

**UNIVERSIDAD
DEL AZUAY**

Universidad del Azuay

Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas

Carrera de Comunicación

**LA RIQUEZA DE LA NARRATIVA
AUDIOVISUAL EN UN ÚNICO PERSONAJE.
REALIZACIÓN DE UN THRILLER
PSICOLÓGICO**

Autor:

José Francisco Flores Riofrío

Director:

Óscar Vintimilla Ugalde

Cuenca – Ecuador

2023

DEDICATORIA

Para todos aquellos apasionados por el cine en todas sus expresiones. Para los que se sienten solos y aislados, pero aman de verdad. Para los que no abandonan sus sueños ni sus ideales y aún conservan por lo menos una pizca de esperanza en la humanidad. Para ese niño que jugaba debajo de un árbol de aguacate, anhelando convertir a su imaginación en un lienzo infinito de realidad.

AGRADECIMIENTO

A mi mamá, por ser la persona más valiente que conozco y haber sacrificado todo por sus hijos, no sería nadie sin ti. A mi papá, quien me compró mi primera película y me enseñó que el trabajo con esfuerzo tiene su recompensa. A mi hermana, mi mejor amiga, quien nunca me abandonó y me enseñó a no rendirme jamás. A mi hermano, por mostrarme su ternura y creatividad de la forma más loca existente. A José y Anita, quienes considero como mis padres, por su cariño y apoyo incondicional.

A Fanny, mi abuela, a quien le agradezco por todas esas tardes de películas, de lectura divertida de libros y por enseñarme que se debe luchar por lo que uno ama. Por creer en mí y apoyarme de todas las maneras posibles en la que se puede ayudar a una persona. A mi Chabuca, que con sus mimaderías y su forma de ser llena de tanta felicidad a mi vida. A Esther, por sus reflexiones y compartirme todos sus saberes. A Leonila y Ramón, mis abues, quienes me colman de amor, esperanza, comida y alegría mis días. A Mary, la abuela que me enseñó la complejidad de ser un adulto, pero siempre acompañado de un buen rock ochentero. A mi abuelo Carlos, te pude ver pocas veces, pero sé que debes estar orgulloso en donde te encuentres. A July, Davicho y Juanjo, mis tíos y a la vez mis hermanos; son mi ejemplo, mi inspiración y aquellos que me incitan a seguir adelante y cumplir mis sueños. A Eulalia y Fabián, por su afecto, preocupación y siempre acogerme. A Shanta, Anshy y Juan, por su cariño, locuras y su lucha constante por obtener sus anhelos.

A todas las personas que conocí durante estos cuatro años. A mis amigas que adoro con todo mi corazón: Pau, Sofi, Dome, Alo y Ale, gracias por su amor y siempre estar ahí. A Ibra y David, por hacerme reír cada día posible, por los trabajos juntos y ser mis hermanos del alma. A Paula e Ismael, por no abandonarme nunca camino a la U y ser tan geniales. A mis compañeros de curso, quienes han sido lo máximo y han hecho de estos años un tiempo fantástico. A David, Martín y Steven, mis ñaños de otra madre, quienes desde que nos conocimos se han mantenido a mi lado.

A mis ñaños de cuatro patas, por su compañía y
hacer de mí alguien más humano.

A Christopher Nolan, por sus filmes tan
extraordinarios, que me hicieron vislumbrar a qué
me quería dedicar en el futuro. A Lionel Messi, por
ser mi ídolo y alegrar mis días difíciles, quien me
demostró que se debe pelear hasta el final para
cumplir un sueño.

A Óscar, por su paciencia, sabiduría y guía durante
la elaboración de este trabajo. A Caty, mi mamá en
la universidad, gracias por soportarme y dejarme
cumplir mis caprichos.

Los quiero mucho a todos.

RESUMEN:

La realización del *thriller* psicológico “Agnición” focalizado en un solo personaje, fue el eje central de este trabajo de titulación. Para su cumplimiento, se elaboró la preproducción, producción y postproducción con base en el análisis de referentes, revisión bibliográfica y entrevista a un profesional especializado en la salud mental; con el fin de adquirir información adicional y complementaria relacionada con la creación del protagonista. Este documento puede ejercer como una guía para futuros realizadores de cortometrajes, así como, el producto artístico consigue ser una muestra de la riqueza de la construcción de un personaje único.

Palabras clave: cortometraje, guion cinematográfico, personaje cinematográfico, producto audiovisual, suspenso, thriller psicológico.

ABSTRACT:

The procedure of the psychological thriller “Agnición” focused on a single character was the central axis of this degree work. For compliance, pre-production, production, and post-production were developed based on the analysis of references, bibliographic review, and interview with a professional specialized in mental health to acquire additional and complementary information related to the creation of the protagonist. This document can be used as a guide for future filmmakers, as well as the artistic, product can be a sample of the richness of the construction of a unique character.

Keywords: audiovisual product, film character, film script, psychological thriller, short film, suspense.

Este certificado se encuentra en el repositorio digital de la Universidad del Azuay, para verificar su autenticidad escanee el código QR

Este certificado consta de: 1 página

ÍNDICE

Contenido

DEDICATORIA.....	I
AGRADECIMIENTO	II
RESUMEN:	IV
ÍNDICE.....	V
ÍNDICE DE FIGURAS	V
1. Marco conceptual y referentes.....	1
1.1 Introducción.....	1
1.2 El cortometraje y su estructura.....	1
1.3 Los thrillers psicológicos	2
1.4 El personaje y su relevancia en la trama.....	3
1.4.1 La construcción del protagonista.....	5
1.5 Referentes discursivos.....	7
1.6 Conclusión	8
CAPÍTULO 2	10
2. Método.....	10
2.1 Preproducción	10
2.1.1 Guion narrativo	11
2.1.1.1 El protagonista	11
2.1.1.2 Análisis de referentes	11
2.1.1.3 El trastorno del protagonista, entrevista a un psiquiatra	12
2.1.1.4 Agnición.....	13
2.2 Producción	13
2.3 Postproducción.....	14
CAPÍTULO 3	16
3. Conclusiones.....	16
REFERENCIAS	19

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1.....	3
Figura 2.....	7

ÍNDICE DE ANEXOS

Anexo 1.....	22
Anexo 2.....	25

CAPÍTULO 1

1. Marco conceptual y referentes

1.1 Introducción

Durante más de un siglo el cine ha sido uno de los medios de entretenimiento más importantes de la sociedad contemporánea, demostrando de esta manera su trascendental vigencia. Más allá de ser material de ocio, las películas son una oportunidad para plasmar la esencia de su autor, así como, explorar desde una perspectiva ajena un sentir que se asimila como cercano.

La elaboración de un cortometraje como un producto audiovisual expone el desarrollo de una narrativa creativa y el uso de elementos técnicos en el apartado cinematográfico, dos componentes esenciales en el ámbito comunicacional. A diferencia de los largometrajes, esta categoría fílmica se destaca por su corta duración, en donde su argumento debe estar condensado y al mismo tiempo, lo suficientemente abordado para que sea comprensible ante la audiencia.

Por otra parte, entre los subgéneros cinematográficos derivados del suspenso se encuentra el de *thrillers* psicológicos, en donde, su trama se enfatiza en los estados mentales, percepciones, pensamientos, distorsiones y el conflicto por comprender la realidad por parte de los protagonistas c.

Es por ello, por lo que, el desafío creativo de este cortometraje se centrará en desarrollar una historia a través de un solo personaje con técnicas sonoras y audiovisuales, cediendo mayor relevancia a las acciones y decisiones que tome este individuo a partir de su estado psicológico durante el avance de la trama.

1.2 El cortometraje y su estructura

El cortometraje está definido como un filme de corta duración, por lo tanto, su estructura narrativa presenta modificaciones con respecto a la que poseen los largometrajes, con el objetivo de adaptarse al escaso tiempo que se dispone para exponer un relato. Tal como describe Field (1979) en el texto “El libro del guion: Fundamentos de la escritura de guiones”, estos regularmente abarcan un argumento basado en tres actos, siendo el primero aquel que tiene el fin de contextualizar al espectador, presentando

personajes y escenarios; el segundo, en donde se desarrolla el conflicto y normalmente cubre una mayor extensión de tiempo; y, el último, en el cual se resuelve ese conflicto.

En un cortometraje es improbable que esta proporción se mantenga. El evento catalítico que iniciaría la acción de la película, mismo que podría verse como el comienzo del segundo acto, debe llegar mucho más rápido de lo que se observa en un largometraje. En efecto, en dichos filmes cortos, si se usa la proporción de toda la cinta mediante la varias veces nombrada estructura de tres actos, se encuentra que tanto el primer acto como el tercer acto son muy breves.

Esto se debe a que al principio de la cinta el montaje de la historia debe ser rápido, sin la caracterización y relaciones del primero, con los conflictos convencionales del segundo sucediendo de manera apresurada, obteniendo de esta manera que gran parte de la duración restante del cortometraje sea utilizada para que el personaje encuentre una solución al problema planteado inicialmente (Cooper y Dancyger, 2004).

1.3 Los thrillers psicológicos

El suspenso es un género cinematográfico que se encuentra muy relacionado con el de terror, con diferencias casi imperceptibles e incluso la mayoría de veces resultan ser complementarios entre sí. En ocasiones, de esa fusión resultan ciertos subgéneros como el de los *thrillers* psicológicos, en los cuales el estado mental de los personajes toma un rol fundamental en la trama de la película (Packer, 2007).

Se considera que uno de los precursores y encargados de llevar estos argumentos que tienen como eje central dicha temática al cine fue el director inglés Alfred Hitchcock durante la década de 1940. Precisamente en el mencionado año, Hitchcock tomaría la batuta para llevar a cabo la adaptación de la novela gótica “Rebecca” a la gran pantalla. Con una historia enfocada en elementos como el crimen, asesinato, misterio, drama y suspenso, esta cinta fue un éxito y dio lugar a una nueva subcategoría del séptimo arte.

Por consiguiente, en el futuro el mismo cineasta elaboraría varios de los clásicos y referentes de dicho apartado, tales como: *Rear Window* (1954), *Vertigo* (1958), *Psycho* (1960) y *Marnie* (1964). Estas cintas servirían de inspiración para futuros proyectos cinematográficos de este aspecto, en su mayoría por la minuciosidad con la que se dota de una narrativa a cada uno de los personajes con el fin de contextualizar y en algunos casos, empatizar con la audiencia.

Figura 1

Psycho de Alfred Hitchcock

Fuente: Getty Images, 2020

A partir de estos filmes, se hizo más recurrente dotar a los protagonistas de un perfil psicológico que es extremadamente relevante en los sucesos a lo largo de la historia. Además, al tratarse de narrativas en donde se ven involucrados componentes como misterios, crímenes y principalmente asesinos, se desarrolla un trasfondo que relaciona a estos con traumas y trastornos mentales, siendo frecuentemente los motivadores o causantes de las acciones de estos personajes.

1.4 El personaje y su relevancia en la trama

Uno de los elementos indispensables en una producción cinematográfica son los personajes, quienes definen la historia que se pretende contar, es decir, la narrativa se exhibe al público mediante la perspectiva de estos y sus vivencias. Es por ello, por lo que se considera fundamental al desarrollo que estos posean durante el transcurso de la trama de los filmes. Un aspecto importante es tener personajes creíbles y bien definidos con un aspecto psicológico real, además, es evidente que el cine se ha alimentado durante toda

su historia de teorías que provienen de la psicología y han servido para inspirar muchas historias y construir sus protagonistas.

En este contexto, el trabajo de grado “Creación de personajes para el desarrollo del cortometraje ‘Nada más’”, realizado por Marín-Chaverra (2021) recalca que, si uno de estos posee un perfil bien definido, será cada vez más cercano a una persona real y el espectador lo percibirá como alguien más verosímil, por ende, es necesario entender cómo funcionan los principales rasgos de los seres humanos, es decir, sus emociones, comportamiento social e incluso sus trastornos.

Por otra parte, durante varios años se han utilizado, ya sea de manera consciente o inconsciente, los arquetipos como un método para la construcción de personajes dentro de una historia. Estos son capaces de cumplir el objetivo que el escritor o el director desea, porque cuentan con un alto poder de conexión con el espectador, a quien le permite no solo participar de la historia sino también sentir aquellas emociones que los personajes también sienten y generar el interés por las acciones que estos realicen a lo largo de la trama (Atarama-Rojas et al., 2017).

En este ámbito, Porto-Pedrosa (2016) en su artículo llamado “Estudio de las emociones en los personajes animados de *Inside Out*”, enfatiza en que: “Los conflictos a los que se ven sometidos muchos personajes podrían ser perfectamente nuestros ‘monstruos’ cotidianos a los que tenemos que enfrentarnos cada día, por eso llegamos a identificarnos” (pp. 31-45).

Los arquetipos encajan en los personajes de gran parte de las historias porque son estos quienes a través de sus diversas decisiones y acciones en ese mundo plasmado en una cinta representan experiencias humanas universales. Por el momento, se han distinguido ocho tipos de arquetipos psicológicos, los cuales son considerados como un valioso aporte para el estudio de la personalidad de los personajes. Estos arquetipos nacen de la fusión de las cuatro principales funciones del ser humano, dos racionales: la inteligencia y la sensibilidad; y dos irracionales: la percepción y la intuición; estos aportan conocimientos necesarios para la construcción de dichos individuos y sus arcos de transformación (Atarama-Rojas et al., 2017).

1.4.1 La construcción del protagonista

Los personajes son parte elemental de un producto audiovisual, sin ellos la narrativa que pretende ser contada no cobraría sentido. No obstante, sin el protagonista el relato sería simplemente imposible, en efecto, este es quien carga con la responsabilidad de llevar la trama y exponerla ante el espectador durante los tres actos.

El desafío más importante al momento de escribir una historia ya sea para un texto o para ser trasladada al formato audiovisual, es brindarle al personaje principal un trasfondo, motivaciones y una personalidad creíble. De hecho, García (2021) en la cátedra impartida en la Universidad del Azuay acerca de la creación de personajes hizo hincapié en que: “La trama no es solo una cadena de sucesos, sino una cadena de sucesos nacidos del carácter de los personajes, que revelan dicho carácter e influyen sobre él”.

En consecuencia, la verosimilitud es esencial para el éxito de un argumento cinematográfico, debido a que aporta la sensación al público de que el protagonista es alguien que podría encajar en la realidad y ser parte de la sociedad. Esto produciría la impresión de que se trata de una persona con la que se puede empatizar, incluso sentirse completamente identificado, en otras palabras, compartir su visión del mundo, su ideología o sus acciones cotidianas.

De ello puede inferirse que, si solo se crean personajes coherentes, estos serán tenderán a ser planos. Pero si se añaden algunas dimensiones, estos serán más singulares, y si se desea hacer que los personajes sean más profundos, se pueden añadir otras cualidades. Por lo que, esto puede ampliar sus emociones, sus actitudes y sus valores (Seeger, 1987). Las particularidades de los personajes pueden ser determinantes en ese nombrado proceso de identificación, esas características únicas que los distinguen brindan y nutren de humanidad a estos sujetos ficticios.

Por consiguiente, al momento de escribir un guion es trascendental tomar en cuenta ciertas consideraciones para la elaboración del protagonista. Una de estas y posiblemente la más importante es la de establecer descripciones pensando en que van a ser interpretadas, es importante que sean lo suficientemente generales como para que varios actores puedan representar el papel y lo adecuadamente específicas con el fin de que se cree un personaje bien definido (Seeger, 1987).

Al igual que se menciona previamente, Jung (1959) delimitó arquetipos que se usan como base para elaborar a los individuos que protagonizarán una historia. Adicionalmente, este distinguió cuatro caracteres básicos:

1. Los sensitivos se relacionan con el mundo a través de los sentidos y prefieren profesiones donde estos posean un rol importante. Además, son más delicados, vulnerables y enfermizos.
2. Los cerebrales son lo opuesto a los anteriores. Analizan las situaciones, identifican el problema y toman el control, sus decisiones no están basadas en sentimientos. Su actitud tiende a ser lógica, objetiva, metódica y fría.
3. Los sentimentales suelen tener una inclinación orientada a ser amables, afectuosos y francos.
4. Los intuitivos por otra parte, basan sus actitudes en vivir pensando en el futuro, tienden a ser soñadores, están repletos de planes e ideas, además, se mantienen firmes con la creencia de confiar en sus presentimientos.

En relación con esto, Pearson (1986) continuó con las ideas propuestas por Jung (1959) y sugirió otros doce arquetipos derivados del reconocido libro de Campbell (1949): “El héroe de las mil caras”. De acuerdo con lo anterior y enlazando con las características psicológicas que se le espera brindar al protagonista del argumento que se realizará, se pudo identificar una en específico que va acorde con ciertos rasgos de una persona con inestabilidad mental.

Dicho en forma breve, Pearson (1986) nombró a este tipo de personaje como: el huérfano. Este se destaca porque se trata de un individuo que busca seguridad, ha sufrido una desilusión y golpea antes de ser golpeado. Se siente indefenso y eso le provoca un dolor constante, es decir, su actitud se inclina hacia un aspecto extremadamente negativo.

En suma, los arquetipos son una herramienta con enorme utilidad si se usa como una guía metodológica desde donde se puede partir al momento de crear a un personaje y sus rasgos sociales.

A su vez, la psicología en su plena dimensión de la palabra no puede quedarse de lado. Es indispensable que un filme orientado a un subgénero cinematográfico como el suspenso, en el cual está inmerso el estado mental de los individuos, se consulte con un profesional que colabore en el proceso de brindarle diversas aristas a los sujetos que

forman parte de la historia. Nunca se debe minimizar al aspecto de los pensamientos, ideales, objetivos, percepción sobre el entorno y la realidad de estos últimos.

1.5 Referentes discursivos

Es complejo encontrarse con *thrillers* psicológicos que se centren solamente en un personaje, menos aún cortometrajes con una propuesta así. Sin embargo, existen filmes que pueden ejercer como material de referencia para elaborar este producto, desde películas de larga duración hasta de corta duración, algunos de estos permitiendo a sus creadores obtener reconocimiento a nivel global por su popularidad.

Es el caso de *Taxi Driver* (1976), uno de los clásicos del cine moderno. La cinta dirigida por Martin Scorsese tiene como personaje central a Travis Bickle, quien en medio de la convulsión social estadounidense de los años setenta decide enfrentarse a quienes él considera culpables de dichas problemáticas, inducido inconscientemente por un trauma posguerra que derivó en un trastorno del sueño (insomnio).

Figura 2

Travis Brickle (Robert De Niro) en Taxi Driver

Fuente: ABC, 2018

En esta línea, se tiene a *Shutter Island* (2010) del mismo Scorsese y *Memento* (2000) de Christopher Nolan, la primera con una estructura clásica que relata una historia que involucra detectives y el misterio de un asesinato, y la otra con un montaje que plasma una trama relatada en desorden desde la perspectiva de una persona que padece de

amnesia, ambas poseen un giro de guion en el cierre que deja al espectador con más dudas que respuestas.

Actualmente, un realizador destacado en este subgénero es David Fincher, quien ha dirigido cintas icónicas como *Seven (1995)*, en donde dos detectives intentan descubrir la identidad de un asesino serial que mata a personas mediante actos que sobrepasan la brutalidad y que representan los siete pecados capitales. De igual manera, sus otras obras como *The Game (1997)* y *Gone Girl (2014)*, que poseen características similares en cuanto a lo que deben vivir sus protagonistas. Estos se encuentran inmersos en una serie de mentiras que resultan parte de un “juego mental” para obtener beneficios o colocarlos a prueba.

A su vez, otro cineasta contemporáneo que se caracteriza por escribir y dirigir cintas de suspenso y horror es Jordan Peele. La película más reconocida de su trayectoria es *Get Out (2017)*, la cual narra el enfrentamiento del personaje principal con la familia de su novia, que aparentemente desea asesinarlo. Agregado a esto, el trasfondo de la historia describe una crítica social acerca del vigente racismo hacia los afroamericanos, generado por un sector de la población estadounidense.

En cuanto a cortometrajes, se encuentra *Saw (2003)* de James Wan, este filme se transformó posteriormente en franquicia y su director fue el encargado de llevar a cabo *Insidious (2010)* y *The Conjuring (2013)*. La historia desarrollada en nueve minutos sigue a un personaje siendo interrogado por un detective tras un asesinato, el sospechoso narra haber sido secuestrado y obligado a ser parte de un “juego macabro”.

Por otro lado, *Lights Out (2013)* de David Sandberg y Lotta Losten, con una duración de tres minutos relata como una persona observa a un ente que solo aparece cuando las luces de su casa están apagadas, desembocando en un final impactante y perturbador para el espectador. Su éxito en redes sociales derivó en que los cineastas pudieran adaptar dicha historia a un largometraje.

1.6 Conclusión

En síntesis, durante este capítulo se ha expuesto la importancia de la conjunción de los elementos que conforman una película. Una trama con una historia atractiva y personajes que posean credibilidad para los espectadores resultan esencial para la obtención del producto final deseado.

Además, la narrativa dentro del material audiovisual siempre debe presentar una estructura acorde con su formato. Es decir, en el caso del cortometraje la trama debe estar correctamente adaptada al corto tiempo de duración del filme, siendo concisa y desarrollando los tres actos en el momento adecuado para que el argumento tenga coherencia y funcione.

En otro aspecto, nutrir a los personajes de credibilidad y de un trasfondo sólido enriquece la historia presentada en la cinta, sobre todo si se trata de un *thriller psicológico*. Añadiéndole a este último, la relevancia del aspecto psicológico del protagonista, que se convierte en el móvil de la narración cinematográfica de este subgénero.

CAPÍTULO 2

2. Método

El presente trabajo se desarrolló mediante tres etapas: preproducción, producción y postproducción. En la primera se elaboraron los guiones narrativos y técnicos. En esta primera fase se generó la trama enfocada en un solo personaje, sus aspectos psicológicos y motivaciones con una investigación previa con base en la literatura y, además, se entrevistará a un profesional de la salud mental.

Por otro lado, se creó una plantilla con los aspectos técnicos y un cronograma con los tiempos de filmación para ser aplicados en la siguiente fase. De igual manera, la elección del protagonista fue determinada por el autor de este trabajo de titulación, debido a que previamente este había seleccionado a una persona para dicho papel. Además, se establecieron las locaciones de grabación, los elementos materiales y humanos que van a ser utilizados.

En la segunda fase se llevó a cabo la filmación del producto audiovisual, en donde se utilizaron todos los equipos técnicos especificados en los guiones y cumplieron las horas del cronograma para optimizar el tiempo en las locaciones de grabación.

En la última fase se efectuó el proceso de montaje y edición audiovisual del cortometraje en el programa Adobe Premiere Pro, en donde se corrigieron aspectos de la etapa de producción y se estableció la narrativa deseada de acuerdo con los guiones presentados al inicio de este proceso.

2.1 Preproducción

Durante esta etapa se realizó el proceso de construcción del guion audiovisual, el cual ejerce como la base del cortometraje, dicho de otra manera, en este material se describe el discurso narrativo que será expuesto posteriormente en formato audiovisual. Es por ello por lo que, en este texto se detallaron los escenarios, personajes y sus características, los diálogos, acciones e incluso, aspectos técnicos relevantes para la historia que se desea narrar. Véase el guion narrativo en Anexo 1.

2.1.1 Guion narrativo

2.1.1.1 El protagonista

La trama de esta propuesta estuvo enfocada en un joven de aproximadamente 25 años llamado Santiago, quien posee un trastorno mental. Asimismo, se encuentra inmerso en una situación que le obliga a enfrentar todos sus temores, en donde el componente esencial es el giro de guion al comienzo del último acto. En consecuencia, se tomaron en cuenta varios referentes para la construcción del protagonista.

2.1.1.2 Análisis de referentes

Como ha sido mencionado previamente, los personajes forman parte de los elementos esenciales de un producto audiovisual. Sin embargo, el protagonista es el eje central del relato, debido a que se trata del individuo que posee la responsabilidad de acarrear la trama y exponerla ante el espectador mediante los tres actos.

En un *thriller* psicológico, el aspecto mental de los personajes es de suma importancia. Es por ello por lo que, en este cortometraje que tiene como protagonista a una persona poseedora de un trastorno como la esquizofrenia, se considera necesario brindarle una dimensión y un trasfondo de acuerdo con su padecimiento, utilizando como base a otras narrativas similares.

En primer lugar, se tomó en consideración a Jack Nicholson en su papel de Jack Torrance en *The Shining* (1980). El argumento trata sobre un escritor que se muda temporalmente a un hotel para escribir su libro, no obstante, sus frustraciones derivan poco a poco en delirios provocados por extraño pasado del lugar en el cual se encuentra, aunque desde su perspectiva se deben a causa de su familia, que planifican en su contra. Por lo tanto, se infiere que uno de los detonantes es su esquizofrenia paranoide que genera alucinaciones, provocando adicción al alcohol e impulsos violentos.

De manera similar, sucede con John Nash, personaje basado en una historia real e interpretado por Russell Crowe en la cinta *A Beautiful Mind* (2001). En la cual, un genio matemático y ganador del premio Nobel tiene el trastorno de esquizofrenia paranoide. Aunque es parte del giro de guion, él imagina a tres personas: su mejor amigo, la hija de su mejor amigo y un agente secreto, quienes lo intentan persuadir de diversas maneras. Esta condición es ignorada por él casi todo el tiempo, sin embargo, rasgos característicos salen a flote de acuerdo con su edad, es decir, cada vez tiene delirios más frecuentes y difíciles de controlar.

Por otro lado, se encontraron dos casos muy similares en cuanto al estado mental de los protagonistas. El primero se presenta en el filme *Spider (2002)*, con el personaje de Dennis Cleg, interpretado por Ralph Fiennes, quien vivió un suceso traumático causado por los delirios paranoides en su infancia con respecto a sus padres y que ante la falta de medicina para tratar su condición de esquizofrenia en su adultez comienza a hilar los hechos que sucedieron en su pasado con alucinaciones de por medio.

En esta misma línea, está el caso de Teddy Daniels, personaje principal de *Shutter Island (2010)* de Martin Scorsese, interpretado por Leonardo DiCaprio. El punto de giro de la trama revela que él padece de trastorno delirante y no es un investigador como se cree durante toda la película, sino se trata de uno de los reclusos del hospital psiquiátrico en donde la historia se desarrolla y que no puede asumir la responsabilidad de un crimen, debido a que asesinó a su esposa tras descubrir que ella ahogó a sus hijos.

Existen ciertas similitudes entre estos últimos dos casos, aunque cabe recalcar que sus personajes poseen trastornos distintos. No obstante, ambos se caracterizan por la presencia de violencia en conjunto con sus delirios, que de alguna manera han intentado justificar los hechos atroces que inconscientemente cometieron. Tanto, Greg como Daniels asesinaron a personas que amaban, el primero como efecto de la paranoia que lo convenció de una falsa idea acerca de su padre y su madre, y el segundo, como consecuencia de la rápida respuesta a un hecho traumático que estaba viviendo.

2.1.1.3 El trastorno del protagonista, entrevista a un psiquiatra

Según el Dr. José Ordóñez, la esquizofrenia es un trastorno mental, el cual suele iniciar en diferentes edades, pero por lo general en el sexo masculino puede suceder entre los 14 a 25 años. En efecto, mientras más temprana la edad, más desorganizado el trastorno. Por otro lado, cuando se trata de una esquizofrenia de tipo de paranoide, por lo general los síntomas suelen presentarse entre los 20 y 21 años.

Igualmente, (Ordóñez, comunicación personal, el 6 de mayo de 2023) comenta dicho trastorno crónico empieza con la aparición de ciertos pensamientos, conocidas como “ideas delirantes”. Estas generan que un individuo piense que alguien tenga intenciones de hacerle daño, perseguirles, contactos con un ser divino o incluso, mensajes de otro mundo.

En ocasiones se acompañan de alucinaciones auditivas, que incitan al sujeto a generarse daño a sí mismo o terminar con la vida del resto porque los otros quieren hacerte

daño. Inclusive, no ingerir comida pensando que colocaron algo dentro de ella, en otras palabras, a veces en la esquizofrenia las ideas son bastante extrañas y azarosas. Por consiguiente, son congruentes solo en su idea delirante, siendo la característica especial de la esquizofrenia una conducta que tiende a ser autodestructiva, es decir, el individuo se convierte en alguien con un aspecto físico y psicológico descuidado.

2.1.1.4 Agnición

El principal recurso narrativo utilizado para la historia de este cortometraje es la anagnórisis o agnición que es un recurso narrativo relacionado con el personaje que plantea un descubrimiento o dato esencial sobre su verdadera identidad o la de alguien cercano a su entorno, en este contexto, Gómez (2020) indica que este elemento se puede reflejar o ejecutar mediante el reencuentro con otro personaje, el reconocimiento de su identidad y las consecuencias de sus actos, o ambos aspectos de un tercero, pasando de la ignorancia al conocimiento y alterando su conducta desembocando en un desenlace afortunado o desafortunado.

Bajo esta premisa, la agnición del corto desarrollado como producto de este trabajo, se presenta al momento como un giro en la trama que revela los actos cometidos por Santiago durante los delirios paranoides producidos por la esquizofrenia. A través de este descubrimiento, los espectadores se enteran acerca de que todo lo vivido por el protagonista era una ilusión que su mente había creado, con el fin de justificar su crimen.

2.2 Producción

Durante el transcurso de esta etapa, se llevó a cabo la filmación del cortometraje, por lo tanto, se consideró pertinente describir el proceso y las dificultades que formaron parte de este apartado. Al fin y al cabo, el guion narrativo se compuso con base en la localización, por ende, el criterio por el cual se escogió la fecha para la realización estuvo sujeta a la disponibilidad del lugar y del actor.

Del mismo modo, lo previamente descrito fue determinante para la selección de todos los elementos de producción, de esta manera, los materiales escogidos fueron indispensables para obtener las secuencias deseadas. Entre estos se encontraban: la cámara integrada del celular, estabilizador, luces de estudio fotográfico, *dolly* (audiovisual), maquillaje, utilería, etc.

En primer lugar, se efectuó la grabación de las escenas en las que era indispensable la presencia del protagonista. Por consiguiente, la primera escena filmada fue aquella que representaba mayor dificultad, es decir, el plano secuencia con el *dolly*. A continuación, se realizaron los planos restantes, de los cuales el principal desafío recayó en establecer un tipo de iluminación continua para todas las escenas que sucedieron en el mismo espacio, siendo utilizada una luz cálida que simulaba el reflejo de una chimenea.

En otro aspecto, las indicaciones brindadas al actor estuvieron sujetas a los movimientos de cámara especificados en el guion técnico, los escenarios y sus espacios, cambios constantes de luz, y, de la misma manera, el estado de conocimiento del personaje e inestabilidad mental de acuerdo con el momento de la trama que se encontraba en desarrollo.

Asimismo, se preparó la sangre, compuesta con miel de maple y colorante vegetal, que fue colocada en el actor para las secuencias finales. En cuanto a este último, su interpretación fue primordial en el proceso de generar la idea esperada que fue planteada previamente en el guion narrativo.

Subsiguientemente, la semana próxima se filmaron las escenas que protagonizaron los extras, que mostraban los *flashbacks* del protagonista y sus crímenes cometidos. En suma, esta etapa se llevó a cabo en dos días, extendiendo el pronóstico previsto, es decir, la obtención del material en una noche; no obstante, la decisión final facilitó varios inconvenientes del momento. Terminando de esta manera, la grabación de todas las escenas del cortometraje.

2.3 Postproducción

En esta instancia, se elaboró un primer montaje en Adobe Premiere Pro, a partir de la recopilación de las escenas captadas en la etapa de producción. Este se generó a manera de una primera referencia de la idea que se esperaba plasmar. Posteriormente, se corrigieron el orden y el tiempo de duración de los planos, con el fin de establecer la coherencia, tanto narrativa como visual, además, de generar un ritmo adecuado para el espectador.

A partir de esto, se delimitó un montaje compuesto con el material que se consideró útil para el corte final, manteniendo el orden y agregando los efectos que se usaron para complementar la parte técnica y estética del cortometraje.

Adicionalmente, se editaron en Adobe Audition todos los elementos correspondientes al apartado de audio, para a continuación ser añadidos a dicho corte. Es decir, se grabaron y colocaron las voces en *off* de los personajes que no aparecen en pantalla, asimismo, los sonidos de ambiente, otros efectos de sonido y, por último, la música correspondiente a la banda sonora de la cinta.

En consecuencia, se efectuó la renderización de la edición final del cortometraje mediante el software Adobe Media Encoder, para de esta manera obtener el producto final esperado. Véase el cortometraje en el Anexo 2.

CAPÍTULO 3

3. Conclusiones

En resumen, el proceso para la elaboración de un cortometraje perteneciente al subgénero de *thriller* psicológico requiere de un trabajo minucioso y pragmático. Este se encuentra marcado por varias etapas, las cuales son abarcadas desde la investigación sobre las bases teóricas del cine y los elementos que componen un filme, hasta la culminación de las distintas fases que forman parte la postproducción, es decir, la obtención del producto audiovisual.

Es por ello por lo que, plantear la idea central de la historia es el primer paso para iniciar todo este recorrido. De igual manera, es indispensable revisar a profundidad una diversidad de referentes, debido a que actualmente es muy complejo crear una historia que sea original en su totalidad. Sin embargo, es posible recopilar un sinnúmero de conceptos y representaciones que sirvan de inspiración para componer el argumento de una película.

Con base en esto, se realiza el guion literario, en donde se describen las acciones de los personajes, escenarios y el conflicto de la trama. En este caso, la propuesta hacía énfasis en la existencia de un solo individuo, dicho en otras palabras, el protagonista. Esto resultó en diferentes ventajas y desventajas, tales como, evitar los gastos de contratación de actores que interpreten más roles en el filme y su capacidad de actuación, no obstante, el reto constaba en encontrar a alguien que lo realice de la manera esperada, debido a la indispensable carga del personaje en la trama.

Consecuentemente, es clave tomar en consideración la selección del actor para la realización del cortometraje, sobre todo cuando se trata de una cinta enfocada en un solo individuo y se deben representar las alteraciones mentales derivadas de una psicopatología. De lo que se concluye que, es aconsejable, en la medida de lo posible, no escatimar gastos al momento de escoger al elenco, en otras palabras, la parte técnica es muy importante, pero las actuaciones son determinantes para que los espectadores valoren como creíble a la historia.

Por otra parte, poseer un guion técnico y elaborar un *storyboard* puede resultar de gran ayuda durante la etapa de producción. Seguramente, este último, se considere poco útil cuando se trata de una filmación aún amateur, no obstante, ilustraciones de este tipo

son una herramienta que puede brindar, tanto al director como al equipo de grabación, una idea de lo que se desea plasmar, evitando de esta manera ciertas improvisaciones que no benefician a la idea original.

En esta misma línea, uno de los aspectos a tomar en consideración es el tiempo. Según lo experimentado en este proceso, uno de los desafíos durante la filmación fue cumplir lo planificado. Por lo tanto, es recomendable tomar en cuenta la existencia de distractores, demoras en el registro y repetición de las escenas, ajustes en la iluminación y elementos en segundo plano, problemas con los dispositivos electrónicos o incluso, cambio de ideas en ese instante.

Durante la producción de “Agnición”, esto no fue una excepción. Por sugerencia del actor y reflexión del director, algunas escenas se omitieron en la filmación por valorarlas como redundantes. Esta decisión derivó en un factor perjudicial para la etapa de postproducción, debido a que ciertas secuencias habrían resultado útiles en el montaje.

Otro aspecto por tomar en cuenta es el audio, uno de los componentes más importantes de un producto audiovisual, por ende, es esencial poseer buenos equipos técnicos para la captura de este. En este trabajo de titulación, los diálogos son voces en *off*, estas fueron grabadas en una cabina de propiedad de la universidad. Sin embargo, para las demás secuencias se registró el sonido del ambiente y sonido blanco, además, del montaje de una banda sonora encargada a una persona con conocimientos en este ámbito. Esto último se considera opcional, debido a que puede significar un costo adicional, siendo una alternativa extraer música libre de derechos de autor de internet.

También, se debe examinar en qué *software* se realizará el montaje. Es aconsejable tener la licencia oficial de aquel que se seleccione, en este caso, Adobe Premier Pro y los demás programas que incluye el correspondiente paquete de estudiante de esta marca. Es una inversión más, pero brinda facilidades durante la postproducción, si bien, existen otras aplicaciones similares gratuitas que son de utilidad para este ámbito como DaVinci Resolve, es recomendable decantarse por aquel del cual se posee un conocimiento previo o subjetivamente es más accesible.

Durante esta etapa, el mayor inconveniente se encontró en la producción. La omisión de diversas escenas desembocó en la necesidad de modificar el montaje planificado originalmente, siendo el causante de varios retrasos en este proceso. A partir de esto, la búsqueda de alternativas dentro del mismo material capturado previamente fue

determinante para la obtención del producto final. Es por ello por lo que, es importante tener en cuenta las escenas generadas, siendo preferible priorizar una mayor cantidad de estas, con la finalidad de alcanzar varias opciones que sean de utilidad en la postproducción.

En conclusión, este trabajo de titulación, personalmente, me ha ayudado con el aprendizaje de diversos aspectos implicados en una producción audiovisual. Entre estos, a valorar los procesos y la sistematización de una filmación, los cuales son indispensables para la disminución de inconvenientes y la obtención del producto final deseado. Nunca se trató de simplemente graduarme, fue tomar un desafío que se relacionara con mi pasión, en una carrera que, a partir de la creatividad me permitió generar algo distinto de lo común. No es solo mi carta de despedida de la universidad, son los primeros pasos para cumplir un sueño que he anhelado durante toda mi vida.

REFERENCIAS

ABC. (2013). *Travis Brickle (Robert De Niro) en Taxi Driver* [Fotografía]. ABC. <http://bit.ly/3CHdKZn>

Atarama-Rojas, T., Castañeda-Purizaga, L., y Agapito-Mesta, C. (2017). Los arquetipos como herramientas para la construcción de historias: Análisis del mundo diegético de “intensamente”. *Ámbitos. Revista Internacional de Comunicación*, 36. <https://doi.org/10.12795/Ambitos.2017.i36.03>

Campbell, J. (1949). *El héroe de las mil caras*. Ediciones Atalanta.

Cooper, P., y Dancyger, K. (2004). *Writing the short film*. Routledge.

Cronenberg, D. (Director). (2002). *Spider [Telarañas]*. Catherine Bailey Ltd.; Grosvenor Park; Productions; Davis Films.

Field, S. (1979). *El libro del guion: Fundamentos de la escritura de guiones*. Editorial ePub.

Fincher, D. (Director). (1995). *Seven [Los siete pecados capitales]*. Arnold Kopelson Productions.

Fincher, D. (Director). (1997). *The Game [El juego]*. PolyGram Films.

Fincher, D. (Director). (2014). *Gone Girl [Perdida]*. Regency Entreprises; TSG Entertainment.

García, N. (2021, de abril de). *Los personajes, clase UDA* [Comunicación personal].

Gómez, B. (2020). Agnición. En *ARESTHEA*.

Hitchcock, A. (Director). (1954). *Rear Window [La ventana indiscreta]*. Patron Inc.

Hitchcock, A. (Director). (1958). *Vertigo [Vértigo (De entre los muertos)]*. Alfred J. Hitchcock.

Hitchcock, A. (Director). (1960). *Psycho [Psicosis]*. Shamley Productions.

Hitchcock, A. (Director). (1964). *Marnie [Marnie, la ladrona]*. Geoffrey Stanley Productions.

- Howard, R. (Director). (2001). *A Beautiful Mind [Una mente brillante]*. Universal Pictures; DreamWorks Pictures; Imagine Entertainment.
- Jung, C. (1959). *Arquetipos e inconsciente colectivos*. Ediciones Paidós.
- Kubrick, S. (Director). (1980). *The Shining [El resplandor]*. The Producer Circle Company; Peregrine Productions Hawk Films.
- Marín-Chaverra, J. (2021). *Creación de personajes para el desarrollo del cortometraje "Nada más"*. Universidad de Antioquía.
- Nolan, C. (Director). (2000). *Memento [Amnesia]*. Summit Entertainment; Team Todd.
- Ordóñez, J. (2023, mayo 6). *La esquizofrenia y sus conceptos [Comunicación personal]*.
- Packer, S. (2007). *Movies and the Modern Psyche*. Greenwood Publishing Group.
- Pearson, C. (1986). *El Héroe Interior*. HarperOne.
- Peele, J. (Director). (2017). *Get Out [¡Huye!]*. Blumhouse Productions; QC Entertainment; Monkeypaw Productions.
- Porto-Pedrosa, L. (2016). Estudio de las emociones en los personajes animados de Inside Out. *Revista Mediterránea de Comunicación*, 7(1), 31. <https://doi.org/10.14198/MEDCOM2016.7.1.2>
- Sandberg, D., y Losten, L. (Directores). (2013). *Lights Out (Short Film) [Cuando las luces se apagan (Cortometraje)]*.
- Scorsese, M. (Director). (1976). *Taxi Driver [El taxista]*. Bill/Phillips Productions; Italo-Judeo Productions.
- Scorsese, M. (Director). (2010). *Shutter Island [La isla siniestra]*. Phoenix Pictures; Sikelia Productions; Appian Way Productions.
- Segar, L. (1987). *Cómo convertir un buen guion en un guion excelente*. Ediciones Rialp, S.A.
- Wan, J. (Director). (2003). *Saw (Short Film) [El juego del miedo (Cortometraje)]*.

Wan, J. (Director). (2010). *Insidious [La noche del demonio]*. Haunted Movies; Stage 6 Films; Alliance Films; IM Global.

Wan, J. (Director). (2013). *The Conjuring [El Conjurador]*. New Line Cinema; The Safran Company; Evergreen Media Group.

ANEXOS

Anexo 1

AGNICIÓN

1. INT. CASA DE SANTIAGO/DORMITORIO - NOCHE

SANTIAGO (25) se despierta agitado cuando el reloj marca las dos de la madrugada. Se incorpora a medias en el sofá cama, que se encuentra en el primer nivel de una habitación espaciosa de dos pisos y con ventanas grandes.

Observa al frente con un gesto de mirada perdida y respira desenfrenadamente por el impacto del sueño que tuvo. Se pasa la saliva con dificultad, cierra los ojos, inhala y exhala aire profundamente.

Toma nuevamente una bocanada de aire y se incorpora para salir del sofá cama. Sin embargo, un ruido lo sorprende.

Escucha cómo se abre lentamente la puerta de entrada de la casa y murmullos desconocidos.

De manera sigilosa y timorata, sale lentamente de la habitación.

2. INT. CASA DE SANTIAGO/PASILLO - NOCHE

Santiago observa la puerta de la casa entreabierta, al igual que el del dormitorio de sus padres y su hermano.

Sorpresivamente una SOMBRA extraña se refleja desde la ventana hacia el piso del comedor.

Santiago desesperado se esconde en un punto ciego al lado de la ventana.

MADRE DE SANTIAGO (49) (O.S.)
(Llorando)
¿Qué estás haciendo?

Santiago se tapa la boca con las dos manos.

PADRE DE SANTIAGO (50) (O.S.)
(Histórico y llorando)
¡Bastaaa! ¡Bastaaa! ¡Qué quieres...
qué quieeeres!

Santiago aprieta más las manos contra la boca y cierra los ojos.

MADRE DE SANTIAGO (O.S.)

(Desesperada)

¿Por qué? ¿Por quéeee? ¡Ya solo
déjanos en paaaz!

Santiago escucha que alguien golpea a su familia. No distingue ninguna palabra que dice el extraño, solo oye murmullos y los gritos de desesperación de su familia, que poco a poco se alejan.

A Santiago le invade el temor y se queda perplejo ante la situación. Abre los ojos, respira desenfrenadamente y se frunce, en tanto aprieta los dientes con fuerza.

Entonces, toma la decisión de actuar para intentar salvar a su familia. Se dirige cautelosamente hacia la cocina y con sus manos temblorosas toma un cuchillo, en un "estúpido" e inconsciente acto de heroísmo.

Camina en cuclillas hacia el lugar de donde provienen los ruidos, procurando no ser visto; en medio de su trayecto aprecia una luz encendida en la habitación trasera de la casa.

Se dirige hacia el lugar y lentamente se acerca a la puerta. Toma una bocanada de aire, con su mano derecha aprieta firmemente el mango del cuchillo y decide de una vez por todas entrar a la habitación.

Al abrir la puerta no encuentra a nadie, no existe nadie.

Su rostro se invade de un gesto de confusión, frustración y un extraño sufrimiento, como si intentara llorar, pero no lo consigue.

Aún impactado por lo sucedido, se gira abruptamente y camina hacia la sala.

3. INT. CASA DE SANTIAGO/SALA - NOCHE

Se sienta en un sofá con la mirada perdida, apoya su mano al costado, mientras esta sostiene el cuchillo que está cubierto de sangre, la cual gotea lentamente en el piso.

4. INT. CASA DE SANTIAGO - NOCHE

UN RECORRIDO EN TERCERA PERSONA A TRAVÉS DE LA CASA MUESTRA LA MESA DEL COMEDOR DESORDENADA POR LA CENA Y LOS CUERPOS SIN VIDA DE CADA UNO DE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA TAPADOS EN LAS CAMAS DE SUS HABITACIONES.

EL RECORRIDO A TRAVÉS DE LA CASA SUCEDE RÁPIDAMENTE A LA INVERSA.

PADRE DE SANTIAGO (V.O.)
¡Nunca has hecho nada bien,
sigues siendo un mantenido!

MADRE DE SANTIAGO (V.O.)
¿Cuándo vas a madurar? Mira a tu
hermana, ¿por qué no eres como
ella?

HERMANA DE SANTIAGO (27) (V.O.)
Mírate, sigues siendo un niño
mimado. No te esfuerzas, no
trabajas, no estudias, no te
importa nada.

MADRE DE SANTIAGO (V.O.)
No eras así, te has convertido en
una decepción para mí.

HERMANA DE SANTIAGO (V.O.)
¡Eres un inútil!

MADRE DE SANTIAGO (V.O.)
¡Inútil!

PADRE DE SANTIAGO (V.O.)
Eres una decepción, no eres ni la
sombra de lo que soy. ¡Solo eres
un vago!

MADRE DE SANTIAGO (V.O.)
¡Inútil!

HERMANA DE SANTIAGO (V.O.)
¡Inútil!

PADRE DE SANTIAGO (V.O.)
¡Inútil!

5. INT. CASA DE SANTIAGO/SALA - NOCHE

EL RECORRIDO A LA INVERSA TERMINA CON UN PLANO MEDIO DE SANTIAGO.

Suelta el cuchillo y este cae al piso.

Inclina su torso hacia adelante y se toma la cabeza con las dos manos, para a continuación pasarse el cabello entre los dedos.

Su expresión denota desconcierto, pero finalmente se cambia por una sonrisa acompañada de lágrimas que caen lentamente de sus ojos.

Anexo 2

Ver el cortometraje “Agnición”: <https://bit.ly/448UdND>