

TEMA 1

EL DISEÑO Y LA CARACTERIZACIÓN

Índice de contenidos

1. Objetivos del diseño
2. Fases del proceso del diseño y la caracterización
  - 2.1. Análisis del guión
  - 2.2. Estudio del personaje
  - 2.3. Realización del boceto del personaje
  - 2.4. Estudio del actor y del material necesario para realizar la caracterización
  - 2.5. Estudio del presupuesto inicial
  - 2.6. Caracterización
  - 2.7. Evaluación final del trabajo realizado
  - 2.8. Retoque
3. Funciones del caracterizador

Qué vas a aprender...

- En este tema vamos a estudiar qué es el diseño de un trabajo de caracterización y las fases que se deben seguir en todo el proceso, para que el caracterizador sepa cuál es el trabajo que tiene que realizar y pueda llevarlo a cabo sin dudas.

Para qué te va a servir...

- Para definir las funciones de un caracterizador dentro del proceso. También aprenderemos a colaborar con el actor, acercándolo al personaje mediante técnicas y herramientas.

Qué vas a necesitar...

- Para realizar la parte práctica del tema se necesitan fuentes de documentación, por lo que es conveniente contar con una bibliografía y filmografía extensas y un acceso a internet.

Módulo I

1. OBJETIVOS DEL DISEÑO

Es difícil marcar la línea que separa las funciones del diseñador y las del caracterizador, pues dependiendo fundamentalmente del presupuesto del proyecto, pueden ser una misma persona o varias, las encargadas del diseño y de la caracterización del personaje.

El objetivo principal del diseño es crear la imagen de personajes reales o ficticios, basándose en las cualidades que deben percibirse de ellos. Investigando en la vida y personalidad del personaje se le dotará así de unos códigos de imagen externa que mostrarán y harán que esas cualidades sean percibidas por los espectadores. Si se consigue que el público aprecie esas cualidades a simple vista, el actor solo tendrá que hacer su papel sin tener la necesidad de sobreactuar para poder transmitir lo que se pretende.

Para ello es fundamental que, por un lado, quede plasmado, sobre papel u otro medio, y de la manera más concreta posible, el resultado final que se pretende obtener con la caracterización y, por otro, cómo se va a llegar a ese resultado. Tanto si el caracterizador es también diseñador como si no lo es, tendrá que conseguir, junto con su equipo, o en solitario, llevar ese diseño a la realidad. En algunos casos, incluso deberá ser capaz de enseñar a los actores a realizar su propio automaquillaje. Por tanto, es fundamental conocer a fondo las técnicas y las fases del diseño.

Es muy importante tener siempre presente que es responsabilidad del diseñador marcar cada paso y no dejar nada al azar, es decir, el diseñador debe especificar en su diseño todos los detalles concernientes al personaje. Por ejemplo, en el figurín del vestuario no solo debe mostrar el tipo de prendas que quiere, sino qué tejidos se pueden utilizar, qué colorido, qué se quiere provocar con el vestuario. Dependiendo del personaje, el diseño será más o menos complejo y completo.

2. FASES DEL PROCESO DEL DISEÑO Y LA CARACTERIZACIÓN

En cualquier proceso de caracterización, es preciso seguir unas fases para que el resultado final sea lo más real posible, ya que de lo que se trata es de convertir una persona en un personaje totalmente distinto.

Boceto de la caracterización de un personaje, en este caso, un pirata.

2.1. ANÁLISIS DEL GUIÓN

Se trata de observar las necesidades del director, del guionista e incluso del personaje en sí. Para ello habrá que mantener varias reuniones para situar al personaje en un contexto escénico y comprender hasta el mínimo detalle lo que se busca y se necesita. Es la primera toma de contacto tanto con la historia como con el personaje. Servirá para conocer los factores ambientales, la iluminación y todo lo que atañe al físico del personaje. También revelará el papel que desempeña el personaje que se va a caracterizar dentro de la película, obra de teatro o espectáculo, es decir, si es protagonista, antagonista, colectivo, secundario, etc.

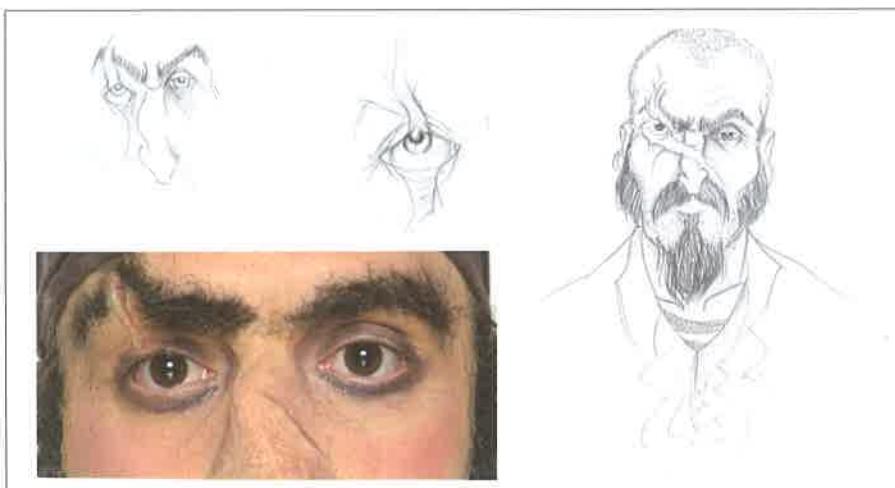
A veces, el caracterizador puede participar en la selección de los actores que más se adecuan a los personajes, aunque no es lo más habitual.

2.2. ESTUDIO DEL PERSONAJE

Es fundamental conocer todo acerca del personaje y su contexto: biografía, edad, etnia, físico, salud, desfiguraciones, personalidad, entorno, época en la que vive o vivió, momento personal en el que se encuentra o encontraba, moda de esa época, lugar donde vive o vivía... Para realizar este estudio es importante tener buenas fuentes de información: documentación histórica (libros, revistas, catálogos de museos), cine y televisión de la época, fotografías, etc. Esta fase es, quizás, la más larga, compleja e importante del proceso de diseño, e imprescindible para conseguir buenos resultados.

2.3. REALIZACIÓN DEL BOCETO DEL PERSONAJE

Con los datos obtenidos en la fase anterior, se elabora un boceto, es decir, un dibujo que reúna y exprese toda la información del personaje. Para ello, también es importante conocer la anatomía, la morfología y las proporciones del cuerpo y rostro humanos, así como sus diferentes expresiones, y tener unas nociones básicas del dibujo de la figura humana.

El boceto describirá de la manera más minuciosa posible al personaje, tratando de expresar toda la información sobre su aspecto físico.

2.4. ESTUDIO DEL ACTOR Y DEL MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LA CARACTERIZACIÓN

Antes de empezar a trabajar, es importante que el caracterizador se reúna con el director artístico y el técnico de iluminación para conocer el entorno en el que se desarrolla la acción y las luces que se van a utilizar. Después se realizará una primera toma de contacto con el actor para conocer las posibles adaptaciones y prótesis necesarias. Y, por último, se estudiarán todos los materiales y útiles necesarios tanto de maquillaje y posticería como de indumentaria, siempre en condiciones higiénico-sanitarias.

2.5. ESTUDIO DEL PRESUPUESTO INICIAL

Una vez hecho el estudio anterior, habrá que reunirse con los directores y productores para saber con qué presupuesto se parte e informar de los materiales necesarios. Es posible que, a continuación, haya que reunirse de nuevo con el director artístico para coordinar y adaptar las posibles modificaciones en función del presupuesto.

2.6. CARACTERIZACIÓN

Es interesante seguir un orden a la hora de caracterizar y tener en cuenta que no solo es importante que luzca bien, sino que la persona se sienta relajada y cómoda. Para ello, se puede dividir el proceso de caracterización en subprocessos y, a partir de la realización del diseño, el orden que se debe seguir sería el siguiente:

- 1.º Toma de medidas del actor para las prótesis, postizos o pelucas y el vestuario.
- 2.º Fabricación de prótesis, seleccionando los materiales adecuados para realizarlas y prestando especial atención a su conservación.
- 3.º Peluquería y posticería. La labor del caracterizador será la identificación del peinado que se quiere realizar, la selección de materias primas, la preparación y correcta adaptación de postizos, la transformación del color y la correcta fijación e higiene del cabello y la coordinación de los distintos recursos.
- 4.º Maquillaje. Esta fase tiene como objetivo la transformación física del actor en el personaje. Mediante la utilización de las técnicas de maquillaje, se colocan mediante una correcta fijación las prótesis y los postizos necesarios, garantizando un resultado real y creíble.
- 5.º Vestuario. En este punto se vestirá al actor con la vestimenta previamente elegida para el contexto de la obra.

- En el caso de pelucas, en muchas ocasiones y por lo laboriosas que son, deberá buscarse al proveedor adecuado y encargarle la fabricación.

- En todos los pasos deben mantenerse las debidas condiciones de higiene y seguridad.
- El orden de estos subprocessos podrá variarse según las necesidades del personaje.
- Muchas veces, las fases de diseño y caracterización se entremezclan, puesto que pueden surgir modificaciones sobre la marcha. Es conveniente realizar el proceso sobre el actor, fotografiando paso a paso toda la ejecución práctica.

PROCESO DE CARACTERIZACIÓN

1. Modelo.

2 y 3. Colocación de prótesis: calota y nariz.

4 y 5. Colocación de postizos: cejas, patillas y barba.

6 y 7. Maquillaje.

8. Vestuario.

2.7. EVALUACIÓN FINAL DEL TRABAJO REALIZADO

Es la última fase del proceso de diseño y caracterización en la que se comprueba si el personaje transmite la cualidad que se buscaba.

En producciones cinematográficas o en televisión se realizan pruebas de cámara con los actores caracterizados y se solucionan los posibles problemas que puedan surgir: las prótesis no dan bien en cámara, las luces hacen perder el efecto del maquillaje, el peinado y el vestuario no encajan, etc.

En el teatro, la danza, la ópera... se realizan pruebas de puesta en escena incluyendo también vestuario y luces.

2.8. RETOQUES

Cuando se haya terminado, hay que comprobar que no se hayan producido anacronismos. Es conveniente también que el caracterizador esté presente durante el tiempo de la actuación, pues de vez en cuando hay que realizar retoques en el peinado y el maquillaje para que se mantenga igual que al principio.

El trabajo del caracterizador no concluye en la sala de maquillaje. La caracterización de los personajes exige que este profesional esté presente durante el rodaje o la actuación para realizar los oportunos retoques.

3. FUNCIONES DEL CARACTERIZADOR

Las funciones de un caracterizador son relativas puesto que dependen de muchas variantes, básicamente económicas. No obstante, se puede tener como referencia las siguientes:

- Estudiar a actores y personajes, teniendo como objetivo la búsqueda de modificaciones para adaptar la fisonomía del intérprete a la del personaje.
- Elaborar los bocetos, reseñando todos los factores y detalles que ayuden a su comprensión.
- Decidir posibles ajustes con los miembros del equipo, y coordinarse con el resto de equipos artísticos que puedan tener relación directa con el trabajo.
- Realizar la caracterización con todos los subprocesos que conlleva.
- Asesorar a los actores, en los casos que así lo requieran, sobre cómo realizar su autocaracterización.

Caracterización II

El equipo de caracterizadores de la película *El laberinto del fauno* atiende a un actor en el set de rodaje.

Además es importante reseñar que, dependiendo del medio audiovisual, el trabajo del caracterizador varía, por lo que debe tener en cuenta algunos de los siguientes detalles:

- **En cine y televisión.** El rodaje de una película o la grabación de un programa o una serie de televisión exigirá la máxima eficacia del trabajo del caracterizador, ya que hay que solucionar problemas sobre la marcha, con cuidado de no molestar y optimizando al máximo el tiempo. En estos casos, generalmente, el caracterizador se ceñirá al criterio del director. Algunas veces, se le pedirá realizar retoques entre toma y toma. Por otra parte, en ciertas ocasiones, algunos personajes precisarán mayor atención, y dependiendo del rango de los actores su trabajo también puede requerir mayor dedicación.

- **En espectáculos en directo.** Antes de comenzar, conviene centrarse en ciertos ajustes para no tener ningún problema en el momento de la puesta en escena. Se tendrán en cuenta factores como iluminación, temperatura ambiente, tiempo de exposición, vestuario y distancia al público. En un teatro, se observarán los ensayos desde la parte central del patio de butacas para tratar de asegurar un buen funcionamiento posterior del trabajo, ya que durante las representaciones será complicado intervenir por las limitaciones lógicas del directo.

Es frecuente que los espectáculos en vivo que realizan muchas representaciones o incluso giras de larga duración, y sobre todo cuando el número de intérpretes es grande (musicales, óperas o circos, por ejemplo), no cuenten con un caracterizador en plantilla que se encargue de sus transformaciones a diario, no solo por falta de presupuesto, sino más bien de tiempo. Por eso es tan común que, en estos casos, los artistas realicen su propia autocaracterización. Entonces, la labor del caracterizador pasará por enseñarles la manera de llevar a cabo el proceso a partir del diseño marcado y de los elementos técnicos que se hayan creado para conseguir las adaptaciones a los personajes.

Diagrama del maquillaje del personaje de la Viuda Twankey en la obra de teatro *Alladin*.

El actor Ian McKellen autocaracterizándose como la Viuda Twankey en su camerino del teatro The Old Vic de Londres.

PARA RECORDAR

- El objetivo principal del diseño es crear la imagen de personajes reales o ficticios basándose en las cualidades que deben percibirse de ellos.
- Es fundamental que quede plasmado, sobre papel u otro medio y de la manera más concreta posible, el resultado final que se pretende obtener con la caracterización y cómo se va a llegar a ese resultado.
- Las fases del proceso de caracterización son: análisis del guión, estudio y contextualización del personaje, realización del boceto, estudio del actor y de los materiales necesarios, estudio del presupuesto inicial, caracterización, evaluación del proceso y retoques.
- Se puede dividir el proceso de caracterización en varios subprocessos: diseño del personaje, toma de medidas, fabricación de prótesis, peluquería y posticería, maquillaje y vestuario.
- Es conveniente realizar pruebas de cámara si se trata de cine o televisión, y de puesta en escena con luces y vestuario si se trata de teatro.
- En espectáculos en directo hay que tener en cuenta los siguientes factores: iluminación, temperatura, tiempo de exposición, vestuario y distancia al público.
- En los casos que lo requieran habrá que asesorar a los actores sobre cómo realizar su autocaracterización.
- Las funciones de un caracterizador son relativas y están muy condicionadas por el presupuesto de la producción.

Actividades

Repasa

1. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:
  - El análisis del guión permite una aproximación a los presupuestos.
  - En la fase de contextualización hay que buscar la mayor cantidad de documentación posible.
  - Dependiendo de la magnitud de la producción, se puede participar en la toma de decisiones sobre la selección de actores.
  - Dependiendo del tipo de producción, contaremos con equipos de maquillaje y peluquería.
2. Explica la función del caracterizador en cine y televisión.
3. ¿Qué factores hay que tener en cuenta a la hora de intervenir en un espectáculo en directo?
4. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del boceto?
5. ¿Qué funciones puede asumir un caracterizador? Justificalo.

Proyecto

1. Como ya comentamos en la introducción del módulo, a lo largo de ella realizaremos un proyecto completo de diseño de un personaje y organización del trabajo de caracterización. Para ello, vamos a elegir un personaje que cumpla varios requisitos: que lleve alguna prótesis, que necesite trabajo de maquillaje, que sea necesaria la transformación de su cabello y lleve algún tipo de postizo. Utilizando todos los recursos que estén a tu alcance: biblioteca, filmoteca, internet, museos, etc., recopila toda la información relativa al personaje y con ella:
  - Elabora un documento en el que cuentes su historia y el contexto en el que se desarrolla (cuándo, dónde y cómo es la imagen de los habitantes que rodean al personaje).
  - Elabora un dossier de imágenes relativas al personaje y a su entorno.

