

LA CREACIÓN DE PERSONAJES LITERARIOS. PARTE 1

Ejercicios prácticos

Leonardo Gutiérrez Berdejo

Bogotá, junio de 2014

TEMARIO

- Ejercicio de iniciación
- Introducción. Los elementos del oficio del escritor
 1. **La observación.** Ejemplos de personajes.
 2. **¿Por dónde empezar?** la investigación observación y percepción.
 3. Caracterización de los personajes.
 4. Clasificación por el tipo de caracterización

Ejercicio de iniciación:

Que aspecto particular podemos resaltar o se pueden destacar al citar a estos personajes:

Don Quijote de la Mancha; Harry Potter; El Cid Campeador, James Bond, El agente 007, Romeo y Julieta (W. Shakespeare); Lolita, (Vladimir Nabokov); Ulises (Joyce); La Maga, (julio Cortazar); El Cartero (Antonio Scarmeta), Aureliano Buendía, Úrsula Iguarán, (Gabriel García Márquez); Scarlett O'Hara (interpretada por Vivien Leigh y de la autoría de Margaret Mitchell),

Estoy seguro que todos identificamos a estos personajes anteriormente citados pero ¿que hace que estos personajes literarios y del cine tengan la suficiente fuerza para ser identificados de inmediato, quizás antes que sus propios creadores?

CONTEXTUALIZAR UN PERSONAJE

Introducción

En esta semana vamos a trabajar un poco sobre los personajes.

Un personaje no surge de la nada, viene de una familia, nace en un lugar con un paisaje determinado, con problemas políticos, económicos, o también, puede ser un, tiene amigos concretos, pertenece o no a ciertos grupos, se mueve en determinados ambientes, van al cine, al fútbol, a la discoteca, al casino, gozan, ríen, lloran, sufren, etc.

Los personajes son el núcleo de cualquier historia, son el motor narrativo.

LA GENIALIDAD de los buenos escritores radica en que son capaces de hacernos creer de que sus personajes son de carne y hueso, que viven, respiran, piensan y tienen emociones y deseos.

En cualquier texto literario, todos los personajes, se cuente o no, tienen este contexto. **LO INCREIBLE DE LA ESCRITURA ES CÓMO SURGEN ESTOS PERSONAJES, ya sean SEÑORES O SEÑORAS CON ABSOLUTA IDENTIDAD.**

LOS ELEMENTOS DEL OFICIO DEL ESCRITOR

- 1. Personaje
 - 2. Trama
 - Diálogo
- Puntos de vista, y
 - Trama

Un personaje ¿Qué es?

Es cada uno de los seres que toman parte en la acción de una obra literaria, teatral, cinematográfica, etc.

Cuando se lee un relato de ficción, lo primero y más importante, quizás sea, el conocer la gente. Ellos son el núcleo, la razón central de cualquier historia: tienen la capacidad de interactuar e influyen en todos y en cada uno de los elementos de la ficción. Son el motor narrativo.

1. LA OBSERVACIÓN. EJEMPLOS DE PERSONAJES TRATADOS EN EL TALLER.

- Un escritor es capaz de tener estas visiones con claridad porque se ha dedicado a mirar todos los seres humanos que le rodean. Y, sin anotarlo, se ha dado cuenta a base de ver reacciones, gestos, miradas, formas de vestir, hablar, responder a situaciones concretas, toma de decisiones, sentimientos, silencios, insultos, discursos, besos, abrazos, peleas, enfermedades, fiestas, de la lógica intrínseca del comportamiento humano. *La tarea difícil pero la más importante quizás consiste en saber mezclar miles de datos y llegar a concebir un personaje absolutamente creíble.*

Solidez del personaje:

Para que un personaje sea sólido, el lector tiene que hacerse una representación clara de su fisonomía. Las características físicas, en general, deben ajustarse a sus rasgos espirituales. Sin embargo, para lograr una dimensión visual del personaje, muchas veces es más convincente una descripción anímica que una larga y enumerativa descripción física.

Al construir un personaje se debe considerar una serie de aspectos:

- a. El papel que desempeña en la narración, es decir, lo que hace, lo cual determina su importancia en la acción;
- b. También se debe tener en claro las motivaciones, objetivos y destino, de sus personajes, al menos de los principales;
- c. Otros elementos muy importantes son sus características distintivas, sobre todo las físicas y las de acción.

EJERCICIO 1.

CARL SAUTER DICE QUE LA CREACIÓN DE UN PERSONAJE EMPIEZA POR LO QUE UNO YA SABE, YA CONOCE.

- Piensa en un personaje cualquiera. Para que sea más real piensa en un artista, un actor, un cantante, un vecino, un amigo, una vecina, alguien a quien odies, o ames, un médico, un profesor, un sindicalista, un lustrabotas, un peluquero, una masajista, un político, un jugador,

2. ¿POR DÓNDE EMPEZAR? LA INVESTIGACIÓN OBSERVACIÓN Y PERCEPCIÓN LOS PERSONAJES NO EXISTEN EN EL VACÍO, SON PRODUCTO DE SU ENTORNO, DE SU CONTEXTO

- El contexto. ¿Qué es el contexto?
- Syd Field señala que es el espacio que rodea al personaje y que se llena con los datos específicos. Los que más influyen son la cultura, la época histórica, la geografía, la profesión, emociones, creencias, etc.
- **Contextos:**
 - 1. Social;
 - 2. Período histórico;
 - 3. Los lugares;
 - 4. La profesión;
 - 5. Creencias, actitudes y valores;
 - 6. Motivaciones;
 - 7. Frustraciones.

3. CARACTERIZACIÓN DE LOS PERSONAJES

Los personajes son los actores literarios que desarrollan la acción del cuento o de la novela. Pueden ser reales (aquellos basados en personas que viven o han vivido realmente) o ficticios (surgidos de la imaginación del escritor) y suelen presentarse mediante una descripción o caracterización. Esta descripción puede ser:

Física. Se describe al personaje por su aspecto físico, constitución y atuendo.

Psicológica. Se realiza una descripción emocional y psicológica del personaje atendiendo a su comportamiento y opiniones.

Mixta. Se trata de una mezcla de las dos anteriores que suele denominarse retrato.

CARACTERIZACIÓN DE LOS PERSONAJES

Dimensión Física	Sexo Edad Descripción física Apariencia Defectos
Dimensión Social	Clase social Ocupación Educación Religión Raza Nacionalidad Filiación política Hobbies
Dimensión psicológica	Autoestima Vida sexual Actitud frente a la vida Habilidades I. Q.

4. CLASIFICACIÓN POR EL TIPO DE CARACTERIZACIÓN

Si atendemos al tipo de caracterización, podemos encontrar una clasificación diferente que dividiría los personajes en:

Personajes planos. Son aquellos descritos mediante una característica básica que se comportan de la misma manera a lo largo de todo el relato.

Personajes redondos. Son aquellos que van caracterizándose a medida que transcurre la acción, evolucionando de forma natural a lo largo del relato.

- En una narración breve lo principal es la efectividad del argumento, el interés que despierta en el receptor, su no previsibilidad, su cierre o final. La forma gradual en que se ofrecen los datos.
- En una narración extensa se vuelve tan importante, como la estructura narrativa o cadena de acciones, la construcción de los personajes.
- El concepto que por mucho tiempo prevaleció de personaje deriva del concepto de “persona”, porque en la mayoría de narraciones se identificaba a los personajes como representaciones de determinado tipo de personas. Sin embargo, esta concepción cambió con el tiempo.

CUESTIONARIO BÁSICO DE INICIACIÓN No. 1

- ¿Qué necesito saber sobre el contexto de mi personaje?
- ¿De dónde es? ¿Dónde nació? ¿Cómo es su físico?
- Entiendo su cultura, sus creencias, sus actitudes, valores de esa cultura? ¿Está casado (a)?
- ¿Cuál es su profesión o qué hace, en que trabaja?
- ¿Conozco su vocabulario?
- ¿Dónde vive, el clima, qué actividades, el ruido que lo rodea, las personas con quien habla, etc.
- ¿Qué calles frecuenta, qué le gusta, qué rechaza, qué deportes practica, cómo habla? ¿En qué cree?

Ejercicio No. 2.

A la persona que pensaste inicialmente, que ya tu conoces, agrégale los aspectos físicos (edad, estatura, raza, color de los ojos, el cabello, alguna otra particularidad), agrégale una virtud o un defecto, su forma de hablar, caminar,

LA CREACIÓN DE PERSONAJES LITERARIOS. PARTE 2

Ejercicios prácticos

Leonardo Gutiérrez Berdejo

Bogotá, junio de 2014

TEMARIO

1. **Formas de describir una persona.**
2. **Conocimiento del personaje.**
3. **La complejidad humana. Lo psicológico, las motivaciones, el deseo.**
- * **Los personajes son como los seres humanos.**
- * **La creación de un perfil psicológico.**
- * **Un personaje no existe por sí solo.**
4. **El deseo es la fuerza que empuja a la naturaleza humana.**
5. **Coherencias y Paradojas. (Linda Serger)**
6. **¿Cómo individualizar un personaje?**
7. **Finalmente, La creación de la historia de fondo. Para meditar**

1. FORMAS DE DESCRIBIR UNA PERSONA

- Para describir a una persona podemos hacerlo de muy diversas formas.
- Estas son unas pautas léxicas para describir a una persona según su aspecto físico, su carácter, sus ropas o su aspecto general:
 - 1. Cuerpo: cara, frente, ojos, boca, labios, manos,
 - 2. Aspecto general: alto, atlético, bajo, robusto, corpulento, ligero, esbelto, delgaducho, nervioso, débil, gordo, ágil.
 - 3. Forma de vestir: chillón, abandonado, discreto, elegante
 - 4. Carácter de la persona: Afable, alegre, antipático, atento, atrevido, serio, trabajador, atolondrado, educado, ingenioso, exigente, feliz, fiel, honrado, listo, chulo, presumido, desvergonzado, miedos, prudente, memo, zopenco, bruto, majadero, calmoso, confiado,

2. CONOCIMIENTO DEL PERSONAJE.

- Los personajes son parte fundamental en el desarrollo de una obra literaria, son los seres que dan vida a los acontecimientos de una narración y se distinguen unos de otros por la importancia que tienen en el desarrollo de la misma.
- ¡Cuanto más se conoce a sus personajes, más completo será! Esto también podría hacer su historia más fácil de escribir.

EJERCICIO NO. 3

Al personaje ya creado agreguémosle algunas características particulares relacionadas con su cuerpo, aspecto general, forma de vestir, carácter. Es preciso que no seamos tan formales, tratemos de incluir características que realmente identifiquen a este personaje.

3. LA COMPLEJIDAD HUMANA. LO PSICOLÓGICO, LAS MOTIVACIONES, EL DESEO

Las características psicológicas de los personajes revisten mayor complejidad y su importancia está asociada a los aspectos mismos de la acción. En cambio, en todos los casos es importante considerar los conflictos, tensiones, oposiciones, dificultades, que debe enfrentar el personaje en sus acciones, así como sus habilidades, capacidades, destrezas y aspectos a favor, para realizar dichas acciones.

* ¡LOS PERSONAJES SON COMO LOS SERES HUMANOS!

- Al hablar de las características psicológicas de un personaje se habla de la motivación de sus actos, de sus ideas, de su manera de ser. Los personajes son como los seres humanos, también tienen características propias que los llevan a diferenciarse unos de otros, algunos se universalizan y se vuelven ejemplo a seguir por otros personajes. Tal es el caso de El Quijote, de don Juan Tenorio y de La Celestina. Cuando alguien es soñador e idealista, un hombre o una mujer que luchan por conseguir la justicia y el bien, se dice que es "quijotesco"; cuando un hombre busca seducir, y lo consigue, a un sinnúmero de mujeres, se dice que es un "don Juan"; cuando una mujer o un hombre sirven de cómplice a alguien para consumir un amor, se le llama "celestino" o "celestina".

* LA CREACIÓN DE UN PERFIL PSICOLÓGICO

- Linda Seger (1990) considera que la creación del perfil psicológico debe partir de un paso previo que es la investigación; ahora bien ¿cuál es el proceso a seguir para realizar esa investigación, necesaria a su vez para la creación de los personajes? Su primera recomendación, sobre todo si se trata de escritores noveles, es escribir sobre algo que se conoce o sobre alguna experiencia personal. De este modo, la investigación será apenas necesaria.

*UN PERSONAJE NO EXISTE POR SÍ SOLO

- Durante esta etapa se irán descubriendo datos acerca del personaje y del contexto histórico y social en el que vive, obteniendo pistas para profundizar en su creación.
- Por tanto, lo primero que debemos tener en cuenta es que un personaje no existe por sí solo, es decir, aislado, sino que aparece siempre en un contexto, con unas influencias culturales según su origen étnico, social, religioso o educativo, en un lugar y un período histórico y con una profesión definida o, en caso contrario, carente de ella.

4. EL DESEO ES LA FUERZA QUE EMPUJA A LA NATURALEZA HUMANA.

- Los deseos pueden ser enormes y apasionantes o menores y sencillos.
- El tamaño o la importancia de lo que se desea **NO ES TAN SIGNIFICATIVO**, como que el personaje lo desee con intensidad.
- Si un personaje no desea nada, sería un personaje aburrido y, por lo tanto, aburrirá a los lectores.
- Los engranajes de la máquina narrativa **NO COMIENZAN A PONERSE EN MARCHA HASTA QUE LOS PERSONAJES TIENEN UN DESEO.**
- El escritor debe saber lo que motiva a su personaje y lo que le induce a actuar de esa manera.

EJERCICIO 4

- A nuestro personaje inicial agreguémosle una motivación, un deseo, no importa qué tan grande o pequeño que sea, lo que realmente importa es la vehemencia, la intensidad de ese deseo.
- Escalar el Everest, jugar en las Grandes Ligas, tener un Ferrari, tomarse un tinto con Messi, conseguirse una novia, entender a las mujeres, pasear en yate por el Mediterráneo o El Caribe,
- También, vivir en Miami, escribir una poesía, una novela, un cuento, entender las matemáticas, aprender a jugar ajedrez, ser un gran economista, jugador de fútbol o de tennis, etc.

5. COHERENCIAS Y PARADOJAS. (LINDA SERGER)

- En la narración, un personaje debe ser coherente, es decir tiene un tipo de personalidad interna que lo define tal CÓMO ES y nos define como actúa, cómo se comporta, cómo responde, habla, piensa, baila, besa, camina, cocina, hace el amor, etc.
- Barry Morrow señala que “parte del atractivo de una película reside en su carácter previsible. Entiende quiénes son, cuál es código de honor y su forma de ver el mundo. El personaje se verá obligado a elegir y tomar decisiones que el público podrá anticipar con las disfrutará”.
- Emocional y psicológicamente hablando, nadie quiere un personaje que cada minuto esté en un sitio diferente.

CUESTIONARIO No. 2.

ESTE CUESTIONARIO FUE INVENTADO POR EL
ESCRITOR FRANCÉS MARCEL PROUST

- Estas preguntas se utilizan con frecuencia en las entrevistas por lo que puede pretender al entrevistar a sus personajes.
- ¿Qué consideras tu mayor logro?
- ¿Cuál es su idea de la felicidad perfecta?
- ¿Cuál es su actual estado de ánimo?
- ¿Cuál es su ocupación favorita?
- ¿Cuál es su posesión más preciada?
- ¿Qué o quién es el más grande amor de tu vida?
- ¿Cuál es tu viaje favorito?
- ¿Cuál es su característica más marcada?
- ¿Cuándo y dónde estaba el más feliz?
- ¿Qué es lo que más te disgusta?
- ¿Cuál es tu mayor temor?

6. ¿CÓMO INDIVIDUALIZAR UN PERSONAJE?

LOS PEQUEÑOS DETALLES SON LA BASE DE LA GRANDEZA DE TU PERSONAJE.

- No es suficiente dotar a un personaje de una vida emocional, con actitudes y valores específicos, es preciso dar un paso más para que su personaje sea original y muy peculiar, y ese paso precisamente consiste en añadir detalles.
- Las personas tienen características que las distinguen, pequeños rasgos que las hacen especiales y singulares.
- Algunos detalles utilizados son las ACCIONES, el comportamiento, el uso del lenguaje, los gestos, la ropa, la manera de reír, llorar, hablar, etc.

EJERCICIO 5. PIENSE EN SUS AMIGOS

- ¿Cuáles son los pequeños detalles que los distinguen y los convierten en personajes memorables, distinguidos, especiales, atractivos, etc.?
- ¿Cuáles detalles hacen de estos amigos molestos, odiosos, fastidiosos, etc.?

7. FINALMENTE, LA CREACIÓN DE LA HISTORIA DE FONDO. PARA MEDITAR

- Todo cuento, novela o guión se centra en una historia concreta que podemos denominar la **historia principal o central**.
- ¿Qué tipo de información de **la historia** de fondo se necesita saber?
- Aquí es donde radica la importancia de la biografía completa de los personajes, que podría incluir:
 - 1. La fisiología: edad, sexo, apariencia, defectos.
 - 2. Sociología: clase, profesión, educación medio, religión, aficiones, pasatiempos, cultura
 - 3. Psicología: vida sexual, valores, morales, ambiciones, frustraciones, temperamento, actitudes hacia la vida, personalidad, etc.

BIBLIOGRAFÍA.

CARLOS MIGUEZ MACHO LA CONSTRUCCIÓN DE UN PERSONAJE: DE ALONSO QUIJANO A DON QUIJOTE.

LINDA SEGER. CÓMO CREAR PERSONAJES INOLVIDABLES. PAIDÓS. 1990

ARISTÓTELES, POÉTICA, (TRADUCCIÓN DE SANTIAGO IBÁÑEZ LLUCH), VALENCIA, EDICIONES TILDE, 1999.

BAIZ QUEVEDO, J., EL PERSONAJE Y EL TEXTO EN EL CINE Y LA LITERATURA, VENEZUELA, EDITORIAL COMALA/FUNDACIÓN CINEMATECA NACIONAL, 2004.

GARRIDO DOMÍNGUEZ, A., EL TEXTO NARRATIVO. TEORÍA DE LA LITERATURA Y LITERATURA COMPARADA. MADRID, EDITORIAL SÍNTESIS, 1996.

Bogotá, junio, 2014