

Creació i caracterització d'un personatge

Presentació

Des d'un inici, ja sabia que cada un dels personatges que trobem en obres teatrals o cinematogràfiques han estat treballats en detall per part de cadascun dels àmbits que influeixen en la creació de l'obra. Això requereix de la utilització de moltes tècniques (moltes d'elles amb una base psicològica) i d'un gran procés de treball, el qual sovint és molt menyspreat per la societat.

Aquest treball busca mostrar en detall totes aquestes tècniques i tots aquests processos, juntament amb exemples de la creació i caracterització de personatges teatrals i cinematogràfics d'obres conegudes. Per altra banda, aquest treball també té l'objectiu de donar a conèixer tot aquest esforç que hi ha darrere de cadascun dels personatges que veiem en les diferents obres.

A l'inici em vaig formular diverses preguntes i curiositats sobre el tema, les quals m'han ajudat a desenvolupar el treball. La primera pregunta va ser: Quin efecte té una bona creació i caracterització dels personatges en les obres teatrals i cinematogràfiques? Per respondre-hi, en el meu treball de recerca dono una gran importància a mostrar la construcció dels personatges en obres d'èxit. També em vaig plantejar si els professionals, en la pràctica, utilitzaven totes aquestes tècniques, un dubte al qual responc en el treball a partir de les entrevistes a diversos professionals

d'aquest món. Finalment, em qüestionava si la utilització de totes les tècniques de construcció d'un personatge és observable en el resultat final de l'obra; per tant, el meu treball es basa principalment en l'anàlisi de personatges de diverses obres.

Metodologia

Per a posar fil a l'agulla al meu treball i extreure'n la teoria, vaig començar cercant el màxim d'informació relacionada amb el tema, sense seguir cap ordre concret.

Després vaig passar a sintetitzar i estructurar la informació i a completar-la amb exemples de personatges d'obres conegudes, a partir de la cerca per Internet de fragments d'obres de les quals coneixia l'anàlisi dels seus personatges.

Finalment, vaig realitzar diverses entrevistes a professionals del món del teatre, la qual cosa em va ajudar a retocar i completar la teoria ja escrita. El contacte amb els professionals el vaig aconseguir a partir de la cerca per Internet i anant a trucar a la porta de les empreses on havien treballat com, per exemple, el cas de TV3.

En l'àmbit pràctic, vaig realitzar la meua pròpia creació i caracterització d'un personatge i vaig analitzar un personatge ja existent. Per realitzar l'anàlisi del personatge vaig mirar el musical protagonitzat pel personatge que havia decidit analitzar, observant amb detall i atenció per tal de localitzar les diferents tècniques de creació i caracterització del personatge observables. Un cop localitzades, un factor que m'hauria estat impossible de determinar si no hagués estat gràcies a tot l'estudi fet a la part teòrica, el següent pas va ser cercar informació extra per poder argumentar coses com per què el musical no tenia coreografies o també per poder realitzar una anàlisi més eficaç de la composició musical.

Per altra banda, per realitzar la creació i caracterització d'un personatge propi, vaig començar per pensar factors bàsics com la seva personalitat, la seva història i el seu present, i, a partir d'aquests, vaig passar a caracteritzar-lo dissenyant-li un vestuari adequat, un estil de ball adequat, etcètera.

Cos del treball

El meu treball de recerca està dividit, tant en la part teòrica com en la part pràctica, en els diferents factors que influeixen a l'hora de crear una obra cinematogràfica o teatral i que, per tant, col·laboren en la creació i la caracterització dels personatges.

En el procés de construcció d'un personatge hi trobem en primer lloc el guionista. Sense la seva creació inicial del personatge no podríem donar-li forma. La feina del guionista en crear personatges és molt més detallada del que es creu. El guionista haurà d'utilitzar diverses tècniques per determinar tots els detalls sobre el personatge, el seu passat, la seva manera de ser, etc., com és, per exemple, la tècnica de crear una biografia del personatge.

L'actor serà el mitjà per transmetre aquest personatge al públic o a l'audiència. Per tant, és necessari que la interpretació del personatge reflecteixi al màxim el personatge en qüestió. Una de les tècniques més conegudes per a la construcció del personatge és la tècnica de Stanislavski, creada per Konstantin Stanislavski durant les primeres tres dècades del segle XX. L'actor ha de trobar l'equilibri entre expressar i no sobreactuar i, per això, pot utilitzar diferents recursos com mostrar una expressió no verbal en el personatge, observar altres conductes, intentar connectar el personatge amb ell mateix, etcètera.

Però, tot i una molt bona interpretació per part de l'actor, és essencial caracteritzar el personatge amb un bon disseny de vestuari, ja que, com bé sabem, una de les formes per la qual la gent expressa la seva persona és a través de la forma de vestir. Així i tot, hi ha moltes propostes teatrals o cinematogràfiques en què es decideix no caracteritzar els personatges a través del vestuari. Els diferents factors a determinar d'un vestuari són: la forma, la textura i el color, i aquests s'han de determinar de manera que concordin amb el personatge i el seu context (l'època, l'espai, la personalitat, etc.).

Per altra banda, quan parlem d'obres musicals hi trobem dos factors que també han de caracteritzar el personatge: la coreografia i la composició musical. En els moviments del personatge a l'hora de realitzar la coreografia s'hi han de poder observar trets de la seva personalitat i, per això, el coreògraf es pot basar en una teoria descoberta el 2009 la qual associa la manera de ballar de cada individu amb la seva personalitat. En la composició musical, també s'hi pot veure caracteritzat el personatge, segons la utilització d'unes notes més o menys agudes, d'un tempo més o menys lent, etc. Richard Wagner, a les primeres dècades del 1800, va crear una tècnica anomenada el *leitmotiv*, la qual consisteix a aplicar a cada personatge o a cada concepte un fragment musical. Aquest fragment musical pot passar per lleus transformacions, ja que reflecteix en ell l'evolució de la situació, la personalitat i els sentiments del personatge.

Conclusions

La idea principal a la qual he arribat realitzant aquest treball és que una bona creació i caracterització en cada un dels àmbits és essencial per donar pes i afegir realisme a l'obra. També vull remarcar la idea que els personatges no paren d'evolucionar durant tota l'obra, i per tant és essencial que això es reflecteixi en la seva caracterització, i que el seu vestuari, la seva interpretació, les seves accions, etc. també evolucionin.

Per altra banda, aquest treball m'ha permès observar com són d'infinites les tècniques i els processos que es poden utilitzar a l'hora de construir un personatge, i que cada professional utilitza la que més útil li és.

Malgrat totes les dificultats amb les quals m'he anat trobant, he pogut complir tots els objectius que tenia. Per altra banda, a mesura que avançava el treball s'han pogut anar responnent les preguntes formulades a l'inici. Les conclusions que he extret a partir d'aquest treball respecte als dubtes inicials són les següents:

- La primera qüestió era sobre l'efecte que té una bona creació i caracterització dels personatges. S'ha pogut observar com la construcció dels personatges és un factor molt important, ja que afegeix realisme a l'obra i ajuda a captar l'interès de l'audiència. A partir dels exemples, es pot observar com les obres de més èxit, tant cinematogràfiques com teatrals, han realitzat un llarg estudi darrere els personatges.
- També em qüestionava les tècniques per realitzar aquesta construcció. S'ha descobert com les principals tècniques foren creades per actors força antics, els quals van destacar en la seva època per trencar amb els tòpics teatrals, a partir d'aquestes tècniques. Les principals són el mètode de Stanislavski (tècnica actoral) i la tècnica de composició de Richard Wagner. N'hi ha altres que no tenen autor (com la psicologia darrere els colors) però que tot i així segueixen sent igual d'eficaces.
- L'última qüestió era sobre si realment a la pràctica s'utilitzen totes aquestes tècniques. Gràcies a les entrevistes i als exemples afegits es pot observar com sí que són utilitzades a la pràctica, i que la seva utilització és molt eficaç. Des que van ser descrites fins avui en dia aquestes tècniques han estat de gran ajuda; és més, moltes pel·lícules han triomfat gràcies al seu ús.

Bibliografia i webgrafia

LLIBRES:

- ECHARRI, M.; SAN MIGUEL, E. *Vestuario teatral*. Ñaque Editora, 1999. – OSIPOVNA KNEBEL, M. *La palabra en la creación actoral*. Fundamentos, 2004. – BOLESLAVSKY, R. *Actuación*. La Pajarita de Papel Ediciones, 2015. – WEBS: – The Clothes Make the Character: The Impact of Costume Design. <<https://filmschoolrejects.com/clothes-make-character-impact-costume-design/>> – The art of costuming. <<http://digitalcommons.liberty.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1469&context=honors>> – Psychology of clothing colours. <<http://imagedoc.com.au/psychology-of-clothing-colours/>> – What your clothes say about you. <<https://www.forbes.com/sites/learnvest/2012/04/03/what-your-clothes-say-about-you/#308d26bd6699>> – Dance types. <<http://www.dancefacts.net/dance-types/types-of-dances/>> – What your dances moves reveal about your personality. <<https://www.linkedin.com/pulse/what-your-dance-moves-reveal-personality-geoff-luck>> – The psychology of dance: personality through body movements. <<https://orlanisheaghdha.com/2010/12/11/the-psychology-of-dance-personality-through-body-movements/>> – On Creating Characters. <<https://www.finaldraft.com/learn/creating-characters-screenplay/>> – 5
-

Tips For Writing Better Characters Into Your Screenplay. <<http://noamkroll.com/5-tips-for-writing-better-characters-into-your-screenplay/>> – Music and emotion. A – Musical key characteristics and emotions. – <<https://ledgernote.com/blog/lessons/musical-key-characteristics-emotions/>> – Characteristics of Musical Keys. <<http://biteyourownelbow.com/keychar.htm>> – Dear Evan Hansen study guide. <<https://dearevanhansen.com/wp-content/uploads/2018/12/DEHStudyGuide.pdf>> – Behind the Creativity of Costume Design. – <<http://www.playbill.com/gallery/behind-the-creativity-of-costume-design-great-jennifer-von-mayrhauser/?slide=0>> – Don't call dear Evan Hansen costumes casual. – <<http://www.playbill.com/article/dont-call-dear-evan-hansens-costumes-casual>> – Dear Evan Hansen Piano Vocal Score. – <<https://www.scribd.com/document/366582014/353019069-Dear-Evan-Hansen-Piano-Vocal-Score>>
