

Departamento de
Artes Audiovisuales

FACULTAD
DE ARTES

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

Trabajo de Graduación de la
Licenciatura en Artes Audiovisuales con orientación en Guión

Título

Cicatrizar

Tema

El personaje en el guión:

**El carácter como elemento fundamental para construir el trauma y su
funcionalidad narrativa**

Programa TAE

2021

Estudiante: Mariano Boccanera

DNI: 36.752.745

Legajo: 63050/5

Teléfono: 299-4628267

Email: mariano.boccanera@gmail.com

Tutora: Betiana Burgardt

07/12/2021

Resumen

“Cicatrizar” es un guión de cortometraje de ficción que busca narrar el día de un adolescente que se encuentra atravesando un trauma. A partir de las preguntas ¿Cómo puedo construir un hecho sin mostrarlo? y ¿Cómo puedo trabajar la idea de un trauma a partir de un personaje? El proyecto reflexiona sobre los conceptos de carácter y caracterización de personaje. A partir del análisis del personaje de Franco, se busca introducir en su mente y dar con la causa de su padecer.

Palabras claves: Trauma - Personaje - Caracterización - Guión literario

Fundamentación

Introducción:

¿Cómo puedo construir un hecho sin mostrarlo? ¿Cómo puedo trabajar la idea de un trauma a partir de un personaje?. Éstas fueron algunas de las preguntas que surgieron al momento de escribir la historia de Franco. Preguntas que fui respondiendo a medida que escribía el relato para un taller de escritura donde se gestó ésta idea, y que ahora espero poder responder en éste escrito.

Como dije, la historia surge en el marco de un taller de escritura. La idea era poder contar un relato breve, de máximo una carilla de largo, buscando encontrar un estilo propio de escritura, que pudiera ser realizable con la menor cantidad de dinero posible. La consigna consistía en trabajar con un/a director/a en particular, ver y analizar algunas de sus películas, teniendo en cuenta las temáticas generales que trabaja y los elementos narrativos que utiliza, para luego aplicarlos en una historia propia.

Éste relato está influenciado por el cine de Lynne Ramsay, directora escocesa, quien trabaja con el trauma y los personajes como eje central de toda su obra.

Decidí utilizar éste relato en particular, ya que fue el que más me gustó, no solo por la influencia de la directora, sino por mi interés por la temática que trabaja.

La historia fue evolucionando hasta llegar a su forma final, un guión literario de casi veinte páginas. Al venir de un relato breve podemos decir que el guión en sí es una transposición. Al ser los mismos personajes, situaciones y espacios, el trabajo de pasar de relato a guión fue un poco más sencillo, ya que las escenas estaban claras, sabía que imágenes quería tener y cómo tenían que comportarse los personajes.

El tema para el proyecto, fue la parte más difícil del trayecto, ya que no tenía en claro que era lo que quería trabajar. Sabía que tenía que estar relacionado con algún elemento de la escritura dramática. Decidí que lo mejor era volver a los inicios del relato y pensar a partir de los elementos que Lynne Ramsay trabaja.

Finalmente, tras charlar con mi tutora, decidí enfocarme en analizar al personaje en el guión y en cómo el carácter es fundamental para la construcción del trauma y su funcionalidad narrativa, tomando como personaje de análisis a un adolescente de 17 años y como su caracterización va construyendo el relato.

Desarrollo:

Como mencioné antes, el guión está influenciado por las obras de Lynne Ramsay y el tratamiento que le da a sus personajes. En todas las películas de Ramsay, sus personajes han pasado por alguna situación traumática que los afecta a lo largo de la historia, por lo general es la muerte de alguien cercano al personaje principal, y cómo se posicionan frente al mundo a partir de ésta situación. En *Morvern Callar* (Ramsay, 2002), el novio de la protagonista se suicida. A partir de allí, ella toma una posición proactiva frente a ello: borra el nombre de su novio en la novela y pone el suyo, acto seguido envía el libro a varias editoriales. Más tarde decide hacer un viaje a España junto a su amiga. Durante los momentos de soledad de Morvern, la imagen de la muerte de su novio regresa constantemente.

En “*Tenemos que hablar sobre Kevin*” (Ramsay, 2011) la película muestra la vida de la protagonista tras los crímenes de su hijo, un asesino serial, y como ella busca seguir con su vida, a pesar de que todas las situaciones la llevan de vuelta al pasado. En ésta película en particular, Ramsay utiliza pequeños flashbacks de la vida de la protagonista, pero nada nos revela el hecho hasta casi el final, solo intuimos que algo grave ocurrió a partir de la caracterización del propio personaje. Desde su aspecto físico, su vestimenta, su carácter y su relación con otros personajes. Algo similar intenté buscar con mi historia.

A partir de la propia caracterización del personaje de Franco, busqué mostrarlo como alguien que ha sufrido un hecho traumático que lo marcó para siempre, la muerte de su amigo por parte de él, y el peso que debe cargar a partir de ello.

Para éste análisis, me centraré en el *modelo de tres dimensiones* que propone Lajos Egri (1984), vinculando algunas nociones que plantea Eugene Vale (1991) sobre caracterización de personaje. Conceptos que aparecen en el libro de cátedra de Guión I. *Escribir Guión: Proceso creativo y reflexivo de construcción narrativa audiovisual* de Rosa Matilde Teichmann (2019) y que la autora resignifica.

Egri habla de *tres dimensiones fundamentales* para el análisis de un personaje éstas son las dimensiones *fisiológicas, sociológicas y psicológicas* (Teichmann. 2019. p 64). A continuación analizaré al personaje de mi relato a partir de éstas tres dimensiones y cómo influyen a la hora de construir un trauma.

Fisiológicas:

Desde la parte física, cuando empecé a concebir el personaje de Franco, decidí no centrarme en detallar mucho su aspecto físico, pero sí me parecía fundamental tener en cuenta algunos rasgos particulares que creía pertinentes para la narración. Teichmann (2019) propone lo siguiente: <<en el relato audiovisual, el personaje se ve, se escucha, tiene presencia física y con esa presencia se mueve a lo largo de la película. Por eso es necesario tener en cuenta la funcionalidad de los rasgos de caracterización>>(p.65). Siguiendo con ésta idea, los rasgos de Franco que me parecían necesario resaltar eran su edad, la cicatriz y algunos detalles puntuales de su aspecto físico, como su rostro o la forma de caminar.

El aspecto físico de Franco no coincide con la edad que tiene. El hecho de que sea un adolescente de 17 años nos da la idea de alguien con mucha vitalidad. Lo que vemos en realidad es a un personaje desganado, de aspecto cansado, con los ojos rojizos de no poder dormir. Camina encorvado, como llevando un peso muy grande sobre su espalda. Es un adolescente sin la vitalidad característica de su edad. La idea de vincular la edad con el aspecto físico sirve para exteriorizar el malestar que padece Franco.

Lo mismo sucede con su madre, Claudia, quién a pesar de ser más grande que Franco, se muestra igual de agotada. La situación de su hijo le afecta, pero intenta ocultarlo maquillándose. Podemos decir que, dentro del entorno familiar de Franco, el accidente ha marcado a otros personajes.

La cicatriz es la característica física más importante de Franco. Con respecto a ésto, Lajos Egri (Teichmann, 2019, p.68) propone que los factores físicos, como la piel, la postura o algún defecto (la cicatriz en nuestro caso), deben relacionarse directamente con las dimensiones sociológicas y psicológicas, ya que dan la idea de un personaje más completo. Podemos decir, entonces, que la cicatriz funciona como un elemento fundamental a la hora de armar el pasado de Franco, puesto que materializa de manera física su trauma.

Una vez revelada ésta cicatriz empezamos a preguntarnos, ¿qué pasó con el personaje?, ésta pregunta se irá respondiendo a medida que vayamos descubriendo, en las demás dimensiones, las “cicatrices” que dejó el accidente.

Sociológicas:

Desde la parte sociológica, caracterizamos al personaje de Franco como un estudiante de secundaria, podemos verlo como en las primeras escenas se prepara para ir a la escuela. Este rasgo podemos vincularlo con el concepto de *posición en el mundo* que plantea Eugene Vale (Teichmann, 2019, p.69), es decir con la ocupación o profesión que realiza el personaje. Este rasgo es significativo a la hora de pensar en el relato, porque Franco evita ir a la escuela y mostrarse ante sus compañeros. Ésto podemos vincularlo con otro de los conceptos que Vale (1991) propone, su *relación con los otros*.

La relación con los otros que plantea Vale (Teichmann, 2019, p.70), propone tratar aspectos que tienen que ver con las relaciones familiares, amistades, compañeros de trabajo, o también de la falta de todas éstas. En el relato, observamos que Franco no tiene muchas relaciones, con la excepción su amigo Marcos. Muchos de sus compañeros no quieren a Franco después de lo ocurrido en el accidente, por lo que su figura despierta variados sentimientos y opiniones en la gente.

Ésta falta de relación sirve para pensar en la construcción de un conflicto, a partir de lo que propone Teichmann (2019) <<Para que se pueda construir un conflicto, es útil pensar al personaje carente de alguna de las dimensiones[...]>> (p 70). Siguiendo con ésta idea, la falta de relación con sus pares, es el motor del conflicto de Franco y lo que termina llevando a tomar la decisión de ir a la fiesta.

Ésta relación con los otros personajes del relato es clave a la hora de poder construir el pasado de Franco, ya que están completamente atravesados por el accidente. *La prehistoria del personaje* (Vale,1984) nos sirve en éste caso para entender mejor las acciones que realiza Franco. Podemos intuir que, antes del accidente, Franco tenía muy buena relación con varios de sus compañeros, de hecho algunos eran sus amigos como en el caso de Lisandro o Marcos. Ésta información se revela a partir de las fotos que Franco tiene colgadas en la pared. También nos permite conocer el origen del trauma. La fotografía dentro de la cajita metálica, donde se ve a Franco junto con su amigo muerto y la posterior pelea con Lisandro, dondé éste lo acusa de asesino al protagonista, nos revela finalmente el origen de todo el pesar de Franco. La muerte de su amigo en un accidente de auto causado por el propio Franco al conducir ebrio. Ésta información no se manifiesta

hasta el final del relato, cuando todas las piezas están evidenciadas y el espectador termina de ensamblarlas.

Ésta comparación entre el pasado de las relaciones de Franco y el presente, evidencia la segunda “cicatriz” del personaje. La cual no cerró del todo, ya que es una herida que comparte con el resto de los involucrados.

Psicológicas:

Para poder construir la psicología de Franco y la manera en cómo él vive su trauma internamente, es necesario ver las acciones y actitudes que toma frente a ciertas situaciones en particular. Ésto puede vincularse con el concepto de *carácter* de Vale (1991). Por ejemplo a la hora de manifestar el trauma de Franco, decidí que sea durante los momentos donde se encuentra solo, como cuando va al parque a fumar. En ese momento Franco experimenta algo de paz e intenta relajarse. Pero al instante empieza a escuchar la sirena, los gritos y las bocinas. Su reacción es taparse los oídos y hundir su cabeza entre sus rodillas. En ésta escena se construye el trauma a partir de las propias acciones del personaje y del sonido en off.

Es necesario destacar que hay una distinción entre el *carácter* del personaje y su *estado de ánimo* (Teichmann. 2019. p79).

Por ejemplo, la forma en cómo Franco manipula la cajita metálica, su reacción al abrirla y ver su interior o su desesperación al momento de perderla, nos muestra el cariño y apego que tiene por éste elemento. Conceptualmente la cajita simboliza una conexión con su pasado, con un momento más inocente de su vida, la foto en el interior es la única que tiene a solas con su amigo muerto. Podemos decir que Franco, a pesar de sus problemas, es una persona cariñosa y sensible. Ésto es lo que Teichmann (2019) distingue como *carácter de personaje*, es decir rasgos fijos, que son intrínsecos del personaje.

Por otro lado, en la secuencia de la fiesta, Franco al principio se muestra tímido y bastante cauto para no llamar la atención. Pero una vez que es rechazado por Milagros, vemos que la actitud de Franco cambia, comienza a beber hasta emborracharse y termina acosando a Milagros. Esto es lo que Teichmann (2019) distingue como un *estado de ánimo*, es decir rasgos pasajeros, que afectan al personaje en un determinado momento.

El carácter de Franco es lo que mueve la historia. Una vez más comparándolo con los personajes de Lynne Ramsay, podemos ver ciertas similitudes. En ambos casos el personaje se posiciona, toma una actitud hacia la tragedia y sus fantasmas. En *“Tenemos que hablar sobre Kevin”* (Ramsay 2011) ocurre algo similar. Eva intenta rehacer su vida buscando un nuevo trabajo y saliendo a la calle, pero son las propias familias de las víctimas las que la traen de vuelta al pasado. En Franco, la actitud es intentar poder retomar su vida, pero vemos que ésto es imposible, ya que la herida por la muerte de su amigo sigue abierta tanto para él, como también para sus más cercanos.

Conclusión:

“La única manera de describir fielmente a un ser humano, es describir sus imperfecciones. El ser humano perfecto no tiene ningún interés. Solo podemos amar la imperfección de la vida. La perfección es aburrida e inhumana”

(Campbell 1991).

La razón por la que me interesó trabajar con éste personaje y con ésta historia, va de la mano con la cita anterior. Las imperfecciones y contradicciones de Franco son las que lo hacen humano. Con respecto a ésto, creo que Rosa Teichmann lo explica bastante claro << la personalidad de un personaje, el conjunto de sus conductas, es producto de un conglomerado de rasgos que la constituyen. Esos rasgos o características son variados, complejos, incluso contradictorios, pero dan cuenta a modo especular, de lo que es un ser humano>> Siguiendo con ésta línea, creo que he podido lograr construir un personaje coherente y humano, que es funcional al relato.

Volviendo a las preguntas iniciales: ¿Cómo puedo trabajar la idea de un trauma a partir de un personaje? ¿cómo puedo construir un hecho sin mostrarlo?. Creo que durante todo éste escrito he podido demostrar formas en las que se puede trabajar una idea a partir de la caracterización de un personaje. Su carácter funciona como motor del relato y en cierta forma le dan una estructura coherente a lo que la narración pide, manteniendo una forma metafórica y hasta algo poética en cuanto a la construcción de imágenes.

Durante todo éste trayecto mis herramientas de escritura en cuanto a la ficción han evolucionado, pude encontrar encontrar una forma de escritura que me gusta y es muy propia, me alegra haberla descubierto durante la realización de éste trabajo. Me llevo muchas herramientas, que espero más adelante, me puedan servir para encarar nuevos proyectos.

Transitar este momento fue algo muy significativo, ya que por fin pude cerrar algo que había quedado pendiente en mí. Me alegra haber logrado llegar hasta el final de esta forma con una obra que la verdad me da orgullo.

Referencias bibliográficas:

- Teichmann, Rosa Matilde. (2019). *Escribir guion. Proceso creativo y reflexivo de construcción narrativa audiovisual*. (Apunte de cátedra) Guion 1, Facultad de Artes, Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina. Recuperando en: <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/74281>
- Galán Fajardo, Elena (2005). LA CREACIÓN PSICOLÓGICA DE LOS PERSONAJES PARA CINE Y TELEVISIÓN. *International Journal of Developmental and Educational Psychology*, vol 3, (pp 263-273). Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=349832310025>

Referencia Filmográfica:

- Crooks, Leonard (Productor). Ramsay, Lynne (Directora). (2002). *Morvern Callar* [Película]. Reino Unido. Company Pictures
- Fox, Jennifer (Productora). Ramsay, Lynne (Directora). (2011). *Tenemos que hablar sobre Kevin* (*We need to talk about Kevin*) [Película]. Reino Unido.

Anexos:

Link de acceso a la obra:

 Cicatrizar

Relato breve para taller de escritura

Algo que aprender (titulo tentativo)

Franco, un adolescente de 17 años, se despierta luego de una noche de poco sueño, apaga la alarma de su celular, se sienta en el borde de su cama. Su cuarto está lleno de cosas desparramadas por el suelo. Su madre entra al cuarto y lo mira de abajo hacia arriba, Franco le devuelve la mirada, la madre cierra la puerta. Franco se levanta y camina hacia el escritorio, cuando pisa rompe un auto de juguete. Franco lo toma y lo tira arriba de su cama. Mientras se cepilla los dientes frente al espejo se mira una gran cicatriz que tiene en su hombro, pasa su mano suavemente siguiéndola. Se queda pensativo un momento. Se escucha la sirena de una ambulancia.

La madre está parada frente a una TV del comedor viendo el noticiero, mostrando las imágenes de un accidente. Franco está sentado en la mesa desayunando, mira su celular sin prestar mucha atención hacia su alrededor, a su lado hay una carta documento. *Dejame tu camisa arriba de la cama así te la plancho para mañana.* Le dice su madre. Franco asiente con la cabeza sin quitar los ojos del celular.

Franco en su cuarto guarda sus cuadernos y materiales en la mochila, de un cajón saca una cajita metálica y la guarda en la mochila también, deja una camisa blanca arriba de su cama. *Trata de llegar temprano una vez a algo, por favor.* Dice su madre a lo lejos. Franco no contesta, se calza su mochila.

De camino a la escuela Franco se cruza con un amigo, le pregunta si irá a la fiesta de esta noche, Franco duda pero su amigo termina convenciéndolo. Franco se desvía y su amigo continúa su camino. Franco llega a un parque muy verde, se sienta bajo un abedul, saca de la cajita metálica un porro y un encendedor, fuma y cierra los ojos. Suena una alarma, varios autos tocando bocina a lo lejos y un par de gritos. Al cabo de un rato todo se detiene. Franco se levanta y vuelve a su casa.

Franco y su madre cenan en silencio, él apenas toca la comida, la madre le pregunta si sale esta noche, Franco le responde que no.

En su cuarto Franco se mira al espejo mientras se pone la camisa recién planchada, se detiene en su cicatriz un instante y luego termina de cerrarse la camisa. Toma su cajita y la guarda en un bolsillo.

En la fiesta, Franco, borracho, intenta hablar con una chica, quien no le sigue el juego, insiste agarrándola del brazo, ella le da una cachetada y se va. Franco mareado sale afuera a fumar, un muchacho se le acerca y lo increpa insultándolo y tratándolo de asesino. *“Vos no aprendiste nada de lo que hiciste, hijo de puta”* le dice el chico, quien después le pega una trompada en la nariz a Franco, mientras la gente a su alrededor los mira, su amigo llega para evitar que le sigan pegando, Franco con los ojos lagrimeando sale de la fiesta corriendo.

Llega hasta el parque todo oscuro, vomita detrás del abedul y se sienta a llorar. Busca su cajita en sus bolsillos pero no la encuentra, revisa alrededor, no ve nada. Camina hasta salir del parque, ve la cajita tirada en medio de la calle, y corre a buscarla, se agacha a tomarla cuando una luz brillante lo ilumina. El cuerpo de Franco queda tirado en el suelo junto con su cajita toda abollada, mientras un joven de su edad se agarra la cabeza.

Mariano Boccanera

Sinopsis:

Tras 6 meses de un accidente las heridas externas e internas de Franco, un adolescente de 17 años, parecieran no cerrar todavía. Sus relaciones se han quebrado y ahora afronta un juicio. La invitación a un fiesta es la oportunidad para, de a poco, ir reconstruyendo su vida y mostrarse como alguien diferente. Pero los rencores y enojos de sus compañeros por lo ocurrido aún persisten.