las antaño figuras clave de este género desaparecen o se adaptan mal a las nuevas exigencias técnicas. Sin embargo, el burlesco se mantiene con la incorporación de los espléndidos Hermanos Marx.

A mediados de la década de los treinta -con las consecuencias de la Gran Depresión muy presentes en la vida diaria de los norteamericanos- irrumpe con fuerza la denominada *Screwball comedy*. De estilo muy característico, la *screwball comedy* combina el retrato irónico de la alta sociedad, la diferencia de clases, la guerra de sexos, los escenarios sofisticados, el humor surrealista y excéntrico, todo conducido a través de una puesta en escena dinámica, con diálogos rápidos y réplicas inolvidables. A ello hay que añadir su singular *dramatis personae*, una suma de prototipos -ricachones, primogénitos bobalicones, esposas derrochadoras, secretarias intrépidas, sabios distraídos, aristócratas de distinto pelaje, periodistas enamoradizos, ladrones de guante blanco, aventureras- encarnados por lo más rutilante del *star system*: Claudette Colbert, Cary Grant, Katharine Hepburn, Carole Lombard, Fred McMurray, James Stewart... Intérpretes aparte, la excelencia de la *screwball comedy* no sería la misma sin los grandes creadores cinematográficos, guionistas y directores, que la conforman y consolidan: Ben Hetcht, Robert Riskin, Billy Wilder, Preston Sturges, Ernst Lubitsch, Howard Hawks, Michael Leisen, Frank Capra...

Los años cincuenta y sesenta traen consigo una nueva generación de cineastas que elevan a la comedia hasta una nueva edad de oro. Nombres como Vincente Minelli, Stanley Donen, Blake Edwards, Frank Tashlin y Jerry Lewis transformaran el género combinado la sofisticación con la fisicidad del *slapstick*.

La vigencia del género y su constante mutación continua en la actualidad gracias a directores tan dispares como Mel Brooks, Woody Allen y los inefables hermanos Farrelly.

Objetivos

- Ofrecer al alumno una panorámica general del género y de su evolución.
- Estudio de los diferentes cineastas. Personalidad, características y puesta en escena.
- Aproximación al humor a través del análisis de su construcción cinematográfica.

Programa

1. Orígenes. La importancia del vodevil y el *music-hall* en el cine primitivo.
2. El *slapstick*. Mack Sennett y la Keystone. Lo cómico y el largometraje. Los grandes maestros: Chaplin, Keaton, Laurel y Hardy.
3. La comedia de *remarriage*: Ernst Lubitsch y Cecil B. De Mille.
4. La llegada del sonido. Crisis y supervivencia del *slapstick*. Los Hermanos Marx.
5. La *Screwball comedy*: un nuevo estilo de comedia. El universo de la *screwball comedy*: lugares, personajes e intérpretes. Guionistas y directores.
6. La nueva comedia de los 50 y 60: entre la sofisticación y el *slapstick*.
7. La comedia en la actualidad.

Metodología

Clases magistrales, análisis de secuencias proyectadas, lectura de textos.

Bibliografía

ALSINA THEVENET, Homero, *Chaplin, todo sobre el mito*, Barcelona, Editorial Bruguera, 1977.

BAUDELAIRE, Charles, *Lo cómico y la caricatura*, Madrid, Visor, 1989.

BALMORI, Guillermo, *La Comedia*, Madrid, Notorius ediciones, 2011.

BERGSON, Henri, *La risa. Ensayos sobre la significación de lo cómico*, Madrid, Alianza, 2008.

CERISUELO, Marc, *Comédie(s) Americaine (s)*, Paris, Caprice, 2021.

CAVELL, Stanley, *La búsqueda de la felicidad*, Barcelona, Paidós, 1999.

CHAPLIN, Charles, *Historia de mi vida*, Madrid, Taurus ediciones, 1964.

DAVIS, Ronald, *Los grandes estudios de Hollywood*, Barcelona, Editorial Casiopea, 2001.

GARIN, Manuel, *El gag visual*, Madrid, Cátedra, 2014.

GUARNER, José Luis, "La comedia", en *El cine. Enciclopedia del 7º arte*, San Sebastian, Buru Lan Ediciones, 1973.

MARIAS, Miguel, *Leo McCarey. Sonrisas y lágrimas*, Madrid, Nickel Odeon, 1999.

MOULLET, Luc, *Política de los actores*, Madrid, Athenaica, 2021.

PEREZ RUBIO, Pablo, *Jerry Lewis*, Madrid, Cátedra, 2010.

TURCONI, Davide, *Mack Sennett*, Roma, Edizione dell'Ateneo, 1961.

WEINBERG, Herman G, *El toque lubitsch*, Barcelona, Lumen, 1973.