



Reflejos

La configuración de un personaje
en narrativa audiovisual

Por:
DANIELA VARGAS COVELLI



Pontificia Universidad
JAVERIANA
Bogotá

Reglamento de la Pontificia Universidad Javeriana

Artículo 23

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por los alumnos en sus trabajos de grado, solo velará porque no se publique nada contrario al dogma y la moral católicos y porque el trabajo no contenga ataques y polémicas puramente personales, antes bien, se vean en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”.



REFLEJOS. EL PERSONAJE, EN LA NARRATIVA AUDIOVISUAL

**Trabajo de grado presentado por:
DANIELA EUGENIA VARGAS COVELLI**

Facultad de comunicación y lenguaje

**Énfasis:
Audiovisual**

Bogotá, D.C, mayo de 2018

Indicé

A mis padres.

Por haber confiado en mí, por haberme apoyado en todo momento, sin importar como estuvieran las circunstancias, por haberme enseñado a luchar por lo que quiero y a salir adelante, gracias a ustedes puedo sentirme orgullosa de ser quien soy en este momento. Gracias por ayudarme a cumplir este sueño, y por acompañarme durante todo el recorrido.

A mi asesora de tesis Evelyn.

Gracias por creer que podía hacerlo, por aguantarme, regañarme y tenerme paciencia, sin tu orientación probablemente no lo habría logrado.

A Manuel Granda.

Sin tu apoyo no habría logrado levantarme las veces que pensé que no podría hacerlo, gracias por motivarme, y ayudarme hasta donde tus alcances lo permitían.

A Andrea Galvis.

Principalmente gracias por ser mi amiga, por soportar mis crisis y ayudarme a crear esto, sin tu apoyo no habría sido igual, gracias por tu tiempo.

Gracias también a ti querido lector.

Introducción	7
Capítulo 1. Marco teórico	9
Tipos de personajes	12
• El protagonista	12
• El antagonista	16
• Personajes secundarios	20
Construcción del personaje	24
Formación actoral	29
Capítulo 2. Antecedentes y Contexto	32
El camino del héroe	32
El eneagrama	37
• Eneagrama 1	40
• Eneagrama 2	41
• Eneagrama 3	41
• Eneagrama 4	42
• Eneagrama 5	42
• Eneagrama 6	43
• Eneagrama 7	44
• Eneagrama 8	44
• Eneagrama 9	45

Capítulo 3. La visión del guionista	48
¿En qué consiste el trabajo de un guionista?	50
¿Qué es una idea central?	51
¿Cómo mantener al espectador atrapado?	52
El viaje del héroe según Christopher Vogler	58

Capítulo 4. La percepción del director	62
Definición de la palabra director	62
¿Cuál es la función del director?	62
¿Cuáles son sus tareas como guionista?	63
¿Cuántos directores participan en una producción y de que forma?	63
• Tim Burton	64
• Peter Jackson	68

Capítulo 5. La búsqueda de producción a los procesos de selección (equipo de producción)	70
Etapas de producción Audiovisual	70
• Departamentos	70
• Departamento de dirección de arte	71

Capítulo 6. La conclusión del actor	75
¿Como se comunican con un actor?	75
• El guasón	76
• ¿Cómo desarrollan sus emociones?	77

Conclusiones	78
---------------------	-----------

Bibliografía	82
---------------------	-----------

Introducción

La presente investigación se refiere a la creación y transformación de personajes, para entender cómo funciona esto desde un director, actor o guionista. Inicialmente en la investigación se buscó responder a la pregunta sobre ¿de qué forma se puede utilizar la teoría de los perfiles del eneagrama para la selección de los actores en un casting?, incluso se había planteado alrededor de la pregunta una teoría sobre cómo utilizar el eneagrama como un método en la selección de casting basado en la similitud de los perfiles psicológicos de los personajes a interpretar y de los actores que los interpretan, esto teniendo en cuenta las características en común que tienden a tener las personas que comparten una clasificación similar de los eneatis, haciendo posible gracias a las semejanzas una actuación más real y natural de una forma más simple.

Al avanzar con la investigación me di cuenta de que me estaba alejando del punto que quería probar y no sentía con seguridad que podría responder la pregunta planteada ni alcanzar los objetivos establecidos, así que le di un giro al proyecto, en el cual pretendo profundizar los métodos que se necesitan para darle vida a un personaje, para esto debía entender cómo funciona un personaje desde su nacimiento, cómo puede llegar a transformarse, lo que puede llegar a ser.

Teniendo en cuenta la investigación realizada decidí dar solución al interrogante con una serie de entrevistas, en las cuales buscaba entender más a fondo cómo funciona un personaje, desde el punto de vista de quien lo crea y quien lo interpreta, lo cual respalda los conceptos a definir en el proyecto.

Con las entrevistas también tuve la pretensión de entender por medio de experiencias el proceso de los actores y cómo pueden llegar a convertirse en el personaje que van a interpretar, cómo cada uno de ellos imprime parte de su personalidad en cada interpretación; con esto logré comprender que la creación de un personaje no se debe únicamente a quien lo construye al escribirlo, sino también el aporte de quien lo representa, es una tarea en conjunto, la cual se cumple con un proceso complejo, que inicia desde la escritura del guion, hasta la realización del mismo.

Capítulo 1.

Marco teórico

Personaje proviene de la palabra persona, término de origen griego, πρόσωπον, que significa máscara de actor, o personaje teatral.

La crítica literaria mantiene una clara distinción entre personas y personajes, diferenciando entre personas reales y personajes literarios. La persona pertenece al mundo real, mientras que el personaje es solo ficción, palabras sobre papel que sugieren imágenes mentales.

El personaje es una construcción mental elaborada mediante el lenguaje y la imagen. Para Karl Marx y otros autores, persona es la realidad íntima, la totalidad del auténtico ser, lo que se esconde dentro del personaje, que sólo es una imagen ficticia que el mundo nos impone o que inventamos y ofrecemos al resto del mundo. (Clarenc, 2011, p. 154)

Definir un personaje no es una tarea sencilla como parece, podemos identificarlo fácilmente ya que somos capaces de reconocer cuándo estamos ante uno en una historia o narración. Esto ha sucedido desde Aristóteles, desde entonces encontramos teóricos que han considerado al personaje como unidad de acción, es decir, una pieza de una estructura que se subordina a la transmisión de un mensaje, quedando a merced del relato (Pérez, s.f.).

Esta es una de las formas de entender al personaje, la cual comenzó por Aristóteles y fue prolongada por el estructuralismo y los formalistas rusos, lo cual tiene un peso considerable en la actualidad (en esta se encuentra la teoría de los actantes, por ejemplo). Al imaginar un personaje, que forma parte de un género en específico, este debe cumplir ciertos rasgos, esto anteponiendo este concepto de personaje, ya que es el discurso el que condiciona al personaje según el tipo de relato.

El segundo concepto histórico define al personaje desde una perspectiva psicológica, como una idea de la persona real.

Esta tendencia a la hora de pensar en el personaje fue seguida por importantes y reconocidos autores literarios del realismo del siglo XIX (Foster, por ejemplo, que noto la diferencia entre un personaje redondo y un personaje plano).

La cuestión al momento de considerar al personaje como una persona es que nos encontremos con que en realidad no lo es y habrá que sujetarse a los requisitos del progreso de la acción. Contiguo a estos dos procesos existe una tercera ruta, la cual encontraremos más certera, esta es aquella que considera al personaje como una unidad psicológica y al mismo tiempo, una unidad de acción.

Es aquí donde se une lo mejor de dos conceptos, ya que reconocemos al personaje como un elemento de la acción, pero se construye como si fuera un individuo con su propio universo. Esta es la forma en que los manuales de guión vienen a entender al personaje y como nosotros lo concebimos.

Ahora nos acercaremos más al personaje, para poder entenderlo como una unidad psicológica y de acción, el cual debe ser estudiado en la historia como una categoría narrativa en la que convergen una serie de rasgos que hemos de detallar.

Enfocándonos en el personaje cinematográfico, hemos de señalar que la raíz de este se encuentra en la literatura de la segunda mitad del siglo XIX, en la que se empeñó en representar personajes realistas y su entorno. Esta es la tendencia literaria que define las normas en la construcción del personaje en el cine clásico de Hollywood, el cual es el referente con el que se miden todos los demás.

Si desde un inicio, la narrativa cinematográfica hubiese partido de obras experimentales o de vanguardia, la idea de personaje cinematográfico y la forma en que se construye sería más afín al tipo de personaje que observamos en películas de vanguardia o más modernas, no obstante, cuando un manual de guión nos indica cómo se debe construir un personaje el principal referente es el de un personaje clásico, el cual como hemos mencionado, nace de la tradición literaria del siglo XIX.

Entre las reglas del personaje clásico, adelantándonos de las ideas a desarrollar posteriormente, nos enfrentamos al hecho de que todos los personajes deben adaptarse a la historia, y la historia a los personajes (estas no pueden ser cosas independientes, la historia está hecha en función del personaje, y el personaje es creado en función de la historia); los personajes deben distinguirse fácilmente los unos de los otros, aunque esta, parezca una regla tan básica no hay situaciones en las que no siempre ocurre y es posible llegar a confundir los personajes, para que esto no ocurra los personajes deben ser contradictorios, esto le dará dimensión y credibilidad al relato, los personajes deben ordenarse y definirse de tal forma que contrasten, así sus cualidades únicas parecerán de forma más clara. Pensemos en los personajes de Perdidos, cada uno es diferente y no tiene nada que ver con otro. (Pérez, s.f., pp. 1-2)

Tipos de personajes

La forma más frecuente a la hora de clasificar los distintos tipos de personajes, podría ser la que los estructura según su relevancia y función en el relato; de mayor o menor importancia, o en función de sus acciones, héroes o villanos, por ejemplo.

Seeger divide las funciones de los sujetos narrativos en cuatro categorías: personajes principales (incluye al protagonista, antagonista y el personaje de interés romántico), papeles de apoyo (con el confidente, el catalizador y otros que proporcionan masa y peso), personajes que añaden otra dimensión (de contraste) y personajes temáticos. (Seeger, 1991 como se citó en Pérez, s.f., p. 3)

El protagonista

Es aquel que se caracteriza a través de unas competencias únicas y exclusivas que le corresponden únicamente a él. En su mayoría muchos manuales de guión apoyan el concepto de que solo puede haber un protagonista, que no debe existir un protagonismo compartido. De hecho en películas corales, siempre un personaje debía sobresalir ante los demás, en otros casos es posible hallar cierta incertidumbre sobre quien es el protagonista, pero al ocupar el papel de guionista, tenemos la responsabilidad de destacar algún personaje. (Pérez, s.f., p. 4)

“Desde un punto de vista moral, el protagonista no tiene por qué llevar un sentido moral positivo de la acción, puede ser “malo” pero también protagonista” (Pérez, s.f., p. 4).

Sin embargo, por lo general el protagonista es también el héroe de la acción, a estos últimos, se les suele llamar antihéroes. Los antihéroes no significan que deban ser villanos o del todo malos, también se consideran antihéroes los protagonistas o personajes que carecen de sus características de perfección por tener las virtudes y defectos de una persona normal y nos sacan del ideal que existe en la ficción de que los héroes deben ser perfectos, restándoles humanidad.

Podemos decir que el protagonista se determina por unas capacidades o competencias exclusivas, estas son:

Focalizar el relato. El protagonista debe ser el personaje desde el cual nace el relato, y asiduamente hace parte del mayor número de planos o escenas.

Organiza el relato. Es el eje en torno al cual se estructura la información que se le ofrece a los espectadores. Al protagonista dramático se le demanda que se encuentre en el centro de la acción y del conflicto y que se esta se articule alrededor del mismo. Hay que tener claro que es su historia.

Es el personaje sobre el que se aporta mayor cantidad de información. Es el personaje que más conocemos desde el punto de vista de espectador, en el relato se da a conocer todo sobre su apariencia, psicología, motivación o vida pasada.

Es autónomo. En el sentido de que dirige la acción y actúa por sí mismo, sin depender de los acontecimientos externos. Esto también se entiende como que el personaje principal es independiente y con libertad, tiene facilidad para desplazarse, además debe estar predisposto para la actividad.

Posee funciones exclusivas. Es quien está presente en los momentos más importantes de la historia, su deber es enfrentarse con el antagonista debe estar presente en los momentos más importantes de la trama, enfrentarse con el antagonista, protagonizar el clímax y el desenlace final, el protagonista es el encargado del planteamiento del tema.

El protagonista es el personaje con el que se identifica el espectador. Esto gracias a que dentro de la personalidad o experiencias del protagonista, existen algunos elementos universales por los cuales como espectadores es posible sentirnos identificados independientemente de la orientación moral de su acción (por esta razón sufrimos cuando un ladrón está a punto de ser descubierto en una casa ajena). Es lo que en narrativa de construcción del personaje se conoce como “identificación narrativa secundaria”. Como explicaba anteriormente, para potenciar esa identificación, Chion (1991:119-120) apunta varios consejos:

- En primer lugar, atribuirle rasgos simpáticos, halagadores o seductores, procurando así la estima o la admiración del público, y todo ello depende de la forma de presentarlos.
- En segundo lugar, se les puede mostrar inmersos en un peligro o en una desgracia, dado que la víctima también gozará del aprecio del espectador.
- En tercer lugar, podría mostrarse al personaje cometiendo un pequeño error, que el público va a perdonar y va a procurar así su empatía.

Estos dos últimos los aprobamos ya que anteriormente se le ha dado a nuestro protagonista una razón de peso por la cual actúa de forma incorrecta o el porqué de su error.

En la narrativa del drama clásico el personaje principal normalmente ejecuta hazañas nobles, es moralmente bueno y correcto y difiere entre el bien y el mal. Frecuentemente, en la actualidad el protagonista se opone a la sociedad y a la jerarquía o normas que la defienden, es rebelde, se opone a la ley, es un fugitivo perseguido por el mundo, etc. Un ejemplo claro de anti-héroe, cuando el personaje es controlado por sus defectos es el pícaro contrabandista Han Solo, quien termina haciendo lo correcto sin importar de donde viene y a que se dedica, a diferencia de Luke Skywalker, quien es un héroe clásico. Actualmente, el cine contemporáneo ha convertido en héroes a personajes que tienen una dudosa moral, principalmente criminales, que con su encanto logran fascinar y enamorar

al público, por ejemplo, Vito Corleone, en El Padrino; Travis, en Taxi Driver; Tony Montana, en Scarface; Patrick Bateman en American Psycho; entre otros. (Pérez, s.f., pp. 3-4)

El antagonista

Generalmente la mayoría de las historias presenta un antagonista, un enemigo u oponente con quien el protagonista debe enfrentarse para cumplir su objetivo, no siempre el antagonista es una sola persona, este puede ser un grupo, un concepto, una catástrofe, desastre natural, enfermedad, la ley, un animal o monstruo. Siempre independientemente de la forma en que este se muestre tiene un objetivo afín con el protagonista o una meta que el personaje principal debe impedir, en el caso de ser una persona, normalmente es imponer su ley o dominar una sociedad. Thanos, por ejemplo, en Los Vengadores guerra infinita, quien desea reunir las seis gemas del infinito para aniquilar a la mitad del universo. El antagonista se opone a los esfuerzos que hace el protagonista por lograr su objetivo.



Han solo, Star Wars



Vito Corleone, El Padrino



Darth Vader



Joker, Batman en caballero de la noche



Jack Torrance, El resplandor

En el caso de que el villano sea una persona, desde la escritura, se le debe intentar dar un toque mínimo de seducción (física, de inteligencia o habilidad).

Los grandes antagonistas, aquellos que recordamos y logran marcarnos de alguna manera, tienen alguna característica que los hace especiales.

Volviendo a Guerra de las

Galaxias, pensemos en Darth Vader, quien comenzó la saga y conocimos como Anakin Skywalker, personaje que conocimos y nos hizo sentir identificados de alguna forma, y que aunque se transformara en el temido

Darth Vader es un personaje que nos importa como espectadores sin importar que sea el antagonista. Esto también podemos verlo en el Joker de Heath Ledger, en Batman el Caballero de la Noche; o Jack Torrance interpretado por Jack Nicholson en El Resplandor, personajes que aunque no compartimos sus objetivos y estamos del lado del protagonista, llaman la atención y nos importa su destino.

Debemos entender que esto se debe a que el antagonista tiene sus razones para enfrentarse al protagonista del relato, que no significa que simplemente son personas que están locas y disfrutan hacer el mal, normalmente el encargado de definir al antagonista es el mismo personaje principal. En Amadeus de Peter Shaffer, el personaje de Salieri parece más humano que Mozart; y en Terminator, el cyborg asesino que interpreta Swarzeneger es más popular que los protagonistas.



Cyborg, Terminator

Al momento de definir o configurar al antagonista es conveniente considerar que si el "héroe" y el "villano" comparten el mismo objetivo, probablemente no son completamente discrepantes y tengan mucha afinidad, es en este punto cuando se dice que el antagonista se presenta como el "doble" o como ese "otro yo" más oscuro que el protagonista, como si el antagonista fuera el negativo del protagonista, para darlo a entender de una forma más simple como Cosmo y Anti-Cosmo en la serie de los Padrinos Mágicos, pero aunque el antagonista, puede que tenga la misma relevancia dramática que el protagonista, este no tiene que ser desarrollado o estructurado con la misma profundidad.

Al crear o desarrollar un antagonista, lo primero que debe evaluarse es el por qué actúa o se comporta de la forma en que lo hace, un método para explicar sus motivos es por medio de la exposición del villano como víctima o cuando da a entender que actúa para sí mismo. En el primer caso, el villano solo está reaccionando, puede que esté intentando culminar algún tipo de venganza por un prejuicio del pasado, en cambio en el segundo caso el villano es definido por la acción, solo actúa.

Muchos de los antagonistas justifican sus malas acciones como el resultado de influencias negativas de su vida pasada, sea una vida difícil, una familia desestructurada o la necesidad de superar algún obstáculo que lo llevaron a tener acciones negativas moralmente hablando. Muchas veces son factores inconscientes, que los llevan a actuar formas inesperadas, complejos por ejemplo, razón por la cual en ocasiones ellos mismos se justifican y son incapaces de verse malos.

La mayor parte de los villanos sufren una especie de narcisismo, es decir, son incapaces de percibir y de respetar la realidad de las demás personas, no reconocen la humanidad de los demás. En definitiva, nos preguntaremos tanto por el objetivo del antagonista como por su motivación. (Pérez, s.f., pp. 4-5)

Personajes secundarios

Son personajes que aunque no tienen un papel de mayor importancia en el relato tienen cierta relevancia, la mayoría de estos existen por necesidades de la acción, y sus papeles deben ser complementarios a los del protagonista. Sin importar su relevancia, es necesario que estos estén más o menos definidos, pero no deben desviar la atención del espectador hacia ellos, en el relato, lo más importante sigue siendo la acción principal y quien la ejecuta, es decir, el protagonista.

Hay casos en que los personajes secundarios sobresalen y terminan absorbiendo al protagonista, esto ocurre principalmente en las series de televisión de larga duración. En los Simpsons, por ejemplo, la serie se creó pensando en Bart Simpson como protagonista, pero al pasar los años el carisma de Homero, terminó robándole el protagonismo. Esto suele ocurrir en los spin-off, en los cuales personajes secundarios que logran ganarse el afecto de los espectadores consiguen tener su propia



Ravenswood, spin off, Pretty Little Liars

serie, Ravenswood, por ejemplo, spin-off de Pequeñas lindas mentirosas, quien Caleb Rivers, el novio de Hanna Marín, protagoniza su propia historia.

Esta situación puede ser riesgosa, ya que podría significar que la película o serie ha tomado otro rumbo, y puede que deje de ser manejada por sus propios creadores, esto puede ocurrir en el caso de que no se tenga claro el fin del personaje secundario, para que está, cuál es su función y cuál es su relación con el protagonista.

Se supone, en el modelo clásico, que un personaje secundario es creado en el momento de la escritura del guion para ser un desencadenante, es decir que se presenta por que tiene una función, sirve para algo, al momento de crear un personaje secundario debemos hacernos las siguientes preguntas:

¿Qué personaje resulta necesario, además del protagonista, para narrar la historia?

¿Qué otros personajes necesita el protagonista a su alrededor?

¿De verdad es necesario añadir un nuevo personaje?

Una vez resueltas estas dudas, es posible añadir personajes al relato y será posible entender cuáles están de más, o cuales tienen más de alguna función.

Aclarando estas cuestiones se podrán añadir personajes a la historia y se sabrá cuáles están de más o tienen una función en el relato.

Algunos tipos de personajes secundarios son:

-El personaje de interés romántico: Normalmente en la narrativa clásica existe otro personaje principal, sin embargo este no llega a ser protagonista del todo, pero si tiene una gran importancia en la trama del relato, este da lugar a una historia de amor que se desenvuelve en la subtrama, la cual está relacionada con la trama principal, que en muchas ocasiones gana protagonismo sobre la trama principal, frecuentemente este personaje es la motivación del protagonista para alcanzar su objetivo.

-Personaje confidente: Este personaje es el confidente del protagonista, a quien le comparte sus pensamientos, el propósito de este personaje es normalmente por medio de su relación darle a conocer al protagonista aspectos importantes de su carácter, las escenas con el confidente se utilizan también para dar a entender o que el protagonista exprese mediante secuencias dramáticas pensamientos o sentimientos, esta es una forma de eliminar los voz en off del narrador, las escenas con el confidente también sirven para tener acceso a información del pasado del protagonista, conocer sus objetivos y motivaciones.

-Personaje catalizador: Son personajes creados para provocar sucesos que impulsan la acción, estos también provocan que el protagonista actúe o tome partido de alguna situación. Suelen ser los que provocan los puntos de inflexión en la estructura de la trama.

-Personajes de masa o peso: Son aquellos encargados en crear la ambientación, normalmente suelen contextualizar al protagonista o le dan relieve.

-Personaje de contraste: Este es un tipo diferente de personaje secundario a los que se han presentado anteriormente, estos normalmente son pertenecientes a un colectivo sobre el que pesan unos rasgos característicos comunes. Por ejemplo, imaginemos una película en la que los habitantes de un país o los seguidores de una religión son caracterizados de una misma forma. Esto sirve para crear profundidad y no generalizar, por esta razón se introduce un personaje con rasgos y características diferentes, ya que todos los miembros de una comunidad ni son iguales.

Es por esto que cuando vemos una película de espionaje sobre la guerra fría, todos los rusos son malos; o en las películas westerns, todos los indios son asesinos o psicópatas, o por ejemplo todos los alemanes que vivieron la Segunda Guerra Mundial comparten la ideología de Hitler.

Otro tipo de personajes secundarios puede ser el personaje divertido, el cual suele aportar un punto cómico a la trama, algunos de estos son las mascotas que acompañan a las princesas de Disney; otro tipo de personaje son los de equilibrio, la función de estos últimos es compensar personajes muy extremos y mantienen la identificación de espectadores que no comparten las ideas de otros personajes.

En conclusión, sin importar que tipo de personaje secundario sea, estos normalmente actúan de forma específica como ayudantes u oponentes del protagonista, todos deben cumplir un propósito o una función en la trama, lo cual contribuye al desarrollo de la estructura de la historia narrada.

Construcción del personaje

Todos los manuales acerca de cómo crear un personaje nos van a incidir en la idea de que construyamos personajes psicológicamente complejos, personajes con volumen, con dimensión, personajes redondos, en definitiva, hay algunos autores que defienden la necesidad de los personajes planos, que no parezcan simulacros de personajes, pero van a ser los menos. Para que una película nos emocione debemos proyectarnos con los protagonistas, sentirnos parte de la acción, identificarnos con ellos, y eso sólo lo va a conseguir un personaje bien construido, un personaje del que, como veremos, el guionista debe saberlo absolutamente todo para, que a partir de los rasgos que lo configuran, elegir en cada momento cuáles sacar a la luz dentro del relato o mantener como 'fondo de armario' que el espectador no tiene por qué saber pero que el guionista sí. (Pérez, s.f., p. 8)

El sentirse identificado con un personaje debe ser algo primordial, dado que si existe empatía o alguna situación que nos genere aunque sea una mínima sensación de compatibilidad con él, este será un éxito. Además, hay que utilizar un lenguaje universal, si es algo completamente extraño o diferente a lo que conocemos sin nada en común, será rechazado y a nadie le va a interesar la historia o las acciones de este personaje.

A continuación, se mencionan algunos ejemplos claros de Chris J. Peake, quien nos aconseja tener la sensibilidad con el personaje de manera que se conoce totalmente. Empezando porque un personaje para que su estructura esté totalmente completa, se complementa de sus gustos, su familia, amigos y enemigos, sus miedos, que lo motiva a hacer lo que hace, para que de esa forma saber qué es lo que motiva a realizar las cosas. Y ya teniendo conocimiento de este personaje, es mucho más fácil que el mismo espectador pueda digerir y comenzar su interés por saber más de dicho personaje.

Para que el lector se pueda sentir identificado o pueda diferenciar un personaje del otro, es importante tener en cuenta que cada uno tiene una voz diferente, cada uno debe ser único e inigualable, que sus rasgos físicos y sus apariencias pueda intimidar al lector o quien posiblemente lo vea y se logre sentir identificado.

Para que esto funcione, es decir que el espectador se sienta identificado o empatía de cierto modo con el personaje, hay que tener en cuenta que dependiendo del grado de humanidad que este tenga, las personas se sentirán más cerca o lejos de la historia. Y así, este pueda mostrar deliberadamente su carácter o esencia y el espectador podrá en cualquier momento mostrar su afecto e identificación por él o totalmente su desprecio y aburrimiento, hacia él.

Algunas veces en el momento de hacer el montaje de cualquier personaje, sea masculino o en este caso femenino, es importante no caer en el cliché, en lo que la gente normalmente ha visto y seguramente se cansan de que no se innove.

Yolanda González, quien es instructora para talleres de productividad para escritores, nos da tres tipos de ejemplos claros, donde posiblemente la gente peca y repite constantemente:

La madre/reposo de Guerrero: da igual que espere al héroe con su postre favorito o medio en pelotas en cama, su función es la misma: dar un respiro al protagonista y de paso recordarle a él y al espectador que es el más dulce hijo o el mejor de los amantes, y en general un tipo sensible, aunque lo esconda.

Detonante/Víctima: el malo ataca a “la chica” de algún modo y el héroe la rescata, la vengá, o ambas cosas. En tu historia y en otros cinco millones que han contado antes. **C) Loca/mala: es mala,** el origen de su maldad es que está loca y además es chica o mujer es bastante histérica, y el origen de su locura no es necesario explicarlo, porque total, está loca. “y es mala”. (González, 2015, párr. 7)

Y ahí no hay nada que hacer, a menos que durante su camino de transformación pase algo o sea un personaje bastante importante, para que dicho lo anterior cambie.

Hay que tener en cuenta y no dejar pasar los personajes arquetípicos, que van demostrando falta de imaginación y si dado caso sucedería de esa forma, que no tuviera un papel importante y queden como un personaje secundario. También hay que recordar que un personaje no debe tener miedo al fracaso, a veces cumplir este tipo de duelos, los hace más llamativos y seductores antes el público.

Cuando un personaje se empieza a formar de cierta forma, es importante tener en cuenta que su motivación interior, que lo hace como persona y sus inspiraciones, hace que este tenga un desarrollo evolutivo durante su transformación, y que durante “el camino de héroe” se pueda decir que el camino fue nada fácil, que su vida puede o ser muy miserable o muy afortunado y que al obtener esos cambios a lo largo de la historia, se movió, conmovió, vivió y superó a lo largo de historia que este, esté representando.

Algunas veces para el espectador es frustrante saber qué es lo que quiere mostrar dicho personaje, pues hay que tener en cuenta que el guionista, siempre intenta entrar en sus mentes y jugar, no toda la información se puede dejar a la mano, a veces es más interesante quedarse con la duda, para que de ese modo, no le queden ganas de seguir intentando descifrar su identidad.

Es importante tener en cuenta al momento de la creación de un personaje, como dice Víctor Sanz, quien es tutor de talleres de narrativa, para que se consiga un “personaje increíble” hay que tener en cuenta que el espectador no es “bobo” y que este hay que seducirlo, porque también se cansa de lo mismo, personajes que puede realizar cualquier tipo de actividad, pero que a su vez se muestra como sumisos y que no puede con nada, es importante mantener regulado o equilibrado al personaje, con ciertos altibajos en su vida.

Cuando dicho personaje tiene cierta simpatía con el espectador, eso quiere decir que se siente identificado de una u otra forma con sus sentimientos, puesto que el mismo lector se puede llegar a identificar más con sus limitaciones o condiciones y que de alguna manera este busca superar a todas las cosas, sin necesitar la ayuda de alguien más y de este modo, el espectador dado que surgió la incertidumbre por saber más acerca de este personaje, quiere intentar saber cómo es posible que este pueda superar sus necesidades, que las viva y las supera.

Formación actoral

Es importante tener en cuenta que, aunque solo estas personas fueran a hacer algún dramatizado, hay que tener en cuenta lo siguiente:

- Un actor representa de manera convincente a su personaje, si él no se toma la dedicación de conocerlo y entenderlo, posiblemente a la hora de salir y representarlo será poco creíble para su audiencia.
- Es importante realizar un listado donde se tenga en cuenta las diversas posiciones del personaje que le haya tocado representar, para poder defender a toda costa su posición sin entrar en debate.
- Cada persona debe tener en cuenta que en el momento que escoge su personaje y le hace un estudio, debe mantenerse en su posición y defender la del personaje.
- Se habla del juicio ético y la estructura moral que este tenga.
- Si no se presenta algún conflicto, posiblemente los valores no intervengan. Aclaremos que, para ser héroe, no es necesario que este personaje tenga una capa roja, calzoncillos de colores o en su defecto una cáscara que los diferencia y hace únicos de los demás.

Pues hay que tener en cuenta que el héroe podría ser una pequeña e insignificante niña, un hombre con condiciones físicas, un adulto mayor de edad, etc., para que este tipo de personajes se pueda clasificar como héroes, es importante tener en cuenta que son demasiado fuertes como para aceptar sus propios pensamientos, sentimiento y de esa forma poder actuar en consecuencia. Que a pesar de sus condiciones físicas o mentales, estas personas pueden llegar a valorar lo que para ellos puede ser bueno y de cierta forma lo defienden y lo hacen saber.

- Es importante que el actor en el momento de entrar en el papel de su personaje, piense en algún conflicto, es decir, que si en ese momento está triste, se aproveche algunos momentos de su vida o cosas que le hagan entrar en ese estado, y de esa misma forma poderlo representar.
- Es importante tener en cuenta que un personaje tiene metas u objetivos y quien lo represente, debe estar dispuesto a cumplirlos.
- Hay que tener en cuenta, que un personaje se puede volver en cualquier momento aburrido, al momento de que lo puede hacer todo y nada lo detiene, es importante tener en cuenta que entre más obstáculo es más interesante (más giros en su vida).

- Es importante al momento de ejercer algún papel saber identificar su persona, en este caso la mujer, que no llamen "poder femenino, si no en su defecto, llamarlo Mujer". Ya que por virtud sabemos que en la vida las mujeres son fuertes, siempre están para su familia, trabajan sin que se lo pidan y no necesitan de nadie para poder salir adelante.
- Para la creación de cualquier personaje, hay que tener en cuenta el entorno de ese personaje y poderlo comparar con la realidad, para que así su creación sea más creíble.
- Tener en cuenta que a veces su personaje no se convierta en un estereotipado.
- Que sus cualidades estén bien marcadas, no importa si es Hombre o Mujer.
- Un buen personaje no es el que trae su pasado y lo recuerda sin cesar, sino quien lo asume, sigue adelante y puede afrontar su futuro con madurez.
- Es importante no juzgar a su propio personaje, es más importante que se dedique a demostrar por qué son más importante en la historia y por qué tuvieron que actuar de dicha forma.

Capítulo 2. Antecedentes y contexto

El camino del héroe

En el libro de Monique Villen (El viaje del Héroe) habla de sobre la importancia del personaje y las acciones a las que este debe someterse para poder cumplir su objetivo, pero se pregunta a su vez ¿sí es suficiente para ser un héroe alcanzar la popularidad o el liderazgo? ¿Es necesario realizar algo sobresaliente en cualquier esfera de actividad?, a pesar de que este ya se ha dotado de varias cualidades, ¿el héroe debe construir un modelo a emitir por la sociedad? ¿Su lucha debe ser desinteresada, por el bien común, por una sociedad mejor y más justa? A partir de estas preguntas es que se trabaja en su libro junto con otros personajes como Joseph Campbell o

Christopher Vogler para dar realmente "El camino del héroe o El viaje del Héroe".

Hace una breve explicación de la definición de "héroe" sacado del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española.

1. Persona ilustre y famosa por sus hazañas o virtudes
2. Persona que lleva a cabo una acción heroica
3. Persona a la que alguien convierte en el objeto de su especial admiración
4. En un poema o relato, personaje destacado que actúa de una manera valerosa y arriesgada
5. Protagonista de una obra de ficción
6. En la mitología antigua, hombre nacido de un dios o una diosa y de un ser humano, por lo cual lo reputaba más que hombre y menos que dios; por ejemplo, Hércules, Aquiles, Eneas... (Real Academia Española, s.f., párr. 1)

A partir de esto es que Monique Villen empieza a relacionar a sus autores, diciendo que “El héroe es aquel que realiza un extraordinario y generoso acto de valentía el cual implica un deliberado sacrificio de sí mismo con el fin de proteger y servir” (Villen, 2016).

Por su parte, Joseph Campbell (1904-1987) fue un hombre apasionado por dejarles sus conocimientos a los demás y no solo eso, sino que también fue escritor. Fue un mitógrafo estadounidense más reconocido en el siglo XX. Con base a la antropología y el Psicoanálisis, decidió buscar puntos en común de las historias. Escribió varios libros como los que siguen:

- En busca de la felicidad
- Imagen del mito
- El poder del mito
- Las máscaras de dios

Y entre ese libro escribió “El héroe de las mil caras” donde pone en contexto el camino del héroe de la siguiente forma:

- Comodidad aparente
- Manifestación de la crisis (La caída)
- Afrontando la situación (la batalla)
- Resurgimiento

El viaje de este personaje muchas veces es una aventura en la que tiene que sufrir varios cambios para entender, ¿cuál es su posición?, ¿por qué está ahí?, ¿para qué tiene que hacer las cosas?, ¿cuál es su recompensa? y de ese modo pasar de ser totalmente ignorado e inocente a tener una experiencia que lo hace fuerte y a su vez va ganando sabiduría para encontrar el camino perfecto. Un claro ejemplo:

Secretos de una loca pasión

Donde Stephen Daldry se le midió a adaptar una novela escrita por un Alemán Bernard

Schlink, para poder dirigir una película llamada “secretos de una pasión”.

Allí, un joven llamado Michael (15 años), trataba de entablar una relación amorosa con una mujer muchísimo mayor que él, Hanna. Esta historia se ve dividida en 3 partes (su juventud, algunos reencuentros y durante su vejez).

- Como aseveraba Joseph Campbell en un principio Michael se encontraba cómodo con la grata compañía de esta mujer Hanna, y él le demostraba su amor con la lectura de varios libros, saliendo con ella, aunque creyeran que fuera su madre, y finalmente con la recompensa que era tener relaciones sexuales, en este momento se le llama "Comodidad aparente".
- Luego de eso Hanna fue ascendida gracias a su buen trabajo, pero ella tenía vergüenza de sí misma porque no sabía leer y su ascenso era para oficinas, gracias a eso tomó una decisión demasiado apresurada, haciendo todo a un lado, hasta a Michael, en este caso se llama
- "manifestación de la crisis (La caída)". Este hombre al llegar al apartamento donde esta mujer vivía y ver que no se encontraban sus cosas, cae en un estado de depresión durante muchos años.
- Decide salir adelante, continuar con sus estudios, entró a la universidad y empezó su carrera como abogado, durante ese tiempo, tuvo la oportunidad de conocer muchas personas, entre esos una chica con la cual simpatizó mucho. En una de sus clases los invitaron a ser parte de un proceso, donde se juzgaba a unas mujeres por asesinato,

cuando se da cuenta, entre esas mujeres estaba ella, acusada de un atroz crimen, que era ordenado y ejecutado por los nazis. Durante un tiempo Michael estuvo frecuentando el juzgado en el que estaba esta mujer, aun sabiendo su verdad y la realidad, él por su orgullo y dureza no la quiso ayudar, dejó que ella terminara en la cárcel. Con el tiempo se dio cuenta que la vida seguía y que él no se podía quedar esperando por ella, tuvo una hija y se graduó como abogado, a esta parte de la historia se le llama:

"manifestación de la crisis (La caída)".

Los años, los meses y los días pasaron, pero ella, Hanna, seguía en su mente y corazón, así que decidió empezar a enviarle unos casetes grabados, donde él le relataba su libro favorito, ya que ella no podía leer, con el pasar de los días se motivó para empezar a leer de alguna forma y poderle mandar cartas a él. Dejando su orgullo después de un par de meses y sabiendo que ella volvería a la libertad, fue a saludarla a la cárcel, el impacto para Hanna fue más grande, que, para el mismo Michael, él rompiendo sus miedos y queriéndola volver ayudar, porque, aunque se fuera ido de su vida y la dejará solo, él sentía esas ganas por verla bien y estable, después tantos años de encierro. Cuando se llegó el momento, Hanna entró en crisis y optó finalmente por quitarse la vida. A este momento se le llama Resurgimiento.

El eneagrama

Por otro lado, se puede ver en "El eneagrama" el crecimiento y transformación del personaje.

Según en el libro de Eneagrama, escrito por Richard Riso y Russ Hudson, hablando de los que perfiles pueden ser manipulados en el momento de la transformación o creación de un personaje, ya que, el Eneagrama es una herramienta demasiado útil para que el proceso de elecciones se más rápido y eficaz, no solo para guiarse por un físico o las simples cualidades, sino que también a partir de su personalidad la adopción de cualquier personaje sea menos compleja y asertiva para el Director.

Riso y Hudson dicen que el eneagrama nos permite jugar, buscar o construir las personalidades de acuerdo con el sujeto, percibiendo también su realidad, encontrándose en condiciones de transformar naturalmente con la misma realidad en base a la sabiduría antigua y que esta se vea combinada con la psicología moderna.

Una de las primeras formas para utilizar el Eneagrama las relata Víctor Selles en su artículo, es saber elegir muy bien a los eneatis, formando una base para poder desarrollar el personaje.

Lo primero que se debe tener claro es que como seres humanos se sabe que se puede tener rasgos de varios de los nueve Eneatis. Y de este modo unos influyen más que otros.

Se habla que entre el 8 tiene como adyacentes (se encuentra en aproximación o unido a otra cosa) a 7 y 9, son Eneatis que reciben el nombre de aleros o aledaños y uno de esos siempre termina siendo el más dominante.

Víctor Selles (2016) nos da un claro ejemplo:

Estos dos eneatis reciben el nombre de aleros o aledaños (wings), y uno de ellos siempre es el dominante. Cuando estás trabajando con eneatis, un personaje puede sintetizarse con una expresión del estilo de: 8w9. Esto se traduce como un eneatis 8 con presencia dominante del eneatis 9. Así, un 8w9 es más reservado y tranquilo, y un 8w7 es más gregario e impulsivo.

Se considera que las líneas del que se unen en el eneagrama no son tales; son vectores. En realidad, no lo son, por lo tanto, se va a utilizar el mismo término, cuando el personaje está avanzando en la mismas directo que se encuentra la flecha, eso quiere decir que cada vector se está comportando o actuando como líneas de tensión. Cuando este individuo actúa en dirección contraria a la flecha, eso nos quiere decir que las líneas actúan como líneas de relajación. (párr. 9)

En cuanto a eso, es un comportamiento netamente natural de cualquier personaje, para de cierto modo poder alcanzar un estado de relajación, pero la labor de un escritor es que en realidad eso no se cumpla.

También se debe tener en cuenta que la tensión a la que un personaje se encuentra sometido es para poder categorizar en grandes o pequeños estreses. Cuando el estrés es pequeño, este puede actuar de forma natural, utilizando los métodos que conoce y que le funcionan para llevarlo a cabo y resolverlo.

Víctor Selles (2016) dice en su artículo que muchas veces:

Estas reacciones de un personaje a los cambios generarán un recorrido ordenado a través de los diferentes eneatis, en un proceso de desintegración (o de integración, si lo recorriera en sentido contrario, algo que sería propio de un libro de auto-descubrimiento o de autoayuda más que de una historia de ficción). Por ejemplo, un personaje del eneatis 1, al ser sometido a una gran tensión caería en el eneatis 4, del cuatro pasaría al 2, del 2 al 8 y así sucesivamente. En un primer momento, en cada uno de los pasos, el personaje manifestaría las características más negativas del nuevo eneatis. (párr. 13)

Un breve ejemplo donde se pueden ver las 3 posiciones del eneagrama es en la película de American Beauty (una película de drama de 1999 dirigida por Sam Mendes, una familia disfuncional compuesta por Lester, su esposa Carolyn y su hija adolescente Jane, quienes se relacionan con otros personajes, incluidos sus vecinos, la familia Fitts), estos personajes manejan las tres áreas del eneagrama: Lester (mediador, área instintiva), su esposa (ejecutante, área emocional) y su hija (que duda, área mental).



American Beauty

A continuación, se podrá ver la definición de los nueve Eneatis, que hace identificar y diferenciar a una persona de la otra, desde sus cualidades hasta sus características, esto se encuentra formulado tal cual en el libro del eneagrama de Richard Riso y Russ Hudson, Víctor Selles, por Jordi Gil (Psicólogo y terapeuta).

Eneatis 1

(Llamado como el perfeccionista, el reformador, el juez, el iracundo, la ira).

Para este estilo de personalidad le aterra demasiado cometer errores, ya que, para él o ella, solo hay una forma correcta de hacer las cosas. La imperfección les irrita.

Se cree estar dotado de un alto sentido ético y moral, es respetuoso hacia lo legal como las reglas o normas sociales. Por lo general se considera que es una persona seria y

sensata, sincero y objetivo, le gusta reírse como a cualquiera, sus ideales le estimulan para obtener sus mayores logros, detesta los errores y le conmueve mucho la nobleza humana.

Eneatipo 2

(Llamado el ayudador, el seductor, el don Juan, el buen amigo, el anfitrión, el orgullo).

Para este estilo de personalidad se destaca por su imagen amable y seductora, le gusta ayudar a los demás y sentirse impredecible, dado que necesita sentirse necesario, incluso llega a descuidar sus propias necesidades, por llegar a complacer a los demás, es súper amistoso, tanto así que puede establecer una conversación con facilidad, es una persona considerada y generosa, le cuesta demasiado creer lo que puede llegar a hacer por una persona, le gusta la compañía de sus seres queridos y más allegados cuando llegan de visita a casa y siempre vive preocupado por los demás.

Eneatipo 3

(Llamado el buscador de estatus, el empresario, el triunfador, el ejecutante, el camaleón, el vanidoso).

Para este estilo de personalidad se destaca por ser muy camaleónico y un vendedor de sí mismo. A menudo confunde la imagen que da, con su verdadero yo, suele aparcarse sus sentimientos, especialmente los que podrían hacerle parecer débil o descubrir su vulnerabilidad, para centrarse en

conseguir objetivos profesionales y adquirir estatus social. Es competitivo, pues le molesta no ser eficaz, desea siempre causar buena impresión, tiende a compararse con los demás, se esfuerza por ser siempre el mejor, toma de vez en cuando, atajos en su camino para poder obtener o cumplir sus objetivos.

Eneatipo 4

(Llamado el emocional, el artista el individualista, el romántico, la envidia).

Para este estilo de personalidad se destaca por ser romántico, sensible, creativo preocupado por la belleza y la estética y con tendencias artísticas. Busca compartir su estado de ánimo, sentirse escuchado y querido. Vivir momentos únicos, intensos y escépticos, dice que muchos lo consideran una persona enigmática, difícil y contradictoria, le cuesta participar en proyectos si no tiene el control creativo, es bastante dramático y temperamental, nunca tiene mal gusto, no le gusta que le manden o que le den órdenes.

Eneatipo 5

(Llamado el observador, el investigador, el científico, el sabio, experto, el avaro).

Para este estilo de personalidad se destaca por su afán por analizar, comprender y acumular conocimientos.

Es muy celoso de su intimidad y le gusta más observar que participar. Suele ser independiente y autosuficiente. Al eneatispo cinco le cuesta expresar sus emociones, suele mantener una actitud fría y distante, protegiéndose excesivamente del contacto con los demás, es una persona reservada, las personas lo encuentran algo loco y excéntrico, tiende a tardar demasiado a perfeccionar los proyectos en el trabajo, sabe muchos de distintas cosas y en un momento se considera un experto, es curioso y le gusta investigar.

Eneatispo 6

(Llamado el leal, el escéptico, el soldado, el abogado del diablo, el miedoso).

Para este estilo de personalidad se destaca por exagera los peligros y evitar los riesgos, mostrándose siempre alerta, excesivamente prudente y temeroso. Antes de actuar da muchas vueltas a la situación y tiene interminables dudas. Posee un estricto sentido del deber y suele aferrarse a las normas y a las cosas previsibles para obtener seguridad. Aun así, le gusta defender a los débiles, aunque vea la batalla perdida de antemano, le gusta la autoridad, es muy emotivo, siempre tiende a primeras impresiones, no le gusta tomar grandes decisiones, algunas personas lo consideran inquieto y nervioso, es muy trabajador, consulta con los demás para tomar una decisión, es muy extraño a veces puede llegar a ser escéptico o incluso irónico, sufre de ansiedad.

Eneatispo 7

(Llamado el entusiasta, el hedonista, el epicúreo, el optimista, el planificador, la gula).

Para este estilo de personalidad se destaca por la búsqueda constante del placer, la aventura, intensidad y diversidad. Le cuesta afrontar las situaciones dolorosas o tediosas de la vida e intenta evadirse del aburrimiento y del dolor manteniendo altos niveles de excitación, realizando muchas actividades al mismo tiempo, estando siempre en movimiento y dejando múltiples opciones abiertas. Le cuesta terminar lo que ha empezado, suele ser indisciplinado y auto indulgente, no soporta los límites ni sentirse atado por compromiso, le encanta viajar, siempre mantiene ocupado, de verdad no soportar el aburrimiento, se compromete bastante cuando está en una relación, se distrae con facilidad, tiene a gastar mucho dinero, le gusta estar acompañado.

Eneatispo 8

(Llamado el desafiador, el jefe, el poderoso, el dominante, el lujurioso).

Para este estilo de personalidad se destaca por buscar el poder, tener el control de las situaciones e imponer sus propias reglas. Es una persona visceral, impulsiva, directa y dominante. Por lo general, ha desarrollado excesivamente, su agresividad y su lado duro, en detrimento de su lado más

tierno y sensible. Suele tener un gran corazón, aunque no lo muestra, y demuestra su afecto protegiendo. Es una persona extraordinaria, cuando quiere de verdad a una persona, la considera de su interés y la cuida, tiene una voluntad demasiado fuerte, no siente compasión por los débiles, se considera un desafiador, tiene un sentido de mal humor prosaico.

Eneatipo 9

(Llamado el pacificador, el conciliador, el medidor, el tranquilo, la pereza).

Para este estilo de personalidad es destacada por su carácter bondadoso y conciliador. Comprende perfectamente los diferentes puntos de vista de los demás e intenta encontrar un punto de unión o término medio entre estos puntos distantes. El eneatispo nueve teme el conflicto, que no le tengan en cuenta, la separación, y anhela tanto la armonía en sus relaciones que opta por reprimir su ira para evitar confrontaciones, adquiriendo así la tranquilidad y comodidad que desea, la seguridad que le brinda a los demás, encuentra el equilibrio en su vida, no se deja deprimir por las cosas, le dicen perezoso y distraído, muchas personas se ponen frenéticas con facilidad, pero tiende a ser más controlado, acepta lo que la vida le brinda, es fácil de complacer.

A partir de esto son nueve formas de vivir, pensar, sentir y a la vez para comunicarse de diferentes formas, David Huerta habla en su Blog, como el sistema de la Psicología

ha ido cambiando a través de los años, para de esta manera poder relacionar los tipos de personalidades incluyendo sus habilidades, sensibilidades y fortalezas.

Aunque para que todos estos prototipos funcionen, se debe establecer desde el guion, que si estamos hablando de la creación de un personaje es de la única forma en donde se empieza a dar forma, para que se vea más sólido.

Esto se va dando a partir de que se tenga en cuenta la composición y credibilidad de cada uno de los personajes, llevándolos a algo más verosímil; para que se vaya dando la sensación de realidad y que de este modo pase por un arco de transformación y que al momento de hacer un casting se pueda tener en cuenta lo que realmente se desea, y que la composición como tal del personaje, se vuelva más provechoso para lo que se está buscando y se quiere realizar.

El Eneagrama lo que nos ayuda es a resolver más rápido lo que buscamos en una persona sin pensarlo y sin dudar, por eso la construcción de un personaje, empieza por su sexo, después de esto, se le puede agregar una personalidad, su carácter, creencias, hábitos; porque entre más atractivo sea, más llamativo llega a ser para el público y no solo por sus facciones físicas, sino también, por la forma en que este se está comportando para que lo haga diferente a los demás y con base a ese tipo de características podemos agregar una personalidad o acciones que va a realizar, que lo defina y haga diferente de los demás para que introduzca y haga

viajar al personaje, haciendo crecer y poniéndolo como el héroe, para cumplir la meta y de esta misma manera el espectador se encuentre conectado y de una u otra forma identificado con el público, por ejemplo:

“Un guion de cine puede ser excelente, pero sin los actores adecuados la película pasara sin pena, ni gloria” Diego Balanta (La noche temática, 2017, párr. 1), es decir que por más que la historia que se quiera representar sea buena, si su equipo fundamental como lo es el elenco de personajes no es excelente y cargados como su historia, posiblemente su película no sea vista o tomada en serio, en tanto que esto es una parte fundamental, cuerpo y vida.

Capítulo 3. La visión del guionista

En el libro imágenes para mil palabras, escrito por el Ministerio de Cultura (2005), define “al guion como una forma escrita de un proyecto audiovisual” (p. 25), un formato donde se empieza a establecer y dar forma a la historia, desde sus diálogos, pasando por la formación de cada uno de los personajes, lugares y no solo eso, sino que también se va adaptando al tiempo en el que esta se empieza a desarrollar. Se dice que la creación de un “film” se basa en la historia por crear, tanto ficción, como un hecho real, esto hace que de cierta forma se enriquezca un poco más la narración y el ritmo de la historia, dado que es importante tener en cuenta que un guionista va transformando la historia a su antojo pero que se pueda ir plasmado en imágenes, para que estas finalmente se puedan ver reflejadas en una pantalla y pueda atrapar al espectador.

Es importante tener en cuenta que si el guion no está escrito de forma “visible o audible”, sería imposible que esté fuera plasmado en las pantallas, puesto que cuando se escribe muy literario, como por ejemplo: “las perlas de tus ojos” o “el arrullo de tu voz”, son cosas que tienen sentido, pero visiblemente no hay forma de representar, pero si este tiene alguna forma de representar en acciones o símbolos, es mucho más fácil plasmar o recrear. El trabajo de un guionista es dosificar lo que más pueda la información, para que de ese modo se pueda mantener el interés de la narrativa, intentando

mantener al público amarrado a la historia sin importar el orden en la que esta empieza a desarrollarse, es decir, de inicio a fin, de fin a inicio, o desenlace inicio fin, como realmente lo veo y le convenga a la historia del guionista.

Para que esto suceda y se vea de la mejor forma, es importante tener en cuenta los siguientes conceptos:

Puntos de referencia: a esto se le llama "puntos de referencia", aquello que de una u otra forma empieza a complicar y a dar confusión en la historia y mantiene al espectador.

Idea central: es esa parte reflexiva que deja al espectador pensando, después de terminarla de ver toda.

Premisa: se parte de una pequeña frase que reduce toda la película y la cual marca al espectador.

Escaleta: es una de las formas más organizadas de llevar la historia paso a paso, y que no tenga pierda ni quiebre la historia, al darle inicio a su grabación.

Story Line: en una escaleta, se cuenta lo que se piensa desarrollar en la historia o en este caso película.

Sinopsis: un corto resumen de lo que sucederá en la película.

¿En qué consiste el trabajo de un guionista?

Cuando las personas se sienten identificadas con la película, hace que se remonte a viejos momentos, como, por ejemplo: las películas del paseo o de Una al año no hace daño, Dago García es el director colombiano más reconocido por sus películas que expresan la esencia de la cultura colombiana, pero al mismo tiempo, es severamente criticado por sus obras que no salen de la cotidianidad, manteniéndose en un cliché de temáticas como la familia, los paseos, la compra del primer carro, y demás.

Aun así, su audiencia supera a las 3 millones y medio de boletas vendidas de manera anual, llenando las salas de cine de espectadores que, a pesar de las críticas, adoran sus películas pues logran sentirse identificados con las estructuras de los personajes, el lenguaje que utiliza, la dirección de arte que maneja y las locaciones que muestra.

De forma similar pasa con el guionista, en el momento que este se sienta a escribir a crear y dar forma a una historia, es importante que desde un inicio esta se pueda imaginar, es decir algo que aún está en borrador pueda lograr ser visible y plasmado para que la gente tenga la oportunidad de apreciarlo

En el libro "Imágenes para mil palabras" hace una pequeña enumeración de cómo se debería elaborar un guión:

Idea: es el fundamento del guion, el hecho o suceso eje de la historia.

Conflicto: es la base dramática de la historia, el acontecimiento o acontecimientos que darán un giro a la historia permitiendo el desarrollo narrativo y dramático de los personajes.

Personaje: son los seres sobre los cuales recae la historia, sustentan el peso de la acción dramática. Corresponde al quién de la historia.

Acción dramática: es la forma en que se va a resolver la historia. Corresponde al cómo de la historia.

Tiempo dramático: es el tiempo interno del desarrollo de una escena. Corresponde al cuándo de la historia.

Unidad dramática: es la interacción equilibrada de todos los elementos antes mencionados, la cual da como resultado un guion listo para ser realizado.

¿Qué es una idea central?

Es la idea por la cual un guionista empieza a dar sentido y forma a la historia de la película, corto, documental, de cualquier producto. Es esa especie de moraleja que hace pensar al espectador o muchas veces hacerlo sentir identificado, por ejemplo:

- El hecho de que me guste mí mismo sexo no me hace menos que los demás.
- Un amor prohibido.
- El amor o el orgullo.
- La desolación de los jóvenes.
- Los niños que prefieren aprender en la calle que en la casa.
- Destino o casualidad.

Después de esto, la tarea de desarrollar un personaje hace que se vea sencilla, pero generalmente un guionista debe partir desde una investigación exhaustiva, para poder establecer realmente una historia y así empezar a transmitir ciertas características pasando por una personalidad fuerte y clara y para que esto suceda debe tener una base donde el personaje ya tenga claro sus movimientos, el tipo de lenguaje que utilizará, el vestuario, tips que lo hacen diferente a los demás y que de dicha forma ayudan a que su personaje sea mucho más rico.

¿Cómo mantener al espectador atrapado?

Esto sucede cuando el creador juega con el imaginario del espectador, un ejemplo claro es la serie de "La casa de papel", llevan 32 horas, donde está intentando mantener a sus espectadores en intriga, frente al atraco que están

realizando. Pero, aunque pasara mucho tiempo a veces en la historia y no pasara nada, se sabía que en algún momento o descuido podría pasar algo que nos dejaría boquiabiertos.

Luego de esto, los personajes ya tienen una razón de ser, un ritmo de vida que cada vez va siendo mucho más claro. Pues sus motivaciones se van creando al paso de que la historia va creciendo y desenvolviéndose. En este caso en "La casa de papel" fueron 8 los personajes más lo secuestrados y la gente de la policía.

Personajes:

Pedro Alonso (Berlín)

Un hombre interesante por su forma de hablar y expresar al momento de interactuar con otras personas, a pesar de que sufriera una terrible enfermedad. Un personaje demasiado tranquilo y que sabía muy bien lo que hacía, nada le asustaba, muy seguro de sí mismo.

Úrsula Corberó (Tokio)

Una mujer Audaz, astuta, que sabe que su belleza atrapa a cualquiera, segura de sí misma, dura como una roca, pero tan frágil como una rosa.

Álvaro Morte (El profesor)

A simple vista un hombre que se ve frágil, tímido, pero lo que nadie sabe es que tiene una mente brillante, que constantemente está trabajando en el proyecto de su padre, un caballero muy atento, que sin querer se termina enamorando.

Itziar Ituño (Raquel)

La jefe policía encargada de empezar el caso del robo de "La casa de moneda" en Madrid, una mujer separada que vive junto a su hija y mamá, estresada por la vida.

Paco Tous (Moscú)

Un hombre que a pesar de las circunstancias de la vida, siempre quiso lo mejor para su hijo, un hombre amoroso, tranquilo, cuida de los suyos.

Alba Flores (Nairobi)

Una mujer con un carácter fuerte decidida a lo que la vida le ponga, aunque en momentos se arrepienta de haber dejado a su hijo.

Miguel Herrán (Río)

Un niño, un bebé, que se deja afectar por cualquier circunstancia, frágil ante el mundo, frágil ante él mismo, la derrota le respira, lo persigue. Enamorado ciegamente de Tokio prometiendo lo que hasta el final llegaron.

Jaime Lorente (Denver)

Un hombre dulce, que valora la vida y cuida de ella, ama sin esperar a cambio, protector, fuerte, hasta que llega el amor de su vida, Mónica.

Darko peric (Helsinki)

Un hombre de carácter fuerte a simple vista, sin corazón, pero cuando se habla o interactúa con él, es la persona más sencilla y tranquila, que todo el tiempo recibe órdenes de Berlín, si importa la decisión él la ejecuta y es ahí donde su personaje cambia.

Esther Acebo (Mónica Gaztambide)

La secretaria y amante del director de la fábrica, Arturo, quien finalmente termina embarazada de él, se ve que es frágil y toma decisiones apresuradas por la cual casi pierde hasta la vida, pero gracias a dios, llega Denver a su vida, le ayuda y perdona la vida, pero nunca ella pensó terminar enamorada de aquel hombre, quien la hizo fuerte y le enseñó a afrontar la vida.

María Pedraza (Alison)

Una chica menor de edad, que todo en la vida lo ha tenido y sus padres son demasiado importantes, aprende que, si no lo hace por ella misma, nadie lo hará, es inteligente y astuta, pero le falta más seguridad al momento de ejecutar.

Enrique Arce (Arturo)

Un hombre codicioso, ambicioso, que juega con la vida y sentimientos de las personas, pero el karma existe, y su vida desde ese robo cambió, cada decisión apresurada que tomaba se le devolvía tres veces, tiene una actitud desesperante, una persona irritante con solo hablar.

En el momento en que estos personajes empiezan a desenvolver sus características y a ser parte de un entorno, estos empiezan a dar vida a cada situación, que muchas veces hacen parte de la vida cotidiana y que de una manera el público se sienta identificado, la formación del personaje es importante para la historia.

Basados en el libro "El poder del mito" escrito por Joseph Campbell en diálogo con Bill

Moyers, se discuten en cuanto a cómo el mismo escritor debe mantener la realidad y la verdad. De cierta forma, es fundamental tener en cuenta que, para la creación de un personaje, a pesar de que se base en la realidad y lo comparta con la ficción, hace que de cierta forma este se conecte y haga sentir identificado al público y algunas de estas, son:

- En el momento que se piensa crear un personaje, es importante y fundamental pensar desde el momento que este personaje pudo nacer, hasta en el momento en el que muera, pasando por una serie de momentos donde se va definiendo su personalidad, pasando por un perfil tanto físico como laboral...

- Los diálogos de dicha forma van dando cierta formación al personaje en cuanto a su carácter, forma de pensar y ser.
- En cuanto a la formación del personaje es importante tener en cuenta que desde el momento que este tiene un modo establecido para moverse, hablar o simplemente en el momento que gesticula, para darle una formación creíble, una posición económica o sociológica.

En cuanto a estas últimas 3 formas de concebir a un buen personaje en cuanto a un escritor, es importante comprender cuál es la formación fundamental en la construcción de un personaje desde su formación psicológica, física, social, política y económica y con base a eso empezar a formar sus acciones y el conflicto que este debe empezar a enfrentar y de ese modo dándole en su camino una estructura "dramática, trágica o comedia" de cierto modo.

En el libro de Aristóteles, "La Poética" (1999) podemos ver que comienza con la siguiente declaración "los artistas imitan a los hombres en plena Acción" (...) "La acción es lo primero, es el objeto de imitación. Los agentes que realizan la acción van en segundo lugar".

Es importante tener en cuenta que en la construcción y formación del personaje no es algo real, todas sus acciones o falencia son simplemente una imitación de la realidad, enseguida de eso se desprenden tres factores importantes:

1. Para que la imitación que represente el personaje y de este modo se lleve a cabo es importante tener en cuenta los medios que este realiza para que se lleven a cabo y cumplan.
2. En cada creación es importante tener en cuenta que todos son diferentes en cuanto a la imitación, sus objetivos e intereses son totalmente diferente.
3. En cada ritmo, lenguaje o armonía que representen los personajes es importante tener en cuenta que no son iguales y que cada uno sufre durante su camino de trans-

El viaje del héroe según Christopher Vogler

Según en el libro de Monique Villen, se habla de Christopher Vogler, quien es uno de los mejores especialistas en análisis y sobre todo en las estructuras de guion, con ayuda de la estructura de Joseph Campbell "monomito" (el llamado de la aventura, rechazo a la llamada, ayuda sobrenatural, el primer umbral, en el vientre de la ballena, la pruebas, encuentro con la diosa entre otras...) Vogler podía agilizar su trabajo de análisis en los guiones que se realizaban para Walt Disney.

Para Vogler el sistema que él utiliza para la realización de un guion es : En el primer "acto" debe haber 30



Percy Jackson



Harry Potter



Star Trek



Los miserables

páginas aproximadamente del guion, donde se esté ejecutando el mundo ordinario, la llamada aventura, el rechazo de la llamada, el encuentro con el mentor, la travesía del primer umbral, en el segundo "acto" es importante tener 60 páginas aproximadamente, donde se establecen las pruebas, los aliados, los enemigos, la aproximación a la caverna más profunda, la odisea (el calvario) y para el último y tercer "acto" es importante la recompensa (apoderarse de la espada), el camino de regreso, la resurrección, el retorno con el elixir.

Entre varios de sus análisis como la película de *Matrix*, *Star Wars*, El señor de los anillos, Los intocables, El discurso del Rey, *McFarland Usa* Jim, Los Miserables, *Star Trek*, *Percy Jackson*, Harry Potter, entre otras, las cuales cita en su libro, El viaje del escritor, "No pretendo imitar la naturaleza. Intento encontrar los principios que ella emplea" (*Buckminster Fuller* como se citó en Vogler, 2002, p. 11), él dice que a veces es más importante aprender de los mismos

errores, prejuicios y críticas de la gente, que gozar de las cosas positivas que le puedan suceder y de esa misma forma poder sacar provecho para tener ideas frescas y así tener un mejor análisis al enfrentar cualquier tipo de película, en el libro de Monique Villen hablan de algunos ejemplos, entre esos:

McFarland Usa (2015)

Jim White, un hombre que fue retirado de un equipo de fútbol americano, terminó en un pueblo pequeño en California dándoles clases a unos chicos que provienen de familias inmigrantes hispanos. Vogler hace el análisis del "Camino del héroe" en base a este entrenador, quien durante su camino empieza a entender el verdadero valor de la familia y no solo eso, sino que su entorno era una comunidad, entender al mundo y valorar lo poco, pero lo grande que se puede volver las oportunidades de la vida.

El mundo ordinario: entrenador que está acostumbrado a trabajar en colegios de buen nivel Social.

La llamada de la aventura: su entorno cambia, pues a este se le hace una nueva propuesta diferente a lo que realizaba en los colegios y no solo eso, sino trabajar en una zona de emigrantes mexicanos (McFarland).

El Rechazo: no se aguanta y si puede salir lo antes posible de esa situación a la que se le ha llamado, mucho mejor.

Encuentro/El mentor: él es el mentor y sus aprendices en este caso son los mexicanos.

El primer umbral: cuando empieza a tener contacto con el grupo de atletismo.

Pruebas, amigos y enemigos: se encuentra presente su trabajo y su misma familia.

A la guarida del enemigo: cuando Jim se encuentra tentado a dejar la escuela McFarland por otra.

La prueba más difícil: el accidente que tiene su hija.

El camino de vuelta: al regresar del otro colegio, sin el cambio.

La recompensa: después de haber pasado por varias dificultades hasta con el mismo equipo, es satisfactorio ver como gana finalmente en las pruebas estatales.

Resurrección: durante su duro trabajo con el equipo este ha reflexionado y empieza a cambiar su forma de pensar y actuar.

Regreso con el elixir: después de todo ese arduo camino y aceptación, en el momento que su vida da un giro de 180° y empezar a entender la vida de otra forma, tanto así que sigue como el entrenador de la escuela y creció como persona.

Capítulo 4. La percepción del director

Para el director es importante tener en cuenta que cuando se empieza a realizar algún producto, no solo cine, es fundamental tener en cuenta el trabajo en equipo. "Lo recalca en el libro imágenes para mil palabras".

Definición de la palabra director

Este quien guía al equipo, ocupándose por organizar y coordinar con cada uno de los departamentos, dando algunas intervenciones para que el trabajo dé frutos de una forma coherente.

¿Cuál es la función del director?

La tarea más importante y grande es la de un director, ya que este se ve comprometido con todo el equipo, ya que este interactúa con cada departamento estableciendo las reglas del juego y no solo eso, sino que este también permite que los demás digan sus ideas, para que el trabajo fluya de la mejor forma y se aprovechen sus talentos. Es importante tener en cuenta que el director es quien toma la última decisión y quien dice si realmente funciona o no, lleva a un ritmo la película y cumple los tiempos establecidos, para no perder ni un segundo más, ni un segundo menos, buscando siempre que su producto sea coherente y de muy buena calidad para el público.

¿Cuáles son sus tareas como guionista?

Es importante ver que el director hace parte de la escritura del guion. Una vez esté terminado, él intenta adaptarlo y ajustarlo, mirando cómo éste contenido se le puede empezar a dar vida. Es importante tener en cuenta que las tareas del director se dividen en pre-producción, posproducción y por último y más importante momento, la distribución y exhibición del producto, esta persona trabaja el 100% del producto para que sea un notorio reconocimiento por la sociedad.

¿Cuántos directores participan en una producción y de qué forma?

No solo se ve al director general de la película, sino que también la participación de otros directores, como el de arte, el de fotografía y el que hace las mezclas de sonido. La tarea de cada uno de ellos es terminar de ejecutar lo hablado y expuesto con el director, y de esa forma cada departamento puede realizar una propuesta que se dirige hacia los otros participantes y miembros del equipo para la creación de la historia y que no solo se haga eso, sino también para crear un ambiente ameno para que al final se vea el trabajo, o sea el producto final, por ejemplo:

Tim Burton



Tim Burton

Director, productor y diseñador estadounidense. Nació en Burbank California (25 de agosto de 1958) la mayoría de sus películas se caracterizan por la forma en que estas se desarrollan (elementos góticos y oscuros) sus personajes son seres únicos, inadaptados, con rasgos fuertes, grandes y marcados. Este sello se puede empezar a reconocer en una de sus primeras películas como Batman o como otras de sus grabaciones que tuvieron y dieron de qué hablar, concretamente el hit El joven manos de tijeras, donde se encuentra Edward Scissorhands.

Tim Burton con el tiempo y después de varias experiencias, empezó a trabajar con Disney (1981) en la animación y creación de los bocetos de "The fox and the hound",

ya que en ese entonces “se estaba buscando nuevos integrantes, sin importar el precio”, cuenta él, aunque se dieran cuenta de su talento, sabían que sus productos eran un poco complicados de entender y adaptar, dado que sus personajes se distinguen por ser demasiado altos y flacos o todo lo contrario gordos y pequeños, esbeltos y siempre con un aspecto ojeroso, así que muchos de ellos fueron desechados. Sin embargo, Tim Burton siguió adelante con todos sus proyectos, contando con el apoyo de muchas personas importantes, que no solo lo apoyaban moralmente, sino que también económicamente.

En un artículo escrito por Cris Domínguez, cuenta que Ian Nathan (Crítico, Autor, director ejecutivo, entre otras tareas...) autor del escrito “Genio y obra de un icono del cine” (Tim Burton) relata en once capítulos, el recorrido de su vida (infancia, adolescencia) hasta en el momento que llegó a la industria, haciendo tributo a cada una de sus obras.

Como muchos saben, este hombre se destacaba por su trabajo único e inigualable que va por la vida siempre aprendiendo de sus fracasos y que no se conforma, sino que todo el tiempo va evolucionando, refiriendo siempre a sus temas favoritos como la vida, la familia, la amistad, el amor, la muerte, el deseo, el despojo, la humillación, el rechazo por la sociedad. Siempre tratando de jugar con una mezcla entre lo fantástico y la realidad.

Domínguez habla en su artículo, la manera tan particular, única y exótica de expresar la realidad de lo irreal, pero que

no está fuera de los rangos a que esto llegue a ser real. A veces se vuelve repetitivo los nombres de sus personajes, tales como Vincent, Víctor o Victoria y no solo por eso se puede caracterizar su trabajo, sino que también tiene su elenco demasiado marcado, como el señor Johnny Depp, Christopher Lee o la señorita Helena Bonham.

Por otro lado, decide trabajar muy bien la parte sonora de sus cortos o películas, haciendo que sus sonidos tengan un contacto emocional con quien las vea, pues Danny Elfman, quien es “el genio” y encargado del máster hace que el terror y lo fantástico llame por total su atención y lo encierre en su

La exposición de Tim Burton (ciudad de México)



Exposición de Tim Burton en la Ciudad de México 2017, Museo Franz Mayer

Esta se llevó a cabo en la Ciudad de México a mediados de diciembre en el año 2017. Donde se puede observar desde sus primeros trabajos de animación, con más de 400 piezas, pasando por los dibujos o bocetos, hasta las mismas esculturas traídas de algunas grabaciones y sus más recientes trabajos. Haciendo una "línea del tiempo" que muestra su duro y arduo trabajo en la industria de la cinematografía, esta exposición es relevante ya que a través de ella pude conocer el interior y el proceso de la creación de personajes por Tim Burton, desde lo físico hasta lo emocional; cómo logra darle esas características únicas que hacen de cada uno de sus personajes algo maravilloso, fue posible ver desde un poco más cerca la labor de un guionista, de cómo una idea puede surgir de un simple boceto hecho en una servilleta hasta convertirse en el protagonista de una gran historia.

El conocer los comienzos del director y guionista nos permite entender un poco el cómo funciona su mente y como el proceso de creación es diferente en cada guionista o director, nos permite conocer diferentes puntos de partida demostrándonos que no existe ningún método o alguna serie de pasos o instrucciones sobre cómo funciona el proceso de creación.

Peter Jackson



Peter Jackson

Peter Jackson, es un director, guionista y productor de cine. Es el creador de la trilogía "El señor de los anillos" (2001), "Las dos torres" (2002), "El retorno del rey" (2003) y por otro lado saco también la trilogía del Hobbit: "Un viaje inesperado" (2012), La desolación de Smaug (2013), "la batalla de los cinco ejércitos (2014). Gracias a la elaboración de cada una de estas

películas, es ganador de tres premios Oscar, Un globo de Oro y otro más.

Cuenta el mismo director Jackson porque sus películas The Hobbit han sido "tan desastrosas" después de que dijo que la base del problema, es el tiempo de realización y preparación de la película en cuento al guión, dado que

después de recibirle a Guillermo del Toro, no tuvo mucho tiempo para re definir lo que tenía a diferencia de la película The Lord The Rings que tuvieron años de preparación en cuanto a la producción de todo, la búsqueda de locación, la preparación de los personajes y gente extra, entre otras cosas. Él habla para una entrevista de Gizmodo (Univisión):

Cuando Guillermo del Toro dejó la película no tenía mucho tiempo para preparar el rodaje. De hecho, parecía algo imposible de hacer, y por ello terminé haciendo cosas tan arriesgadas como rodar la película con la mayoría de ella todavía en producción. Eso quiere decir que íbamos al set a rodar estas escenas masivas y tan complicadas, tomando decisiones allí y acá. En varios momentos no tenía ni idea de qué diablos estaba haciendo (Europappers, 2015, párr. 3)

Se puede ver que no todos los directores tiene el mismo manejo a la hora de desarrollar un proyecto y sacarlo adelante, uno nunca sabe en qué momento de la vida pueda dejar de desistir, pero aun así, el desarrollo y empleo de este como director no era fácil, traducir las novelas grandes a dos o máximo tres horas de película, sin perder detalle alguno y que mantuviera al espectador unido, era algo complicado, pero no imposible para él, dado que el trabajo en equipo era demasiado importante, después de esto se sabía si la película era viable con tan poco.

Finalmente, el director y su equipo siempre se sitúan en cómo el trabajo puede quedar o cómo este puede posiblemente llegarse a ver.

Capítulo 5. La búsqueda de producción a los procesos de selección (equipo de producción)

En el libro "Imagen para mil palabras" habla de la realización de una película o de una obra audiovisual, en donde se hace la convocatoria y participación de varias personas, con diferentes funciones, con la tarea de que cada una de estas aporten desde su campo o dirección, puesto que el apoyo de estos, es el que hace posible la realización de cualquier "Film". Esto se empieza a emplear en el momento en que el proyecto se empieza echar andar, y el productor es quien decide y ayuda a buscar el dinero con grandes inversionistas para que esto sea posible de realizar.

Etapas de producción Audiovisual

Departamentos

Pre-Producción: jefe del proyecto hasta que este llegue a su final, pasando por la búsqueda y contratación para la realización del producto (departamento de fotografía, arte, las personas técnicas de luces, sonidistas, producción, montaje, entre otros...), se prepara la historia a realizar,

se miran ensayos con los actores y actrices. Cuando ya se tiene todo el desglose de cada departamento y se juntan para mirar el presupuesto total, se puede decir cuánto dinero es importante para que este proyecto se pueda llevar a cabo. También es importante tener en cuenta que cuando se hacen ajuste de presupuesto, puede que se acorte y quiten algunas cosas por falta de dinero o quizás sobre, eso también depende mucho de quién lo sepa administrar y lo haga alcanzar para toda su realización.

Producción: esta es la parte más importante, debido a que es donde se empieza a dar la realización y vida a la historia, por otro lado, también se encarga de entregar toda la parte administrativa, no solo eso, sino que también se encargan de lo logístico y recursos técnicos y sonido, de acuerdo con un plan establecido de rodaje.

Departamento de dirección de arte

Post-Producción: etapa final donde se realiza el montaje del producto y se empieza a editar, se comienza a mirar el material que finalmente quedó y se empata con el sonido. Es importante que el director del corto o película esté presente, al igual que el director de fotografía, dado que estos son lo que saben muy bien cómo va la historia y cómo se verían mejor los planos, aparte de que existe un montajista.

Muchas veces en esta ocasión, puede que salga toda una escena como pueda que todo cambie y termine solo $\frac{1}{4}$ de esta. El montaje es bastante importante, ya que es el momento donde se toman decisiones de dejar o quitar, de poner y mejorar.

Distribución: finalmente es la etapa donde el producto se empieza a exhibir y vender como, por ejemplo:

En la televisión.

- Pancartas y publicidades por todos lados (vasos, ropa, accesorios entre otros...).
- En los medios de transporte.
- Sala de cine, en caso de que esta tenga que ver con ser una película.
- Distribución de DVDs.

Cuando se empieza a buscar en elenco con el que se piensa trabajar, es importante que la descripción del personaje tanto física como sociológica y psicológicamente ayuden en la formación del personaje al momento de darle carácter, cualidades, personalidad.

Hay varias modalidades para poder realizar un personaje, Fernández (1996) habla de la creación del personaje, nombrando varias facetas por las que puede pasar y empezar a ser descubierto:

La presencia

Rasgos indiciales: es aquello que el actor logra transmitir en el momento que es capturado por la cámara y transmitido por una pantalla (el tipo de color de piel, su altura, color de cabello, ojos...).

Elementos artificiales: hace parte del vestuario del personaje y cómo este desarrolla diferentes actividades, como el hecho de fumar, el tomar un ritmo para caminar o hasta su propio peinado.

La situación

El Escenario: es la forma que el personaje puede adaptarse a un lugar o escenario en este caso y de cierta forma transmitir dicha información sobre el que lo conllevan a diversas situaciones.

La palabra: es la que lo identifica y lo diferencia de los demás, dándole dicha personalidad al momento de expresar su estado de ánimo, frente a cada situación.

Por otro lado, él habla de otro tipo de acciones que puede realizar y desarrollar junto al personaje:

Interna: cuando sus actos se constituyen por sus mismos pensamientos y sentimientos, empezando a dar una carga emocional.

Externa: la postura del personaje, sus facciones físicas y gestuales.

Lateral: el entorno por el cual se encuentra rodeado el personaje y se desarrollan sus propias acciones.

Latente: sucede en el momento en que en el encuadre de la cámara no ve absolutamente nada, pero detrás de eso escucha al personaje.

A partir de cada uno de estos subtemas nombrados por Fernández (1996) podemos ver que la creación consiste en la interiorización del personaje, desde la forma que este puede vestirse, hasta en la forma que puede expresar sus emociones, en la medida en que bajo estos recursos se ven sus formaciones y lo que un director o en dado caso un guionista quiere ver, luego de haberlo plasmado en un papel.

Capítulo 6.

La conclusión del actor

En base al libro "Imágenes para mil palabras" nos dan a conocer que la dirección y formación de un artista, es empezar a trabajar en el entorno en el que este personaje se empieza a desempeñar deliberadamente, es decir, que en el momento que este empieza a trabajar y a desempeñar su papel como actor, es importante tener su espontaneidad para que su entorno en donde se desarrolla la historia sea mucho más "flexible" y se sienta cómodo al igual que los demás. Hay que tener en cuenta que la actuación es algo fundamental, pues son los que transmiten y muestran "la vida" de otra "forma", de otra "perspectiva" y al público le gusta eso, vivir las experiencias a través de las pantallas, en la forma en que se expresan, visten, piensan, actúan, hablan eso hace que su forma se única.

¿Cómo se comunican con un actor?

Es importante tener en cuenta que el actor desde que se sienta identificado con su papel, puede trabajar al ritmo que se desee con la compañía de otros personajes, si la historia se los pide. Pero para que esto suceda es importante ver que desde que se tenga claro el papel, se puede transmitir

cualquier tipo de emociones, pero esto se empieza a notar desde el manejo actoral que practique el director, la base de todo eso es la comunicación e información que se transmita. Por ejemplo:

El guasón

De todos los criminales que pasaron por Ciudad Gótica uno de los más interesantes, pero tan cruel a la vez, fue "El Guasón" un personaje interiorizado de pies a cabeza. Un personaje que trabaja en su fuerza para enfrentar al mundo, tanto así que no cree en nadie, y cuando ve que alguien no le inspira total seguridad lo extermina totalmente de su vida y de la vida de esa persona, un personaje tan duro, con un carácter definido, debe tener mucho trabajo la persona que tome su papel, al igual que el director de actores, es llegar a un punto donde tanto él como el director encuentran lo que estaba buscando.

La primera versión del Guasón fue en los 60 sacada de la cinematografía de "El hombre que ríe". La segunda versión fue tomada en los 70, esto empieza a partir de la animación y formación del Guasón de los 60; dado que este no creaba ningún miedo, ni suspenso en los espectadores. En la tercera versión se toma la decisión de que el personaje se vea un poco más psicodélico. La cuarta versión fue en los 90, allí se hablaba de un Guasón en las "series animadas" y su personalidad se vuelve diabólica, empezando por su sonrisa que es perturbadora.

En la quinta versión, ya en el siglo XXI, simplemente el personaje posee mejor sus características para dominar entre los demás y sin dejar de un lado que su cara siempre va pintada.

Es importante que el director y el actor, como en este caso "El Guasón" pidieron construir una atmósfera donde se fueron dando las diversas emociones e intenciones que cada escena se lo exige.

¿Cómo desarrollan sus emociones?

Si hablamos del Guasón que sufrió varios cambios de personalidad desde los años 60 hasta el siglo XXI, donde su cuerpo se transforma y su carácter se ve forzado a cambiar y evolucionar, creciendo como un ser despiadado, con un humor fuerte y demente. Un personaje que debe aprender a adaptarse a la situación. El actor simplemente da su ajuste si ve pertinente el momento y necesario. Por ejemplo: en la que esta se muestra al público, de una forma sorpresiva y siempre con un humor negro o en la forma que enfrenta a Batman o Superman, nunca triste, siempre con la frente en alto, siempre se le verá feliz, aunque este esté cerca de la muerte. Trabajando siempre en mantener su personaje, aunque este fuera un personaje complejo por su estado de ánimo y sus rasgos físicos, esto siempre lo hará un ser impredecible.

Conclusiones

Un personaje es un componente relevante dentro de la estructura de una narración, la función de estos no solo se limita a ser quien muestra las ideas de quien lo escribe a partir de sus propias palabras, si no que debe poder representar su propia visión del mundo ficticio en el que se encuentra.

No obstante, al iniciar un estudio de personaje, es importante tener presentes ciertas características de su estructura, por ejemplo, aspecto físico, moral, historia, motivación, etc.

Lo ultimo es útil para ir proponiendo una imagen cada vez mas completa del individuo a exponer y representar, en este caso, un papel.

Como objetivo también se tenía pensado valorar un método distinto a la hora de estudiar un personaje, es decir hallar la forma de conocer todo el proceso desde sus cimientos, esto quiere decir que no solo podremos verlo como un suceso que habla o un portavoz del autor, sino que un personaje correctamente construido debe ser visto como un ser particular y completamente individual dentro del relato.

El desarrollar un análisis de personaje, nos posibilita entender información relevante en el campo del cargo a desempeñar como actor, cuyas funciones actorales son narrativas o incluso simbólicas. Estas son características elementales para comprender la historia que se presenta.

Antes de que un personaje aparezca en una pantalla, debe tener una serie de transformaciones que se le otorgan dependiendo de la fase por la que este pase en un proceso de producción audiovisual; ya en la introducción había mencionado que este trabajo de grado se enfocaría en las miradas del director, un actor o un guionista, pero hay tantas intervenciones, como hay matices en un personaje y de ahí sus reflejos.

A lo largo de la presente investigación sobre la creación y transformación de personajes voy a relacionar una serie de lecciones que me permitieron, no solo cumplir con los objetivos de este trabajo, sino hacer otras comprensiones relacionadas con la narrativa audiovisual y otras complejidades de la producción audiovisual:

En la escritura

- Conocí e identifiqué diferentes métodos del proceso de creación de un personaje, entendí que no necesariamente debe seguirse una serie de instrucciones escritas en un manual, que no existe ningún método que sea un requisito para comenzar a escribir o bien para poder interpretarlo.

En la interpretación

- Logre conocer más a fondo y a identificar las formas en que puede comenzar a construirse un personaje para la representación, las formas de interiorizarlo para poder llegar a interpretarlo y asumir su transformación.

En la representación

- Aprendí lo que se requiere para crear un personaje, como se debe comenzar a pensarse, luego a escribirse y por último a interpretarse, todo lo que se requiere para seguir esos tres "simples" pasos, comprendí que no es una tarea sencilla desde ningún punto de vista, que es un trabajo en equipo, el resultado de estudiar y trabajar, que sin importar que tantos personajes pueda haber creado o interpretado, siempre es una tarea completamente nueva, de la que se aprenderá algo que no sabemos aún.

En la percepción

- Dependiendo de las áreas de una producción audiovisual, el equipo que hace el casting puede llegar a modificar la concepción de un personaje, si su búsqueda

atienda una comercial y no una artística; o si por el contrario hace parte de las inquietudes de un actor o actriz que tienen el deseo de participar creativamente en un proyecto.

Bibliografía

Aristóteles. (1999). *La Poética*. Atenas.

Balanta, D. (s.f.). *Casting y personajes*. Obtenido de Revista Enfoque Visua:

<http://www.revistaenfoquevisual.com/casting-y-personajes>

Cabrera, K. L. (2009). *Material audiovisual para explicar el uso de la psicología en la creación de un personaje de caricatura. Guatemala*. Obtenido de Universidad de San Carlos de Guatemala: http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/02/02_2517.pdf

Campbell, J. (1988). *El poder del mito*. Estados Unidos: Documental.

Celedón, I. M. (2012). *Usos y potencialidades del eneagrama en el proceso de coaching*.

Santiago-Chile:. Obtenido de Universidad de Chile:

http://repositorio.uchile.cl/tesis/uchile/2012/cs-bravo_i/pdfAmont/cs-bravo_i.pdf

Clarenc, C. (2011). *Nociones de cibercultura y literatura: herramientas para la creación digital*. México.

Eduzro. (2015). *Mass Effect / Creación de personaje*. Obtenido de <https://www.jarcors.com/mass-effect-guia-creacion-de-personaje/>

Europappers. (2015). *Peter Jackson confiesa: "No sabía qué diablos estaba haciendo mientras rodaba El Hobbit"*. Obtenido de <http://www.europapress.es/cultura/cine-00128/noticiapeter-jackson-confiesa-no-sabia-estaba-haciendo-mientras-rodaba-hobbit-20151122112329.html>

Fernández, F. (1996). *Arte y técnica del guión*. Catalunya: Universitat Politècnica de Catalunya.

González, Y. (2015). *Mejora tu historia gracias a tus personajes femeninos*. Obtenido de Tintal al Sol: <https://www.tintaalsol.com/2015/03/mejora-tu-historia-gracias-a-tus-personajesfemeninos/>

La noche temática. (2017). *La noche temática - Casting by... elegir un actor*. Obtenido de <http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-noche-tematica/noche-tematica-casting-by-elegiractor/4093418/>

Ministerio de Cultura. (2005). *Imágenes para mil palabras*. Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia.

Pérez, P. (s.f.). *Construcción del personaje en cine y televisión*. Obtenido de http://alcazaba.unex.es/asg/500359/GUION_CONSTRUCCION_DEL_PERSONAJE_JPATRICIOPEREZ.pdf

Real Academia Española. (s.f.). *héroe, ína*. Obtenido de <http://dle.rae.es/?id=KEGB43L> Seijas, J. (s.f.). *Análisis de personajes*. Obtenido de Eneagrama de la personalidad: <https://eneagramadelapersonalidad.com/peliculas-y-personajes-con-eneagrama/>

Selles, V. (2016). *Cómo desarrollar tus personajes con un eneagrama*. Obtenido de Blog:

<http://victorselles.com/desarrollar-personajes-eneagrama/>

Villén, M. (2016). *El viaje del héroe*. España.

Vogler, C. (2002). *El viaje del escritor*. Barcelona: Manon Tropa.

Wikipedia. (s.f.). *Tim Burton*. Obtenido de <https://>