

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación

Estética y Comunicación

Experiencia estética: Los cómicos de la calle de la Alameda Chabuca
Granda

Profesor: Víctor Casallo

Trabajo grupal:

- Daniel Bojórquez Chávez 20104764
- Pía Saldaña Antón 20104757
- Fernanda Bonilla Tullume 20104729
- Geraldine Andicoechea 20100206

2014

1. INTRODUCCIÓN

El presente ensayo describe la experiencia estética sobre el espectáculo de los cómicos de la calle quienes a lo largo de los años se han encargado de reunir a una cantidad de público en los anfiteatros de la Alameda Chabuca Granda y reflexiona sobre la importancia que genera esta experiencia en su público. Se analiza la experiencia estética a partir de lo que genera en el espectador y los recursos que utilizan los comediantes para lograr tal aceptación por ello.

La elección de este tema se dio a partir del interés de conocer cómo una sola persona a través de la palabra puede generar identificación y liberación a través de hechos cotidianos a través de un chiste o comentario irónico de lo que sucede a su alrededor.

La estructura del ensayo presenta, en primer lugar, el ambiente en donde se describe a La Alameda Chabuca Granda como espacio principal en el que se desenvuelve la experiencia. En segundo lugar, se presenta a los actores que se divide en los cómicos de la calle, quienes llevan la acción del espectáculo y el público, además se describe el discurso en el que se encierra la experiencia. Finalmente, se presentan los recursos utilizados por los comediantes para poder lograr un proceso comunicativo mediante la oralidad.

2. EL LUGAR: ALAMEDA CHABUCA GRANDA

La alameda Chabuca Granda es uno de los espacios más concurridos del Centro Histórico de Lima y está colindante con el Palacio de Gobierno, a orillas del Río Rímac. Esta cuenta con un mirador artificial desde donde se puede observar el antiguo barrio del Rímac, el cerro San Cristóbal, la Estación de Trenes de Desamparados y el Puente Rayos del Sol.

La alameda tiene tres anfiteatros donde usualmente se presentan exposiciones como las Bienales de Arte (“La Gran Semana de Lima”), conciertos de música criolla, obras de teatro y festivales gastronómicos que son ofrecidos en módulos con postres representativos de nuestra ciudad: picarones, mazamorra morada, arroz con leche, turrone, leche asada, suspiro a la limeña, entre otros. También encontramos pequeños espacios que cuentan funcionan como un centro de esparcimiento y diversión para los niños.

Los anfiteatros son construcciones circulares que cuentan con gradas que finalizan en la parte central inferior en donde se encuentra el escenario. Estos son utilizados típicamente como parte del espacio público derivados de la arquitectura tradicional romana utilizados para presentar distintos espectáculos. Lo más significativo dentro de los espectáculos que se presentan como parte del entretenimiento público en este espacio es el tema central del presente trabajo: las presentaciones de los llamados “cómicos ambulantes” o “cómicos de la calle”, quienes se presentan en los anfiteatros de lunes a domingo entre las 10 am y 10 pm, aproximadamente.

En los espectáculos de los cómicos ambulantes de la Alameda Chabuca Granda, los asistentes se puedan ubicar en las gradas que rodean el escenario, muchos de ellos ya se encuentran ubicados en lugares estratégicos para poder observar el espectáculo, otros se quedan en la parte posterior alta para observar mejor y, a veces, para no ser vistos por los cómicos.

La posición en la que se encuentran los espectadores puede decir mucho acerca de cómo reciben ellos la experiencia del espectáculo pues, además de las cuestiones de comodidad, aquellos que se sientan en las gradas tienden a estar más cerca del cómicos teniendo la posibilidad de participar en el show, a diferencia de aquellos que se encuentran de pie en la grada más alta quienes están más alejados y menos involucrados. Algunas personas eligen observar desde arriba porque solamente “se encuentran de pasada” y tratan de evitar la exigencia del costo del espectáculo.

Asimismo, las ubicaciones de los espectadores refiere el grado de interés con respecto al espectáculo pues muchos de los que se sientan en las gradas más cercanas al escenario suelen ser personas que asisten continuamente, se les puede reconocer fácilmente y los cómicos también parecen reconocerlos y tomarlos en cuenta en el momento de la participación del público; en cambio, quienes se quedan de pie en el escalón más alto, parecen ser quienes solo van a observar cuando están cerca, no es un público recurrente.

El espacio es importante también para el desenvolvimiento del cómicos pues el anfiteatro le permite desplazarse de tal manera que pueda ser visto y escuchado por todo su público. Al girar constantemente, el cómicos entra en una dinámica corporal que llama la atención del

público y hace más entretenido el espectáculo. Asimismo, la disposición de las ubicaciones entre el cómico y el espectador permite que la interacción sea más directa; por ejemplo, cuando el cómico decide hacer participar a un espectador puede señalarlo de una manera más fácil.

A partir de ello, se puede deducir que existe una relación de poder a través de esta interacción entre el cómico (quien toma la palabra) y el espectador (quien escucha), dicha relación se puede equiparar a la relación entre un profesor y sus alumnos, ya que el cómico hace participar de forma continua a los asistentes para que estos no se desconecten del tema tratado, incluso hay momentos en que los invita a pasar al escenario para apoyar con algún sketch. Esta forma de interacción se ve representada por la ubicación de la cual disponen ambos actores.

3. LOS ACTORES

Los cómicos ambulantes

Los cómicos ambulantes son grupos de comediantes organizados que se reúnen en la Alameda Chabuca Granda para presentar un espectáculo que, sin lugar a dudas, logra conectar con su público. En todos los grupos existe un líder quien es el encargado de organizar y llevar la acción dentro del espectáculo. Además, existen otros cargos como el de la persona que se encarga de la consola del sonido, otro se encarga de cuidar que los asistentes no se retiren sin antes dar su respectiva “colaboración”, de lo contrario, avisan al ‘líder’ del show para que éste, mediante un llamado público (con el micrófono y frente a todos), haga comentarios para que el asistente sienta cierta presión y pague. Está también quien se encarga de ofrecer productos; estos suelen ser turrone, cancha, gaseosas y otros productos comestibles que pueden ser consumidos a lo largo del show.

Los cómicos ambulantes se caracterizan por utilizar como forma principal de comunicación la palabra oral y, al utilizarla, crean una comunicación más directa con el espectador quien no solo capta la palabra oral a través de su escucha, sino también capta otro tipo de lenguaje: el lenguaje gestual. Los espectadores no solo escuchan al cómico, sino también lo ven y reciben el mensaje completo a través de sus gestos, actitudes y movimientos a través del escenario.

Asimismo, los cómicos ambulantes también se caracterizan por los temas de los que hablan, pues su discurso está muy relacionado a temas de actualidad y cotidianos relacionados a la sexualidad, al machismo, a lo político, a lo social en general. Temas que son enfocados de una manera particular que causa risa, nerviosismo, incomodidad y relajación dependiendo del espectador. La elección de la temática es muy importante, pues permite que el espectador logre conectarse con su mensaje y decida quedarse o irse.

El público

La Alameda Chabuca Granda se convierte en el punto de encuentro de personas que van en busca de una dosis de diversión, risa y entretenimiento. Según las observaciones realizadas al público asistente este llega a los anfiteatros a partir del mediodía, sin embargo, se

observó una diferencia entre el público asistente que depende de los días en los que se presentan los cómicos ambulantes; por ejemplo, de lunes a viernes, la mayoría de su público son estudiantes escolares y universitarios y trabajadores luego de cumplir sus respectivas labores; a diferencia de los sábados y domingos, cuando el público principal son familias que van de paseo por la Alameda.

Las personas se encuentran paseando o recorriendo el lugar, pueden observar a las personas que se empiezan a aglomerar en las rotondas y al mismo tiempo escuchar a los cómicos. Muchas de las personas son atraídas porque observan a la gente amontonada y esto llama su atención de querer poder observar lo que el resto observa. Se acercan a las rotondas, observan espacios disponibles y entonces intentan acomodarse para poder contemplar. Sin embargo las personas que realmente se quedan a observar el espectáculo son aquellas que se encuentran ubicados en las graderías internas que circulan a los cómicos. Estas personas se encuentran la mayoría sentadas. Por el contrario las personas que ya llegaron cuando las graderías están copadas se ubican de pie a los alrededores, pero al parecer por falta de comodidad al momento de observar (ya que no lo pueden apreciar en su totalidad el espectáculo) solo se quedan por un periodo corto de tiempo.

Existen quienes son un público recurrente de los cómicos ambulantes y quienes solo están de paso por el lugar y se quedan un momento cautivados por aquel que habla a través del micrófono.

El discurso de los cómicos

El discurso de los cómicos aborda de una manera muy particular temas que no se hablan normalmente en la vida cotidiana; por ejemplo, el tema de la “violencia doméstica” lo explican de una manera especial y que no solo causa gracia sino también incomodidad. En este caso, el cómico trata de justificar el porqué se le debe pegar a una mujer; en sus palabras, se menciona que se les debe pegar porque son unas manipuladoras y que siempre logran lo que quieren, además, explica que la desgracia del hombre fue la creación de la mujer y lo ejemplifica usando referencias de narraciones históricas (Eva, Dalila, entre otras). Como consecuencia de ello, una señora del público se sintió ofendida al principio, sin embargo, a medida que transcurría el monólogo no tuvo otra opción que reírse a pesar de no estar de acuerdo con lo que se decía.

A partir de lo mencionado líneas atrás, se puede decir que los cómicos incluyen dentro de su discurso temas relacionados a la moral del ser humano pero no de manera filosófica ni reflexiva expresamente, sino de una forma irónica que llega a incomodar al público a través del discurso, donde el cómico representa un ente de poder sobre aquellos quienes escuchan (su público) y se convierte en quien juzga. En otras palabras, el espectador es juzgado inconscientemente por el cómico quien toma poder al posicionarse al centro del escenario.

A partir de las experiencias obtenidas por los asistentes se puede inferir que existe una reflexión de su parte pero que esta no se da durante el espectáculo, sino que se genera después de haberlo presenciado. Es en este momento en que los espectadores pueden, a partir de lo visto y oído, generar conclusiones sobre los diferentes temas tratados durante el show. El público, en un primer momento, parecen no ser conscientes de la temática y la

posible relevancia que esta tiene en su día a día, por lo que el estar presentes durante el show se convierte en un mero espectáculo de entretenimiento que muchos describen como relajante cuando se escuchan los chistes, parodias o actos que los comediantes preparan para el momento. Sin embargo, sus reacciones expresan que existe una suerte de identificación inconsciente que permite que, al escuchar una experiencia externa (verbalizada por el cómico), el espectador conecte una experiencia personal y se libere a través de la risa a carcajadas o la risa nerviosa.

Una vez acabado el espectáculo las personas pasan a retirarse y es ahí cuando en el recordar de la experiencia con los cómicos se dan cuenta de los temas tocados por los comediantes y descubren que estos bastante relacionados con situaciones cotidianas o parte de la realidad en la que vivimos o la que nos rodea. Por ejemplo, uno de nuestros entrevistados asegura que cuando los cómicos trataron el tema de las mujeres y de que en la actualidad tienden a reaccionar frente a las agresiones físicas en las relaciones sentimentales, se dio cuenta que es una situación bastante común en las relaciones, pero que normalmente no lo percibe de forma consciente. “Ahora no todas las mujeres se quedan calladas cuando alguien quiere agredirlas, sino que saben que pueden tener protección por parte de autoridades”, afirma Juan (25). Detrás de la respuesta de Juan se puede evidenciar que él es más consciente de la protección que hoy en día las autoridades están empezando a brindar a las mujeres respecto a estos temas y además que el problema de las agresiones físicas contra ellas ya no es un tema tabú o secreto, sino que la ciudadanía conoce más al respecto.

Por otro lado, también se encuentra la predominancia del humor grotesco, donde se satiriza la coyuntura nacional a través de chistes ‘rojos’ (subidos de tono) que apelan al doble sentido como principal recurso. Incluso, el uso de estereotipos está muy presente, ya que a partir de la observación se denota claramente el machismo que se encuentra en la sociedad actual.

En primer lugar, la mujer es asociada con desgracia, pecado y tentación. En segundo lugar, se menciona mucho al “cabro” o “travesti” que es un apelativo despectivo para referirse a los homosexuales; dentro de los espectáculos en algunas ocasiones se puede observar a uno de los cómicos vestidos con ropa de mujer apelando a la burla. En tercer lugar, se encuentra al ‘cholo vivo’ quien a través de chistes suele narrar las dificultades que tuvo para llegar a la capital y la adaptación con los limeños que suelen tratarlo de “tonto” o “sumiso”. En cuarto lugar, se menciona a adolescencia como una etapa que se opone a la generación de estos y muestran sus diferencias generacionales a través del reggaetón, por ejemplo, que representa la búsqueda de la libertad sexual.

4. Comunicación e Interacción

Los cómicos ambulantes suelen utilizar ciertos recursos para tratar de comunicar de manera exitosa aquello que tienen planeado. En este sentido, aunque de forma inconsciente, saben que la utilización de los mismos van a generar empatía con su público para así como consecuencia lograr su objetivo que por cierto no está relacionado a querer generar cambio social mediante la exposición de ciertos temas, sino más bien a recibir algo a cambio, específicamente un beneficio económico. Entre los diferentes recursos que utilizan

podemos encontrar el uso de chistes, fonomímicas, representación de personajes específicos o roles y juegos.

En cuanto a los chistes, por un lado, a veces son utilizados en la etapa inicial del show, ya que pueden convertirse en un recurso ideal para llamar la atención del espectador y de ese modo invitarlo a permanecer durante el tiempo que dure el espectáculo. Por otro lado, puede funcionar como un enlace o especie de introducción para empezar a tratar algún tema que ya tienen contemplado.

La fonomímica es otro de los recursos casi siempre utilizado que consta de tener un repertorio con un número de canciones representativas para el público, en este caso, peruano limeño y criollo para mediante estos temas musicales tratar de representar la situación hacia la cual hace referencia la letra de la canción. Por ejemplo, es común que una de las canciones este siempre relacionada con la homosexualidad, así también a temas como la infidelidad, el romance, la sexualidad o la diversión, que como hemos podido conocer cuando se trató sobre las temáticas son temas bastante recurrentes y comunes. El uso de la fonomímica puede servir también para generar un grado de identificación uno con el otro, ya que son temas musicales conocidos por casi todos y conocen de qué tratan.

La representación de personajes o roles es uno de los recursos con más importancia en el mundo de los cómicos ambulantes, ya que es en base a la representación de los roles tanto masculinos como femeninos y sus diferentes etapas que logran armar gran parte del contenido que ofrecen a su público. La utilización de este recurso logra que el público se sienta identificado con alguno de los roles o personajes y se ridiculicen ciertas actitudes que son cotidianas para el ser humano en su día a día.

Luego, los juegos son también uno de los recursos que generan cercanía entre los comediantes y los espectadores, ya que se trata de un trato directo sin intermediarios como sucedía cuando los cómicos eran parte de la televisión. El regreso de los cómicos a la calle y esa posibilidad de que el público pueda interactuar con ellos es mucho más interesante y llamativa para el público pues lo hace consciente de que en algún momento

Sin embargo, estos no son los únicos recursos que pueden ser utilizados por los comediantes sino que como explica Walter Ong existen algunas fórmulas comúnmente usadas para que de forma satisfactoria se dé el proceso comunicativo oral, en este caso, entre los cómicos y los espectadores. Algunos de estos recursos o fórmulas son el uso de palabras claves, discurso rítmico o mnemotécnico, refranes o proverbios y muletillas.

El uso de palabras claves se refiere a que existen ciertas palabras que son más fáciles de relacionar con ciertos temas y que de ese modo sirven como una especie de hilo conductor para hablar de varios temas relacionados o que se pueden relacionar a ella (la palabra). En este sentido, según las observaciones realizadas por el grupo, se ha podido percibir que este es uno recurso bastante utilizado por estos comediantes. Por ejemplo, la palabra 'mujer' funciona como una palabra clave que puede llevar(al comediante) a pensar en temas como el sexo, el romanticismo, la maternidad, vanidad, infidelidad, celos, entre otros. Al recordar dicha palabra, debido a la presencia de las mismas en su espacio, la pueden mencionar y empezar a improvisar con temas que se pueden relacionar con 'mujer'.

Por otro lado, el uso del discurso rítmico o nemotécnico también se encuentra presente como una de las fórmulas utilizadas por algunos de los comediantes al momento de desenvolverse en el espectáculo. Ellos utilizan pautas rítmicas que les permiten recordar sobre lo que van a continuar hablando. Esto se puede evidenciar en la forma en la que se expresan (sonido, pausa, fluidez), ya que como están en un espacio de improvisación deben contar con ciertos recursos que le den la posibilidad de tener un espacio para hilar un tema con otro, una palabra con otra, etc. y así poder continuar de forma fluida su espectáculo. Como lo explica Ong, el ritmo se convierte en una ayuda a la memoria, ya que ayuda a entrelazar ciertos temas o ideas con otras.

Otra de las cuestiones importantes y que valen la pena mencionar es que en el caso del uso de la mnemotecnica, al preguntarle a los asistentes sobre aspectos que recuerdan de los espectáculos estos pensaban en temas generales como ‘pecado original’ y se acordaban de los chistes o bromas que los comediantes habían hecho durante el espectáculo. Esto demuestra que las técnicas consciente o inconscientemente usadas por los comediantes funcionan no solo para ellos en el tratar de recordar temas que pueden usar durante el show, sino que también el uso de estos recursos le sirven al espectador, tienen influencia.

Ahora, sobre el uso de refranes y proverbios, estos son utilizados como un recurso para que exista una fácil relación del público con el tema que están tratando los comediantes. Los cómicos, por ejemplo, suelen utilizar referencias bíblicas o históricas que ayudaran a llegar mejor al público mediante el tipo de humor que pretenden hacer. Los refranes funcionan de la misma forma, pueden utilizar el refrán “A caballo regalado no se le mira diente” y relacionar el refrán con una relación sentimental donde pueden (los cómicos) referirse a una pareja presente en su espectáculo y decir a la mujer que como su pareja no es agraciada, pero al menos tiene pareja, entonces debería obviar el aspecto físico y así utilizar esta situación como un elemento cómico y de burla para generar risa en su público.

Finalmente, el uso de las muletillas podría ser otro de los recursos más usados al igual que las palabras claves, la repetición de ciertas palabras puede servir como forma de recordar ciertos aspectos que deben tratar o simplemente puede funcionar como un elemento que le permita tener cercanía o no perder la atención de su espectador. En el caso de los cómicos ambulantes el uso de ciertas palabras groseras sirven como un elemento que permite que el espectador este atento a aquello que quiere decir, pero a su vez como una forma pensar en aquello que a continuación va hablar. Algunas de estas palabras más usada como muletilla son ‘mierda’, ‘puta’, entre otras, que son mencionadas antes o al término de alguna frase o idea y que permiten darle un carácter rítmico a su vez y además que les permite tiempo para hilar unas ideas con otras.

Conclusiones:

En conclusión, se señala que los cómicos ambulantes generan una experiencia estética especial en su público asistente debido a que generan en ellos una suerte de identificación a través de los temas que los cómicos tratan. El machismo, la sexualidad, la adolescencia, el racismo, etc. son algunos de ellos.

Los cómicos ambulantes generan, además, una actitud reflexiva que no necesariamente se da durante el show, sino luego de este. Respecto a esta actitud reflexiva mediante los temas planteados, los cómicos no son conscientes de que la generan, ya que su objetivo principal está ligado a intereses económicos. Sin embargo, pese a no estar en la búsqueda de ello lo consiguen a través de los recursos de la oralidad.

Así mismo, la relación de poder que surge entre el cómico y el espectador, siendo el primero quien domina la acción, permite que el espectador mantenga un estado de atención sobre lo que se está diciendo.

A través de estos recursos orales el público encuentra en esta experiencia estética una forma de liberación inconsciente que se da a través de la risa, incomodidad, nervios, etc. Y que sin embargo, lo lleva a un estado de relajación.

Finalmente, los recursos de la oralidad permiten que el proceso de comunicación o interacción entre el cómico y el espectador sea más directa, completa y permita recibir del interlocutor más información acerca del mensaje que este quiere dar.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

MEDINA HÚ, Lucero (2008) *Teatralidad y cómicos ambulantes: Una vía performática de lectura de los espectáculos ambulantes de Lima*. Tesis de Licenciatura en Artes Escénicas. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú. Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación. Consulta: 26 de Noviembre del 2014. [file:///C:/Users/PIA/Downloads/MEDINA_HU_LUCERO_TEATRALIDAD_LIMA%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/PIA/Downloads/MEDINA_HU_LUCERO_TEATRALIDAD_LIMA%20(1).pdf)

ONG, Walter. *Oralidad y escritura: "Algunas psicodinámicas de la oralidad"*. México : Fondo de Cultura Económica, 1987