

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

Escuela Politécnica Superior de Gandia

- Proceso de creación de un guion para el cortometraje de ficción: Qué voy a hacer yo sin vosotros

Trabajo Fin de Grado

Grado en Comunicación Audiovisual

AUTOR/A: Serrano Asensi, Izan

Tutor/a: Pavia Cogollos, José

CURSO ACADÉMICO: 2021/2022

RESUMEN

En el presente trabajo se muestra el desarrollo del proceso creativo llevado a cabo para el guión literario *Qué voy a hacer yo sin vosotros*, comenzando por la metodología e investigación para la ideación de la historia, se seguirán los principios narrativos para la escritura del guión y el diseño de personajes, además de desarrollar otros aspectos de la preproducción como son el guion técnico o el plan de rodaje para poder llevarlo a cabo cinematográficamente.

Palabras clave: cortometraje, guion literario, diseño de personajes, ficción.

ABSTRACT

In this paper focused on screenwriting, it will be explained how important it is to develop stories, and in order to communicate them through images there has to be a solid idea first. The screenplay is the core and the basis of a story or a play and there has been multiple researches and pieces of text made around this subject, writing a script is a form of art itself and due its long history goes back to the ancient Greeks with their theater, the process of writing it must follow some rules and standards.

The aim of this project is to show the development of the creative process that took place in the making of the screenplay *Qué voy a hacer yo sin vosotros*, starting on the methodology and investigation process of the story and the plot, researching on short films that have a 3 act structure with a detonant, a plot twist in the midpoint, and a climax at the end, followed by the storytelling principles and character's writing, researching on the three main characters and giving them life and a backstory with a character design plan; defining their personalities, their age, studies, career, sexuality, and so on... Along with the memory of the work, other aspects of pre-production such as the shooting script and working plan will be reported in the paper, which help bring the project to life by following a team based work plan with multiple meetings for developing the idea and the way different departments will contact each other in order to reach the same approach in visual storytelling.

Keywords: short film, screenplay , screenwriting, fiction, storytelling.

Índice

1. Introducción	3
1.1 Objetivos.....	4
1.2 Metodología.....	5
2. Desarrollo del proyecto	6
2.1 Introducción.....	6
2.2 Idea motora.....	6
2.3 Ficha Técnica.....	7
2.4 Sinopsis.....	9
2.4 Referentes audiovisuales.....	12
2.4.1 El cine de Wong Kar-wai.....	12
2.4.2 Frances Ha.....	15
2.4.3 Amator.....	17
2.4.4 La peor persona del mundo.....	20
2.4.5 Synecdoche, New York.....	22
2.5 Personajes principales.....	24
2.5.1 Vero.....	25
2.5.2 Miguel Ángel.....	28
2.5.3 Zoe.....	29
2.6 Personajes secundarios.....	30
2.6.4 Mejor amiga.....	30
2.6.5 Profesor.....	30
2.7 Conflictos cinematográficos.....	32
2.7.1 Conflicto básico.....	34
2.7.2 Conflictos interiores.....	35
2.7.3 Conflictos de relación.....	36
2.8 Recursos estilísticos en el guión.....	37
2.8.1 Planting y pay-off.....	37
2.8.2 Leitmotiv y metáfora visual en el guión.....	38
3. Conclusiones	38
4. Bibliografía	40
4.2 Filmografía.....	42
4.3 Figuras.....	42

1. Introducción

Qué voy a hacer yo sin vosotros es una idea que comenzó a principios de septiembre de 2021 con un planteamiento inicial que ha permanecido en el producto final, pero que desde el comienzo hasta el borrador definitivo el proyecto ha sido sometido a numerosos cambios. Durante la escritura de este trabajo se ha podido realizar un tráiler promocional del cortometraje con una duración de un minuto y medio, del cual mostraré fotogramas en comparación a las referencias audiovisuales seleccionadas junto a conclusiones y observaciones tomadas a raíz del rodaje.

Qué voy a hacer yo sin vosotros se trata de un guión literario de un cortometraje de ficción de unos 24 minutos en el que acompañamos a Vero, (Directora en el guion) una estudiante de BBAA que acaba de romper con su entonces novia y tras despedirse también de su mejor amiga que irá a estudiar al extranjero, tendrá la idea y obsesión de recrear su historia de amor en un cortometraje junto a Zoe (Actriz Romance) y Miguel Ángel (Actor Protagonista), una pareja de actores amateur que interpretará a Vero y su expareja respectivamente.

A medida que avanza la historia, podremos observar una narración paralela entre el duelo de la directora y su aislamiento de la realidad durante el proceso de escritura del guión y la historia que pretende recrear, mientras que por el otro lado presenciaremos el progreso de la relación entre los actores y cómo Miguel va enamorándose poco a poco de su compañera imaginando un posible romance juntos a medida que ruedan el cortometraje.

Siendo este mi primer guión para un cortometraje, he tomado referencias tanto cinematográficas como personales, ya que hay aspectos de los personajes y de las tramas que son semi-biográficas además de haber tenido referentes de mis películas favoritas relacionadas con la metanarrativa y a su vez, he leído guiones literarios de algunas de estas películas para conocer nomenclaturas o formas de escritura para

desarrollar mi propio estilo, como pudieron ser *Hereditary*, de Ari Aster o *Synecdoche, Nueva York* de Charlie Kaufman.

Ésta será también mi primera vez ejerciendo como director en un rodaje, y para ello cuento principalmente con la ayuda de mi directora de producción para la realización del proyecto en su totalidad.

1.1 Objetivos

El objetivo principal de este proyecto es llevar a cabo la escritura de un guión literario de calidad siguiendo cánones, técnicas y estructuras narrativas tanto literarias como cinematográficas mediante la investigación y el análisis de bibliografía clave que servirá de referencia para comprender cómo realizar un trabajo profesional capaz de estar a la altura del mundo laboral y concursos de escritura de guión.

Para ello, se plantea cumplir los siguientes objetivos específicos:

- Realizar la escritura de un guión cinematográfico que cumple con los principios que siguen las obras literarias enfocadas al cine bajo un criterio objetivo.
- Aplicar el análisis y la disección de aspectos clave de los referentes utilizados para adaptarlos de forma original en la obra presente.
- Dotar de un carácter profesional y con criterio al trabajo.

1.2 Metodología

La metodología empleada para el desarrollo del guión se basó en el trabajo por capas o estratos de mayor a menor envergadura, dándole más importancia a los detalles a medida que avanzaba en el proyecto, empezando así por el desarrollo de la trama principal y el número de personajes que serían implementados en la historia a la vez que iba documentándome analizando obras que trataran temas relacionados con lo que quería contar.

Para ello, los primeros borradores del guión se fueron desarrollando al cabo de varias sesiones semanales en las que escribía un mínimo de escenas y páginas para cumplir con un planning establecido, a la vez que consultaba correcciones durante esos meses con mi tutor, ayudándome a darle verosimilitud a los personajes y su forma de hablar.

Tras esto, fui definiendo el pasado de los personajes y decidí alternar los roles de la protagonista y su mejor amiga, un personaje secundario debido a la facilidad que me supondría producirlo más tarde. Al acabar este borrador de guión, se dio paso a la siguiente etapa donde escribiría la sinopsis y la estructura narrativa general del proyecto, teniendo como referente la estructura narrativa de cuatro actos o “Trama en forma de W” planteada por el maestro Syd Field, en la que cuestiona la narrativa clásica en tres actos afirmando que la de cuatro facilita la estructuración de la historia y su escritura, siendo estos actos *Planteamiento*, *Respuesta*, *Ataque* y *Resolución*. Situando el conflicto y la trama principal de Vero en el Planteamiento y la Resolución, y el arco de los actores en la Respuesta y el Ataque.

Para finalizar, realicé un diseño de personajes junto a una propuesta visual fotográfica y artística para terminar de definir el entorno y las personas que lo habitan para que fuese lo más fácil de comprender para cualquiera que lo fuese a leer, siendo principalmente el equipo con el que contaría para rodar el cortometraje.

2. Desarrollo del proyecto

2.1 Introducción

Habiendo realizado ya guiones además de relatos previamente en el grado, el reto de escribir una pieza más larga siempre había estado presente como objetivo a cumplir, es por ello que desde un principio supe que un trabajo final de grado centrado en el guión cinematográfico iba a ser lo más acertado para marcar un principio como creador de historias para la gran pantalla. Con experiencia previa también en el departamento de fotografía, tuve claro desde un primer momento cuáles iban a ser mis principales barreras teniendo en cuenta las posibilidades y el presupuesto con el que se contaría.

Por lo que traté de crear una historia simple pero profunda e interesante centrándome en los conflictos principales de los personajes y las sensaciones que quería transmitir. Con esa idea en mente, realicé una documentación cinematográfica mediante el visionado de obras que cumpliesen estas limitaciones, ya fuese en aspectos de guión, de presupuesto, localizaciones o fotográficos.

En el siguiente apartado se hará un análisis de estos referentes audiovisuales y lo que se ha podido extraer tras este estudio.

2.2 Idea motora

Como previamente se ha mencionado *Qué voy a hacer yo sin vosotros* tiene tanto referentes ya existentes como ideas nacidas a partir de mis propias vivencias, siendo estas últimas las que determinaron la trama principal de Vero, donde trata de recrear un romance del cual no dispone de pruebas gráficas por la corta duración de esta relación y por la ausencia de recuerdos juntos, como fotos o vídeos.

Por otro lado, la trama de Miguel Ángel y Zoe surge de una anécdota vivida con dos compañeros del grado con los cuales realizamos un videoarte que se convertiría en contenido perdido tras la eliminación por error de los brutos, además de que ambos

acabaron siendo pareja tras el rodaje y decidieron grabar profesionalmente la idea original del videoarte.

Esta premisa me parecía lo suficientemente original e interesante como para crear un guión alrededor de ella, por lo que quise mantener aspectos de la realidad como la edad de los personajes, el género de los actores y el hecho de que fuesen estudiantes en sus últimos años de universidad.

Al unir todos estos conceptos tras el planteamiento de la trama general supe que el género literario y cinematográfico iba a ser un drama o un *coming of age*, por lo que tuve que tener en cuenta en el diseño de personajes las actitudes, personalidad e ingenuidad de cada uno.

Teniendo en cuenta el cúmulo de sentimientos de Vero sumado a la etapa de la vida por la que está pasando, quise ceñirme a su obsesión por recrear un amor fallido dándole como trama principal presentar su cortometraje en plazo, teniendo como principal obstáculo a ella misma, causada por su fijación sumado a su ego por querer acabar su obra sin tener en cuenta lo que pasa a su alrededor.

Es tal su fijación que desconoce el desarrollo de la relación entre los actores que se va dando paso a escondidas de la directora tras los rodajes y en los ensayos.

Con el punto de vista de Miguel Ángel entre el segundo y tercer acto, se establece una narración paralela mostrando el contrapunto de la situación de Vero, mientras ella sufre el duelo de su ruptura, él va enamorándose de su compañera a raíz de la representación de ese amor.

2.3 Ficha técnica

Tras realizar los últimos borradores en la versión con la trama y estructura definitiva del guión, cuyos cambios consistirían principalmente en eliminación de escenas y personajes. Estos serían sustituidos posteriormente por la profundización de otras escenas más importantes dotándolas de más duración.

Se formó el equipo de trabajo definitivo para el proyecto y se dio paso a la elaboración de documentos para lanzar la preproducción y así ponerse en marcha

para dar forma al proyecto más allá del guión literario. De ese modo, la ficha técnica es uno de esos aspectos básicos a realizar, donde se concretan los principales integrantes de los departamentos de la obra, su duración, el género y el argumento.

FICHA TÉCNICA DE QUÉ VOY A HACER YO SIN VOSOTROS	
Título	Qué voy a hacer yo sin vosotros
Dirección	Izan Serrano
Género	Drama
Tono	Coming of age
Duración	24 minutos
Versión del guion	5.2
Año	2022
País	España
Producción Guión Fotografía Dirección de arte Música	Icía Romero Izan Serrano Héctor Subiela y José Antonio Jiménez Luz Gómez Izan Serrano
Argumento	Tras dejarlo con su pareja y despedirse de su mejor amiga que se muda al extranjero, Vero, una estudiante en su último año de carrera decide recrear su historia de amor fallida con dos actores sin experiencia.

Figura 1: tabla de la ficha técnica del cortometraje (Elaboración propia).

2.4 Sinopsis

El siguiente paso tras tener la ficha técnica y un borrador del guión ya desarrollado, se conocen todos los aspectos clave del cortometraje. El tono en el que se desea contar la historia, sus personajes y la trama principal en la que se ven envueltos, el juego de representaciones a la hora de crear una obra autorreferencial y metanarrativa¹. El siguiente paso es ir definiendo el guión y crear tratamientos para ayudar a la síntesis de la historia con la finalidad de crear una forma más clara de su estructura, facilitando así encontrar errores para poder hacer correcciones rápidamente antes de dar por finalizados, por ejemplo, los diálogos.

Estos tratamientos son el *storyline* y la sinopsis.

Tras dejarlo con su pareja y despedirse de su mejor amiga que marcha al extranjero, Vero, una estudiante universitaria decide recrear su historia de amor de la cual no conserva ningún recuerdo con dos actores sin experiencia. Durante el rodaje de éste, uno de los actores se enamora perdidamente de su compañera.

Figura 2: ejemplo de storyline de Qué voy a hacer yo sin vosotros (Elaboración propia).

El *storyline* contiene 50 palabras (escritas en Courier New de 12 puntos, el estándar) y configura:

- La protagonista: Vero, a lo que se dedica y cuál es su pasado.
- El escenario planteado: el rodaje de un cortometraje amateur.
- La subtrama en la que desencadena la historia donde uno de los actores se enamora.
- El tema: un drama amoroso con tintes de metanarrativa.

¹ Según John Stephens y Robyn McCallum, una metanarrativa “es una historia sobre una historia, que abarca y explica otras pequeñas historias que ensamblan las pequeñas tramas en un todo.”

Tras dejarlo con su pareja y despedirse de su mejor amiga que marcha al extranjero, Vero, una estudiante universitaria decide recrear su historia de amor de la cual no conserva ningún recuerdo con dos actores sin experiencia. Durante el rodaje de éste, uno de los actores se enamora perdidamente de su compañera.

Figura 3: ejemplo de storyline de *Qué voy a hacer yo sin vosotros* subrayando los aspectos clave (Elaboración propia).

En el caso del *storyline*, este tipo de tratamiento va destinado principalmente con fines comerciales con la intención de captar el interés de productores, ejecutivos o posibles financiadores.

ACTO I

Vero, una estudiante en su último año de carrera acaba de dejarlo con su novia y recibe la noticia en su piso de alquiler. Al salir de su cuarto está su mejor amiga fuera para consolarla y Vero le dice que 'no se irá'. Más tarde estarán las dos en una estación de tren despidiéndose hasta que la mejor amiga de Vero vuelva. Al regresar a su piso vacío, la protagonista sacará del fondo de su armario una cámara de vídeo que usará a lo largo de la historia.

ACTO II

Esa misma semana Vero recibirá el anuncio por parte de su profesor sobre el Festival de Cine de la universidad y sin pensárselo la joven organiza un casting de un cortometraje semanas después, donde ahí conocerá a sus actores tras unas breves entrevistas: Zoe y Miguel Ángel. Tras charlar con ellos en un bar de confianza, graban la primera escena y al volver juntos a casa Miguel propone a Zoe ensayar en el bar un par de horas antes de que llegue Vero.

Mientras ve historias en su móvil una noche cualquiera, Vero decide llamar a su mejor amiga para saber cómo está. Durante la conversación la directora confiesa que el cortometraje es una recreación de su noviazgo con su expareja. De forma paralela, vemos el proceso de rodaje y el acercamiento entre los actores cuando la directora no está presente.

ACTO III

Tras ensayar varias veces por su cuenta, los actores quedan juntos y ambos se dan su primer beso, duermen en la casa de Zoe y en esa misma sucesión de hechos presenciamos la primera discusión entre ambos. Tras grabar la última escena se realiza una elipsis temporal de 20 años en la que los actores revisitan el cortometraje sentados en el sofá de su casa y la imagen rebobina hasta la escena del bar.

ACTO IV

En mitad del bar vemos los ojos del protagonista que parece estar en trance durante el ensayo con Zoe. Más tarde, Vero se encuentra con su profesor en la facultad y le avisa de que no tiene mucho tiempo para presentar el corto. Al día siguiente rodarán la última escena con la mala suerte de que no se grabará correctamente, perdiendo todos los brutos.

Durante la búsqueda de los vídeos, la directora encuentra uno en el que aparece Vero grabada por su expareja sin que se de cuenta y Vero se derrumba. La directora no presenta el cortometraje a tiempo pero asiste al festival de todos modos. Dos décadas más tarde, Miguel Ángel realiza un casting para una obra que quiere realizar.

Figura 4: ejemplo de sinopsis del guión literario de QVAHYSV (elaboración propia)

Como se puede ver en la figura 4, en la sinopsis se detallan los diferentes aspectos de cada acto, siendo estos:

- En el acto 1 se presenta a la protagonista y a su mejor amiga, un personaje de apoyo secundario. Se muestra la cámara que es un elemento clave a lo largo del cortometraje.
- En el segundo acto, surge el detonante del conflicto principal además de la presentación del resto de personajes principales.
- En el tercer acto se ahonda en la subtrama de los actores, mostrando el conflicto de relación y la secuencia del sueño de Miguel Ángel.
- Al volver del sueño, se termina de rodar el cortometraje en el cuarto acto, donde el actor se despide de Zoe en la obra y en la vida real, el conflicto de Vero se resuelve y creando una narrativa circular con el final del cortometraje.

2.4 Referentes audiovisuales

2.4.1 El cine de Wong Kar-wai

Pudiendo llegar a ser prácticamente videoclips, algunas de las escenas de Wong Kar-wai se inundan de música mientras sus personajes se dejan llevar al ritmo de estas melodías tanto emocional como físicamente. En sus películas la música no juega un papel de soporte o relleno sino que es un medio expresivo en su totalidad, no importa que se desdibuje los límites de la diegética. Este quiebre de la cuarta pared tratará de recordar al espectador su papel 'pasivo', con la intención de que preste una mayor atención de una forma invisible.

Wong Kar-wai también experimenta con el formato y el color de la cinta en sus películas, es sabido que su idea a la hora de llevar un proyecto a cabo puede variar en plena producción, puede que en el caso de *Happy Together* fuera por motivos creativos, pero también es una buena forma de abaratar costes en digital para no tener que gastar demasiado presupuesto en iluminación, ya que en blanco y negro tan sólo habría que preocuparse de crear buenos niveles y contrastes. Esto puede ser de gran ayuda para separar la narrativa diegética de la propia obra, el cortometraje que rueda la directora o el arco argumental de uno de los actores.

En el caso de *Happy Together* nos encontramos con una obra cuyo origen parte de un esbozo de los personajes principales, quienes viajaban a Argentina por una razón totalmente opuesta según cuenta Christopher Doyle (el director de fotografía de la mayoría de obras de Wong Kar -wai) en una entrevista.

Además de cambios drásticos en la historia sumado a la inversión de roles en los personajes de sus películas, se dice que Wong Kar -wai no siempre escribe guiones literarios al uso. Prefiriendo definir la historia a tiempo real durante los rodajes, el autor prefiere otorgar escuetas direcciones, centrándose en detallar los diseños de personajes a sus actores antes de comenzar a grabar. Esta curiosa técnica es bastante arriesgada ya que ningún productor aceptaría seguir esa dinámica para la

producción de un largometraje comercial, es por ello por lo que las obras de Wong Kar-wai se consideran una figura clave en el cine de Hong Kong, concretamente de la Segunda Nueva Ola cinematográfica.

La falta de presupuesto junto al estilo más visual, poético propio del autor supone un referente a la hora de crear atmósferas memorables, con personajes estilizados dentro de una premisa con un guión aparentemente simple.

La construcción del espacio del apartamento y la habitación de la directora está altamente influenciada por los escenarios habitados por los personajes de Wong Kar-wai, los cuales suelen ser humildes apartamentos compuestos por menos de cinco habitaciones, en ocasiones incluso menos situadas en zonas urbanas altamente pobladas. Los personajes pasan la mayor parte del tiempo dentro de estas estancias, ya sea acompañados en pareja o en soledad mientras caen en estos episodios de introspección, con un monólogo interior o diálogos escuetos que nos muestran el malestar o la conexión de los personajes.

En *Qué voy a hacer yo sin vosotros*, Vero pasa la mayor parte del tiempo en su cuarto escribiendo partes del guión y reflexionando acerca de su relación fallida en comparación a la representación que toma lugar en el rodaje, además de ser el primer escenario donde se presenta a la protagonista en pleno arrebatado tras su ruptura con su exnovia.

Figura 5. Comparativa entre un fotograma de *In the mood for love* (2000) y un fotograma de *Qué voy a hacer yo sin vosotros* (2022)

En estos espacios los personajes, aislados del exterior pero en conversación interna con ellos mismos serán vulnerables y mostrarán sus emociones sin tapujos ya sean estas tristeza o amor, como serán los momentos íntimos de la directora y los actores respectivamente.

El objetivo de dotar de tanta importancia estas habitaciones es causar al espectador una sensación de familiaridad con ese espacio, haciéndolos reconocibles fácilmente tras volver a visitarlos en escenas posteriores con la intencionalidad de darles su propio papel en la obra.

Al crear entornos que no son sólo reconocibles para los personajes, sino también para el espectador, se establece un vínculo entre el espacio y cómo los personajes interactúan entre ellos además de cómo viven dentro de ellos. El espectador relacionará espacios con sentimientos, con personajes y sus respectivos conflictos, siendo representaciones físicas de la psicología de estos.

2.4.2 *Frances Ha* (2012, Baumbach)

En la obra de Noah Baumbach coescrita por él y Greta Gerwig, quien también protagoniza la pieza, seguimos la historia de Frances Hallaway, una tardía aspirante a bailarina en una compañía de baile de Nueva York a la cual la vida en la ciudad se le hace cuesta arriba debido a su precaria situación económica y a la falta de oportunidades laborales.

Frances y su mejor amiga Sophie son inseparables, pero la aspiración por parte de Sophie de vivir en un vecindario mejor plantea el principio de uno de los conflictos internos y de relación de la protagonista. Este detonante le obliga a buscar una nueva vida sin Sophie, destinada a conocer a sus siguientes compañeros de piso. Además de ser sus nuevos destinos, éstos servirán de separación episódica de la obra tituladas por las direcciones de los apartamentos, pisos y ciudades que Frances visita a lo largo de la historia.

El personaje de Vero, al igual que Frances, tiene un gran apego a su mejor amiga y su separación con ella supone una ruptura igual de dolorosa que es más difícil de asimilar. A pesar de esto no se exterioriza de la misma manera que una ruptura amorosa, ya que en el fondo ambas personas saben que se reconciliarán tarde o temprano.

Por ese lado Sophie y la mejor amiga de Vero son personajes secundarios que detonan el conflicto de relación con las protagonistas, desarrollando el mundo interior de estos personajes, ayudando a que la historia de la trama principal avance. En el caso de la mejor amiga de Vero su marcha hacia otro país causa un doble vacío en la vida de Vero, perdiendo a su expareja y su mejor amiga casi a la vez, dejándola sola en su duelo a lo largo de la historia. Salvo por el breve contacto que ambas tienen en forma de diálogo en el punto medio del cortometraje.

Este momento sirve de texto expositivo donde Vero explica los motivos por los cuales ha decidido presentarse al Festival de Cine de la Universidad en un tono

melancólico, ya que la conversación le hace recordar también su relación con su mejor amiga.

Figura 6. Comparativa entre un fotograma de *Frances Ha* (2012) y un fotograma de *Qué voy a hacer yo sin vosotros* (2022)

2.4.3 *Amator* (1979, Kieślowski)

En la obra maestra de Kieślowski vemos la historia de Filip Mosz, un hombre humilde que trabaja en una fábrica desde hace años, vive en un barrio de clase baja junto a su mujer que acaba de dar a luz. Llena de costumbrismo y narrada de forma sublime, *Amator* trata temas como el sentido del arte y su papel en la sociedad, el sujeto creador y el sacrificio que supone dedicarse al arte dejando atrás la vida previa al descubrimiento al fantasma de la creatividad.

Encontrar el sentido de la vida se representa como algo bueno, un logro seguido por pequeñas victorias y momentos de realización personal que se posicionan como hitos en una carrera personal, pero en el caso de *Amator*, el sentido de la vida llega tarde. Le llega a un señor cuyo destino ya parecía estar escrito: ser un hombre de familia y aspirar al mejor puesto de su empresa como trabajador; no como el aficionado a crear cortometrajes con su cámara de 8mm.

Tras familiarizarse con la cámara de vídeo que compró para grabar el crecimiento de su hija, va desviando la mirada hacia otros aspectos de la vida con la intención de capturarlas en un tono más poético. Esta abrupta persecución artística se presenta como un evento que surge por pura casualidad, desmoronando la vida del protagonista tan sólo para que Filip la autodestruya a conciencia debido a su obsesión.

La relación con sus compañeros de trabajo, su cometido inicial de capturar la infancia de su hija recién nacida, su matrimonio... todos estos lazos se van deteriorando a lo largo de la historia.

Pero también se muestran las partes buenas de este descubrimiento, la felicidad que le produce a Filip al ver cómo su visión artística se va desarrollando a medida que va recibiendo adulaciones por parte de la esfera de críticos del cine polaco.

Todos estos conflictos de relación estallan tras el detonante de la historia de Kieślowski, viéndose deteriorados a medida que avanza la obra y Filip sólo será

consciente de que el camino que ha descubierto no tiene vuelta atrás cuando se apunte a sí mismo con el arma que casi acaba con su familia y su trabajo; la cámara.

Figura 7. Comparativa entre un fotograma de *Amator* (1979) y un fotograma de *Qué voy a hacer yo sin vosotros* (2022)

Esta obra junto a *Synecdoche, New York* (2008), son los principales referentes escogidos que tratan el tema de la metanarrativa, obras que hablan sobre la representación, sobre otras creaciones y el proceso por el cual obsesionarse con algo (en este caso la obra artística) causa la autodestrucción de los personajes.

En *Qué voy a hacer yo sin vosotros* la metanarrativa juega un papel importante a la hora de desarrollar la historia, ya que contemplamos el rodaje diegético que realiza Vero junto a sus actores del cortometraje dentro del cortometraje original. Este juego de representaciones permite la posibilidad de profundizar en la psicología de los personajes que interpretan a dos roles diferentes, dependiendo de la vida real diegética de la historia o el rodaje: la protagonista es Vero, a su vez la directora del cortometraje, los actores son Miguel Ángel además del actor protagonista y Zoe es la actriz romance. Ambos papeles suponen un cambio de identidad para los personajes, por muy leve que sea la diferencia, fuera del set todos los personajes exponen sus emociones más puras y muestran sus debilidades en intimidad.

En el guion se distingue entre el corto diegético y el corto real, al igual que ocurre entre *Amator* y *Synecdoche*, pero el tratamiento que se le da en *Qué voy a hacer yo sin vosotros* es más cercana a esta última, la cual muestra el proceso en la tarima y detrás de bambalinas dejando más de lado el bruto filmado por la cámara.

En ese aspecto, se le presta más atención a Vero dirigiendo y mostrando su visión de forma externa a lo que se ve por el visor de la cámara como ocurre numerosas veces en *Amator*.

2.4.4 *La peor persona del mundo* (2021, J. Trier)

Haciendo crónica de cuatro años de la vida de Julie en formato episódico de 12 capítulos, *La peor persona del mundo* explora el mundo interior junto a las relaciones temporales de una chica que trata de encontrarse para descubrir quién quiere ser (o quién es). Durante estos juegos de prueba y error probando nuevas profesiones, estudios y diferentes romances Julie va conociendo poco a poco partes de ella misma con las que se quedará, aunque como la película trata de contar estas cosas no son para siempre, sino que formarán parte de una Julie temporal la cual irá evolucionando con el paso del tiempo.

Con imágenes poéticas e incluso surrealistas en algunos momentos, Joachim Trier trata de representar la angustia interna de una protagonista que está en mitad de una crisis de los 30 y siente que está tomando la decisión incorrecta una y otra vez. La obra, que está contada en gran parte por la voz de un narrador omnisciente en *voice over*, hace de voz interior de la protagonista en ocasiones incluso anticipándose a sus acciones o líneas de diálogo en margen de segundos, muchas veces con un matiz cómico que rompe la cuarta pared.

En una escena, Julie decide acabar su relación con su pareja Aksel para ir con su interés amoroso que conoció en una fiesta llamado Eivind. En dicha escena, Julie enciende una luz del piso donde vive junto a Aksel y parece congelar el tiempo. En este espacio que se le concede a la protagonista ésta decide escaparse hasta la cafetería donde trabaja Eivind, atravesando la ciudad llena de personas inmóviles como si de maniqués inertes se trataran. Acompañada por una suave pieza orquestada Julie divisa a su amado al otro lado del local, éste es el único que se muestra en vida, recibéndola con un beso en los labios. Tras el beso, caminan juntos hacia un parque (con el resto de la ciudad aún en pausa) a modo de cita.

Imagen 1. Fotograma de *La peor persona del mundo* (2021)

En la imagen 1, Aksel permanece congelado en el mismo lugar donde Julie le dejó, deshaciendo el “hechizo” cuando vuelve a accionar el interruptor de la luz.

Al igual que en *La peor persona del mundo* (2021), en *Qué voy a hacer yo sin vosotros* hay una escena que recurre al surrealismo y a la ruptura de la cuarta pared mediante el tratamiento orgánico del montaje para representar el sueño de Miguel Ángel. En ella, ambos actores ya adultos ven el cortometraje que rodaron junto a la directora veinte años atrás, pero resulta incongruente realizar una elipsis temporal tan grande entre escenas. Este momento trata de confundir al espectador hasta que la obra comienza a ‘rebobinar’ volviendo a la escena del ensayo en el bar, con la misma imagen del actor mirando a los ojos de su compañera.

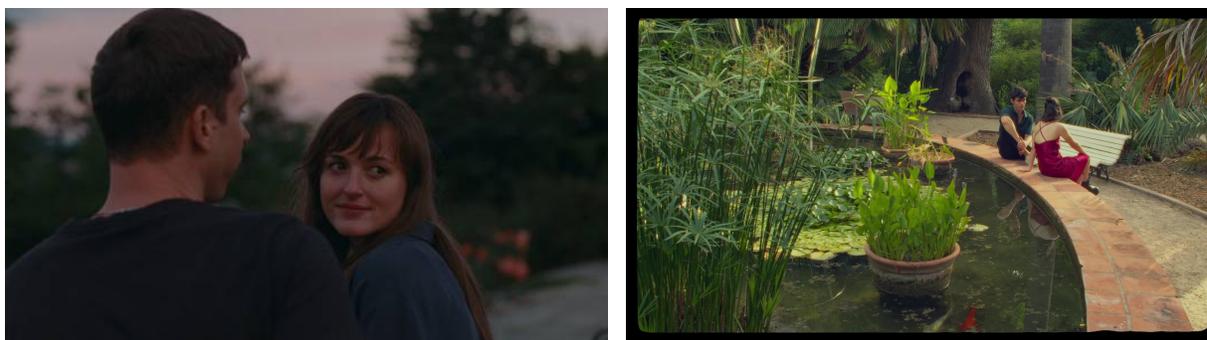

Figura 4. Comparativa entre un fotograma de *La peor persona del mundo* (2021) y un fotograma de *Qué voy a hacer yo sin vosotros* (2022)

2.4.5 *Synecdoche, New York* (2008, Kaufman)

En la que es probablemente la mejor obra del autor Charlie Kaufman, tanto en ejercicio de guión como de dirección, seguimos la historia de Caden, un director de teatro frustrado al que nada le va bien: está perdiendo gradualmente sus funciones autónomas causándole graves daños fisiológicos al que su esposa le ha abandonado, llevándose consigo a su hija y dejándole completamente solo.

Tras esto el protagonista recibe una beca dotándolo de financiación para realizar la obra que él quiera. Es aquí donde el estilo de escritura de Kaufman sale a relucir; Caden decide crear una réplica de su propia vida a modo de obra de teatro, según él, una pieza de brutal realismo repleta de honestidad.

Una premisa que parece propia del realismo mágico haciendo uso de hipérboles, situaciones absurdas y surrealistas que nadie parece llegar a cuestionar salvo el propio protagonista, el cual tras repetidas situaciones de tal magnitud acaba restándoles importancia, como si todo formase parte de una interminable broma de mal gusto.

De nuevo, el *leitmotiv* del creador que se autodestruye en el proceso de elaboración de su *magnum opus* vuelve a aparecer como suele ocurrir en las obras metanarrativas. Éstas, llenas de complejidad con múltiples capas de simbolismo abarcan temáticas tan profundas como el lugar del arte, el lugar de las personas en el mundo, las relaciones interpersonales, y la devoción tan difícil de explicar de los artistas hacia sus proyectos dentro del mundo del arte en general.

Llena de matices y emociones, lo que hace Kaufman es representar algo tan complejo como la vida misma en sus aspectos tanto buenos como malos, mostrando las catástrofes que parten de los mejores momentos de una persona: conocer a alguien a quien acabas amando pero de quien te tienes que separar, tener un amigo que acaba muriendo antes que tú, todas estas cosas que en algún momento se escapan de la vida de alguien.

Al igual que Caden, Vero decide realizar una obra ficticia de su vida (a una escala mucho más humilde) en la que dos actores recrearán la historia de amor fallida de la

directora reinterpretada en una relación heterosexual para que no sea totalmente autobiográfica para Vero, del mismo modo que ocurre en *Synecdoche* al cambiar papeles y roles de personas de un género que interpretan a personajes del género opuesto.

Tanto en la interminable obra de Caden como el cortometraje cuyo final desaparece, ambas piezas terminan con un final un tanto derrotista: en *Synecdoche*, Caden fallece tras contemplar la destrucción que se ha generado tal la falta de organización décadas más tarde del arranque del proyecto y muere en brazos de la ayudante de dirección bajo las últimas órdenes que podemos escuchar “Muere”, dotando a la película de un aspecto autoconsciente de sí mismo, superando el concepto de ruptura de la cuarta pared.

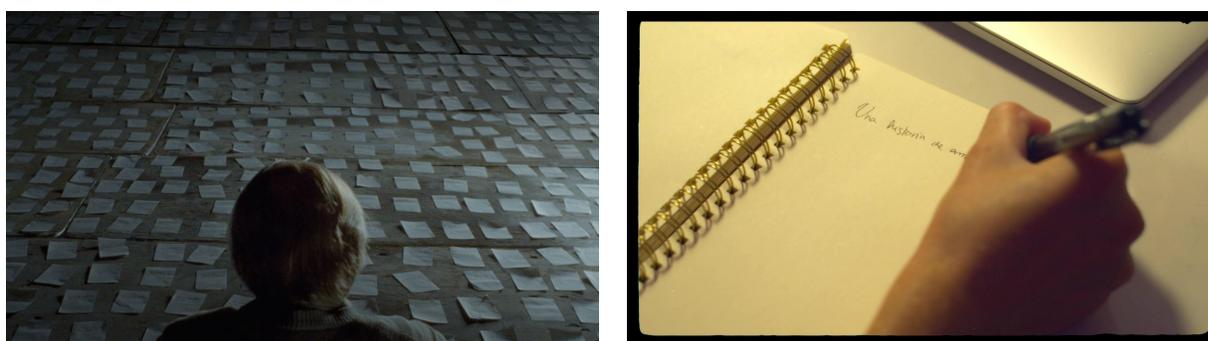

Figura 8. Comparativa entre un fotograma de *Synecdoche, New York* (2008) y un fotograma de *Qué voy a hacer yo sin vosotros* (2022)

En *Qué voy a hacer yo sin vosotros* el cortometraje de Vero se queda sin final debido a la pérdida de los brutos de la última secuencia, quedándose sin la oportunidad de presentar la obra a tiempo y con una resolución entre los personajes de la directora y los actores que no queda resuelta. De algún modo, similar al aspecto derrotista del final de Caden, pero que si se ve desde el punto de vista de Vero es una resolución satisfactoria para ella, ya que, finalmente, habría encontrado aquella prueba que, en un principio, le motivó a realizar el cortometraje.

2.5 Personajes principales

A la hora de crear y diseñar a los personajes, siempre tuve en mente al personaje de la directora (originalmente pensado como un hombre), sobre quien la historia giraría en torno. Quise otorgarle una personalidad interesante además de una apariencia llamativa, con la intención de que su puesta en escena destacase sobre el resto de personas en pantalla, no quería que el espectador se fijara en ella por el modo en que la historia se cuenta desde su punto de vista, sino que quería que también llamase la atención del espectador para que se interesen en ella.

La figura de la directora me llevaba inevitablemente hacia los actores, aquellas personas que reuniría para realizar su obra. Jugando con la interpretación que hace Vero para su cortometraje, me pareció interesante que recurriese a una pareja heterosexual para recrear una relación sáfica, explorando de esta manera la universalidad del amor y el romance.

Para ello, tomé como referencia aspectos tanto físicos como psicológicos de la filmografía previamente mencionada y, por supuesto, de mi propia experiencia como ya se ha explicado en el apartado de la idea motora. La obra *Qué voy a hacer yo sin vosotros* es semi-autobiográfica en cuanto a la trama principal y la subtrama. Para el desarrollo de escritura de estas figuras también tomé como inspiración tanto de mi propia vida como de mi entorno, tratando de otorgar rasgos psicológicos a personajes concretos, observando comportamientos, gestos y manierismos de personas que conozco. Esta es una práctica bastante habitual en la literatura y el resto de artes.

En su libro *Cómo crear personajes inolvidables*, la guionista Linda Seger, dice que en el momento de crear a un personaje habrá que remitirse a la propia experiencia. Para averiguar si un personaje está bien caracterizado o si resulta verosímil, hay que pensar en personas reales de nuestro propio entorno, comparándolos. “Deberá confiar en su más íntimo sentido de cómo son las personas realmente.” (2000, p.35)

2.5.1 Vero

La directora es una estudiante de Bellas Artes de unos 22 años, destrozada tras la ruptura con su ex-novia, decide grabar un cortometraje recreando su relación. Es una chica enamoradiza, muy idealista, pero con inseguridades que le hacen descuidar sus amistades y responsabilidades.

Tras esta ruptura, uno de sus miedos es quedarse sola o sentir que necesita a otra persona.

Estableciendo a la directora como la protagonista de la historia, se marca que será el personaje que ayudará a conducir la trama mediante su conflicto básico producido por el objeto externo, es decir, todo el proceso de la creación y rodaje de su cortometraje.

No se profundizará en conflictos internos de la misma manera que se tratará de representar en la subtrama de los actores, ya que a Vero es presentada después del clímax de su historia interior. Ella viene de su arco de transformación que la ruptura con su expareja causa en su vida, teniendo que afrontar además la pérdida temporal y el alejamiento de su mejor amiga, que se irá todo el semestre a otro país para continuar sus estudios universitarios.

Como se ha mencionado previamente en el apartado de Referentes Audiovisuales, el personaje de Vero comparte similitudes en su psicología y sus conflictos principalmente con los protagonistas de *Frances Ha*, *Amator*, *La peor persona del mundo* y *Synecdoche, New York*.

Todos estos personajes tienen en común una obsesión o un cometido por alcanzar ese objetivo, ya sea finalizar el proyecto más importante de sus vidas o sentirse realizadas como personas cueste lo que cueste.

Con Frances, la directora comparte aspectos como:

- Un conflicto básico: alcanzar una meta concreta, algo propuesto en un límite de tiempo a corto plazo.
- Un conflicto de relación: ambas sufren el deterioro de su relación con sus mejores amigas y al alejarse de ellas conocen a otras personas que les ayudan a avanzar en la trama.
- Son personajes a los que les cuesta asimilar sus errores, imperfectos y que mantienen una psicología bastante cuadrada hasta el final del guion, hasta que, tras dar por resuelto su objetivo, muestran un cambio de actitud frente a la vida.

Con Filip, comparte:

- La psicología de un personaje obsesionado por la creación artística y absorto de la realidad, dejando a un lado el resto de sus responsabilidades como son la familia o el trabajo.
- Una relación vertical entre el resto de personajes, donde los protagonistas muestran un cambio de actitud: el jefe de Filip, su mujer y su compañero de rodaje en *Amator* por un lado, mientras que en *Qué voy a hacer yo sin vosotros*, el profesor de Vero y los actores serían aquellos personajes situados en los estratos superiores e inferiores respectivamente.
- Ambos personajes tienen un conflicto básico que se acaba derivando en uno interior y tras resolver la trama principal, abandonan la creación artística temporalmente.

Con Julie, la directora, comparte similitudes como:

- El conflicto interior de ambos personajes tiene que ver con la búsqueda de una misma.
- Tanto el conflicto básico de Vero como los conflictos de relación de Julie no llegan a resolverse de forma satisfactoria, pero esa es la moraleja para ambos personajes: lo aprendido durante el camino es parte del objetivo.

Finalmente, Caden y Vero, comparten:

- Un conflicto básico que busca recrear un aspecto de sus vidas, en el caso de Caden la totalidad de ésta, en el de Vero sería su última relación amorosa.
- Al igual que ocurre con el personaje de Filip, estos personajes muestran una actitud derrotista al conocer la resolución de sus conflictos básicos.

Por eso, el personaje de la directora se muestra como una persona obsesionada por conseguir terminar su obra, mostrándola o bien encerrada en su habitación escribiendo el guión hasta caer rendida de sueño, o bien de ensayo o rodando junto a los actores.

Es tan sólo en el clímax de su trama cuando contemplamos un cambio y una fractura en su estabilidad emocional, cuando en su disco duro encuentra un video de ella siendo grabada por su ex, encontrando aquello que en el fondo quería encontrar: una prueba de su relación. Según la guionista Dara Marks (2020), este momento se define como el momento de un arco de transformación donde el personaje es sometido a la máxima tensión, conocido como el *Fatal Flaw*, dicha tensión “mata” al personaje para que “nazca” uno nuevo. Así da por finalizado su conflicto básico, olvidando su obsesión por tener el corto grabado y redimiéndose.

2.5.2 Miguel Ángel

El actor protagonista es el actor más inexperto de la pareja, compagina estudios con trabajo y aspira a vivir de la actuación participando en todos los papeles que pueda.

En el fondo, es un chico simple e inocente que se abre fácilmente a las personas, es otro soñador como la joven directora, pero le cuesta poner los pies en la tierra hasta el punto de dar rienda suelta a su imaginación, aislándose del mundo que le rodea.

El joven actor es la contraparte de Vero y el coprotagonista de *Qué voy a hacer yo sin vosotros*. A diferencia de la directora, este personaje sufre el conflicto de relación por el amor que va sintiendo hacia Zoe creando así la subtrama de los actores, ésta se desarrolla paralelamente a la trama principal de la directora y al proceso del rodaje en la vida real. Cabe mencionar que parte de esta secuencia sucede en la imaginación de Miguel, quien plantea un posible futuro junto a la actriz.

Debido a esto, podríamos constatar que el personaje del actor protagonista baila entre un **conflicto básico** e interno ya que se muestra un progreso en la realidad, acompañando el progreso del **objeto externo** y el momento en el que asimila que ese amor con Zoe nunca va a suceder. Aquí se muestra un paralelismo y un punto en común final en la clausura del cortometraje, donde Miguel convoca un casting para la producción de otro cortometraje dos décadas después de los sucesos que tienen lugar en el rodaje junto a Zoe.

En cuanto a Miguel Ángel, he observado similitudes con aspectos de otros personajes de las referencias mencionadas.

- Miguel Ángel y Benji, uno de los mejores amigos de Frances sienten un amor no confesado por otro de los personajes (Zoe y Frances respectivamente).
- En la filmografía de Wong Kar -wai, la mayoría de personajes tienen conflictos de relación no resueltos donde los personajes no llegan a confesar su amor por el otro, y en caso de hacerlo es cuando estos personajes no se van a volver a encontrar más.

- La estructura de *La peor persona del mundo* otorga capítulos a la subtrama de Eivind, el interés amoroso de la protagonista. Esto también ocurre con Miguel Ángel, en el segundo y tercer acto, donde vemos el proceso de la relación entre los actores dentro de la cabeza de Miguel.

2.5.3 Zoe

Actriz Romance dejó sus estudios universitarios para entrar a una escuela de interpretación y desde entonces se está haciendo un pequeño hueco en producciones independientes, descubrió el casting de Vero gracias a una excompañera de la carrera y consiguió el papel rápidamente.

Es una actriz principiante, con un gran potencial. Durante los ensayos y los rodajes se mete en la piel de su personaje sin salir de él hasta que la directora grita corten.

Durante estas sesiones de interpretación, Actriz Romance adopta una apariencia bastante similar a la de Vero ya que su personaje es una encarnación de la joven autora, jugando con las posibilidades que la ficción puede brindar a su relato.

A pesar de ser quien interpreta a Vero en el cortometraje diegético, la subtrama no se muestra desde su punto de vista, sino que sirve de personaje secundario de apoyo para el interés amoroso de Miguel Ángel.

“Una subtrama poderosa refleja de algún modo la trama principal, pues presenta un conflicto similar desde un ángulo diferente, desde la perspectiva de otro personaje” (T. L. Katahn, 2016, p.21).

Paradójicamente, es a la que se le presta menos atención en la historia a pesar de ser la réplica de la directora, pero desde su aparición se le deja claro al espectador que Zoe ya está en una relación amorosa, por lo que la idea de un posible futuro junto a Miguel Ángel está descartado casi en su totalidad (a menos que haya un giro de los acontecimientos y deje o engañe a su pareja para estar con él). Por lo que se puede decir que la principal barrera en el conflicto interno y el conflicto de relación de los actores es la actriz si lo enfocamos desde el punto de vista de Miguel.

2.6 Personajes secundarios

Respecto a los personajes secundarios, la guionista Linda Seger (2000, p.35) expone:

“La creación de un determinado tipo de personaje para que desempeñe una función concreta en una historia no es una decisión arbitraria [...] Los personajes secundarios pueden hacer que la historia avance, precisar el papel del personaje principal, añadir color y textura, profundizar en el tema principal de la historia, ampliar la paleta de colores y perfilar incluso la escena o el momento más insignificante.”

2.6.1 Mejor amiga

Mejor amiga es la ex compañera de piso de Vero, es el primer personaje que aparece en el cortometraje y cumple la función de personaje secundario que tiene un conflicto de relación con la protagonista. Ambas iban a irse juntas al extranjero hasta que Vero decide quedarse tras su ruptura amorosa. Es la única persona a la que la directora le confiesa el motivo por el cuál realiza el cortometraje.

A pesar de sus efímeras intervenciones en el guión, se recurre a ella para momentos donde se realiza texto expositivo. Es decir, una escena con diálogos planteada para explicar de forma explícita incógnitas de la historia, justificadas a modo de confesión por parte de la directora. Algo similar ocurre con el personaje de Sophie de *Frances Ha*, a pesar de ser un personaje con más importancia en la trama principal, además de formar parte del conflicto básico de Frances la mejor amiga sirve de confidente y apoyo en el propio conflicto de relación al que ambas pertenecen.

2.6.2 Profesor

La figura del personaje secundario del profesor se creó para apoyar el desarrollo de la trama principal con Vero. Al igual que la mejor amiga, el profesor es un personaje que tan sólo tiene dos intervenciones con un carácter puramente expositivo, pero no por ello debe estar escrito con menor realismo o verosimilitud, ya que, al final, no es una

persona clave en la vida de la protagonista y no tiene por qué haber un conflicto de relación con la directora.

Para concluir, la obra no presenta fuerzas antagonistas a través de personajes como suele suceder en la mayoría de piezas audiovisuales de ficción. Sin embargo, debido a la naturaleza del género que se explora en el guión literario de este cortometraje, no existen fuerzas que traten de entorpecer los planes de los protagonistas en forma de otros personajes a modo de villanos, sino que son la propia psicología de estos y su toma de decisiones, en general, las acciones las que frustran el alcance de los objetivos de Vero y Miguel Ángel.

Al presentar personajes que no son perfectos, que son inexpertos, con diversos matices psicológicos no se pretende buscar la empatía o un carisma embaucador hacia el público. Más bien se trata de conseguir la confianza gradualmente junto al cariño hacia el personaje a lo largo de la historia tras ver sus motivaciones y sus estragos, con el ideal de crear verosimilitud y humanidad en los individuos.

Incluso si esto supone que un personaje acabe resultando generalmente más irritante o molesto, significa que es un personaje realista debido a que las acciones que realiza frente a otros personajes no son objetivamente buenas o malas. Se deja al espectador una posición neutra en la que este acabará desarrollando una opinión positiva o negativa de dichos personajes consecuentemente.

2.7 Conflictos cinematográficos

El conflicto narrativo se define como la disputa entre fuerzas opuestas por lograr un mismo fin o bien impedir que el otro lo alcance. Sin conflicto no existiría ningún argumento dramático, haciendo imposible el desarrollo de una historia de ficción.

En el caso de una obra dramática con rasgos narrativos *coming of age*, no existe una fuerza personificada que trate de impedir que el objetivo de Vero se cumpla, sin embargo, es necesario que haya obstáculos que impidan el avance del personaje en su meta.

El conflicto narrativo, además de entorpecer el trayecto de los personajes ayuda a crear un ritmo o tono, un recurso narrativo que desvía el camino de los integrantes de la historia llevándolos a otros personajes, otras situaciones, creando así tramas subyacentes. Estos conflictos parten del detonante y ayudan a mantener el interés hasta el clímax, donde toda tensión se resuelve.

A continuación, se desglosará todos los conflictos de cada personaje y cómo estos se entrelazan y conectan entre ellos, justificando el conflicto interior de la protagonista como motor narrativo del cortometraje.

Según Antonio Sánchez-Escalonilla (2016) en todo guión cinematográfico existen como mínimo tres historias, originadas por tres tipos de conflictos: básico, interno y de relación. A pesar de que no sea así en todos los casos y que existan más conflictos narrativos, en *Qué voy a hacer yo sin vosotros* aparecen los tres mencionados, siendo estos: la búsqueda de recrear la historia de amor de Vero, la superación de este amor, con la relación amorosa de los actores paralela a la directora, respectivamente.

Como se ha mencionado previamente, los conflictos de los personajes en *Qué voy a hacer yo sin vosotros* van en la dirección opuesta y tratan dos espacialidades narrativas diferentes: El personaje de Vero es la que propulsa y a su vez sufre el conflicto básico en el que siente que debe recrear la historia que acaba de romper. Este tipo de conflicto se construye en torno a una idea externa y un objetivo que

Vero persigue; realizar el cortometraje para estar en paz consigo misma y dar por acabada la relación con su exnovia.

A su vez, el conflicto básico de los actores también es finalizar el corto, pero eso no se ve reflejado en sus subtramas interiores ya que la directora trata de superar el amor que tuvo con su expareja, mientras que Miguel Ángel se acerca a ese enamoramiento. Esta disparidad propicia la subtrama de los actores: un conflicto de relación en el que también podemos distinguir un principio, un nudo y un desenlace, diseccionado a lo largo del segundo y tercer acto.

Nivel de conflicto	Historia resultante	Estructura narrativa
CONFLICTO BÁSICO	OBJETO EXTERNO/FÍSICO	TRAMA DE ACCIÓN
CONFLICTO DE RELACIÓN	RELACIÓN INTERPERSONAL	SUBTRAMA
CONFLICTO INTERNO	HISTORIA INTERIOR	ARCO DE TRANSFORMACIÓN

Figura 9. Tabla de los tres conflictos utilizados en el guión (Elaboración propia)

2.7.1 Conflicto básico

En *Qué voy a hacer yo sin vosotros* tenemos el detonante de la historia en la primera escena del cortometraje, tras ser animada por su amiga a salir de su cuarto Vero confiesa entre lágrimas que 'lo han dejado'. En uno de sus peores momentos la joven deberá despedirse acto seguido de su mejor amiga, la cual partirá a otro país a estudiar, dejando a la protagonista sola.

Aquí comienza la trama principal de la historia que deriva en otros dos conflictos subyacentes.

La directora tratará de superar su ruptura creando un cortometraje que busca recrear la historia de amor de las dos amantes. El momento en el que el profesor anima a los alumnos de su taller a participar en el festival de cine de la universidad sería el punto inicial del arco narrativo de la directora.

Tras la escena del casting y con los personajes principales ya presentados, se da paso al punto medio de esta historia, con el arco argumentativo de Miguel Ángel en el ecuador del guión, donde se muestra principalmente su punto de vista.

Después de un último encontronazo con su profesor, la directora rueda la última escena de su cortometraje junto a los actores sólo para darse cuenta de que ha perdido los brutos al llegar a casa.

Finalmente, su conflicto se resuelve en un clímax que tiene lugar en esa misma escena, tras descubrir un vídeo que su ex pareja grabó en el que aparece Vero sin que ella se diese cuenta, concluyendo así su conflicto el cuál no acaba como la directora planeaba pero que resulta más que satisfactorio para ella.

2.7.2 Conflictos interiores

Los estragos personales de los personajes se lamentan en privado. Estos problemas dan lugar a cambios en la psicología de estos a lo largo de la historia, tal y como dice (Sánchez-Escalonilla, 2016) “Los conflictos interiores dan lugar a los arcos de transformación de los personajes: procesos de cambio, leves o radicales, en la personalidad de los protagonistas que nos permiten apreciar su dimensión interior”

El conflicto interno de Vero:

Tras la manifestación del conflicto básico de la protagonista, ésta se va dando cuenta de cómo su relación con su mejor amiga ya no va a ser la misma, al menos hasta el momento en el que ella vuelva. Se podría decir que la trama principal se escinde en otras dos subtramas: el conflicto interior de la directora por superar su ruptura amorosa, y el conflicto de relación que tiene con su amiga de la cual está perdiendo el contacto.

Como se ha mencionado previamente la resolución frustrada del arco argumental de la directora donde no alcanza a realizar su proyecto a tiempo, pero se ve compensado por la resolución satisfactoria de su conflicto interno al descubrir el vídeo perdido que su novia grabó de Vero.

El conflicto interno de Miguel Ángel:

De forma paralela a Vero, el personaje de Miguel Ángel va enamorándose rápidamente de su compañera de rodaje, Zoe. Siendo la contraparte de la protagonista, este personaje va acercándose a sus sentimientos hacia Zoe a pesar de que esta relación sea imposible, recurriendo a su propia imaginación para crear ese mundo idílico.

El detonante de esta subtrama sucede en la escena del ensayo en el bar, tras volver a ese momento de la historia el personaje tiene el clímax de su conflicto en el rodaje de la última escena del cortometraje de la directora.

Tras esto, se puede contemplar la resolución de su arco de transformación en la escena final, donde intercambia el rol de actor por el de director, reforzando de nuevo la similitud entre los personajes de Vero y Miguel Ángel como contraparte uno del otro y creando así una narrativa circular.

2.7.3 Conflictos de relación

El conflicto de relación de Vero y su mejor amiga:

El segundo conflicto que surge a partir del detonante de la historia es el conflicto de relación entre la directora y su mejor amiga. Ambas se despiden la una de la otra para el resto del metraje teniendo una conversación de carácter expositivo en el punto medio de la historia. A pesar de que se volverán a ver en algún momento de sus vidas, la trama principal de Vero finaliza sin reencontrarse con su mejor amiga.

El conflicto de relación de Miguel Ángel y Zoe:

Siendo el conflicto de relación más importante del cortometraje, tenemos a los dos actores protagonizando una historia de amor dentro de la representación de una historia de amor. En esta muñeca rusa que parte a raíz del ensayo de una de las escenas en el bar, el espectador se adentra en la cabeza de Miguel Ángel con una secuencia de escenas que muestran el avance de su relación con Zoe situada en el punto central del guión.

Tras una escena onírica que representa un espacio y un tiempo nunca visto antes, el guión vuelve al punto de partida: el ensayo en el bar.

Éste sería el clímax y la resolución del conflicto de relación entre Miguel Ángel y Zoe, que, sin necesidad de mostrar una respuesta por parte de Zoe, el actor llega a una conclusión tras haber creado un escenario idílico en su mente del cual ya ha escapado.

2.8 Recursos estilísticos en el guión

2.8.1 Planting y Pay-off

El planting y payoff, es la técnica utilizada en guión donde se presenta un elemento narrativo, creando expectación con la intención de ser utilizado posteriormente sin que este resulte forzoso. Normalmente, estos elementos sirven para causar tensión o justificar momentos de clímax.

En el caso de *Qué voy a hacer yo sin vosotros* se tenía que recurrir al planting y pay-off para el desarrollo de la historia. Una de ellas es el descubrimiento de un vídeo casero grabado por la expareja de Vero con la cámara de la directora, en la cual ésta aparece cocinando sin percatarse de que está siendo grabada. Esta escena tiene como planting el momento en el que Vero saca la cámara de una caja escondida en su armario, dejando ver que hacía tiempo que no le daba uso.

Tras eso, se menciona la falta de imágenes que Vero y su exnovia tenían juntas, para, varias escenas más tarde ver como la grabación se corrompe en la escena de la estación.

El pay-off sería el clímax de la trama principal de Vero, donde ve por primera vez esas imágenes y sintiendo un alivio que supera cualquier dolor que pueda causar haber perdido las escenas finales del cortometraje.

2.8.2 Leitmotiv y metáfora visual en el guión

A lo largo de *Qué voy a hacer yo sin vosotros* hay varios leitmotiv que aparecen al principio y al final de la historia.

Estos leitmotiv son imágenes simbólicas cuyo significado cobra más importancia justo en el momento en el que se muestran por segunda vez. Con el espectador ya siendo capaz de reconocerlas, establecerá un vínculo o un paralelismo con la primera vez que las asimiló y así poder crear una conexión mediante el contexto.

Dada la naturaleza del cortometraje, debía condensar la información en escenas de menor duración sin perder inteligibilidad y manteniendo un tempo adecuado para la asimilación de esa información junto a las imágenes.

La técnica del leitmotiv me resultó la más idónea para crear un ritmo interesante sin llegar a ser enrevesado, mientras fuese capaz de llegar al punto de la trama deseado. Este recurso junto al planting y pay-off son los más utilizados a lo largo del guión para colocar simbolismos y ayudar al lector/espectador a asimilarlos para crear sus propias interpretaciones a partir de ellos.

Las imágenes que aparecen como leitmotiv son lo siguientes:

- Vero llorando en el interior de su habitación visto desde el pasillo. Ambas escenas contienen la misma acción en la que la directora está emocionada, cuando sucede por primera vez, ella llora de dolor por su ruptura. Tras esto, estando en uno de sus peores momentos, tenemos la presentación del personaje de su mejor amiga, alguien quien la puede consolar. La segunda vez que esto sucede, la directora llora de emoción y de alivio al ver que existe una prueba de su amor por parte de su expareja, dando el cortometraje por finalizado. Esta vez, no tiene a nadie que le pregunte si está bien al otro lado de la puerta porque ya no le hace falta, es algo que ya ha superado.
- La escena del *casting* también aparece dos veces. Una en la prueba que realiza Vero a los diferentes actores para su cortometraje, que a su vez sirve de presentación para los personajes de Zoe y Miguel Ángel. La segunda vez

que aparece esta sala tiene lugar dos décadas más tarde, en la que vemos cómo el actor decide poner en marcha su propio cortometraje, creando de nuevo un paralelismo entre él y el personaje de la directora. Esto refuerza la estructura circular del guion en la que los personajes viven experiencias similares que se repiten a lo largo de la historia.

- El ensayo de la mirada también sucede dos veces, por lo que he decidido definirla como un leitmotiv debido a su carácter de elipsis temporal, tanto por el cambio de punto de vista que nos lleva a la imaginación de Miguel Ángel en su arco narrativo. La primera vez que tiene lugar esta escena vemos cómo el actor se obnubila con la mirada de su compañera, dándose cuenta de su amor por ella, comenzando así esa narración paralela entre realidad y la imaginación de Miguel.

La segunda vez que sucede esta escena es para 'salir' de ese trance en el que el actor había estado sometido durante el breve momento que dura el ensayo de la mirada. A pesar de ser un espacio de tiempo muy corto en el que apenas hay margen para pensar nada, aún así le da tiempo al actor a imaginar un futuro junto a su compañera, escrito de esta manera para representar un 'flechazo' o el enamoramiento del actor.

- La pareja que se reencuentra con un ramo de flores en la mano. Esta imagen aparece en la segunda escena del guión donde unas personas se cuelan en la fotografía tomada por el padre de la mejor amiga de la directora. Al revisar la fotografía más tarde, Vero se fija en los individuos prestándoles bastante atención y dando a entender que esa imagen le ha hecho darse cuenta de algo.

Bastante avanzada la historia, en la última escena que la directora rueda junto a los actores, podemos leer como Miguel Ángel lleva un ramo de las mismas flores que la pareja mencionada y en la misma estación. Es un cierre de la historia y un guiño a uno de los amores desconocidos que inspiró a la directora a crear su corto.

3. Conclusiones

Para elaborar el que ha sido mi primer guión de un cortometraje, ejercer como director en la fase de preproducción de este y rodar el tráiler, he empleado la metodología de forma satisfactoria.

A pesar de haber sido grandes retos, el proceso de investigación realizada junto a la escritura del guión por fases ha facilitado notablemente el ritmo de trabajo del proyecto. Las diferentes referencias tomadas me han servido para encontrar recursos estilísticos con formas de escribir personajes interesantes, recurriendo a la narración de la imagen, pero evitando el uso excesivo de la palabra en cuanto a diálogo se refiere.

Gracias a la bibliografía seleccionada, he podido descubrir a maestros del guión que a su vez respaldan el trabajo de otros autores, resultando en una experiencia bastante enriquecedora de la cual aplicaré lo aprendido en futuros trabajos.

Por otro lado, al poner punto y final al guión literario, después de analizar otras obras profesionales, veo este proyecto como un ejercicio que pone a prueba la realización de un guión por encargo. Tras cumplir con la producción del cortometraje, este sería una pieza clave en mi portfolio como parte de mi profesionalización en el sector audiovisual.

Fuera del aspecto en solitario, el trabajo en equipo durante la fase de preproducción puso a prueba todo lo aprendido a lo largo del grado para tener una dinámica amena gracias a, por supuesto, el reparto de roles adecuado además del trabajo en fases.

Algo que por supuesto, también nos prepara hacia el mundo laboral donde el trabajo grupal es imprescindible.

Para concluir, el rodaje del tráiler ha servido de simulacro para la producción del cortometraje final, pudiendo ver los personajes cobrar vida en la pantalla, fuera del guión literario.

4. Bibliografía

- McKee, R. (1997). *El Guión (rústico)* (15.a ed.). Alba Editorial.
- McKee, R., & Berástegui, M. (2018). *El diálogo (Fuera de campo)* (1.a ed.). Alba Editorial.
- Sánchez-Escalonilla, A. (2016). *Del guion a la pantalla: Lenguaje visual para guionistas y directores de cine* (1.a ed.). Editorial Ariel.
- Aristóteles (335a.C). *Poética de Aristóteles* (1.a ed.). Ediciones Tilde (Colección Gorgona).
- McKee, R. (2011). *El guión. Story: Sustancia, estructura, estilo y principios de la escritura de guiones (Fuera de campo)* (9.a ed.). Alba Editorial.
- Chéjov, A. (2005). *Sin trama y sin final: 99 consejos para escritores*. Alba Editorial.
- McKee, R., & Berástegui, M. (2018). *El diálogo (Fuera de campo)* (1.a ed.). Alba Editorial.
- Truffaut, F., Redondo, G. R., Menéndez, A. R., Hurtado, O. J., & Rubio, M. (1974). *El cine según Hitchcock: Vol. edición 2010*. Alianza.
- Crowe, C. (2012). *Conversaciones con Billy Wilder*. Alianza.
- Aster, A. (2019). *Hereditary*. Guión.
- Seger, L. (2004) *Cómo convertir un buen guión en un guión excelente* (12.a ed.) Rialp Editorial.
- Seger, L. (2000) *Cómo crear personajes inolvidables*. Ediciones Paidós.
- Sánchez-Escalonilla, A. (2003). *Diccionario de creación cinematográfica* Editorial Ariel.

Filmografía

Robsahm, T., Kjeseth, T., Graver, D., Ottmar, A. (productores) y Trier, J. (director). (2021). *La peor persona del mundo* [Película]. Noruega: Oslo Pictures

Piotrowska, W. (productora) y Kieślowski, K. (director). (1979). *Amator* [Película]. Polonia: Tor Film Studio

Rudin, S., Baumbach, N., Yacoub, L., Teixeira, R., Bidner, T., Sant'Anna, L., Loureiro, F., (productores) y Baumbach, N. (director). (2012). *Frances Ha* [Película]. Estados Unidos: Scott Rudin Productions

Kaufman, C., Bregman, A., Jonze, S., Horberg, W., Kimmel, S., Toll, B., Angelic, R., Kay, E., (productores) y Kaufman, C. (director). (2008). *Frances Ha* [Película]. Estados Unidos: Likely Story

Kar-wai, W., Pang, J., Ye-cheng, C., (productores) y Kar-wai, W. (director). (1997). *Happy Together* [Película]. China: Block 2 Pictures

Figuras

Figura 1: tabla de la ficha técnica del cortometraje (Elaboración propia).

Figura 2: ejemplo de storyline de Qué voy a hacer yo sin vosotros (Elaboración propia).

Figura 3: ejemplo de storyline de Qué voy a hacer yo sin vosotros subrayando los aspectos clave (Elaboración propia).

Figura 4: ejemplo de sinopsis del guión literario de QVAHYSV (elaboración propia)

Figura 5. Comparativa entre un fotograma de In the mood for love (2000) y un fotograma de Qué voy a hacer yo sin vosotros (2022)

Figura 6. Comparativa entre un fotograma de Frances Ha (2012) y un fotograma de Qué voy a hacer yo sin vosotros (2022)

Figura 7. Comparativa entre un fotograma de Amator (1979) y un fotograma de Qué voy a hacer yo sin vosotros (2022)

Figura 8. Comparativa entre un fotograma de Synecdoche, New York (2008) y un fotograma de Qué voy a hacer yo sin vosotros (2022)

Figura 9. Tabla de los tres conflictos utilizados en el guión (Elaboración propia)