

FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y ARTES AUDIOVISUALES

¿CÓMO LA CREACIÓN DE DIÁLOGOS INFLUYE EN LA INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN DE PERSONAJES?

Autor Sebastián Contreras-Piana Staël

> Año 2019

FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y ARTES AUDIOVISUALES

¿CÓMO LA CREACIÓN DE DIÁLOGOS INFLUYE EN LA INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN DE PERSONAJES?

Trabajo de Titulación presentado en conformidad con los requisitos establecidos para optar por el titulo de Licenciado en Cine y Artes Escénicas

Profesor guía

Francisco Simón Domínguez Barahona

Autor

Sebastián Contreras-Piana Staël

Año

2019

DECLARACIÓN DEL PROFESOR GUÍA

Declaro haber dirigido el trabajo, ¿Cómo la creación de diálogos influye en la

interpretación y creación de personajes?, a través de reuniones periódicas con el

estudiante, Sebastián Contreras-Piana Staël, en el semestre (201910), orientando

sus conocimientos y competencias para un eficiente desarrollo del tema escogido y

dando cumplimiento a todas las dispociones vigentes que regulan los Trabajos de

Titulación.

Francisco Simón Domínguez Barahona

CI: 1718415985

DECLARACIÓN DE LOS PROFESORES CORRECTORES

Declaro haber dirigido el trabajo, ¿Cómo la creación de diálogos influye en la

interpretación y creación de personajes?, de el estudiante, Sebastián

Contreras-Piana Staël, en el semestre (201910), dando cumplimiento a todas las

disposiciones vigentes que regulan los Trabajos de Titulación.

Master Galo Semblantes Valdez

CI: 1713503512

PH.D. Noah Zweig

CI: 1757264898

DECLARACIÓN DE AUTORÍA DEL ESTUDIANTE

Declaro haber revisado este trabajo, ¿Cómo la creación de diálogos influye en la

interpretación y creación de personajes?, de el estudiante, Sebastián

Contreras-Piana Staël, en el semestre (201910), dando cumplimiento a todas las

disposiciones vigentes que regulan los Trabajos de Titulación.

Sebastián Contreras-Piana Staël

CI: 1714822234

AGRADECIMIENTOS

A Simón por siempre tener paciencia conmigo, a la familia que tengo por apoyarme, aunque no sepan que termine haciendo de mi vida y los amigos que me apoyaron siempre.

DEDICATORIA

A las largas horas de estar sentado frente a la computadora.

A los incentivos que me dieron desde pequeño por estudiar lo que amo, aunque me muera de hambre al inicio.

RESUMEN

Este trabajo reflexiona sobre como el proceso de creación de diálogos puede llegar a cambiar a los personajes creados y por ende la interpretación de los actores. El proyecto por analizar es el cortometraje Simone del director ecuatoriano Sebastián Contreras. Este análisis expande un poco sobre como es la creación de personajes desde el punto de vista de libros, escritos y otros cineastas. Pasando por el método que utilizaron los actores para interpretar dicho personaje y como eso cambio desde la idea principal que estuvo en el guion hasta el producto final que se considera el cortometraje. Pasando también por las emociones que los actores crearon para los personajes y como fueron cambiando conforme avanzo la historia. Finalmente, incluyendo ejemplos del mismo cortometraje, como anécdotas del director sobre los actores y comentando sobre como el director tuvo una idea en el guion y como esa idea se fue transformando conforme el rodaje y la historia fueron avanzando hasta su finalización.

ABSTRACT

This work reflects on how the process of creating dialogues can change the characters created and therefore the interpretation of the actors. The project to be analyzed is the short film Simone by the Ecuadorian director Sebastián Contreras. This analysis expands a little on how the creation of characters from the point of view of books, writings and other filmmakers is. Going through the method used by the actors to interpret that character and how that changed from the main idea that was in the script to the final product that is considered the short film. Also going through the emotions that the actors created for the characters and how they changed as the story progressed. Finally, including examples of the same short film, as anecdotes from the director about the actors and commenting on how the director had an idea in the script and how that idea was transformed as the filming and the story progressed until its completion.

ÍNDICE

1	1	NOTA DE INTENCION	1
2	5	SINOPSIS	2
3	F	FUNDAMENTACIÓN	3
3	.1	INTRODUCCIÓN	3
3	.2	REFERENTES TEÓRICOS	4
3	3.3	REFERENTES FILMICOS	6
4	7	ΓRABAJO DE ÁREA	12
4	.1	TRABAJO CON ACTORES	12
4	.2	DISEÑO DEL PERSONAJE EN EL GUION	13
4	.3	TRABAJO DE EMOCIONES CON ACTORES	16
5	(	CONCLUSIONES	20
RE	REFERENCIAS		
ΑN	ANEXOS23		

1 NOTA DE INTENCIÓN

La creación de un cortometraje en base a la idea de una familia fragmentada por los secretos que se tienen entre ellos siempre me pareció interesante, siempre me llamo la atención poder adaptar los secretos de mi propia familia y ver como se manejan las relaciones gracias a estos secretos. Ya que tuve la oportunidad de escribir el guion pude introducir ciertas ideas que toda familia tiene cuando se habla de secretos, de esta manera pude incluir ciertas situaciones que sucedieron en mi propia familia, de esta forma se busco utilizar situaciones reales para crear conflictos en los personajes. Gracias a eso se pudo crear una familia que aparenta ser perfecta, pero en el núcleo de todo es disfuncional como cualquier familia normal.

2 SINOPSIS

Jorge Kindelán, un padre de familia, junto a su esposa Abby realizan una cena en su casa para conocer a los padres del novio de su hija Dominique. La familia de Matthew, son invitados a la casa de los Kindelán para conocerse mutuamente, Jorge se encuentra entre la espada y la pared cuando se entera que la asesina de su primera hija está en su casa. Jorge ahora tendrá que buscar la manera de confrontar a Vanessa, sin importarle destruir a su familia en el proceso.

3 FUNDAMENTACIÓN

3.1 INTRODUCCIÓN

"¿Qué es el carácter, pero la determinación del incidente? ¿Y qué es el incidente, pero la ilustración del personaje?"

The Art of Fiction Henry James

Para comenzar a explicar el tema de este ensayo y ver como se aplica a la creación de los personajes del cortometraje "Simone", debemos tener en cuenta la siguiente pregunta ¿Cómo la creación de diálogos influye en la interpretación y creación de personajes? Primero hay que tener en cuenta la forma básica de creación de personajes, sus tres dimensiones, su biografía, su espina y el conflicto que tiene que lo lleva a su objetivo. Segundo tenemos la interpretación de los actores al momento de crear emociones, como los actores incorporan sus propias emociones en base a recuerdos o situaciones de su vida para dar realismo a los personajes que vayan a interpretar. Tercero y último cómo estas emociones afectan las circunstancias de los personajes en la historia. Como estas circunstancias hacen revelar la verdadera naturaleza al personaje y le permite expresar su esencia mas pura. Se tomará como ejemplo principal el cortometraje "Simone" del director Sebastián Contreras, se analizará los argumentos antes mencionados y se comparará si tiene o no algún tipo de relevancia, también se buscará si los personajes creados concuerdan con los métodos de creación de los libros de guion por analizar. Con este análisis se piensa llegar a la conclusión de si el director llegó o no a crear personajes icónicos que perduren en el tiempo, para así poder ser tomados como ejemplo de estudio y análisis. De esta manera puedan ser reconocidos por futuras generaciones de cineastas y personas interesadas en el mundo audiovisual.

3.2 REFERENTES TEÓRICOS

Primero se debe tener en cuenta el proceso de creación de personaje, así se podrá entender el proceso que se siguió para la creación de los personajes del cortometraje "Simone". Lajos Egri, en su libro "El Arte de la Escritura Dramática" (1946) comenta sobre la creación de un personaje en base a tres dimensiones. Estas tres dimensiones son: fisiología, sociología y psicología. Fisiología se refiere al aspecto físico del personaje, que edad tiene, si es masculino o femenino, que apariencia tiene si esté es flaco o gordo, etc. Después tenemos la sociología, que es la parte que determina la clase social y económica del personaje, así como el tipo de trabajo, el hogar que tiene, la religión y creencia política que profesa. Por último, tenemos la psicología, es la parte mental del personaje, como sus ambiciones, frustraciones, si es una persona extrovertida o introvertida, que habilidades posee, etc. Estas tres dimensiones permitirán crear un personaje que sea creíble al momento que el actor lo interprete y de esta forma podremos ver la verdadera naturaleza del personaje junto con su espina que lo lleva a tomar esas decisiones.

Ahora bien, como menciona Robert Mckee en "Story" (1998). Todo personaje tiene caracterización cuando se encuentra bajo presión, de esta forma se llega a describir cómo es en realidad, mediante las decisiones que tome. Todo personaje tiene que tener un arco de dramático, esto permite revelar su verdadero carácter. De esta manera es posible contemplar los cambios que tuvo desde el inicio hasta el final de la historia. Para que exista un cambio de carácter, debe haber cambios en la estructura de la historia, que tenga un tipo de construcción de presión para así ver como el personaje revela su verdadera naturaleza. De esa forma el personaje se vuelve en algo creíble que el espectador pueda relacionar. También para que estos cambios sucedan de una manera creíble, tiene que existir un conflicto natural y no forzado. Así el personaje se vuelve verosímil y no un personaje lleno de parches.

Syd Field en su obra "Screenplay" (1979), tenemos otro significado sobre cómo se debe crear personajes. Field dice que los personajes deben interactuar con el incidente que se plantee en la historia. Ese incidente es la fuente de la actuación y reacción de dicho personaje. Como dice Henry James en el libro "The Art of Fiction" (1884). El cual Syd Field tiene un fragmento en su libro. "El incidente que tu creas para tus personajes es la mejor forma de iluminar quien es ese personaje, que sepamos su verdadera naturaleza" (Field, pp. 44). Estos eventos son necesarios para

que el espectador vea la verdadera naturaleza de los personajes y sus deseos, para así llegar a crear algún tipo de conexión con ellos. Esto lleva a que dependiendo de la espina del personaje toma diferentes decisiones para cumplir su objetivo.

Para entender un poco mas la creación de personajes es la espina que se les entregue. Como dice Judith Weston en su libro "Dirigiendo Actores" (1996), "Cuando el actor encuentra una espina creíble, él sabe que un personaje real a sido escrito y no uno lleno de parches" (Weston, 1996). La espina es lo que marca las decisiones que el personaje tome y de esa manera puede mantener esa actitud a lo largo de todo el rodaje. También es una forma de mantener las mismas emociones a lo largo de toda la historia, esto permite ver el cambio en su arco dramático, pero sin perder su espina o esencia. El director tiene la potestad de cambiar esa espina si a su parecer no es lo que él tenía en mente, esto se puede hacer con una simple pregunta. Weston comenta que esa pregunta es, ¿Cuál crees tú que sea la espina de este personaje?, de esta manera se puede ir cambiando moldeando la actuación del actor sobre ese personaje. Como se puede ver en estos libros, se habla sobre varios temas, pero todos tienen esa esencia que hace especial a cada personaje, su naturaleza. Esta naturaleza tiene dos formas de aparecer, la primera mediante momentos de presión que hagan que el personaje decida que hacer y de esa forma lograr ver su verdadera naturaleza y la segunda mediante el incidente que los guionistas le pongan.

También hay que tener en cuenta la biografía del personaje. Nos permite saber con qué trasfondo el personaje toma las decisiones que toma. Elena Fajardo en su ensayo (2007), "Fundamentos Básicos en la Construcción del Personaje para Medios Audiovisuales" dice: "La utilidad de elaborar biografías durante la caracterización, sirve al guionista para establecer, en primer lugar, la backstory o historia de fondo y, de este modo, el momento de su vida a partir del cual decide empezar a contar la historia." (Fajardo, 2007). Gracias a todo lo antes menciona junto con las tres dimensiones del personaje, el conflicto, la espina y el arco dramático los guionistas pueden crear personajes creíbles y que tengan su propia espina para der relevantes en la historia que se cuenta.

3.3 REFERENTES FILMICOS

Los referentes fílmicos que se usaran son una serie de televisión y dos películas, estas son Bastardos sin Gloria (Quentin Tarantino, 2009), Pulp Fiction (Quentin Tarantino, 1994) y Breaking Bad (Vince Gilligan, 2008). Estos referentes nos ayudaran a entender más a profundidad la importancia de los diálogos y el trabajo de los actores para representar a cierto personaje. Breaking Bad es el principal ejemplo para este análisis, ya que Walter White esconde su vida de narcotraficante a su familia hasta que llega a fragmentarla, llegando a matar a su propio cuñado en el proceso. En esta serie tenemos varias escenas donde vemos esa transformación de Walter White, para este análisis usaremos en específico un dialogo que marca todo el arco narrativo de la historia.

Figura 1. Fotograma de Breaking Bad (T01E01) Tomado de Gilligan, V. 2008

En el primer capítulo de la primera temporada tenemos a Walter White, un profesor de química que habla con sus estudiantes, como lo analiza Andy Peters en su tesis, "Beyond Good and Bad: The Linguistic Construction of Walter White's

Masculinity in Breaking Bad" (2015). "Técnicamente, la química es el estudio de la materia, pero prefiero verlo como el estudio del cambio". "Es crecimiento, decadencia y luego transformación". Es fascinante, de verdad. "Aquí, en el lapso de menos de un minuto de un diálogo aparentemente irrelevante, Walter anticipa todo el arco narrativo de las cinco temporadas del programa. (Peters, 2015). Con este dialogo de Walter entendemos que él tendrá un cambio en su ser, que lo llevara de bueno a malo, pero siempre manteniendo esa espina que es sentirse bien por ser respetado y poderoso. Esta idea de poder es algo que vemos a lo largo de la serie. Vemos a Walter en una faceta de un hombre perdido, donde dejo ir la oportunidad de su vida en convertirse en millonario y tener ese poder que siempre quiso. Ahora bien, consigue ser millonario y poderoso mediante su inclusión en el mundo de las drogas. Esto le lleva a ser respetado por otros narcotraficantes y eso le hace sentir bien. Por esa razón, Walter White busca a lo largo de toda la serie recuperar ese poder que alguna ves llego a tener.

Ahora bien, tenemos a "Bastardos sin Gloria" y "Pulp Fiction". Tendremos en cuenta a dos personajes en especifico, Jules Winnfield y Hans Landa. Estos dos personajes nos muestran la utilización de diálogos en sentido de crear miedo e intimidar a la persona con la que están interactuando. También veremos cual es su verdadera escancia y espina para que lleguen a hacer lo que hacen a lo largo de toda la película.

Figura 2. Fotograma de Pulp Fiction Tomado de Tarantino, Q. 1994

Jules utiliza un pasaje de la biblia para intimidar a la persona y ser justo por sus acciones, este pasaje es, Ezequiel 25 17: "El camino del hombre justo está rodeado por doquier por las injusticias del egoísmo y la tiranía del hombre malvado, bendito aquel que en nombre de la caridad y la buena voluntad conduce al débil por el valle de las tinieblas por que en verdad es su pastor y el guía de las almas perdidas y entonces dejare caer mi furia con gran venganza y terrible ira sobre los que intenten envenenar y destruir a mis hermanos y entonces sabrán que soy yo el señor cuando deje caer mi venganza sobre vosotros" (Pulp Fiction, 1994). Con este pasaje vemos la espina de Jules, el subtexto nos permite ver que en realidad el no quiere ser un asesino a sueldo, sino un pastor. Su espina de justicia lo lleva a tomar decisiones justas e imparciales. Que mediante sus palabras pueda guiar a sus discípulos por el camino del bien. En la ultima escena utiliza ese versículo para salvar la vida de Pumking y Honey Bunny donde en cierta manera se convierten en sus primeros discípulos y Jules se vuelve imparcial en su decisión. De esta manera podemos ver como son sus inicios en su transformación de asesino a sueldo a pastor o mentor de las personas.

Figura 3. Fotograma de Pulp Fiction Tomado de Tarantino, Q. 1994

Este versículo es utilizado en dos ocasiones en la película, las dos ocasiones son para crear miedo y así poder intimidar a la víctima. Este versículo es una forma también de encomendarse al todo poderoso por las situaciones que suceden después, la primera que las balas son desviadas de Jules y la segunda cuando están en la cafetería y Jules evita que los ladrones le roben el maletín, la cual mencione anteriormente.

Ahora bien, tenemos a Hans Landa, un personaje inteligente que no se deja burlar por cualquiera. Cuando él llega a la casa del Sr. LaPadite, él le dice "Lo que me hace tan buen cazador de judíos es que, a diferencia de muchos soldados alemanes, yo pienso como judío, mientras que ellos solo piensan como alemanes" (Bastardos sin Gloria, 2009). De esta manera el personaje nos permite ver su espina, el éxito. Este éxito que le lleva a demostrar su verdadera naturaleza, donde él es la persona en control de cualquier circunstancia y llevarla a que siempre este a su favor. Esta espina se conecta con su esencia mediante las acciones que realiza. Estas acciones son subtextos que Landa introduce en la conversación. Como la pipa que

utiliza en referencia a, "Mi pipa es mas grande que la tuya" por ende tengo mas éxito que tu.

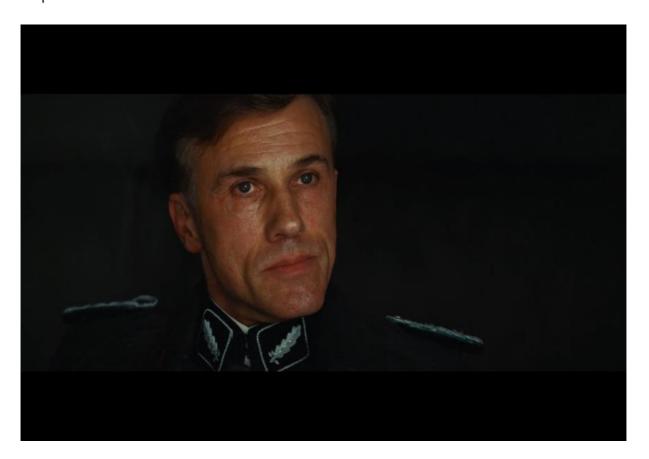

Figura 4. Fotograma de Bastardos sin Gloria Tomado de Tarantino, Q. 2009

Mientras esta con el Sr. LaPadite, Hans dice varias cosas sobre los seres humanos que le ayudan a él para que el Sr. LaPadite le diga donde tiene escondido a los "enemigos del estado". Hans dice, "Considere el mundo en el que viven las ratas, es muy hostil" (Bastardos sin Gloria, 2009). También menciona, "Por qué conozco las tremendas hazañas de que es capaz el hombre al abandonar su dignidad" (Bastardos sin Gloria, 2009). Estos diálogos que dice Hans son medios de intimidación que utiliza para que el Sr. LaPadite diga donde está escondiendo a personas judías en su casa. También es una forma de demostrar al Sr. LaPadite que sabe la misma información que él y por esa razón esta sentado en la sala de su casa, de esta manera Hans crea intimidación en la situación y llega a tener el control para obtener lo que quiere.

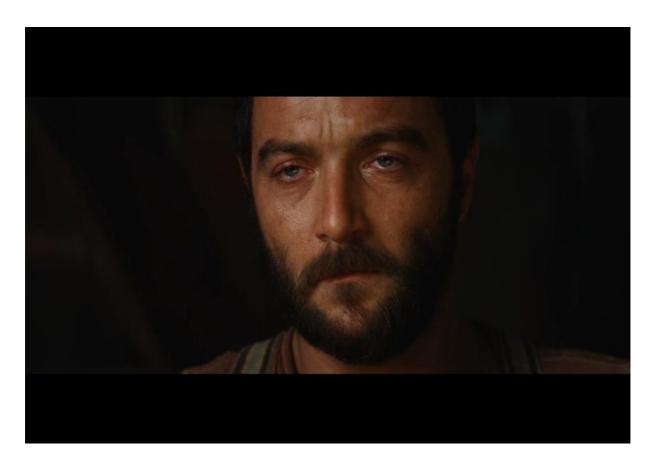

Figura 6. Fotograma de Bastardos sin Gloria Tomado de Tarantino, Q. 2009

Gracias a estos ejemplos, podemos analizar los personajes del cortometraje "Simone". Con esto podremos ver cual es su verdadera naturaleza y por ende su espina que lo lleva a tomar decisiones. Gracias a estos ejemplos y teorías podremos analizar mas a fondo al personaje principal de "Simone". Esto nos llevara a entender un poco mas sobre el proceso de creación que utilizo el director al momento de escribir los personajes de esta historia.

4 TRABAJO DE ÁREA

4.1 TRABAJO CON ACTORES

Los personajes que son parte del cortometraje "Simone" fueron escritos en base a la biografía del personaje, gracias a esto el guionista pudo crear a estos personajes desde cero hasta cien. Las tres dimensiones y la espina fueron apareciendo conforme el personaje fue tomando forma en guion. La espina del personaje principal es la falsedad en la que vive, esto le lleva a mantener el secreto de la muerte de su hija y por esa razón toma las decisiones que toma y siempre trata mantener a su familia unida de alguna u otra manera. Con los actores también se trabajo el subtexto para poder crear esa idea de que hablan de una cosa, pero actúan de otra forma. El subtexto es la información que se proporciona al espectador, pero no en su totalidad, de esta manera lo mantenemos enganchado a la historia por querer saber que sucede después. De esta forma podemos hacer pensar al espectador y no darle todo masticado, así creamos un vinculo que tienen como medio la información que se le proporciona para entender una situación o decisión.

En esta cena es posible ver como los diferentes personajes interactúan y van conociendo detalles que ellos no sabían antes de los demás. Jorge tiene dos momentos en los que podemos comparar las acciones y diálogos escritos en el guion, con lo que sucedió en el rodaje. En la escena 4, donde en el guion dice, "Jorge y Abby se encuentran tomando unas copas de vino en la sala". Dominique llega y Jorge tiene el diálogo, "Estaba conversando con tu mamá y creemos que deberías presentarnos a tu novio, ya sabes que en esta familia no tenemos secretos". En el guion estaba escrito de esa forma, tener a toda la familia junta para el momento de en el que se decide hacer la cena, pero en el rodaje sucedió de otra forma, el director decidió solo poner a los actores que interpretan a Jorge y Dominique y que ellos hagan la escena. Esto ayudó a que la situación de los secretos familiares y que Jorge diga "Ya sabes que en esta familia no tenemos secretos" tenga más fuerza sobre los personajes y sus acciones en lo que queda de la historia. También ayudó a crear un ambiente de tensión, ya que el personaje de Jorge tiene una presión extra, ya que no quiere que su esposa sepa cómo murió Simone. Y, además, que su hija Dominique no se entere que existió una hija antes que ella.

4.2 DISEÑO DEL PERSONAJE EN EL GUION

Es preciso tener en cuenta a los actores que interpretan a los personajes del cortometraje Simone, cómo fueron escritos los diálogos, como los actores los interpretaron y en cierta forma como los cambiaron para que la escena avance. También tenemos que tener a Jorge, el protagonista. Este personaje es el que lleva la historia y la vuelve interesante. Jorge se lo tenía contemplado como un padre de familia cariñoso y atento que se preocupa por su familia, pero que todavía tiene rezagos de la muerte de su hija. En el momento del rodaje el actor que interpretó a Jorge tenía en mente un personaje más oscuro y que denote que guarda secretos. Por esta razón las emociones que trasmiten son más controladas y mediante la mirada expresa eso y hace pensar que él sabe algo que el resto no y por eso lo utiliza a su favor. Las escenas para analizar serán la cena y otras claves que demuestren este proceso de creación del actor y las emociones que trasmitirá. El resto de los personajes también hubo un trabajo de emociones, un ejemplo de eso fue con el actor que interpreto a Eliot. El personaje fue pensado como un esposo que siempre apoyó a su esposa en las buenas y en las malas, así se lo tuvo pensado y así se lo escribió en el guion. Ahora bien, en el rodaje el actor introdujo otra idea de como seria este personaje, el cual se mencionará mas adelante.

El segundo momento de Jorge es en la escena 18, la escena dice "Jorge maneja con la vista enfocada en un mismo punto" "Jorge regresa a ver al asiento del pasajero, luego mira por el retrovisor al asiento de atrás".

Estas acciones estaban escritas en el guion para el actor tenga las mismas acciones que la escena 1 y 2 en las cuales se encuentra cantando con su familia en el carro. En el rodaje el director tuvo la idea de hacer un solo plano, el carro estacionado con las luces prendidas en la calle y enfocado en la mira del actor por el retrovisor. Esto ayudo a resaltar la soledad que Jorge esta sintiendo por la falta de su familia. Se ve reforzado por la lágrima que cae por la mejilla del actor, ya que hace denotar que lo que hizo estuvo mal y ahora tiene que sufrir las consecuencias de sus actos. También en esta escena podemos ver en poca manera la espina y esencia de Jorge, un hombre que vive en la falsedad por tratar de mantener a su familia junta. Esto se debe a que tiene guardada la muerte de su hija de su esposa y su hija. Por esta razón miente a lo largo de la historia hasta que todo explota por su propios medios y acciones.

Figura 7. Fotograma de Simone Tomado de Contreras, 2019

Por otro lado, está al personaje de Eliot. No tiene muchas escenas, pero de la idea que tenía el director a lo que el actor realizó contiene un cambio que potencializó a la actuación. Este cambio fue de ser un apoyo a ser un juzgador. Esto se puede observar casi al final de la escena 12.

El director tenía pensado el personaje de Eliot que sepa lo que Vanessa hizo pero que no le afecte, sino al contrario que él la apoye siempre. En el rodaje el actor le comentó al director que lo primero que se le viene a la mente es que su esposa le engañó a él con Jorge y por esa razón él se va de la cena con esa idea en la mente. Entonces, la idea del director que Eliot apoye a su esposa comparada con la idea que Eliot juzgue a su esposa pensado que ella le engaño, se mantuvo a lo largo del rodaje. Esta idea ayudó a fortalecer la tensión que los personajes están viviendo sin saber si es verdad o no y por esa razón se puede crear ese suspenso en el espectador por saber que pueda pasar después.

Figura 8. Fotograma de Simone Tomado de Contreras, 2019

Otro ejemplo está en la escena 15 donde Dominique y Matthew están en el cuarto de ella guardando sus cosas para irse de ahí. En el guion estaba escrito "Dominique guarda ropa y sus objetos personales en una maleta", esta escena demostraba la rabia que tenía Dominique dentro de ella por enterarse que tuvo una hermana. El diálogo que ella dice, "Tuvieron escondida la existencia de mi hermana. Quién sabe, después salen con que soy adoptada o alguna vaina de esas". En el rodaje el director decidió no grabar esta escena, la razón fue porque no aportaba mucho a la historia y por esa razón decidió no incluirla dentro del rodaje. También la escena 15 se complementó con la 16, donde Jorge está parado frente al espejo viendo el cuadro de su familia y Matthew pasa por atrás con Dominique y la maleta. Por ende, en ese momento se entiende que ellos fueron al cuarto a recoger las cosas de Dominique para salir de esa casa lo más rápido posible.

4.3 TRABAJO DE EMOCIONES CON ACTORES

Ahora bien, el último punto de este análisis, como las emociones utilizadas por los actores para la interpretación del personaje afectaron a las circunstancias y situaciones de cada escena. Se utilizará a tres personajes claves de la historia, Jorge, Vanessa y Abby. Al igual que escenas claves que apoyen al análisis de lo antes mencionado. Las que se utilizarán son: 2, 13, 14 y 18. Estas escenas son clave para demostrar las emociones que fortalecen la actuación de los actores dentro de la historia.

En la escena 2, nos muestran a los personajes cantando en el carro, sin preocupaciones, pero en cierta manera vemos como pueden llegar a evolucionar a lo largo de la historia. Aquí Jorge, su hija y su esposa demuestran ser una familia "perfecta". Pero cuando hay algo que es demasiado perfecto nos llegamos a dar cuenta que en realidad puede llegar a existir algo que en realidad no demuestre esa perfección y sea utilizado para esconder esos defectos que pueden llegar a tener como familia.

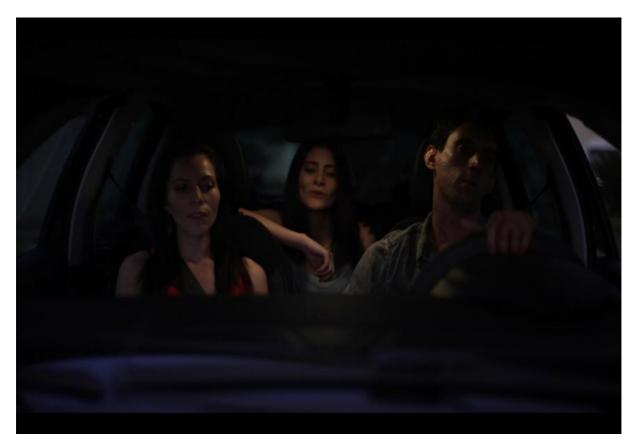

Figura 9. Fotograma de Simone Tomado de Contreras, 2019

Es una contraposición de lo que en verdad está pasando y lo que está por pasar. En la escena 13 Jorge está convencido de que Vanessa fue la que asesinó a Simone. En ese momento el dolor interno que Jorge y Vanessa tienen, por la culpa de lo que llevan sobre ellos, es muy alto. Al mismo tiempo estos personajes pueden dejar ese pasado que los persigue y enfocarse en la situación que está pasando en ese momento. Cuando todo se revela se presenta la posibilidad de finalizar con ese dolor que llevan cargando, ambos personajes se disculpan por lo que hicieron. Vanessa sigue con su vida y Jorge por otro lado tiene que ver como su familia se fragmenta y ahora tendrá que vivir en la soledad.

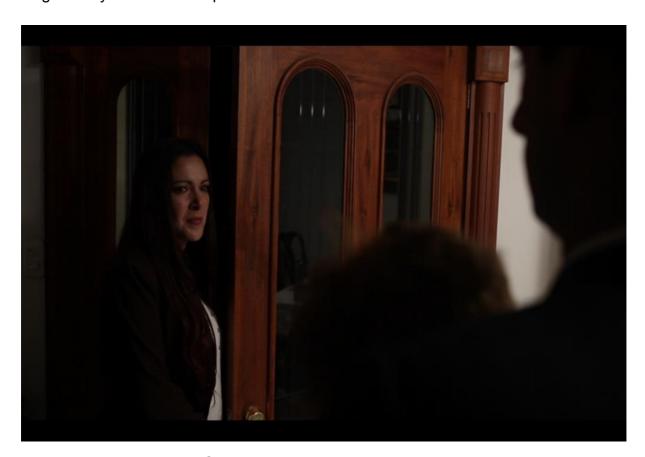

Figura 10. Fotograma de Simone Tomado de Contreras, 2019

Por otro lado, la escena 14, en la que Jorge después de que Abby se ha ido de la casa, confía que su hija Dominique lo entienda. Dominique con la rabia que tiene lo único que piensa es salir de ese lugar y evitar cualquier contacto con su padre. De esta forma ella se va de la casa y Jorge se queda solo. Se busco potencializar la idea de que Jorge vivía en base a mentiras y por esa razón perdió a lo que mas quería, su familia. Gracias a eso Jorge se queda desolado y vacío, eso se llego a mostrar de la forma mas simple, Jorge sentado en un sofá, desganado y rendido a los pies de la

soledad. Así también se deja la moraleja en el espectador de que no se deben tener mentiras escondidas de tus familiares por que pueden llegar a destruir lo que tu mas quieres.

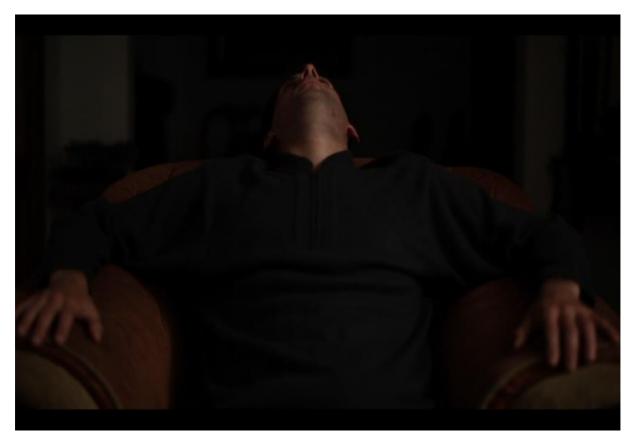

Figura 11. Fotograma de Simone Tomado de Contreras, 2019

Dentro de esa soledad que lo afecta como ser humano, donde sus acciones y emociones que presentó al momento de la cena fueron los detonantes de la destrucción de su propia familia, todo por saber si Vanessa era la misma mujer que mató a su hija Simone. Esto nos lleva a la escena 18, la última de este análisis. En esta escena el estado de ánimo de Jorge ha cambiado drásticamente, comenzó en un estado idílico y feliz y amando a su familia. Pero termina triste, devastado, quebrado, sin ganas de vivir y odiado por esas personas que en algún momento lo querían. Este cambio de ánimo en Jorge permite ver como estas emociones que el resto de los personajes expresan afectan de una u otra manera a otros personajes, en este caso a Jorge. Esto es lo que se conoce cómo arco dramático.

Al final del cortometraje Jorge está quebrado, sin ganas de vivir su vida como antes, porque su familia está destruida y lo único que le queda son los recuerdos. Ahora bien, para demostrar esa tristeza el director decidió colocar un poco de la

escena 2 dentro de la 18, donde la música juegue ese rol de despertar esas emociones de tristeza que Jorge tiene. En ella Jorge está sin ánimos, con la mirada en un solo punto y la música en el fondo que le recuerda a su familia, este momento demuestra que él está arrepentido por lo que pasó cuando suelta una lágrima, sabe que lo que hizo está mal y deja abierta la posibilidad al criterio del espectador que decida si tratará de arreglar el problema o dejar las cosas como están. En ese momento también vemos como ese incidente que se le puso al personaje nos permitió ver su verdadera naturaleza. La cual lo llevo a destruir lo que ya estaba por ser destruido, ósea su familia.

También podemos observar como ese dialogo que Jorge menciona a Dominique "Ya sabes que en esta familia no tenemos secretos", es la representación literal del subtexto que se maneja en toda la historia. Ese subtexto de los secretos que toda familia tiene, pero nadie lo dice por la razón que no quieren que se vea afectada la relación, es lo que lleva el arco dramático de esta historia. Desde el inicio se pensó que esta historia fuera una forma de presentar esos secretos que toda familia tiene, pero dándole un toque especial. Este toque especial es darle el asesinato de fondo, donde los involucrados tengan una culpa colectiva y que después de varios años se vuelvan a juntar. De esta manera se presenta una historia sobre un tema que a todos nos envuelve con esa historia de fondo del asesinato de una pequeña niña. Por esa razón puede llegar a ser esta historia interesante para los espectadores y de esta manera los puedes tener enganchados por toda la duración del cortometraje.

5 CONCLUSIONES

En conclusión, desde el proceso de creación hasta el producto final existen muchos cambios narrativos que afectan a los personajes. Explicado por Syd Field y Robert Mckee, es posible llegar a crear personajes interesantes que lleguen a hacer una diferencia importante en la película. Si tu como guionista tienes clara la idea de espina que quieres que tu personaje tenga se vera mas verosímil y creíble en el espectador. Pasando por el proceso creativo de los actores para crear estos personajes vistos en pantalla, para que de esta forma el espectador se apegue o se aleje de ellos. Es importante aclara que la idea inicial que se tenga de los personajes siempre cambiara conforme escribas el quion y se llegue al rodaje. Estas emociones pueden afectar como piensan o actúan dentro de ciertas circunstancias. Así como permiten ver la verdadera naturaleza y esencia del personaje, eso es lo que lo vuelve real en la pantalla. Por otro lado, tenemos el arco dramático del personaje, justamente esto es lo que lo vuelve o no verisímil tanto para la historia, como para el espectador. El arco dramático del personaje hay que tenerlo en mente como, crecimiento, decadencia y transformación, estas tres etapas marcaran el cambio narrativo del personaje en la historia. Gracias a estas emociones se obtiene una representación de lo que el personaje siente sin necesidad de utilizar diálogo para decirlo, con ello la conexión es más profunda y por ende puede mejorar cómo la historia llega a cada uno de los espectadores como individuos diferentes pero que comparten la misma naturaleza humana.

REFERENCIAS

- Bender, L. (productor) y Tarantino, Q. (director). (1994). Pulp Fiction. [cinta cinematográfica]. Estados Unidos: Miramax.
- Bender, L. (productor) y Tarantino, Q. (director). (2009). Bastardos sin Gloria. [cinta cinematográfica]. Estados Unidos: Universal Pictures.
- Egri, L. (2008). Las Tres Dimensiones. En El Arte de la Escritura Dramática(65-76). Universidad Autónoma de México: Touchstone.
- Fajardo, E. (2007). Fundamentos Básicos en la construcción del Personaje para Medios Audiovisuales. Febrero 21, 2019, de Universidad Carlos III de Madrid. Recuperado de http://www.cesfelipesegundo.com/revista/articulos2007b/ElemaGalan.pdf
- Field, S. (2005). La Creación de un personaje, Construyendo a un Personaje, Historia y Personaje. En Screenplay(43-74). Estados Unidos: A Delta Book.
- Gilligan, V, Johnson, M, y MacLaren, M. (Productores). (2008). Breaking Bad. [serie de televisión]. Estados Unidos: High Bridge Entertainment.
- Mckee, R. (1997). Estructura y Personaje. En Story(100-110). Estados Unidos: ReganBooks.
- Peters, A. (2015). Beyond Good and Bad: The Linguistic Construction of Walter White's Masculinity in Breaking Bad. Febrero 26, 2019, de Universidad de Michigan. Recuperado de https://lsa.umich.edu/content/dam/english-assets/migrated/honors_files/PETERS%20A.%20Beyond%20Good%20&%20Bad.pdf
- Sanz, A. (2011). Análisis del Estilo Cinematográfico de Quentin Tarantino.

  Febrero 26, 2019, de Universidad Politécnica de Valencia. Recuperado de https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/12847/memoria%20proyecto%20

  .pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Schell, H. (2015). Quentin Tarantino: Cine de Reescritura. Febrero 26, 2019,

de Artica Online. Recuperado de https://www.articaonline.com/wp-content/uploads/2015/07/Quentin-Tarantino-Cine-de-reescritura.pdf

Stahl, L. (productora) y Contreras, S. (director). (2019). Simone. [Cortometraje]. Ecuador: HRH Films.

Weston, J. (1996). Spine. En Directing Actors(84-86). Estados Unidos: Michael Wiese Productions.

ANEXOS

SIMONE

Escrito por Sebastián Contreras

Basado en eventos realmente ficticios.

1A EXT. PATIO - DÍA

Una muñeca está botada en la calle, mientras un carro se aleja. La mano de un HOMBRE (30) se acerca a recoger la muñeca.

1 INT. CARRO - DÍA

(PANTALLA NEGRA)

Se escucha a tres PERSONAS (18, 53 y 51) dentro de un carro. JORGE (53) empieza a tararear la canción [OVERNIGHT - PARCELS]. Se escucha la misma canción en el fondo.

(VUELVE LA IMAGEN)

2 INT. CARRO - DÍA

JORGE (53) está manejando, ABBY (51) sentada en el asiento de pasajero y DOMINIQUE (18) se encuentra en el asiento de atrás.

JORGE/ABBY

The minute I was thinking to hold you back.

Dominique sonríe y se une al canto.

DOMINIQUE

The moment I was wishing...

Los tres terminan la canción al mismo tiempo.

JORGE/DOMINIQUE/ABBY

It's overnight.

CORTE A

SOBRE IMPRESIÓN: SIMONE

3 INT. CASA - TARDE/NOCHE

Sobre una mesa de la entrada de la casa hay un portaretrato con una fotografía de Jorge, Dominique y Abby. También sobre la mesa hay unas llaves. Jorge las coge y se dirige hacia la puerta.

JORGE

Ya regreso.

Jorge sale por la puerta. La cierra detrás de él.

4 INT. SALA - NOCHE

Jorge y Abby se encuentran tomando unas copas de vino en la sala. Se escucha que se cierra la puerta de entrada. Dominique entra en la sala.

SONIDO: PUERTA

DOMINIQUE

Llegué familia.

ABBY

¿Cómo te fue?

Dominique coge una manzana del frutero y se sienta en el sofá.

DOMINIQUE

Bien.

Dominique da un mordisco a la manzana.

JORGE

Estaba conversando con tu mamá y creemos que deberías presentarnos a tu novio, ya sabes que en esta familia no tenemos secretos.

ABBY

Llevan un buen tiempo juntos y no lo conocemos formalmente.

Dominique da otro mordisco a la manzana. Está con la boca llena.

DOMINIQUE

(SARCASTICA)

¿Qué les parece la idea de hacer una cena? Así de paso también les presento a sus padres.

Abby y Jorge se regresan a ver mientras sonríen.

Dominique da otro mordisco a la manzana mientras respira fuerte y arquea sus ojos.

5 INT. CUARTO DE JORGE - NOCHE

Jorge está sentado en la cama con una muñeca en sus manos. Abby está en el baño limpiándose el maquillaje.

JORGE

¿Te acuerdas lo último que dijo antes de irnos esa noche?

Abby deja de limpiarse la cara y se mira al espejo, respira fuertemente.

Abby apaga la luz del baño y se dirige a la cama. Abby se acuesta y apaga la luz. Jorge se queda sentado en la cama con la muñeca en la mano.

2A EXT. PATIO - DÍA

JORGE (30) y VICTOR (30) están conversando. SIMONE (3) se queda en el patio jugando con sus muñecas. Simone mira al frente donde dos NIÑOS (8 y 10) están jugando. Victor le muestra una revista de playboy de colección. Simone camina hacia donde están los niños.

INICIA SECUENCIA DE MONTAJE:

SOBRE IMPRESIÓN: SÁBADO 7:00PM

6 INT. COMEDOR - NOCHE

Sobre la mesa del comedor seis puestos, distribuidos perfectamente alrededor de la mesa. En cada puesto existen dos cubiertos de cada lado, platos y copas de agua y vino. Sobre los platos hay una servilleta de tela en forma de cisne. En el centro de la mesa, en cada extremo, existen dos candelabros que tienen, cada uno, una vela blanca. En el centro queda el espacio para colocar la fuente con la cena que Abby esta cocinando.

7 INT. SALA - NOCHE

Jorge está con camisa blanca, un saco azul y pantalones azules. Dominique está sentada en el sofá, está usando un vestido floral, muy veraniego, mientras escoge canciones en su teléfono para escucharlas mientras cenan.

FIN SECUENCIA DE MONTAJE

3A INT. CARRO DE VANESSA - DÍA

VANESSA (23) se maquilla mientras no pone atención a la calle. Uno de sus aditamentos del maquillaje se cae en el suelo del asiento del pasajero. Mientras sigue manejando trata de recoger lo que se cayó.

8 EXT. CASA DE LOS KINDELÁN - NOCHE

SOBRE IMPRESIÓN: 8:00PM

MATTHEW (20), VANESSA (43) y ELIOT (45) se encuentran parados frente a la puerta de la casa de los Kindelán. Matthew toca el timbre. Vanessa regresa a ver a Eliot y sonríe. Jorge abre la puerta con una sonrisa en la cara.

JORGE

Bienvenidos, que gusto que estén aquí, sigan por favor.

Matthew y su familia entran. Jorge queda viendo a Vanessa mientras entran a su casa, Vanessa mira a Jorge.

4A EXT. CALLE - DÍA

Simone salta a la calle, sigue caminando en dirección de los niños que están jugando. Vanessa regresa a ver a la calle y trata frenar para no atropellar a Simone. Jorge escucha el frenazo y el golpe del cuerpo contra el automóvil. Jorge regresa a ver inmediatamente. Sale corriendo hacia la calle, el cuerpo de Simone tendido en el suelo. Vanessa se aleja de la escena del crimen. La muñeca de Simone queda en el suelo, los niños siguen jugando, mientras Jorge carga el cuerpo de Simone.

9 INT. SALA - NOCHE

Abby se encuentra parada esperando que sus invitados lleguen para saludarlos.

ABBY

¡Qué gusto tenerlos aquí! Me llamo Abby.

Abby extiende la mano, en forma de saludo.

ELIOT

Mucho gusto, soy Eliot y ella es mi esposa Vanessa.

Vanessa sonríe y le da la mano a Abby. Mientras camina hacia la sala.

ABBY

Por favor, pónganse cómodos.

10 INT. COMEDOR - NOCHE

SOBRE IMPRESIÓN: 8:30PM

En la mesa del comedor, los invitados y los anfitriones perfectamente sentados en los puestos que les corresponde a cada uno. Jorge se encuentra en la cabecera, al lado derecho esta Vanessa y al lado izquierdo está Matthew. En la otra cabecera se encuentra Abby, a su lado derecho esta Dominique y a su izquierdo esta Eliot. Mientras Jorge sirve el vino, Abby saca en una fuente de plata un pavo, perfectamente cocinado, como caído del cielo. Lo coloca en medio de la mesa, junto al resto de pozuelos.

ABBY ¿Quién tiene hambre?

Jorge le está sirviendo el vino a Eliot. Jorge se distrae de lo que está haciendo y riega un poco de vino sobre Eliot. Dominique mira lo que pasa desde el otro lado de la mesa.

JORGE

¡Perdóname, me distraje un poco con la belleza de tu esposa!

DOMINIQUE

¡Papá!

Eliot se mueve para un lado tratando de que no se moje más.

ELIOT

Tranquilo, no pasa nada, yo sé que es hermosa pero tampoco para que te descuides.

Jorge le entrega una servilleta a Eliot.

JORGE

Límpiate con esto.

11 INT. COMEDOR - NOCHE

SOBRE IMPRESIÓN: 8:45PM

Todos se encuentran sentados, Abby, Eliot y Dominique están conversando en el fondo. Matthew y Vanessa también están conversando, Jorge por otro lado está mirando de reojo a Vanessa mientras ella se maquilla. Dominique mientras conversa con Eliot mira a Jorge. Uno de los aditamentos del maquillaje se le cae a Vanessa, se agacha para recogerlo. Jorge se atora con un poco de arroz y tose.

DOMINIQUE

¡Papá! ¿Te sientes bien?

MATTHEW

Tranquila, solo se atoró nada mas.

Matthew regresa a ver a Jorge.

MATTHEW (CONT'D)

Cuénteme ¿A qué equipo le va?

Jorge toma su copa de vino y la da un sorbo mientras mira a Dominique.

12 INT. COMEDOR - NOCHE

SOBRE IMPRESIÓN: 10:00PM

Jorge conversa con Matthew, pero ocasionalmente regresa a mirar a Vanessa. Vanessa mueve su cabeza a su lado derecho tratando de esquivar la mirada de Jorge. Jorge deja su servilleta sobre la mesa y se levanta.

JORGE

¿A nadie le falta nada?

Jorge camina hacia la cocina.

DOMINIQUE

Vane, perdona a mi papá él nunca se ha portado así. La verdad no se que le este pasando hoy.

Vanessa sonríe falsamente.

VANESSA

No te preocupes.

Luego toma un sorbo de vino.

Jorge en su camino a la cocina, regresa a ver a Vanessa.

JORGE

¿No te conozco de algún lado?

Jorge regresa a su puesto.

VANESSA

¿A mi? No creo, tal vez me has visto caminar por la calle, no sé.

Jorge estira el brazo y bota la copa de vino en su camino. La copa se rompe. El vino se riega sobre la mesa.

Jorge se levanta y sale de la habitación. Abby se levanta de su asiento, con la servilleta en la mano. Matthew también se levanta.

ABBY

¡Jorge! ¿Pero qué te está pasando?

Abby mientras sostiene la servilleta, mira a Vanessa.

ABBY (CONT'D)

Perdón, ¿No te mojaste?

Vanessa hace una seña con la mano. Jorge regresa a la habitación y mira a Abby.

JORGE

¿No te parece conocida? creo que ya sé de donde te conozco.

Todos los que están en la mesa regresan a ver a Jorge.

JORGE (CONT'D)

¡Tu tenías un carro plomo!

Vanessa empieza a toser. Eliot interviene.

ELIOT

No sé de qué estás hablando, pero creo que debemos irnos.

Eliot y Vanessa se levantan. Jorge se dirige a su cuarto. Eliot se despide de Abby.

ELIOT (CONT'D)

Abby gracias por la cena, pero la actitud de Jorge es un poco rara.

Dominique con los cachetes rojizos, evidentemente avergonzada, regresa a ver a Matthew y le habla en el oido.

DOMINIQUE

Está cena fue una mala idea desde el inicio.

Vanessa y Eliot caminan hacia la puerta.

13 INT. ENTRADA DE LA CASA - NOCHE

Vanessa esta en la puerta. Jorge camina hacia la puerta, con una muñeca en la mano.

JORGE

Ahora recuerdo de donde te conozco, ¡Fuiste tu!

Vanessa hace una señal a Eliot y cierra la puerta.

DOMINIQUE

No entiendo nada ¿de quién es esa muñeca?

Vanessa se seca las lagrimas con la manga de su blusa.

VANESSA

Yo...Eh... no..., no... fue un accidente.

Abby se acerca a Jorge.

ABBY

¿De qué está hablando?

Jorge tiene los ojos llorosos y la voz quebradiza.

JORGE

Estaba hablando con Victor sobre una revista playboy que me enseñó.

ABBY

Cambiaste la vida de tu hija ¿por una revista? ¿Es en serio?

DOMINIQUE

¡¿Tu hija?! ¡¿Pero cómo...?!

Abby regresa a ver a Vanessa, sale de la casa. El cuarto se queda en silencio. Dominique tiene los ojos llorosos. Vanessa se queda en la puerta. Dominique se dirige a su cuarto.

Matthew coge su copa de vino y le da un sorbo.

MATTHEW

El otro día encontré un artículo en el internet que enseñaban como hablar con pingüinos.

Jorge coloca su mano sobre su frente y ojos y la baja por un lado de su cara hasta tapar su boca, luego sopla fuertemente mientras dirige su mirada hasta el piso. Matthew sale de la habitación.

5A EXT. CALLE - DÍA

El carro de Vanessa se aleja de la escena del crimen. Vanessa mira a Jorge por el retrovisor mientras se aleja. Jorge regresa a donde está el cuerpo de Simone y mira la muñeca en el suelo, la recoge.

14 INT. SALA - NOCHE

Vanessa parada en la puerta, se da la vuelta y mira a Jorge.

VANESSA

Te pido perdón por lo que pasó.

Vanessa sale de la casa, cerrando la puerta detrás de ella. Jorge se queda solo, con la muñeca en las manos.

15 INT. CUARTO DE DOMINIQUE - NOCHE

Dominique esta guardando ropa y sus objetos personales en una maleta. Matthew está acostado en una esquina de la cama, mientras juega con objetos que hay en la casa.

MATTHEW

¿No crees que estás exagerando con esto?

DOMINIQUE

Tuvieron escondida la existencia de mi hermana. Quién sabe, después salen con que soy adoptaba o alguna vaina de esas.

Dominique cierra la maleta y los dos salen del cuarto en dirección de la puerta principal de la casa.

16 EXT. CASA DE LOS KINDELÁN/PUERTA DE ENTRADA - NOCHE

Matthew sale por la puerta con la maleta en la mano, Dominique sale atrás de él. Jorge tiene la fotografía de su familia en la mano, la deja sobre la mesa y trata de dialogar con ella.

JORGE

Hija ¿pero qué estás haciendo? ¿Acaso perdiste la cabeza?

Jorge trata de agarrar del brazo a Dominique.

DOMINIOUE

¡Suéltame!

Matthew coge de la mano a Dominique y se dirigen hacia el auto de Matthew.

17 INT. CASA - NOCHE

Jorge se encuentra sentado en el sofá de la sala mirando hacia el techo. La casa está en silencio, solo se escucha la respiración de Jorge.

18 INT. CARRO - DÍA

Jorge maneja, con la vista enfocada en un mismo punto. Prende la radio y sube el volumen. En la radio se escucha la canción [OVERNIGHT - PARCELS]. Jorge regresa a ver al asiento del pasajero, luego mira por el retrovisor al asiento de atrás. Por el reflejo del retrovisor Jorge tiene una lágrima que sale del ojo y baja por su mejilla. Mientras Jorge se aleja seguimos viendo a través del retrovisor, hasta que el carro se pierde en el tráfico.

FIN.

