

Construcción de Personajes

Fecha de recepción: julio 2019

Fecha de aceptación: septiembre 2019

Versión final: noviembre 2019

Emiliano Basile (*)

Resumen: En esta comisión se trabajaron las distintas aproximaciones a la construcción de personajes en diferentes formatos y el rol del diseñador audiovisual.

Palabras clave: Cine – series – medios masivos – trama – puesta en escena - mujer

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 60]

El primero en exponer fue el coordinador Emiliano Basile con su tema “Villanos protagonistas en el cine argentino”. El discurso se centró en los personajes que protagonizaron los últimos éxitos de taquilla del cine argentino, seres de una moral dudosa. Para pensar sobre sus hábitos y actitudes en los films, sobre todo en su modo de “codearse” con un costado criminal, se tomó como base el texto de François Jost, *Los nuevos malos*, libro acerca de los personajes protagónicos de las tan exitosas series actuales norteamericanas. Con esta lupa se observó a los personajes argentinos y se buscó eco en la idiosincrasia argentina. Qué representan, si nos representan y si es de esa manera, ¿por qué? Roles que justifican su accionar como parte de un sistema que no funciona (*Animal*), una viveza criolla (*Mi obra maestra*), o un anhelo de libertad (*El ángel*) o, simplemente, una maldad implícita (Rojo) que forma parte de un extraño sentido común: la violencia como modo de resolución de conflictos.

La segunda en exponer fue Camila Aguirre Vallés de la Universidad de La Plata con su tema tesis “Tensiones y límites al definir lo humano en la ciencia ficción”. Con eje en la serie de HBO *Westworld*, la joven analizó el comportamiento de los personajes de la serie tanto de los humanos como de los androides similares a ellos. De esta manera problematizó ¿qué es lo humano? Si los sentimientos definen a la raza, los robots deberían serlo y no los nacidos de un vientre. Con conceptos de Hannah Arendt sobre el control y la aleatoriedad, puso en conflicto el dilema planteado por la serie: ¿Qué nos define como especie?

En tercer lugar, Diego Martín Díaz, docente de la cátedra Heurística de la UBA realizó “Análisis y reflexiones acerca de los modelos que componen los elementos estructurales del discurso audiovisual mass-media”. Con su exposición incorporó los temas abordados por Emiliano y Camila y los amplió a los mass-media. Pensar los formatos en el desarrollo del sujeto social por medio de su percepción. El individuo como parte de una sociedad hace un recorte contextual para la identificación de un “objeto”. Con la mira puesta en el rol del “diseñador audiovisual” definió la manera de identificarse como tal, para abarcar conscientemente y tener dominio de sus actos proyectuales en el campo profesional.

El cuarto turno fue para la egresada de la UP, Juliana Muñoz Tavella, quién con mucho estilo y gracia habló de “Las mujeres en Hollywood: ¿súper heroínas o damiselas en peligro?” su proyecto de tesis para la Univer-

sidad. En él define tópicos asociados a cada una de las protagonistas femeninas del cine mainstream americano, ya sean películas basadas en personajes de revistas de cómics, femme fatales, princesas, heroína, madre o “la amazona”, un subpersonaje que define la función de la mujer en la sociedad estadounidense y sus arquetipos más característicos.

Desde Honduras, Emilson Soyeb Díaz Escoto, vino al Congreso de Tendencias Audiovisuales y expuso en esta comisión en quinto lugar. Su tema desarrollado con mucha soltura fue “Personajes tridimensionales en la era audiovisual”, centrado en el valor narrativo y audiovisual, en tiempos de series, secuelas y películas spin off. Los conceptos de coherencia y paradoja fueron eje de su relato que dio espacio a las motivaciones psicológicas de los personajes. De distintas maneras haciendo un recorrido con interesantes ejemplos llegó a la conclusión de la necesidad de un balance entre estos dos elementos: la coherencia y la paradoja. Armas para efectuar infinidad de relatos que se retroalimentan con sus personajes -símbolos estrellas de rock- que adquieren el podio audiovisual para el espectador con intenciones de sostenerlo en las distintas replicas que el mercado audiovisual esté dispuesto a ofrecer.

La mesa la cerró el experimentado director de teatro Marcelo Vernengo Lezica con su tema proveniente del seminario “Visualización de la Acción; de Otelo de Shakespeare a House of Cards”. En él, y con en el poco tiempo que quedaba para su exposición, sintetizó de forma inteligente las motivaciones de un personaje en escena ancladas al drama. De Otelo al protagonista de *House of Cards* las motivaciones son las mismas, siempre se trata de “seres en acción”. Para elaborar un personaje en una puesta hay que ir a las bases de esa motivación para darle sentido a la estructura de la obra. Para eso es importante dirá, definir con eficacia el objeto de conflicto entre las dos fuerzas que representan los personajes. El dramaturgo hizo mucho énfasis en la necesidad de definir correctamente el objeto de conflicto para definir así el campo de acción de los personajes y con él, hacer avanzar la trama. Una de las claves a la hora de hacer una puesta, sintetizar para complejizar, valga la paradoja, por más compleja que sea la escena.

Expositores

- Emiliano Basile - “Villanos protagonistas en el cine argentino”

- Camila Aguirre - “Tensiones y límites al definir “lo humano” en la ciencia ficción”
- Diego Martín Díaz - “Análisis y reflexiones acerca de los modelos que componen los elementos estructurales del discurso audiovisual mass-media”
- Muñoz Tavella - “Las mujeres en Hollywood: ¿súper heroínas o damiselas en peligro?”
- Emilson Soyeb Díaz Escoto - “Personajes tridimensionales en la era audiovisual”
- Marcelo Vernengo Lezica - “Visualización de la Acción; de Otelio de Shakespeare a House of Cards”

Keywords: Cinema - series - mass media - plot - staging - woman

Resumo: Nesta comissão trabalharam-se as diferentes aproximações à construção de personagens em diferentes formatos e o papel do designer audiovisual.

Palavras chave: Cinema – séries – médios em massa – trama – posta em cena - mulher

(*) **Emiliano Basile:** Diseñador de Imagen y Sonido (UBA, 2004). Licenciado en Enseñanza de las Artes Audiovisuales (UNSM, ENERC, 2008).

Abstract: In this commission the different approaches to the construction of characters in different formats and the role of the audiovisual designer were worked on.

Recursos humanos, recursos de estilo. El nuevo cine documental y las narrativas fragmentadas

Fecha de recepción: julio 2019
Fecha de aceptación: septiembre 2019
Versión final: noviembre 2019

Alejo García de la Cárcova (*)

Resumen: El presente escrito forma parte de la publicación académica que inaugura la primera edición del muy necesario Congreso de Tendencias Audiovisuales, organizado por la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo.

El conjunto de ponencias que participaron en la presente comisión, denominada Cine Documental y Nuevas Narrativas, podrían agruparse en dos bloques definidos, a saber: por un lado, aquellos documentales que siguen de cerca un único y fascinante protagonista –que, a su vez, puede o no ser una figura conocida-; y por otro lado, aquellos trabajos que centran su investigación en el análisis y experimentación a partir de recursos estilísticos propios del medio audiovisual. A su vez, ambos bloques se solapan y complementan, ya sea por el empleo de ciertos recursos estilísticos empleados en los documentales que presentan a un protagonista central, como por la impronta protagonista que los autores le confieren a sus trabajos no documentales, sino experimentales.

Palabras clave: Cine – series – medios masivos – trama – puesta en escena - mujer

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 61]

En el primer bloque, centrado en el género documental y con fuerte presencia de una figura que obsesiona al detalle a sus realizadores, se encuentra el de Carina Sama, que lleva por título: El escorzo en el lenguaje audiovisual sobre el colectivo Trans en el documental *Con nombre de flor*. Partiendo de filmar durante un año y medio a Malva –una travesti de 95 años- la directora se enfrenta con una figura compleja, no solo en su historia de vida, sino también en las poses en las que ella se ubicaba, y que generaban tensiones en la filmación. Ese simple gesto será la clave que Marlene Wayar –activista Trans cercana a la directora- dará a Sama como punto de partida necesario para vincular las poses de Malva con su propia decisión de vida. Todas las tomas registradas estaban en escorzo. Así, la autora logra construir un discurso narrativo no normativo, necesario para relatar una vida fuera de la norma, lejos de lo domesticado, en este caso, con el propio cuerpo como bastión de luchas internas e individuales que se convierten en externas y colectivas.

Desde esa misma perspectiva política y disidente, Maximiliano de la Puente presenta una figura controvertida de la comunicación argentina. Su documental *Si los perros volaran*, pone foco en Rafael Perrota, ex director desaparecido del periódico El Cronista comercial. Al hacerse cargo de dicho medio gráfico, Perrota inclinará el estilo del diario a una mirada más abierta y combativa, denunciando los vaivenes políticos de una Argentina signada por varias dictaduras militares. Al igual que Malva y su decisión de vida, Perrota también decide ir contra lo normativo. En este caso, proviniente de una familia acomodada de la clase alta argentina, toma una orientación política contraria a su origen, que se reflejará en su publicación diaria, y que le costará su desaparición por parte de la última dictadura que oscureció a la Argentina. Una vez más, la desobediencia es centro de interés y de investigación, para plasmar en un audiovisual aquello tapado u oculto en la sociedad contemporánea.