

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN, TURISMO Y PSICOLOGÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

**LA DIRECCIÓN DE ACTORES Y DIRECCIÓN DE ARTE EN
LA CONSTRUCCIÓN FÍLMICA DE “ROMA”**

PRESENTADA POR

ANA LUCIA JERI DEL PRADO

ASESOR

GERARDO KARBAUM PADILLA

TESIS

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADA EN
CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

LIMA – PERÚ

2022

**Reconocimiento - No comercial - Compartir igual
CC BY-NC-SA**

El autor permite entremezclar, ajustar y construir a partir de esta obra con fines no comerciales, siempre y cuando se reconozca la autoría y las nuevas creaciones estén bajo una licencia con los mismos términos.

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

USMP
UNIVERSIDAD DE
SAN MARTIN DE PORRES

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN, TURISMO Y PSICOLOGÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

LA DIRECCIÓN DE ACTORES Y DIRECCIÓN DE ARTE EN LA
CONSTRUCCIÓN FÍLMICA DE “ROMA”

TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADA EN
CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

PRESENTADA POR:
ANA LUCIA JERI DEL PRADO

ASESOR:
MG. GERARDO KARBAUM PADILLA

LIMA, PERÚ

2022

DEDICATORIA

A mis padres, hermano, familia

y a mis ángeles.

AGRADECIMIENTOS

A Manuel, Susana y Bruno por el apoyo durante todo el proceso de mi carrera, alentarme a seguir cumpliendo mis metas.

A mi asesor Gerardo, por compartir su sabiduría, brindarme consejos y guía en el desarrollo de esta investigación.

A mis amigas y amigos que me escucharon, me brindaron consejos y me dieron la fortaleza para culminar esta investigación.

ÍNDICE

PORTADA	i
DEDICATORIA	ii
AGRADECIMIENTOS.....	iii
ÍNDICE	iv
RESUMEN	vi
ABSTRACT	vii
INTRODUCCIÓN	viii
1.1. Descripción de la realidad problemática	ix
1.2 Formulación del problema	xi
1.2.1 Pregunta general:	xi
1.2.2 Problemas específicos:	xi
1.3 Objetivos de la investigación	xi
1.3.1 Objetivo principal	xi
1.3.2 Objetivos específico	xi
CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO	16
1.1. Antecedentes de la investigación	16
1.2 Bases teóricas	20
1.2.1 Dirección de actores	21
<i>1.2.1.1 Influencia del director</i>	22
<i>1.2.1.2 Perfil de personajes</i>	23
<i>1.2.1.3 Manejo de actores</i>	27
<i>1.2.1.4 Nivel de actuación</i>	29
2.2.2 Dirección de arte	31
<i>2.2.2.2 Utilería</i>	34
<i>2.2.2.3 Maquillaje y peinado</i>	37
<i>2.2.2.4 Vestuario</i>	40

1.3. Definición de términos básicos	42
CAPÍTULO II: METODOLOGÍA	44
2.1. Diseño metodológico:	44
2.2. Procedimiento de muestreo	45
CAPÍTULO III: RESULTADOS	48
CAPÍTULO V: DISCUSIÓN	73
CONCLUSIONES	84
FUENTES DE INFORMACIÓN	86
ANEXOS	89

RESUMEN

El presente estudio tuvo como objetivo investigar la dirección de arte y dirección de actores, durante el desarrollo cinematográfico de la película Roma, dirigida por Alfonso Cuarón, difundida por la plataforma Netflix en el año 2020.

Además, se pone en evidencia diversos factores que hacen creíble y verosímil las escenas presentadas y analizadas, la información fue recolectada de diversas fuentes de información, así como también, de entrevistas, al detrás de cámara realizados a ambos directores, y el documental en Netflix llamado “Camino a Roma”.

Por lo tanto, se utiliza una metodología cualitativa, que permite reconocer las perspectivas de cada experto del rubro, con la técnica de recolección de información como principal punto, gracias a diversos testimonios realizados por la audiencia hacia film, con un efecto masivo gracias a la difusión de la plataforma Netflix. Además, fue nominada en los premios Oscar durante este mismo, esto permite recolectar información sobre el proceso de producción gracias a diversas fuentes de información de los mismos expertos.

Palabras claves: Dirección de arte; dirección de actores; Roma; Alfonso Cuarón; Cleo.

ABSTRACT

The objective of this study was to investigate the art direction and direction of actors, during the cinematographic development of the film Roma, directed by Alfonso Cuarón, broadcast on the Netflix platform in 2020.

In addition, various factors that make the scenes presented and analyzed credible and plausible are revealed, the information was collected from various sources of information, as well as from behind-the-scenes interviews with both directors, and the documentary on Netflix. called "Road to Rome".

Therefore, a qualitative methodology is used, which allows recognizing the perspectives of each expert in the field, with the information collection technique as the main point, thanks to various testimonies made by the audience towards the film, with a massive effect thanks to the diffusion of the Netflix platform. In addition, it was nominated for the Oscars during the same, this allows collecting information about the production process thanks to various sources of information from the same experts.

Keywords: Art direction; actors direction; Roma; Alfonso Cuarón; Cleo

NOMBRE DEL TRABAJO

**tesis-final-jeri-del-prado-ana-lucia_1682
689243.docx**

AUTOR

Jeri Ana Lucia

RECuento DE PALABRAS

23162 Words

RECuento DE CARACTERES

124415 Characters

RECuento DE PÁGINAS

121 Pages

TAMAÑO DEL ARCHIVO

3.3MB

FECHA DE ENTREGA

May 9, 2023 10:51 AM GMT-5

FECHA DEL INFORME

May 9, 2023 10:53 AM GMT-5

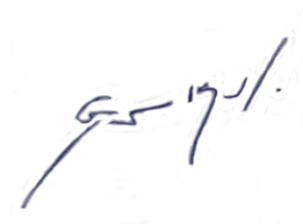
● **9% de similitud general**

El total combinado de todas las coincidencias, incluidas las fuentes superpuestas, para cada base de datos

- 9% Base de datos de Internet
- 1% Base de datos de publicaciones
- Base de datos de Crossref
- Base de datos de contenido publicado de Crossref
- 3% Base de datos de trabajos entregados

● **Excluir del Reporte de Similitud**

- Material bibliográfico
- Material citado
- Coincidencia baja (menos de 10 palabras)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'G. S. 17-1'.

INTRODUCCIÓN

1.1.Descripción de la realidad problemática

El mundo cinematográfico empieza en el año 1895 con la exposición de las primeras cintas proyectadas por los hermanos Lumière en el gran Café de París, este fue uno de los pequeños inicios, donde poco a poco fue evolucionando hasta llegar a las plataformas digitales. Estas toman un papel muy importante llegando a la comodidad de las casas y teniendo contacto directo con el espectador.

Gracias a esta evolución las personas comienzan a valorar cada detalle y disfrutar de cada factor en los productos cinematográficos de diversos géneros. Este factor de producción de entretenimiento permite que la sociedad disponga de películas exigentes en su realización y como resultado algunas de ellas son nominadas al Oscar, festivales, concursos o rankings en plataformas conocidas.

Gracias a estos factores, las diversas plataformas digitales existentes en la actualidad ayudaron a que muchas producciones cinematográficas nuevas pudieran darse a conocer, tomando un papel protagónico en el público como búsqueda de entretenimiento, por ello, Roma fue una producción cinematográfica difundida principalmente por Netflix, el cual desarrolló una acogida importante en la industria, gracias a diversos factores como el lenguaje artístico, actoral y cinematográfico.

El lenguaje artístico es reconocido como el “Noveno arte” y en la industria del entretenimiento logra movilizar grandes cantidades de dinero en todo el mundo (Uriarte, 2020, p.2). este lenguaje artístico engloba toda una producción que poco a poco fue evolucionando y donde se puede desglosar en diferentes factores en el desarrollo de una producción, permitiendo llegar a un nivel de detalle relevante. Entre los aspectos a destacar tenemos: La trama, los

personajes, la colorización, el manejo de los sonidos, los efectos especiales, la calidad de actuación, así como también la tan importante puesta en escena.

El presente trabajo de investigación se enfoca en dos factores relevantes para la puesta en escena: La dirección de actores y la dirección de arte en un producto cinematográfico muy exitoso y lanzado en una de las plataformas más conocidas del mercado “Roma” dirigida con Alfonso Cuarón.

Este film gira entorno a Cleo, una empleada del hogar que ayuda a una madre a cuidar de sus cuatro hijos mientras el padre trabaja, Cleo representa la vida de una trabajadora doméstica que labora para una familia de clase media mexicana en la década de los setenta.

Durante el desarrollo de este film se pueden resaltar diversos ámbitos, entre ellos, Cuarón aplica la dirección cinematográfica para poder representar su infancia en la película, una de las grandes filosofías de Cuarón es buscar la representación más espontánea y natural de sus actores, por ello durante la búsqueda de los actores, no priorizó la experiencia, sino buscó perfiles muy similares a su personaje, es así como seleccionó de protagonista a la mexicana Yalitza Aparicio, quien a pesar de no ser actriz, pudo identificarse muy bien con el personaje gracias a su propia historia, esto representa puntos relevantes para la selección y manejo de actores que se hablará más adelante.

Por otro lado, el trabajo de dirección de arte realizado por Eugenio Caballero no fue nada fácil. El contexto de Roma representa al pueblo mexicano en la década de los setenta, Caballero al notar casi 50 años de diferencia en las calles de la colonia tuvo un arduo trabajo, recrear desde cero varias zonas del vecindario y sus alrededores para poder representar esa época. Además, el cuidar varios detalles como la búsqueda de elementos de la época como los autos, vestuario, muebles, etc. era de suma importancia para la puesta en escena. Por ello, todos estos factores se estudiarán en esta tesis.

Durante el presente trabajo de investigación se analizará los diversos detalles que le da relevancia a este film, específicamente los ámbitos de dirección de actores y dirección de arte de dicha película.

1.2 Formulación del problema

1.2.1 Pregunta general:

¿Cómo la dirección de actores y la dirección de arte determinan la construcción fílmica de la película Roma?

1.2.2 Problemas específicos:

- ¿Cómo la utilería, vestuario y maquillaje consolidan la construcción del perfil de los personajes en la película Roma?
- ¿Cómo la escenografía contextualiza el nivel de actuación y el manejo de actores en la construcción fílmica de Roma?
- ¿Cómo la influencia del director define el manejo de personajes durante la construcción fílmica de Roma?

1.3 Objetivos de la investigación

1.3.1 Objetivo principal

Analizar cómo la dirección de actores y la dirección de arte determinan la construcción fílmica de la película Roma.

1.3.2 Objetivos específicos

- Definir cómo la utilería, vestuario y maquillaje consolidan la construcción del perfil de los personajes en la película Roma.

- Determinar cómo la escenografía contextualiza el nivel de actuación y el manejo de actores en la construcción fílmica de Roma.
- Identificar cómo la influencia del director define el manejo de personajes durante la construcción fílmica de Roma.

1.4. Justificación de la investigación

Para la industria del cine, cada factor es importante en la elaboración del film, por ello es de suma importancia analizar cada aspecto que se aplica en la producción fílmica. Durante esta investigación se resaltarán dos factores indispensables para la puesta en escena y el desarrollo final de producto cinematográfico, como son la dirección de actores y la dirección de arte del producto cinematográfico “Roma”.

Este aporte ayudará a diversas generaciones a entender por qué estos dos factores son vitales para el desarrollo de los films y cuáles son los puntos a tratar no solo en producciones como “Roma” sino en diversas películas.

1.4.1. Importancia de la investigación

La presente investigación toma un papel importante en la industria del cine y resalta puntos relevantes en una producción cinematografía, ya que se puede analizar de manera profunda dos temas base: La dirección de actores y la dirección de arte, siendo estos dos temas fundamentales para el éxito de un film. Se desea que los beneficios del presente trabajo se vean reflejados en las producciones peruanas, gracias a análisis e investigación desarrollada a profundidad.

Desde el punto de vista cinematográfico

Durante el proceso de desarrollo de un film existen factores relevantes para cumplir con las expectativas de la audiencia, entre ellas tenemos “La dirección de actores” que permite la buena comunicación e interacción del director hacia actor para representar de manera correcta lo escrito por el guionista para la película, y por otro

lado “La dirección de arte” que permite el desarrollo correcto de la escenografía, vestuario, maquillaje, etc. permitiendo así, poder representar el universo filmico donde se desarrollará la historia.

Desde el punto de vista histórico

A lo largo de los años existen muchas corrientes, teorías y vivencias para el buen desarrollo de la dirección de actores, algunos teniendo como base la dirección de actores en el teatro, por ello, durante esta investigación aclararemos esos puntos clave desde los puntos de vistas de expertos y de la contrastación teórica.

Por el lado de la dirección de arte, durante varios años no tuvo la importancia necesaria para el desarrollo de la película en nuestro país, pero durante el presente trabajo demostraremos lo relevante que puede ser para la puesta en escena y también para el actor que representa un personaje de épocas pasadas, donde los detalles son de suma importancia como se refleja en la película “Roma”. Además, se podrá representar la filosofía de Alfonso Cuarón en base a estos dos puntos relevantes para el desarrollo de su tan exitosa película.

1.5. Viabilidad de la investigación

Disponibilidad de recursos: Durante el desarrollo de la presente investigación se hallaron diversas tesis de licenciatura, maestrías y doctorados nacionales e internacionales relacionadas con el tema. Además, diversas revistas, columnas y libros de diversos especialistas en la materia, artículos de revistas cinematográficas importantes y material audiovisual de diversos cineastas entrevistados para ambos temas a tratar.

Tiempo disponible: Para la ejecución de esta investigación, se cuenta con el tiempo propuesto por la oficina de grados y títulos de la Facultad de ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología, de la Universidad San Martín de Porres.

Además, tiempos libres que permiten el correcto desarrollo de la investigación para la búsqueda de información relevante.

1.6. Limitaciones del estudio

Esta investigación no presentó problemas durante su realización, cabe destacar algunas limitaciones como el tiempo de antigüedad planteado en los antecedentes, tener solo 5 años de antigüedad limita el utilizar fuentes importantes, por ello fue crucial la búsqueda profunda para recolectar información en internet gratuita y relevante, la mayoría recopilada de Europa, y algunos países de Sudamérica teniendo como resultado una investigación con diversidad de fuentes que brindaron nuevos puntos y aportes relevantes en el desarrollo del tema.

1.7 Metodología y estructura de tesis

La presente investigación se llevó a cabo con un enfoque cualitativo, la cual permitió analizar la importancia de la dirección de actores y la dirección de arte de la construcción fílmica de las secuencias del film “Roma” (2020). Por lo tanto, fue necesario utilizar los métodos cualitativos, que permite el uso y recolección de diversos materiales empíricos que brindarán la interpretación y descripción de momentos, sentidos rutinarios y problemáticos de los individuos.

- **En la introducción** se desarrolla el planteamiento del problema, dónde se incluye la descripción de la situación problemática, la formulación del problema, objetivos, justificación, importancia, limitaciones y viabilidad de la investigación.
- **En el Capítulo I**, denominado Marco Teórico. Se desarrolla y presenta los antecedentes de la investigación, se plantea las bases teóricas fundamentales que permiten el análisis de las variables de estudio, sus definiciones y dimensiones.

- **Capítulo II**, denominado Metodología. Se presenta el diseño metodológico, el procedimiento de muestreo, así como la población, muestra y técnicas de recolección de datos, así como los aspectos cualitativos.
- **Capítulo III**, denominado Resultados, se presenta el análisis del contenido de la muestra, además del uso y recolección de diversos materiales empíricos.
- **Capítulo IV**, denominado Discusión, se expone la discusión del capítulo resultados, basado en el análisis de contenido y la recolección de diversos materiales empíricos.
- Por último, se formulan las conclusiones procedentes de la investigación, que permite mostrar la importancia de la dirección de actores y dirección de arte del producto cinematográfico “Roma” (2020).
- Así como también las fuentes de información y anexos.

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO

1.1. Antecedentes de la investigación

Barrantes, C. (2018). *La relación entre el actor y el director a lo largo del proceso de montaje teatral* (Tesis de Licenciatura). Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú.

Se analiza que:

El objetivo de esta investigación es hallar la relación entre el actor y director para un óptimo montaje teatral en la obra *Casi Transilvania* dirigida por Alberto Ísola. En este estudio se obtiene como resultado una puesta en escena que debe emitir un mensaje conciso y claro que permite al espectador reflexionar sobre los temas que se proponen en la obra.

Olivos Saavedra, S. M. (2019). *La influencia pictórica en la técnica de dirección de Jorge Guerra*. (Tesis de Licenciatura). Pontificia Universidad Católica del Perú, Perú.

Se analiza que:

El objetivo de la investigación es analizar el método de trabajo creado por Jorge Guerra, teniendo como fin una fuente de consulta para temas relacionados como dirección, actuación, entre otras profesiones relacionadas con las artes escénicas.

El estudio tiene como resultado es ser un artista multidisciplinario, amante de las manifestaciones artísticas de distintas épocas, pero principal interés en el Expresionismo Alemán representada con Jorge Guerra.

Leon Frias, I. (2020). *Netflix: el nuevo paradigma en la producción y distribución cinematográfica global y su incidencia en el cine latinoamericano: estudio del caso "Roma", de Alfonso Cuarón*. (Tesis para el grado de Maestro). Universidad San Martín de Porres. Lima, Perú.

Se analiza que:

El objetivo de la investigación fue analizar el impacto de Netflix en los procesos de producción y distribución cinematográfica global y su incidencia en el cine latinoamericano, describiendo el proceso de desarrollo tecnológico que posibilitó las emisiones por streaming y la aparición de Netflix como una empresa productora y distribuidora de largometrajes, como en el caso de la película “Roma”.

Este trabajo de investigación logra afirmar que nos encontramos en una etapa del desarrollo tecnológico y comunicativo del espacio audiovisual en la que se está presentando un notorio desplazamiento de los contenidos audiovisuales de los medios tradicionales a las plataformas digitales.

Idrogo Guevara. A. (2018). *Análisis de los elementos de la dirección de arte en la película La teta asustada dirigida por Claudia Llosa.* (Tesis de Licenciatura). Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Clichayo, Perú.

Se analiza los elementos de la dirección de arte de la película peruana “La teta asustada” dirigida por Claudia Llosa, identificando los elementos. Tiene como resultado que la escenografía, la decoración y la utilería, son elementos de la dirección de arte que aportan simbología al relato, ya que representan el pluralismo cultural y su imaginario popular. Los símbolos en La teta asustada crean una analogía entre objetos, seres vivos y personas. La ambientación proporciona datos sobre el origen de la familia y refuerza las emociones del mundo interior de sus personajes.

Vega, L. (2020). *Guía didáctica para la dirección de actores ajustada a las necesidades de los cortometrajes de ficción realizados en la Universidad Autónoma de Occidente.* (Tesis de Licenciatura). Universidad Autónoma de Occidente. Cali, Colombia.

Este trabajo tiene como objetivo implementar una guía sobre la dirección de actores con diversos contenidos que permitan la práctica a los estudiantes en un cortometraje de ficción.

La metodología usada es un estudio tipo descriptivo para poder identificar las técnicas y métodos sobre la dirección de actores coherentes con la puesta en escena cinematográfica.

El resultado refleja que el director es una persona que debe mostrar y expresar al actor lo que desea plasmar en la cinematografía, para ello debe indagar los recursos indispensables como lo son los métodos de actuación.

Domínguez, A. (2021). *El director de actores.* (Tesis doctoral). Universidad Complutense de Madrid. Madrid, España.

El objetivo de esta investigación es definir la figura del director de actores actual en ese país, proponiendo un corpus metodológico vivo de la dirección de actores, que también aspire a ir ampliándose y profundizándose por otros investigadores en el devenir de la experiencia artística de la dirección de actores. El resultado refleja que el director de escena contemporáneo ha desarrollado su técnica y su labor en una experiencia globalizadora, desplegándose por todos y cada uno de los componentes del teatro y acogiendo en su trabajo, la concepción, ideación y creación de todos aquellos aspectos que forman la obra teatral.

Vélez Ochoa C. (2019). *Los fundamentos estéticos y artísticos de la dirección de arte en Publicidad. El proceso de consolidación de los profesionales de la dirección de arte en Colombia.* (Tesis doctoral). Facultad de Comunicación Relaciones Internacional Blanquera. Barcelona.

El objetivo principal es investigar la relación existente entre arte, dirección de arte y la importancia semántica de la puesta en escena. Se intenta comprender el valor de la

interdisciplinaria en la formación de la figura profesional del sector creativo. Por ello, se desea profundizar en la relación de la dirección de arte con el diseño gráfico y la publicidad.

El resultado de la investigación resalta que el éxito en un director de arte depende de su conocimiento y habilidad en la estética. Estos conocimientos deben ser, en su mayoría afianzados en la academia, no de forma empírica, pues son su base fundamental y diferencia dentro de la comunicación visual. Esta tesis permite comprender el pensamiento creativo del director de arte desarrollando competencias metodológicas de trabajo coherentes a sus estudios académicos.

Álvarez Armijos D. (2016). *Los retos del productor para realizar un proyecto cinematográfico: Caso práctico "Encajes"*. (Tesis de Licenciatura). Universidad de Cuenca. Cuenca, Ecuador.

En este trabajo de investigación se analiza algunos aspectos de una producción cinematográfica con el propósito de visualizar el proceso para realizar un filme, concretamente en el caso del cortometraje "Encajes", cuyo registro de producción permite observar sus diferentes etapas, avances, dificultades y retos. Además, la metodología utilizada es la observación directa y el registro del diario de la producción del cortometraje con el propósito de obtener los elementos suficientes para el análisis descrito.

El resultado principal refleja que una producción cinematográfica depende de la colaboración de todos los departamentos que conforman su equipo de trabajo. Las producciones de bajo presupuesto, en su mayoría, no están integradas por todos los miembros de los departamentos, lo que obliga a que una misma persona asuma diferentes roles para sacar adelante la propuesta.

Valdez, M. (2016). *El autor como género cinematográfico.* (Tesis Doctoral) Universidad Nacional de Educación a Distancia. Madrid, España.

El objetivo general de esta investigación es desarrollar y aclarar el trabajo del actor en la nueva generación cinematográfica argentina como un género particular, además, identificar los agentes y/o instituciones que colaboran en este proceso.

El resultado de la investigación refleja que el autor es un género cinematográfico porque es una construcción narrativa mediada por agentes que lo establecen y lo legitiman. Estos agentes pueden estar representados por varios tipos de instituciones, organismos y/o medios de comunicación masivos.

1.2 Bases teóricas

El presente trabajo de investigación analiza dos grandes aspectos de la cinematografía, la dirección de actores y la dirección de arte aplicados en la realización de la película Roma (2018) del director Alfonso Cuarón, antes de empezar a desarrollar conceptualmente estas categorías es pertinente tratar de entenderlas teóricamente, para ello se considera adecuado recurrir a la teoría de la Multimodalidad (ADM), la cual permite el análisis de los distintos elementos que configuran un texto, al respecto Cárcamo (2018) afirma que:

El notorio auge en la atención depositada en los artefactos multimodales ha traído consigo la necesidad de propuestas metodológicas para su análisis, en especial desde la mirada del análisis del discurso. El ADM ofrece una mirada amplia del objeto de estudio, al considerar como unidad de análisis no solo el lenguaje, sino también imágenes, gestos, música, acciones sonidos y simbolismo científico, los cuales, en su combinación, dan a lugar a expansiones semánticas. (p. 1)

Como se infiere de lo citado, la multimodalidad implica el análisis de diferentes elementos textuales como imágenes, sonidos, gestos, acciones, etc. que están inmersos en un

sistema de comunicación y son generadores de sentido semántico. En tal sentido el cine, y las categorías dirección de actores y dirección de arte, analizadas en esta tesis, son conformados por una multiplicidad de elementos que juntos generan la significación del film, por lo tanto, queda establecida la aplicación de esta concepción teórica.

1.2.1 Dirección de actores

La dirección de actores es una de las partes fundamentales en el proceso de puesta en escena. En este proceso el director de la película asume la guía de los actores para su correcto desenvolvimiento actoral, él es el encargado principal de dirigir a los actores durante el rodaje, es importante que cuente con conocimientos previos de teatro para poder tratar con los actores y expresar la información necesaria hacia ellos, según Zerdeño (2004) “El director es el encargado de encauzar la energía del actor para lograr coherencia en lo que está tratando de relatar; es el escultor, el que moldea al actor, el que moldea las reacciones de los actores.” (p. 50), como manifiesta Zerdeño, cada actor es diferente, por ello el director debe saber adecuarse y trabajar con cada uno, teniendo como base desarrollar la capacidad actoral para la interpretación del personaje, se toma como premisa que el director es el eje que molde al actor durante el desarrollo de la producción cinematográfica.

Por otro lado, según Pedro Almodóvar (2020), “Podría intentar hablar de la dirección de actores, pero, sinceramente, creo que es un ejemplo típico de lo que no puede enseñarse. Es una cosa totalmente personal que implica ser capaz de escuchar a los demás, entenderlos y entenderse a sí mismo. Es inexplicable.” (p.p4), como manifiesta Almodóvar, no existe una fórmula exacta para dirigir actores, es una manifestación desarrollada por cada director en el transcurso de su trabajo, además, puede ser un punto difícil de enseñar, ya que se forman de manera natural durante la carrera y experiencia del director.

1.2.1.1 Influencia del director

La influencia del director comienza desde el inicio de la preproducción, así como también, durante el proceso de casting hasta puesta en escena. Esta se puede desarrollar según las preferencias de autores visto por el director, además, se reflejan cuando el director desarrolla una comunicación directa con el actor, y lo dirige en el proceso de actuación durante toda la película, así como comenta, Del Río (2016) existen dos autores importantes y referentes para varios directores, como lo es Stanislavski, con una corriente que busca una performance mucho más natural en la actuación, por otro lado, Brecht es un autor que cuestiona el método creado por Stanislavski. el método de Stanislavski permitía exponer la influencia del ambiente en la caracterización, tanto en la construcción psicológica como en el empleo de un método racional para el entrenamiento de los actores. Por otro lado, Brecht concebía que este método era un extremo y que estas técnicas habrían sido utilizadas para la escenificación ilusoria o narcótica.

Entre estos dos diferentes puntos de vista se podrán entender porque diversos directores desarrollan y construyen diferentes estrategias para el manejo de actores, según diversas influencias que recolectan durante los años de experiencia y colegas que suman conocimientos en el desarrollo del trabajo. Por ello, directores con varios años en el rubro, tienen una técnica sólida de su trabajo para poder manejar a los actores durante el desarrollo del film.

A) Técnicas y corrientes

En cuanto a las técnicas y corrientes de dirección de actores Pedro Almodóvar (Aprendecine, 2000) propone que la dirección de actores, además de ser una tarea bastante importante, es un talento que debe desarrollar el director durante su carrera, ya que cada actor es diferente, por ello es de suma importancia que tenga experiencia previa en el trato a diferentes actores para llegar a desarrollar un buen

trabajo. Comenta que, al ser un proceso tan único, es bastante personal, teniendo como base referencias en el resto de autores que cada director pueda admirar. Por ejemplo, Pedro Almodóvar desarrolló un manejo de actores gracias a las pequeñas escenificaciones que realiza para poder explicarle a cada actor lo que desea transmitir en la escena, implementando esta técnica desde sus inicios y con diversos actores durante su carrera.

Cada director crea el manejo de actores según las influencias, técnicas y corrientes vistas durante su carrera, además, esto se desarrollará de manera muy específica según el actor y el personaje que estén trabajando.

Sin duda es un proceso en equipo, donde cada factor en esta transición actoral es de suma importancia para tener un resultado exitoso reflejado en el desarrollo del film.

1.2.1.2 Perfil de personajes

Durante la dirección de actores, en un proceso cinematográfico, son indispensables diversos puntos, como ya se ha mencionado, uno de ellos es el perfil de personajes, que permite dar a conocer a los actores a la nueva persona que debe representar, con características físicas, psicologías, situación sentimental, laboral, etc. todos esos puntos son relevantes para que cada actor pueda crear el personaje y los directores puedan guiar la historia de manera coherente, pero existen diversas formas de poder formar estos personajes. El escritor cuenta con diversas fuentes que le proporcionarán ideas que le permitirán realizar la creación de los personajes, donde percibirán diversas realidades a partir de la observación y del análisis que se realiza a los personajes. Así mismo no es necesario basarse en una persona, sino que se pueden recabar diversas características de distintos personajes para poder fusionarlos en un personaje nuevo (Zúñiga, 2013, p.6).

Las diversas fuentes para el desarrollo del personaje serán relevantes para poder identificar factores importantes durante la trama de la historia, como las acciones a realizar por el personaje, emociones, traumas, sentimientos, etc. Que se presentarán poco a poco en el film.

Los personajes pueden estar basados en la realidad, y relacionarse a familiares, amigos, parientes, conocidos, etc., además, como segunda opción pueden ser conformados como personajes históricos, representando una cultura antigua e ir formando el personaje a base de datos y rasgos históricos. Una tercera fuente es la imaginación y fantasía, crear personajes de ciencia ficción desde nuestra imaginación, relacionados a animales, personas, personajes mitológicos o fantásticos, etc.

Es importante tener en cuenta que este proceso no es solo desarrollado por el director o el equipo de producción, también puede ser complementado por el actor, ya que, al tener el papel del personaje, tendrá que desarrollar todo lo necesario para identificarse con este y representarlo en el desarrollo de la película.

Por otro lado, este proceso también se ve reflejado en el vestuario, maquillaje, peinado mediante las características de los rasgos físicos y psicológicos para que tenga coherencia y conexión narrativa durante el relato de la historia.

A) Características

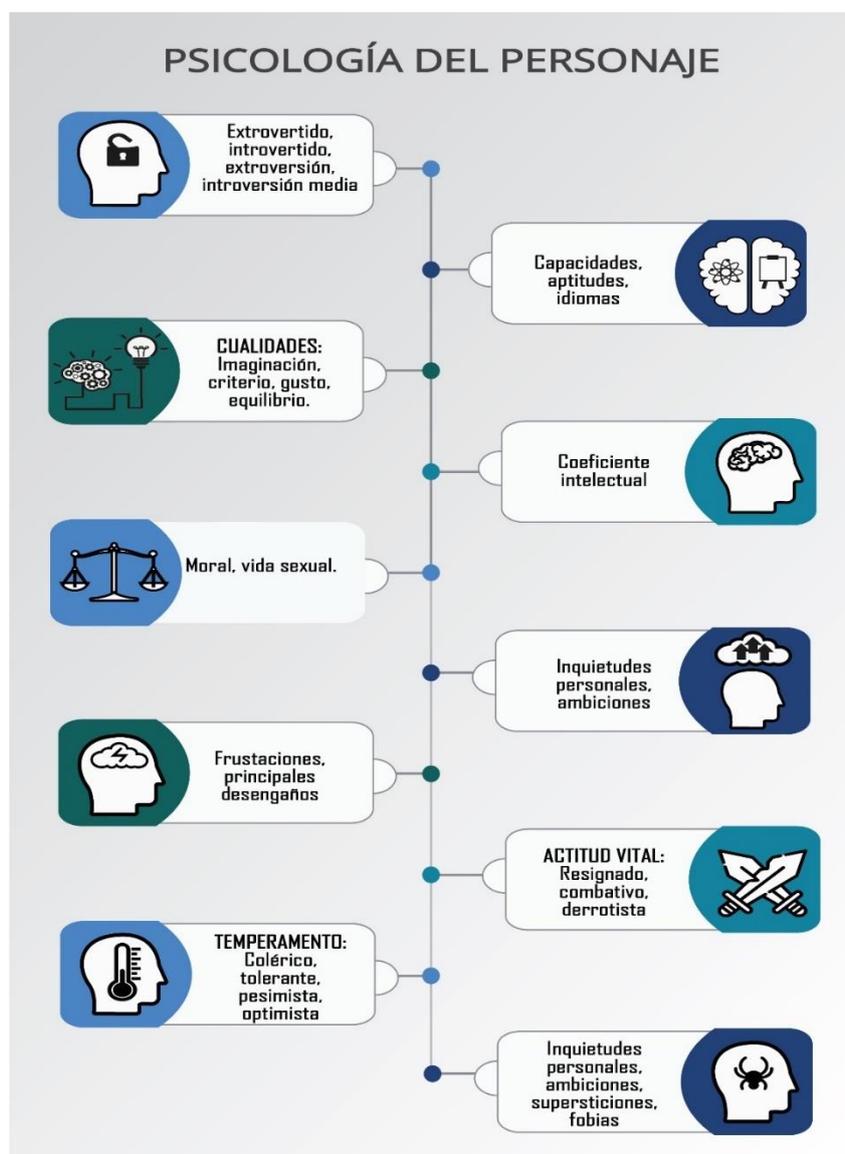
Al respecto Patricio Pérez (2007) plantea que, para la construcción del personaje, en cine y televisión, se debe desarrollar una historia de los personajes, al parecer pueden ser la parte más fácil del proceso, pero más adelante podemos notar que existen diversas corrientes que pueden definir a los personajes durante la historia.

Aristóteles por su parte, manifiesta al personaje como una pieza que debe regirse por la historia a tratar, es decir, que estará a merced del relato.

El segundo concepto representa a un punto de vista psicológico, donde se representa al personaje como una persona, pero durante la historia se puede resaltar las acciones que tendrá que tomar, haciendo una fricción entre la realidad y la ficción.

Una tercera posición, parte desde la visión de un personaje con perfil psicológico y de acción, esta presenta el contraste de estos dos mundos para poder desarrollar a la persona y que tenga relación con las acciones durante la historia a tratar.

Figura 1: Psicología del personaje

Nota: Karbaum (2020)

Al entender estos tres puntos de vista, podemos resaltar que la tercera es la visión más apegada a la realidad, un personaje debe tomarse y desarrollarse por diversos puntos de vista como: Cultura, psicológico, socioeconómico, etc, todas estas características van de la mano con el desarrollo de la historia, ya que, según los perfiles mencionados, las acciones del personaje deben tener coherencia con estos perfiles durante la historia.

Por ello, estos tres puntos reunidos representarán la conexión para el desarrollo del personaje, teniendo como referencia que cada factor debe estar enlazado con los otros para lograr reflejar el pasado, presente y futuro de las acciones que pueda desarrollar el personaje dentro de la historia.

1.2.1.3 Manejo de actores

La base de la dirección de actores es el trato que se desarrolla a través de la interacción del director con el actor durante el rodaje, este proceso creativo puede fluir según las referencias del director, así como también, la manera de desenvolverse del actor, como comenta Discépola (2012) en su columna de opinión “En palabras de Pedro Almodóvar, la dirección de actores es «una cosa totalmente personal que implica ser capaz de escuchar a los demás, entenderlos y entenderse a sí mismo”. (p.28). La experiencia previa del director puede influir en el trato y proceso de interactuar con el actor, lo importante es crear una relación armoniosa para que el trabajo durante el rodaje sea ordenado, claro y efectivo.

En este caso, Almodóvar tiene una manera muy específica de conducir a los actores hacia el resultado deseado, este proceso lo maneja antes de cada escena, lee el guion con el actor e interpreta con sus mismas acciones y palabras lo que desea transmitir para que el actor pueda identificar lo que debe realizar a la hora del rodaje, por otro lado, el mismo actor agrega elementos bajo su experiencia para llegar al resultado deseado. Por ello representamos en párrafos antes que este proceso no es de un solo factor, sino es la consolidación de diversas partes para poder llegar al resultado final con un nivel de éxito importante para la puesta en escena.

A. Dirección durante el rodaje

Según Discépola (2010) durante el rodaje existen varias distracciones, ya que se cuenta con una producción bastante grande, es ahí, donde el director debe tener un manejo correcto y responsable hacia los actores, para no perder la concentración y el enfoque en cada escena a desarrollar.

Se debe tener en cuenta algunos puntos, como, por ejemplo, la explicación de los detalles a representar antes de cada escena, para que los actores puedan desarrollar lo que se desea expresar frente a la cámara, por otro lado, crear un ambiente con mucho respeto y coordinación por parte de la producción, para que cada persona se sienta cómoda durante el rodaje.

Es importante recalcar, que el director debe estar enfocado en su trabajo a pesar del caos que se puede formar durante el rodaje, darle el tiempo necesario a cada actor para poder desarrollar su personaje, según las habilidades de cada uno. Por ello, el director realiza un trabajo previo con cada actor para conocerlo y llevar un nivel de empatía para poder trabajar de manera correcta y conforme.

Un gran ejemplo de una diferente técnica de dirección es la de Terry Gilliam, el permite que exista una interacción entre los actores antes del rodaje, no solo para que se conozcan entre ellos, sino para que puedan manifestar si todo lo dicho y desarrollado en el guion es lo mejor y lo óptimo para el personaje. Gilliam intenta que cada actor este cómodo con sus líneas, vestuarios, etc, ya que es así como va a desempeñar el mejor papel cuando la persona se siente “cómoda” con lo que está desarrollando, y es donde ocurren cosas espontáneas que le dan mucha riqueza al desarrollo de la historia.

1.2.1.4 Nivel de actuación

Los actores son los que principalmente le dan vida a cada personaje, gracias a ellos los materiales cinematográficos pueden ganar diversos premios. Por ello, es fundamental que tengan una preparación coherente con su trabajo, no solo experiencia, sino estudios que respalden cada conocimiento aplicado en la puesta en escena.

En el concepto de Stanislavski, menciona que los actores deben representar la realidad, una que haga posible reflejar a ellos mismos, sin imposiciones. La condición debe venir de ellos mismos, de su propia experiencia y esta debe ser apropiada para la escena propuesta. (Calviño y Buitrag, 2012, p.37). Además, es indispensable que los actores puedan tener experiencias previas que puedan ayudar a la representación y creación del personaje creado, ya que los personajes son desarrollados en su máxima proporción por el actor con la dirección del creador del film, para tener un rumbo durante el material audiovisual.

Es importante elegir correctamente a cada actor para cada personaje, por ello, el proceso de casting siempre será primordial para seleccionar bien a la persona que trabajará con un personaje en específico, ya que no solo depende de la experiencia previa, sino también los rasgos físicos según el perfil del personaje a tratar.

Sin embargo, como se comentó en un inicio, cada factor de producción tienen un papel importante para el éxito del film, por ello, la elección de cada actor para los personajes debe ser crucial para la representación de la historia, teniendo en cuenta diversos factores para seleccionarlos como: la experiencia previa, escenas que puedan representar en el momento para poder saber el manejo de dialogo y actuación, y por último, los rasgos físicos que calcen con el personaje como se comentó anteriormente.

Luego se podrá tener una dialogo con el director para saber si todo está conforme y poder tener a cada actor para cada personaje de la historia.

A) Experiencia previa de los actores

Panadero (2020) comenta, en los secretos de la dirección de actores, que siempre ha sido punto de debate considerar a actores con experiencia previa ya que en algún momento se toma como referencia que el director debe ser el que guie al actor, solo hay pocas excepciones en las que los actores se dirigen prácticamente solos, gracias a las habilidades desarrolladas y el enfoque hacia la historia a desarrollar.

Pero, también existe un porcentaje de directores que contratan a “actores” sin experiencia, por ejemplo, el francés Robert Bresson, que utilizó actores no profesionales, con los que tuvo que trabajar para poder conseguir la interpretación conocida como ‘actuación maniquí’.

Por ello, tenemos presente que puede depender mucho del tipo de trabajo que desea realizar el director, según el manejo que tenga en base a los actores con experiencia o sin experiencia para poder guiarlos durante la producción del film y el transcurso de la historia.

Figura 2: *Escena de película Roma*

Nota: Cuarón, A. (2020). *Roma*. [Película]. Participant Media y Esperanto Filmoj

2.2.2 Dirección de arte

La dirección de arte es una de las actividades esenciales para la puesta en escena de una película, tiene como base el poder crear todos los elementos materiales necesarios para cada escena, su realizador es el director de arte, él es el responsable de dirigir, supervisar y encaminar a todo el equipo hacia el diseño y el logro de la imagen visual. (Avendaño y Hernández, 2010, p. 18). Esta imagen visual en cada escena es de suma importancia para el desarrollo del film, ya que, sin esta no se podría generar el contexto deseado en la historia.

La dirección de arte tiene importantes objetivos para el desarrollo del film como “crear espacios, objetos y personajes visualmente expresivos y significantes, que generen en el espectador una credibilidad absoluta de lo que están viendo” (Tamayo & Hendrickx, 2015, p.15), como objetivo principal siempre será crear credibilidad ya que crea una atmósfera según

el tiempo y espacio determinado por el director, además, ayuda a los actores en desarrollar el personaje final en la puesta en escena, dando una credibilidad completa al producto final.

Este departamento se divide en áreas cruciales para la producción como: El vestuario, utilería, maquillaje y peinado, y escenografía, que será desarrollado a continuación.

Figura 3: *Dirección de arte*

Nota: Karbaum y Torres (2020)

2.2.2.1 Escenografía

La dirección de arte está conformada por diversos elementos, uno de ellos es la escenografía, esta expresa el tiempo y espacio en donde se desarrolla la historia, basado en detalles desarrollados para poder representar lo deseado por el director. Es así que “La labor de un escenógrafo es la de analizar el guion a profundidad, y a partir del mensaje que el director

desea transmitir, y llegar a adaptar el espacio para que no se pierda parte de la información que se mostrará al espectador” (Aguilar, 2010, p. 23).

Este proceso debe ser guiado desde la visión del director, y uno de los elementos más importante para la escenografía es el guion, ya que con este, el director de arte tendrá una guía del orden que tendrá al desarrollar las escenas (escenografía según el espacio y tiempo), durante este proceso se debe hacer la exploración de locaciones idóneas para la escenografía, a este proceso se le llama “Scouting”, fundamental para poder encontrar el lugar y escenografía exacta según lo que se desea expresar.

A) Naturales

Karbaum y Torres (2020) comentan que las escenografías naturales están creadas con los espacios exteriores que ya existen, así como también espacios interiores que son desarrollados por el hombre o la misma naturaleza desde hace varios años. Además, estas pueden ser elegidas según las características deseadas por la producción y el área fílmica que desean, según la historia a desarrollar.

La selección de la escenografía es de suma importancia para el desarrollo de cada escena, esta debe tener coherencia con la finalidad de la historia, por ello, el punto de vista del director es crucial para poder elegir correctamente cada ambiente según el momento a desarrollar.

Podemos tomar como ejemplo el hospital utilizado en la serie “Grey’s Anatomy”, es una escenografía ya existente, que fueron modificando poco a poco para poder tener el resultado deseado en cada escena.

Al ser una serie médica buscaron un hospital que pueda servir para el desarrollo de cada escena, como las salas de operaciones, la sala de espera, el área de urgencias, las salas de capacitación para internos, y cada parte estuvo adaptada

en base a la estructura de este hospital como set para el desarrollo de toda la serie hasta la actualidad.

B) Artificiales

Según Tamayo y Hendrinckx (2015) la escenografía construida es un espacio creado y ejecutado especialmente para presentar lo deseado por el director, con las condiciones necesarias para el desarrollo de la historia.

Por lo general están desarrolladas en estudios grandes donde se podrán filmar una o varias escenas, es aquí donde el director podrá formar su propia escenografía de fantasía, sin límites. Además, esto puede afectar en el presupuesto, maximizando costos.

En este caso podemos tomar como ejemplo la película *Los dos papas* donde reconstruyeron el Vaticano para poder grabar las escenas dentro, ya que por temas de privacidad y restricciones no les permitían filmar en el mismo lugar, este fue un trabajo bastante arduo porque tuvieron de rehacer toda la estructura por dentro, con cada detalle para que se vea igual, y trabajar algunos detalles en postproducción.

2.2.2.2 Utilería

La utilería son elementos que suman a la puesta en escena, ayudan a completar la escenografía, ya que pueden cumplir funciones básicas como la decoración de la época, objetos que puede usar el personaje durante el desarrollo de la escena, según Tamayo y Hendricks (2015):

Los objetos de la utilería cumplen una función utilitaria en la acción diseñada para los personajes, pero también pueden cumplir funciones expresivas, estéticas y simbólicas

si son diseñados y utilizados de manera creativa por el director de arte y usados con inteligencia por el director del filme. (p. 33)

Cada objetivo en la escena está diseñado y planificado para tener diversas funciones con un propósito en específico, entre ellas puede ser expresivas, estéticas o simbólicas, pero todas pensadas con un fin desarrollado por el director de arte, según lo solicitado por el directo.

a) Accesorios de utilería enfática:

Estos son objetos que acompañan la historia para poder enfatizar o resaltar situaciones importantes para los personajes, por ello, sin estos objetos específicos no se entendería parte de la historia.

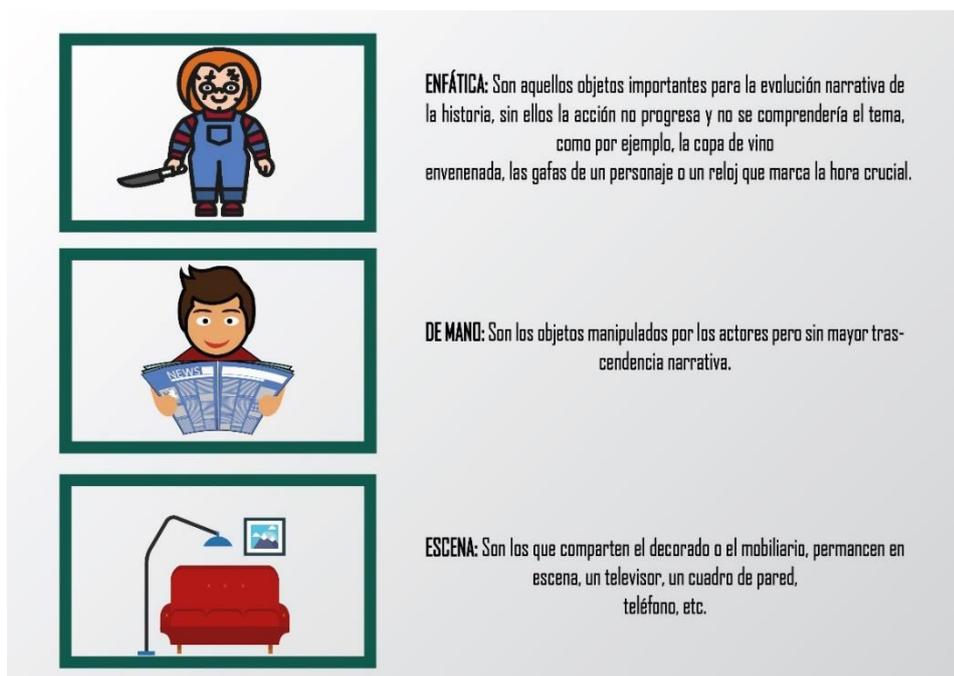
b) Accesorios de mano:

Estos objetos son utilizados por los personajes, pero a diferencia de los accesorios enfáticos, estos no tienen tanta importancia en la trama, solo tienen la finalidad de acompañar a los personajes, sin tanta relevancia.

c) Accesorios de la escena:

Estos objetos son parte de la escenografía e impulsan algunas acciones de los personajes para el desarrollo de la historia. Como, por ejemplo, un sillón dentro de la escena.

Figura 4: *Tipos de utilería*

Nota: Karbaum y Torres (2020, p. 108)

En el caso de la utilería enfática puede también hacer referencia a algún objeto que enfatice el perfil del personaje, acentuando características psicológicas o físicas, por ejemplo, los lentes en Harry Potter, sin este factor el personaje no estaría completo, y no sería el famoso Potter, ya que representa sus rasgos físicos y psicológicos en la historia.

En la utilería de mano acompaña a los personajes dentro de la historia, no solo al protagonista sino a cualquier personaje durante la trama, siguiendo con el ejemplo de Harry Potter, podemos resaltar la varita que todos los personajes usan para el desarrollo de la historia, o también el famoso látigo de Indiana Jones, un elemento de mano que acompaña al personaje.

Por último, los accesorios de la escena, que son los que acompañan la escenografía durante el rodaje, esta también ayuda a contextualizar el ambiente de la historia, por ejemplo, en el caso de la serie Grey's Anatomy, las camillas que están en la sala de emergencia, que acompañan el desarrollo del relato.

2.2.2.3 Maquillaje y peinado

El factor de maquillaje y peinado es utilizado para representar realismo en cada actor según la situación que esté desarrollando, es de suma importancia para desencadenar dramatismo durante las actuaciones. Además, este mismo está ligado a representar el perfil del personaje, si en este caso es el personaje es de clase alta, el m maquillaje y peinado deben reflejar detalles estilizados para reflejar esos puntos.

Así como comentan 3 autores: El maquillista plantea una propuesta que debe acoplarse a la línea estética de la película, mantiene una estrecha relación con el departamento artístico y debe responder sobre todo a la producción general y al área de fotografía (Gentile, Díaz, & Ferrari, 2007, p. 12).

El maquillaje y peinado deben estar relacionados directamente con el departamento artístico, y aunque algunas personas no lo vean muy importante, este factor se puede reflejar en la producción final y los detalles relacionados a la producción de fotografía y en la película en general, por ello es relevante tener un equipo profesional en cada producción que pueda encargarse del maquillaje y peinado según los requerimientos de cada personaje y de la misma producción cinematografía.

a) Estético:

Este tipo de maquillaje resaltan facciones, expresiones y ángulos del mismo actor según el personaje a representar. Uno de los maquillajes más usados y sencillos.

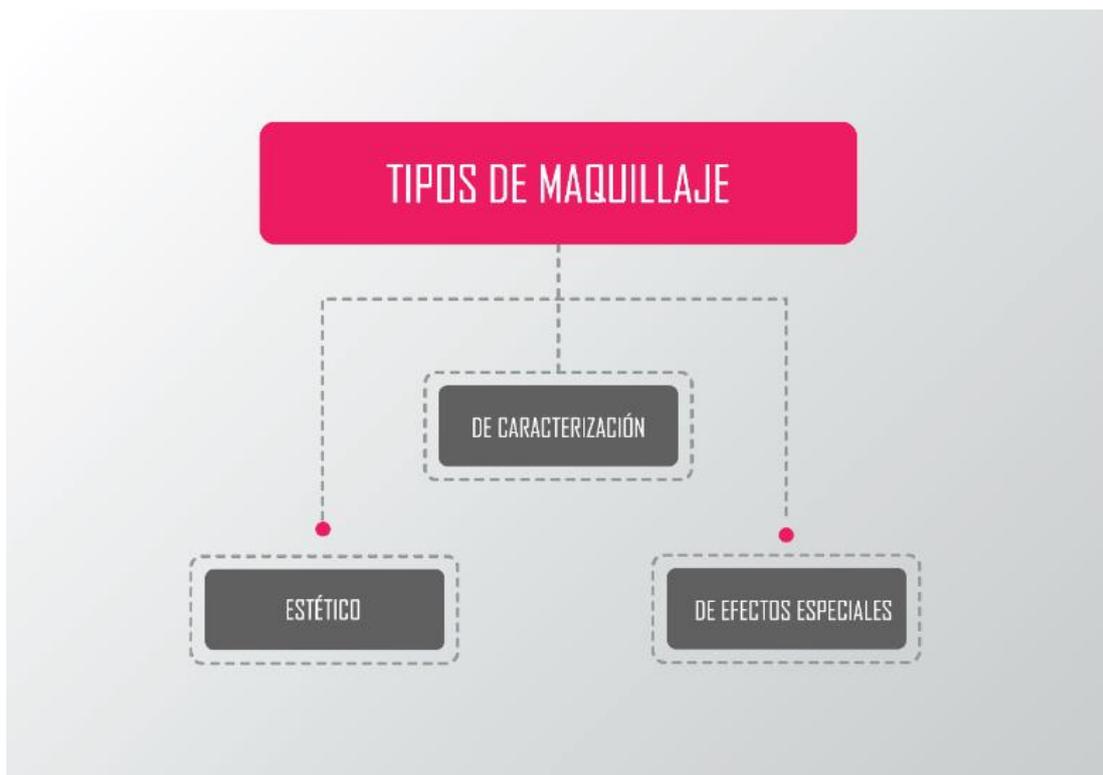
b) Caracterización:

Este maquillaje ayuda a desarrollar rasgos que se desea resaltar según el personaje, este puede llegar a cambiar el rostro de los actores, ya que busca envejecer o hacer más joven al personaje.

c) Efectos especiales:

Estos ayudan a transformar a los actores, con la misión de desarrollar personajes de ficción, creando rasgos no naturales y permite trabajar personajes de fantasía según la finalidad de la historia a tratar.

Figura 5: Tipos de maquillaje

Nota: Oré (2021, p. 52)

El maquillaje estético, como mencionamos ayuda a representar las facciones del mismo personaje, no modifica mucha la fisonomía, por ejemplo, en la película de La viuda negra de

Marvel, la protagonista presenta un maquillaje sutil, pero enfatiza algunos ángulos de su rostro, haciéndola ver estilizada, una mujer imponente para el papel a desempeñar.

El caso del maquillaje de caracterización permite reflejar la evolución durante el tiempo ficticio en una película o serie, por ejemplo, Meredith Grey en Greys Anatomy representa muy bien este cambio en el maquillaje, en las primeras temporadas se le ve como una chica joven, sin arrugas y con un rostro bastante fresco, pero mientras van pasando las temporadas, se va viendo la evolución del personaje, agregándole expresiones faciales enfáticas y arrugas cuando va siendo mayor.

El maquillaje de efectos especiales le da vida al personaje a tratar, por lo general, son películas de ficción las que lo utilizan, por ejemplo, Maléfica, donde trabajaron más de cincuenta personas en el maquillaje que convertía a Angelina Jolie en Maléfica, exagerando sus pómulos, agregando puntas a sus orejas, utilizando lentes de contacto, y los famosos cuernos.

Cada maquillaje es indispensable según de tipo de producción fílmica que se trabaje, además, el maquillaje le dará vida a cada personaje, para poder representar muchos rasgos del perfil del personaje planteado en un inicio. Por ello, los encargados del maquillaje son artistas que trabajan directamente con la piel y rostro de cada actor para crear el personaje.

Este proceso también toma tiempo, y en algunos casos pasan diferentes pruebas de maquillaje para poder definir al personaje final, de la mano también del peinado y el vestuario que se hablará en las siguientes páginas, así como también utilizar complementos como son los elementos de la utilería.

2.2.2.4 Vestuario

El vestuario es un elemento importante para la construcción del perfil del personaje, este factor, sumando al maquillaje y peinado, ayudan a completar el personaje para poder expresar frente a cámara la visión del director. Es así como comenta Nadoolman (2014, p. 8) que “El vestuario para un personaje de una película es utilizado en un solo actor, en determinado momento, para determinada escena. Esto permite que el espectador sienta que cada personaje ha tenido una vida antes de la película.”

El vestuario, además de desarrollarse para cada personaje dentro de la historia, también debe diseñar según la escena a ejecutar, ya que se puede expresar mediante el vestuario el tiempo y espacio en donde se encuentra y también poder dar un contexto de lo que ha realizado antes.

a) Físico

Está configurado según las características físicas del personaje, como edad, peso, talla y sexo.

b) Psíquico

Este se encuentra relacionado con el perfil del personaje, su pasado según sus conflictos, traumas y acontecimientos en su vida que repercute en la personalidad del personaje.

c) Cultural

Este representa al lugar de nacimiento del personaje en la historia, además, revela los rasgos de origen o comunidad de donde es el personaje.

d) Socioeconómico

Representa el nivel de social y económico, en conjunto, del personaje en la historia.

Figura 6: *Tipos de vestuario*

Nota: Tamayo y Hendrickx (2015 citado en Karbaum y Torres, 2020, p.114)

1.3. Definición de términos básicos

Film: Representa al acto de filmar en inglés y hace referencia a todo el producto cinematográfico realizado. (Real Academia Española, s.f)

Largometraje: Este tipo de producción dura más de 30 minutos, suele contar con mayor presupuesto y con un equipo más especializado en cada área. (Real Academia Española, s.f)

Maquillaje: Elemento importante para caracterizar a los personajes de una producción cinematográfica. (Gentile, Díaz, & Ferrari, 2007).

Vestuario: Ropa utilizada para vestir al personaje de acuerdo con el perfil social, económico y psicológico. (Nadoolman, 2014).

Plano: Área captada por la cámara en relación con la persona o el objeto, estas dimensiones cuentan con diversas clasificaciones. (Real Academia Española, s.f)

Puesta en escena: Se le llama a la combinación de factores como escenografía, actores. (Discépola, 2010).

Escena: El espacio y tiempo donde ocurre la acción de la historia. (Avendaño y Hernández, 2010).

Escenografía: Son los elementos u objetos que permiten la contextualización de la escena. (Aguilar, 2010).

Personaje: Representa a las personas dentro de la historia creada por el director. (Zúñiga, 2013).

Encuadre: Capta el espacio de la realidad que se quiere tomar y que posteriormente será proyectado. (Real Academia Española, s.f)

Halconazo: Hace referencia a la matanza de jueves de Corpus, un acontecimiento ocurrido en México en los años 70`s, donde se realizaron manifestación con estudiantes y los paramilitares decidieron parar la manifestación matando a varios estudiantes. (BBC, 2021)

Socioeconómico: Se refiere al nivel económico y a la comunidad que rodea al personaje. (Pérez, 2007)

Colorización: Es proceso audiovisual que añade color a imágenes en movimiento monocromáticas. (Real Academia Española, s.f)

Construcción del personaje: Hace referencia al perfil de diversas características del personaje para poder desarrollarse durante la historia. (Pérez, 2007)

Actor: Persona con gajes artísticos que representa a algún personaje durante la historia. (Almodóvar, 2020).

Estética: Representa la estética y el equilibrio en la parte física en el caso de la escenografía o personajes. (Tamayo & Hendrickx, 2015)

Traumas: Acontecimientos que pasan los personajes, que pueden repercutir en el perfil del personaje y las acciones durante la historia. (SunaMente, 2022)

Escenificación: Proceso desarrollado por los actores para poder representar la escena según los parámetros del director y producción. (Almodóvar, 2020).

CAPÍTULO II: METODOLOGÍA

2.1. Diseño metodológico:

La presente investigación es de enfoque cualitativo, ya que con el presente estudio se busca analizar importancia de la dirección de actores y dirección de arte en el producto cinematográfico “Roma”, como refieren, Denzin & Lincoln (1994. p.2), este enfoque cualitativo permite el uso y recolección de diversos materiales empíricos que brindarán la interpretación y descripción de momentos, sentidos rutinarios y problemáticos de los individuos.

Es de nivel descriptivo porque, según Gallardo (2017, p. 53), trata de buscar y analizar las características y perfiles de comunidades, objetos, personas o fenómenos que sean sometidos a un análisis con la finalidad de establecer una estructura o comportamiento de los mismo. Al ser una investigación de enfoque cualitativo se realiza bajo el método inductivo porque este tipo de investigaciones se basan en la lógica y del proceso inductivo, por lo que van de lo particular a lo general. (Hernández. Fernández y Baptista, 2014, p.8). La investigación cualitativa se puede desarrollar aplicando distintas tradiciones según su enfoque, para el desarrollo de esta tesis se ha decidido aplicar el estudio de caso porque, según Mendoza et al. (2011, p.6), se entiende su aplicabilidad al objeto de estudio porque se desempeña como “una unidad que tiene un funcionamiento específico al interior de un sistema determinado así entonces es la expresión de una entidad que es objeto de indagación y por este motivo se denomina un caso”.

En cuanto a la recopilación de la información y datos empíricos se aplicarán las técnicas de análisis de contenido audiovisual y análisis documental de críticas y reseñas sobre la película Roma, en ambos casos, según Corbetta (2007), a ambos se les cataloga como documentos en general, todas las culturas modernas generan gran cantidad de ellos y los medios de

comunicación son las instituciones que más generan estos materiales comunicacionales siendo factibles de investigarse cualitativamente. El análisis de contenido se basa en la lectura, ya que a través del instrumento utilizado se realiza la recolección de información, esto debe realizarse cumpliendo el método científico ya que es sistémica, replicable y válida (Andréu 2002, p.2). Para la ejecución de ambas técnicas se utilizarán como instrumentos de recolección las guías de análisis las cuales pasarán por un proceso de validación por juicio de expertos para su posterior aplicación. Estas guías han sido diseñadas en función de las categorías, subcategorías e indicadores que estructuran esta investigación.

2.2. Procedimiento de muestreo

La realización de esta investigación requiere la aplicación de un proceso de muestreo sobre la película Roma y los textos que la han analizado desde las categorías dirección de actores y dirección de arte, entendiendo como muestra a la selección de algunos fragmentos del objeto de estudio de acuerdo con los objetivos y las categorías de la investigación. La muestra cualitativa reconoce diversos mapas de significados sobre el objeto de estudio en el universo analizado y completa la información recogida para cada uno de ellos (Mena, 2017, p. 183). Para la aplicación de la técnica de análisis de contenido audiovisual se ha determinado la selección de determinadas secuencias de la película, se eligieron siete porque cumplen con los objetivos propuestos para esta investigación. Las secuencias elegidas son:

1. 8:27 / 10:16 Empleados sirviendo el almuerzo
2. 40:07 / 40:57 Cleo en la plaza principal, siendo del cine.
3. 43:28 / 46:32 Cleo cuenta a su patrona que está embarazada.
4. 47:03 / 51:45 Cleo en el hospital para ver su embarazo.
5. 55:31 / 58:13 Familia va al bosque con Cleo

6. 1:33:25 / 1:47:58 Cleo es apuntada con un arma por el papá de su hijo, se le rompe la fuente y la llevan al hospital.
7. 1:58:24 / 2:03:34 Cleo llora al recoger a los niños del mar.

El estudio de contenidos audiovisuales, a través de la selección de secuencias específicas, es considerado como método pertinente para los estudios audiovisuales que aplican sus metodologías sobre determinados fragmentos del producto a analizar, lo cual es avalado por investigadores audiovisuales como Casetti y Di Chio (1991) y Aumont y Marie (1990). Al trabajarse con estas unidades narrativas y elegir las como muestras se cumplen con los siguientes criterios:

A.- Muestra no probabilística. – La elección no depende del azar sino de los elementos que son elegidos conforme a las características planteadas por el investigador o investigación (Monje, 2011, p.126).

B.- Muestra teórica. – Es utilizada cuando el investigador necesita conocer una teoría o un concepto, por lo que podrá muestrear casos que sean relevantes para la investigación. Por lo que se seleccionan las unidades por ciertas especificaciones o atributos que contribuyan a enriquecer y formular la teoría (Hernández, Fernández y Batista, 2014, p.389)

C.- Muestra intencionada. – Se establece según los intereses temáticos, por lo que los casos pueden ser seleccionados por diversos criterios planteados que según determinadas condiciones conviertan el caso en un fenómeno único o se constituya en una expresión de paradigma de un problema social (Vasilachis, 2016, p. 219, 220).

2.4. Aspectos éticos

En el desarrollo y realización del presente trabajo de investigación se ha mantenido un comportamiento ético, donde el proceso de encontrar la información utilizada ha sido bastante cuidadosa y estricta, buscando información confiable según el contenido, citando las fuentes exactas, respetando el trabajo de los autores encontrados, sin alteración, sin copia ni plagio y obteniendo aportes relevantes con los principios científicos que aportan su validez. Durante esta investigación se ha contado con el apoyo de un asesor experto para contribuir al desarrollo de un trabajo completo y debidamente estructurado.

CAPÍTULO III: RESULTADOS

DIRECCIÓN DE ACTORES

Tabla 1

Secuencia 1: Empleados sirviendo el almuerzo - 8:27 / 10:16

Dirección de actores			SECUENCIA 1
	Influencia del director	Técnicas y corrientes	SI
	Perfil de personajes	Características	SI
	Manejo de actores	Dirección durante el rodaje	SI
	Nivel de actuación	Experiencia previa de los actores	SI

Figura 7: Empleados sirviendo el almuerzo

Nota: Netflix, película *Roma*

En la secuencia 1 del film analizado, con respecto a la dirección de actores, se puede evidenciar que la influencia del director siempre fue natural hacia los actores de la película, por ello, se puede definir que utiliza una influencia muy parecida a la mencionada por Stanislavski que permitía exponer la influencia del ambiente en la caracterización, tanto en la construcción psicológica como en el empleo de un método racional para el entrenamiento de los actores. Gracias a que también muchos de los actores contratados no eran actores de profesión, Cuarón supo desarrollar una buena comunicación con ellos para tener buenos resultados, como se muestra entre la interacción de las dos empleadas (Cleo y Adela), así como también con los niños en el comedor.

Por el lado del perfil de personajes, al ser una película basada en la infancia del director (Cuarón), por ello, las características de cada personaje estuvieron bien marcadas, en este caso, reflejando a las dos empleadas del hogar, con perfiles psicológicos introvertidos, con perfil

cultural provenientes de un pueblo de México, hablando otro idioma llamado “Mixteco” aparte del español, así como en el nivel socioeconómico, son de clase baja trabajando de empleadas en una casa burguesa de clase media. Así como también en el caso de los niños y la abuela, que presentan perfiles psicológicos extrovertidos, divertidos, sin preocupaciones, en el perfil cultural son niños que van al colegio, que viven en una casa bastante grande de la colonia y son de clase media.

El manejo de actores por parte del director, como se comenta en un principio fue bastante orgánico, gracias a la experiencia previa de Alfonso Cuarón, un punto bastante resaltante durante el desarrollo de las escenas, es que no había un guion establecido, lo que ocurrió es que Cuarón hablaba con cada actor reflejándole la situación por la que pasará en la escena, para que tenga una reacción mucho más espontánea, ya que además, la mayoría de actores no eran actores de profesión, como los niños y las empleadas (Cleo y Adela).

El nivel de actuación durante el desarrollo de la secuencia fue bastante conceptualizado con las experiencias previas de los actores, en el caso de las empleadas al tener un perfil indígena sabían exactamente cómo manejarse o actuar durante las escenas, ya que ellas han vivido eso durante su vida, en el caso de los niños, también iban mucho con el perfil que ellos vivían día, por ello se desenvolvían bastante bien durante el desarrollo de la escena en el comedor, regresando del colegio.

Tabla 2:
SECUENCIA 2

Dirección de actores			SECUENCIA 2
	Influencia del director	Técnicas y corrientes	SI
	Perfil de personajes	Características	SI
	Manejo de actores	Dirección durante el rodaje	SI
	Nivel de actuación	Experiencia previa de los actores	SI

Cleo en la plaza principal, saliendo del cine - 40:07 / 40:57

Figura 8: Empleada en el cine

Fuente: Netflix, película Roma

En la secuencia 2 del film analizado, así como se mencionó anteriormente la influencia del director se ve reflejada por Stanislavki, gracias a la manifestación de naturalidad de los

actores en la secuencia. Por ejemplo, durante el desarrollo de esta escena, fue necesario utilizar a varios extras (vendedores alrededor del cine), Cuarón supo manejar este desorden entre las personas mediante el orden trabajado por él, ocasionando que cada vendedor realice su función y que Cleo (protagonista) de igual forma resalte en la escena.

Por el lado del perfil de personajes, durante esta escena cada vendedor tenía bastante marcado el perfil, comenzando por el perfil cultural de los vendedores ambulantes, provienen de pueblos pequeños dentro de México. En cuanto al perfil psicológico, presentan un perfil introvertido en temas privados pero trabajadores, intentando superarse y ganar dinero vendiendo sus mercancías. Por último, en el perfil socioeconómico se encuentran en la clase baja de la sociedad.

El manejo de los personajes durante la escena fue bastante orgánico y natural, gracias a Cuarón, ya que supo trabajar con cada perfil desarrollando la escena de los ambulantes. Además, él habló personalmente con cada actor para poder describirles la situación, según las características, así como también, la época de la película, desarrollando su papel en la escena de manera correcta e idónea (Clariond y Nuncio, 2020).

El nivel de actuación durante el desarrollo de la secuencia, fue bastante conceptualizado con las experiencias previas de los actores, en el caso de los ambulantes al tener un perfil indígena, y características no solo físicas, sino también, características socioculturales, les permitió saber exactamente cuáles son las acciones que deben desarrollar durante las escenas, ya que según lo comentado por Cuarón en entrevistas sobre la película, comenta que al realizar el casting para los ambulantes, estas personas algunas si eran vendedores de la colonia, haciendo mucho más fácil el trabajo de los mismos (Clariond y Nuncio, 2020).

Tabla 3:

SECUENCIA 3

Cleo cuenta a su patrona que está embarazada - 43:28 / 46:32

			SECUENCIA 3
Dirección de actores	Influencia del director	Técnicas y corrientes	SI
	Perfil de personajes	Características	SI
	Manejo de actores	Dirección durante el rodaje	SI
	Nivel de actuación	Experiencia previa de los actores	SI

Figura 9: Familia y empleada

Fuente: Netflix, película Roma

En la secuencia 3 del film analizado, comenzando por la influencia del director, en este fragmento, como en los anteriores mencionados, podemos definir que utiliza una influencia de

Stanislavski, gracias a la representación de la naturalidad y construcción previa de cada personaje para poder desarrollar las escenas. En este caso, durante el desarrollo de esta escena, Cuarón supo trabajar con los niños para que cada uno cumpliera su función, salieran de su zona de confort e hicieran escenas con actitudes caprichosas de los niños para dramatizar la escena.

Por el lado del perfil de personajes, en este caso, Cleo como se mencionó líneas arriba, presenta un perfil psicológico introvertido, mantiene el perfil cultural de una persona proveniente de un pueblo de México. Por otro lado, los niños, presentan un perfil psicológico extrovertido, divertido, sin preocupaciones, en el perfil cultural son niños que van al colegio, que viven en una casa bastante grande de la colonia, por último, presentan un perfil socioeconómico de clase media bien posicionados en la colonia.

Así como mencionamos anteriormente, el manejo de los personajes durante la escena busca reflejar una visión natural, gracias a que Cuarón trabajó de manera personalizada con actor, ayudando a canalizar las experiencias de la madre de los niños y los niños cada uno pueden desarrollar su parte actoral gracias al seguimiento de Cuarón durante el rodaje. (Clariond y Nuncio, 2020).

El nivel de actuación durante el desarrollo de la secuencia, así como en secuencias pasadas, los actores pudieron manejar sus experiencias previas para poder desarrollar las escenas mencionadas, en el caso de Cleo, al no ser una actriz con experiencia, utilizó eso a su favor, por otro lado, los niños, que nunca dejar de ejercer su papel de infantes.

Tabla:4

SECUENCIA 4

Cleo en el hospital para ver su embarazo. - 47:03 / 51:45

Dirección de actores	Influencia del director	Técnicas y corrientes	SI
	Perfil de personajes	Características	SI
	Manejo de actores	Dirección durante el rodaje	SI
	Nivel de actuación	Experiencia previa de los actores	SI

Figura 10: Manejando auto

Fuente: Netflix, película Roma

En la secuencia 4 del film se analiza, así como se menciona anteriormente las escenas siguen teniendo la influencia de Stanislavski. Gracias al desarrollo espontaneo de los actores durante las escenas, en este caso, Cuarón trabajó no solo con los actores ya mencionados, sino también con doctores y enfermeras que se encuentran en el hospital de la zona para que puedan ver el embarazo de Cleo, y que durante la escena todo se sienta natural y orgánico frente a cámara.

Por el lado del perfil de personajes, en este caso, Cleo, comparado con las secuencias anteriores sigue manteniendo el mismo perfil cultural, psicológico y sociocultural.

En el caso de la doctora, presentan un perfil psicológico desenvuelto, directo y audaz, ya que podemos mencionar que representa a una persona culta con estudios y llena de sabiduría, en el perfil socioeconómico, es una mujer de clase media, bien posicionada en la sociedad de la época, gracias a su trabajo en el hospital.

El manejo de los personajes durante la escena sigue presentando naturalidad en el desarrollo de la película, gracias al desarrollo previo de Cuarón durante cada escena, en este caso podemos resaltar, los doctores cumplieron su función gracias al ser un perfil seleccionado para poder reflejar la sabiduría de los doctores.

El nivel de actuación durante la secuencia podemos resaltar el trabajo de los doctores, ya que Cuarón seleccionó a doctores reales para desempeñar el papel con bastante naturalidad, esto ayudó a que las escenas fueran bastantes creíbles y orgánicas. (Clariond y Nuncio, 2020).

Tabla 5:

SECUENCIA 5

Cleo es apuntada con un arma por el papá de su hijo, se le rompe la fuente y la llevan al hospital - 1:33:25 / 1:47:58

		SECUENCIA 5	
Dirección de actores	Influencia del director	Técnicas y corrientes	SI
	Perfil de personajes	Características	SI
	Manejo de actores	Dirección durante el rodaje	SI
	Nivel de actuación	Experiencia previa de los actores	SI

Figura 11: Ataque del Halconazo

Fuente: Netflix, película Roma

En la secuencia 5 del film analizado, seguimos mencionando la influencia de Stanislavski durante el desarrollo de las escenas. Gracias a que, en esta oportunidad, Cuarón trabajó con extras para representar el ataque del Halconazo de la época, con personas vestidas de militares y estudiantes.

Por el lado del perfil de personajes, en este caso, representan a los estudiantes de esa época tienen un perfil psicológico decisivo e imponente, representando a jóvenes de un nivel cultural óptimo gracias a sus estudios universitarios, pero defendiendo sus derechos como estudiantes durante esta manifestación. En el caso de los militares, presentan un perfil psicológico directo, siguiendo siempre las reglas impuestas por los altos cargos y agresivo para poder reprimir la manifestación de forma violenta.

El manejo de los personajes, durante la escena, así como en las anteriores, el trabajo en equipo por parte del director y los actores fue natural, acoplándose de la mejor forma para llevar a cabo la escena. (Clariond y Nuncio, 2020). Una vez más Alfonso Cuarón demuestra su experiencia con el trato propuesto frente a varios extras para la manifestación, este todo el disturbio y desorden se refleja lo que él desea y este acontecimiento importante en la época.

El nivel de actuación durante el desarrollo de la secuencia, como se mencionó en líneas arriba, se manifiesta gracias a experiencias previas y la orientación dada por el director. En este caso, al representar un acontecimiento histórico en México, los actores tienen una referencia directa para poder representar los hechos en la escena, a diferencia de los acontecimientos anteriores solo basados en experiencias previas del director y los actores.

Tabla 6:
SECUENCIA 6

		SECUENCIA 6	
Dirección de actores	Influencia del director	Técnicas y corrientes	SI
	Perfil de personajes	Características	SI
	Manejo de actores	Dirección durante el rodaje	SI
	Nivel de actuación	Experiencia previa de los actores	SI

Cleo llora al recoger a los niños del mar.- 1:58:24 / 2:03:34

Figura 12: Niños en la playa

Fuente: Netflix, película Roma

En la secuencia 6 del film analizado, se puede evidenciar la influencia de Stanislavki, así como se menciona en las escenas pasadas analizadas. Gracias a que, durante el desarrollo

de esta escena, Cuarón supo trabajar nuevamente con los niños, la madre y Cleo para poder representar una escena tan simbólica y significativa para el fin de la película.

Por el lado del perfil de personajes, en este caso, Cleo sigue manteniendo el mismo perfil psicológico, cultural y socioeconómico mencionado en escenas pasadas.

Por el lado de los niños y la madre, también presentan el mismo perfil psicológico, cultural y socioeconómico que se desarrolló líneas arriba.

En cuanto al manejo de los personajes, durante las escenas y la película en general, como se mencionó anteriormente fue bastante orgánico y natural. Cuarón como director, supo trabajar con actores desde los niños, hasta la mamá, algunos sin tener experiencia actuando, pudo representar lo deseado en la escena, a pesar de ser una situación bastante fuerte y la que cierra la película con broche de oro.

El nivel de actuación durante el desarrollo de la secuencia fue bastante significativo, a diferencia de las escenas pasadas, esta es una de las más importantes. Por su parte, Cleo representó a esa madre preocupada con cada niño, al perder a su hijo en secuencias anteriores, y ver que uno de los niños se perdió en el mar, ella sin saber nadar, intenta encontrarlo, entrando en esa crisis de terror, representada de la mejor forma y es la escena con la que cierra la película con broche de oro.

DIRECCIÓN DE ARTE

Tabla: 7
SECUENCIA 1

		SECUENCIA 1	
Dirección de arte	escenografía	Natural	SI
		Artificial	NO
	utilería	Enfática	NO
		De mano	SI
		De escena	SI
	Maquillaje y peinado	Estético	SI
		Caracterización	SI
		Efectos especiales	NO
	Vestuario	Físico	SI
		Psíquico	SI
		Cultural	SI
		Socioeconómico	SI

Empleados sirviendo el almuerzo - 8:27 / 10:16

Figura 13: Empleadas en la cocina

Fuente: Netflix, película Roma

En la secuencia 1 del filme Roma, con respecto a la dirección de arte, se puede evidenciar que presenta una escenografía natural, ya que se desarrolla en una casa de la colonia, específicamente se encuentran las dos empleadas en la cocina, representando la escenografía interior de la casa, así como también, mientras transcurre la escena pasan al comedor de la misma casa.

Además, presenta utilería de mano ya que se encuentran las empleadas del hogar cocinando el almuerzo para los niños y la abuela, teniendo utensilios de cocina como: las ollas, platos, vasos, tazas, hierbas y condimentos. Por otro lado, presentan también utilería de escena, en las primeras tomas podemos observar los reposteros, la estufa de la cocina, y muebles que conforman parte de esta misma, así como también, en el comedor de diario, presentan muebles y la mesa donde se encuentran almorzando.

En el caso del maquillaje y peinado, las empleadas del hogar (Cleo y Adela) tienen maquillaje estético y de caracterización, ya que enfatizan el rol dentro de la escena, como, por ejemplo, las trenzas típicas o cabellos suelto con una vincha, un maquillaje muy sutil, casi imperceptible ya que por lo general ellas no se maquillan en el día a día, pero resaltan algunas facciones en su rostro. Por último, el vestuario, parte importante de la caracterización de la época en el que se desarrolla la película, los principios de la década de 1970, desarrollada en la colonia Roma en Ciudad de México, donde se desarrolla una gran diferencia entre la clase media como es la familia y las empleadas domésticas como representa Cleo, con una falda, blusa, chompa, zapatos cerrados negros y delantal típicas que utilizan las empleadas del hogar en la época de los 70's, y por otro lado, los niños en la escena, con un vestuario de colegio con camisa blanca y pantalón de color oscuro en el caso de los niños, y en el caso de la niña, un vestido oscuro con blusa blanca, representando de regresan del colegio.

Tabla 8:
SECUENCIA 2

		SECUENCIA 2	
Dirección de arte	escenografía	Natural	NO
		Artificial	SI
	utilería	Enfática	NO
		De mano	SI
		De escena	SI
	Maquillaje y peinado	Estético	SI
		Caracterización	SI
		Efectos especiales	NO
	Vestuario	Físico	SI
		Psíquico	SI
		Cultural	SI
		Socioeconómico	SI

Cleo en la plaza principal, saliendo del cine - 40:07 / 40:57

Figura 14: Empleada en el cine

Fuente: Netflix, película Roma

En la secuencia 2 de la muestra elegida, respecto a la dirección de arte se puede evidenciar que presenta una escenografía artificial, ya que la producción tuvo que recrear toda la calle y el cine de la colonia, es así como lo comenta Eugenio Caballero, el diseñador de producción de Roma:

Primero es Insurgentes, donde estaba en este cruce donde estaba el cine las Américas, entre Insurgentes y baja California, fue un set, que lo primero que hicimos cuando hablamos de esto, fue ir a la locación, a ver como estaba, a ver si podemos grabar ahí, claramente esto había cambio muchísimos en tantos años, Insurgentes es otro, y sobre todo el cine Las Américas, con esa fachada icónica fue otro, entonces dijimos - busquemos otro lugar en la Ciudad de México, donde podamos usar como base para recrear este set. (Canal Los secretos detrás de Roma, 2020, 0m 35s)

Al pasar tantos años, no se pudo encontrar en cine las Américas como el los 70's, por ello, tuvieron que recrear todo el cine en un set, viendo desde los más mínimos detalles para construir toda la escenografía icónica de la época. Construyendo una escenografía artificial para estas escenas.

En el caso de la utilería presenta la de mano, con todos los accesorios de los vendedores fuera del cine, además, de la secuencia a la cabina donde venden las entradas de cine. En cuanto al maquillaje y peinado presentan estético y de caracterización, ya que enfatizan el rol dentro de la escena. Por último, el vestuario, parte importante de la caracterización de la época, por ello presentan el vestuario físico, psíquico, cultural y socioeconómico, al ser un cine muy icónico de los años 70's, donde todo el mundo asistía en sus tiempos libres, habían muchos ambulantes vendiendo diversas cosas, como se representan sus vestuarios de la época, en el caso de los hombres, con pantalón de vestir en la cintura, camisas con figuras grandes, chompas típicas de México, señoras con vestidos largos, señores con camisa y pulóver, además, se podía

reflejar la diferencia, entre la clase media que iba al cine y los ambulantes solo por el vestuario que utilizaban, unos más elegantes que otros solo para asistir al cine.

Tabla 9:

SECUENCIA 3

Cleo cuenta a su patrona que está embarazada - 43:28 / 46:32

		SECUENCIA 3	
Dirección de arte	escenografía	Natural	SI
		Artificial	NO
	utilería	Enfática	NO
		De mano	SI
		De escena	SI
	Maquillaje y peinado	Estético	SI
		Caracterización	SI
		Efectos especiales	NO
	Vestuario	Físico	SI
		Psíquico	SI
		Cultural	SI
		Socioeconómico	SI

Figura 15: Empleada y familia

Fuente: Netflix, película Roma

En la secuencia 3 de la muestra elegida, respecto a la dirección de arte se puede evidenciar que presenta una escenografía natural, ya que se encuentran en la sala de la casa ya mencionada anteriormente. En el caso de la utilería presenta la de mano, como, por ejemplo, las hojas y colores que tienen los niños para poder hacerle una carta a su papá, así como también presenta utilería de escenografía, como los sillones, repisas, mesa de centro y libreros de la sala dentro de la casa. En el Maquillaje y peinado presentan estético y caracterización, por parte de Cleo, tenemos el mismo maquillaje y peinado de siempre, representando la diferencia de clases sociales con la patrona o dueña de casa, ella bastante estilizada con un vestido y collares de perlas, pero con un maquillaje también casi imperceptible pero que refleja sus preocupaciones con las orejas bastante resaltadas y demacrada, por la ausencia de su esposo y no saber cómo explicarles a los niños lo que sucede. Los niños también bien vestidos en el caso de los hombres camisa, pantalón y pulóver, y la niña con overol y polo de manga larga.

Tabla 10:
SECUENCIA 4

Cleo en el hospital para ver su embarazo. - 47:03 / 51:45

		SECUENCIA 4	
Dirección de arte	escenografía	Natural	SI
		Artificial	SI
	utilería	Enfática	NO
		De mano	SI
		De escena	SI
	Maquillaje y peinado	Estético	SI
		Caracterización	SI
		Efectos especiales	NO
	Vestuario	Físico	SI
		Psíquico	SI
		Cultural	SI
		Socioeconómico	SI

Figura 16: Conduciendo auto

Fuente: Netflix, película Roma

En la secuencia 4 de la muestra elegida, respecto a la dirección de arte se puede evidenciar que en las primeras tomas en el trayecto hacia el hospital, como ya lo comentamos antes, fueron calles desarrolladas en un set para poder representar las avenidas de los años 70's, que ya no son las mismas que la actualidad, presentando una escenografía artificial, pero, al llegar al hospital para poder examinar a Cleo, se encuentran en una escenografía natural, ya que fue filmada en un hospital real, doctores para tener una reacción mucho más espontánea.

En el caso de la utilería presenta utilería de escenario, como, por ejemplo, en las primeras tomas, en las calles los carros de la época de modelos antiguos, muy largos y anchos, en el caso del hospital, los muebles y mostradores típicos de un nosocomio de la época, camillas, libreros con expedientes de los pacientes, cuadros de anatomía del embrazo. Y, por otro lado, la utilería de mano, en el caso de la doctora con el estetoscopio y la tablilla donde tienen el historial médico del paciente.

En el Maquillaje y peinado presentan estético y de caracterización, por parte de Cleo, tenemos una cola como peinado y un maquillaje resaltando bastante las ojeras, el cansancio, desolación por estar embarazada y no saber que hacer, ya que el padre del niño había desaparecido cuando se enteró de la noticia, por el lado de la patrona, se sigue representando la diferencia de clases sociales una vez más, pero a ella también se representa con un maquillaje reflejando ojeras bastante resaltadas y demacrada, por los problemas que tiene, pero intentando ayudar a Cleo a que se sienta mejor y pasar por los exámenes respectivos ya que está embarazada.

Por último, presentan el vestuario físico, psíquico, cultural y socioeconómico, el de Cleo y la patrona, con el mismo vestuario de escenas pasadas, muy típicas de la época y representando las diferencias entre las clases sociales y en el caso de la doctora, con una bata blanca típica de médico, lentes que refleja la experiencia médica.

Tabla 11:

SECUENCIA 5

Cleo es apuntada con un arma por el papá de su hijo, se le rompe la fuente y la llevan al hospital - 1:33:25 / 1:47:58

Dirección de arte	SECUENCIA 5	
	escenografía	Natural
Artificial		NO
utilería	Enfática	SI
	De mano	NO
	De escena	SI
Maquillaje y peinado	Estético	SI
	Caracterización	SI
	Efectos especiales	NO
Vestuario	Físico	SI
	Psíquico	SI
	Cultural	SI
	Socioeconómico	SI

Figura 17: El Halconazo

Fuente: Netflix, película Roma

En la secuencia 5 de la muestra elegida, respecto a la dirección de arte se puede evidenciar que en las primeras en las calles fueron desarrolladas en una escenografía natural, decorada con detalles de la época, necesarias para la situación política y social de los años 70's, como la manifestación llamada "El Halconazo" una acontecimiento muy importante en México, donde los militares utilizaron armas para poder para a estudiantes durante una protesta para tener más apoyo en el ámbito estudiantil, donde hubo varios heridos.

En el caso de la utilería presenta utilería de escenario, muy importante por el contexto explicado anteriormente, como los carteles de propaganda política pegada por las calles, carteles iluminados muy grandes, típicos de la época. Por otro lado, utilería enfática, en una de las escenas más impactantes que le sucede a Cleo, donde es apuntada con un arma por el padre de su hijo, definitivamente la escena no sería la misma si no estuviese enfatizada por la pistola utilizada por él.

En el Maquillaje y peinado presentan estético y de caracterización, por parte de Cleo, un peinado y un maquillaje resaltando bastante las ojeras, el cansancio, desolación por estar embarazada y el impacto de ver al padre de su hijo apuntándolo con una pistola. En el caso de la abuela, un peinado antiguo, pero de la época con cabello corto. Todas las personas alrededor representan la clase media, pero también estudiantes dentro de la manifestación.

Por último, presentan el vestuario físico, psíquico, cultural y socioeconómico, podemos resaltar el del padre del hijo de Cleo, pantalones altos, un polo con figuras y unos zapatos de vestir, al igual que las personas que se encontraban en la manifestación, muchos vestidos de manera normal al ser algunos estudiantes y otros vestimos con cascos y escudos militares.

Tabla 12:

SECUENCIA 6

Cleo llora al recoger a los niños del mar.- 1:58:24 / 2:03:34

Dirección de arte			SECUENCIA 4
	escenografía	Natural	
Artificial			NO
utilería	Enfática		NO
	De mano		NO
	De escena		SI
Maquillaje y peinado	Estético		SI
	Caracterización		SI
	Efectos especiales		NO
Vestuario	Físico		SI
	Psíquico		SI
	Cultural		SI
	Socioeconómico		SI

Figura 18: Niños en la playa

Fuente: Netflix, película Roma

En la secuencia 6 de la muestra seleccionada, respecto a la dirección de arte se puede evidenciar que las tomas se desarrollan en una escenografía natural ya que se encuentran en la playa, donde disfrutan de la arena y el mar, la madre, los niños y Cleo.

En el caso de la utilería presenta utilería de escenario, el mar y la arena donde juegan los niños, las sillas de playa donde Cleo limpia los niños, y hay utilería de mano, con las toallas y bebidas que tienen para disfrutar de la tarde en la playa.

En el maquillaje y peinado utilizan estético y de caracterización, todos con el cabello mojado por el agua de mar, y sin maquillaje ya que es un día de playa donde nadie utiliza maquillaje.

Por último, presentan el vestuario físico, psíquico, cultural y socioeconómico, los niños con ropas de baño para poder jugar en la piscina, Cleo con un vestido ya que ella debe atender y cuidar a los niños mientras la madre se va. Y la madre con una ropa de baño y camisa grande encima, bastante estética para estar en la playa y resaltando la diferencia sociocultural entre Cleo y ella.

CAPÍTULO V: DISCUSIÓN

A continuación, se presenta la discusión de los resultados que se obtuvieron del análisis de contenido y se contrastan con los antecedentes y las definiciones desarrolladas en el marco teórico, pero además se añade a esta discusión los argumentos obtenidos a través de la revisión documental del producto cinematográfico “Roma”, dirigida por Alfonso Cuarón, especificados en el capítulo de metodología de este trabajo.

Dirección de actores:

Según la categoría mencionada, a partir del análisis de contenido realizado a la muestra seleccionada, se plantea que la dirección de actores es uno de los puntos fundamentales para el desarrollo del film, utilizando la experiencia del director para poder trabajar con los actores contratados. Así como comenta Zerdeño (2004) “El director es el encargado de encauzar la energía del actor para lograr coherencia en lo que está tratando de relatar; es el escultor, el que moldea al actor, el que moldea las reacciones de los actores.” (p. 50), teniendo en cuenta que el director es la base de este proceso para desarrollar producto cinematográfico. Esto lo podemos ver reflejado en el trabajo realizado por Alfonso Cuarón en el film analizado, y lo especifica de la siguiente manera en una entrevista:

Con los actores, yo no les dije nada de que se trataba la película, nada, lo único que individualmente a cada uno, antes de empezar el rodaje, les explique lo que conocen de su propia vida hasta que inicia la película, lo que conocen de la vida de los demás hasta la película, les platique quienes eran sus alianzas emotivas, con quien había rivalidades, con quien había competencia, e con quienes compartían secretos. Pero eso fue muchas veces información contradictoria. (Mi cine, tu cine, 2020)

Esto refleja detalles y técnicas que hicieron mucho más difícil el proceso de rodaje, pero Cuarón sabía cómo manejar a cada actor para lograr su cometido. Así como sostiene, Vega (2020), “El director es una persona que debe mostrar y expresar al actor lo que desea plasmar en la cinematografía, para ello debe indagar los recursos indispensables como lo son los métodos de actuación”. (p. 30)

Finalmente, se debe tener en cuenta el manejo del director como comentan los autores y el mismo director Alfonso Cuarón, pero también el trabajar con actores, punto base para poder desarrollar un trabajo idóneo y exitoso para el rubro cinematográfico.

Por otro lado, la **influencia del director** inconscientemente siempre será un factor que afecta de manera positiva a todo el film, así como comenta Del Río (2016) “Existen dos autores importantes y referentes para varios directores, como lo es Stanislavski, con una corriente que busca una performance mucho más natural en la actuación, por otro lado, Brecht es un autor que cuestiona el método creado por Stanislavski”, podemos tener en cuenta también que durante el desarrollo de esta película, Cuarón reflejó una gran parte de su infancia y se centró más en el proceso de fluir, y no apegarse a un patrón específico de trabajo, por ello manifiesta en una entrevista: “En el transcurso de mi carrera he desarrollado el músculo narrativo, que es músculo se iba a encargar de hacer por sí solo, como un piloto automático” (Canal Mi cine, tu cine, 2020).

Sabemos que varios directores en todo el mundo desarrollan influencias de forma de trabajo en cada proyecto, en este caso, Cuarón comenta “Es la primera vez en mi vida que tomé la decisión consciente de desnudarme de referencias en cuestión fílmica, no quería una sola referencia, no me permití utilizar una sola referencia” (Netflix, 2020). Si bien es cierto, Cuarón no quiso tener ninguna influencia de directores, corrientes o técnicas en el momento fílmico, pero sí utilizó experiencias previas de su vida para poder crear el guion y todo el proceso

cinematográfico, es por ello, que podemos presentar una contradicción por parte de Del Rio, ya que al manifestar que cada director tiene una influencia inconsciente aprendida durante los años de experiencia, esta se verá reflejada en cada trabajo realizado. Finalmente, debemos tener en cuenta que las experiencias previas no solo desde la vista cinematográfica, sino también, por parte de las experiencias vividas, en este caso, la vida de Cuarón fueron la mayor influencia para poder desarrollar el filme.

El **perfil de los personajes** durante esta película siempre tuvo una relación con una persona real como referencia, por ejemplo, Cleo representa a Libo, la nana de Cuarón en su infancia, lo que ocasionó que el trabajo de desarrollar el perfil de cada personaje fuera mucho más sencillo, en el sentido de poder recolectar información por parte de Cuarón y su familia para lograr cada detalle de cada personaje.

Así como comenta Alfonso Cuarón durante el proceso: “Enterrarme en esa memoria sin ningún guion y con una línea narrativa muy ligera, muy pequeña, en donde lo que fuera de verdad de esta película, iba a nacer de esas sensaciones” (Netflix, 2020).

Por otro lado, Patricio Pérez (2007) plantea que, para la construcción del personaje, en cine y televisión, se debe desarrollar una historia de los personajes, al parecer pueden ser la parte más fácil del proceso, pero más adelante podemos notar que existen diversas corrientes que pueden definir a los personajes durante la historia.

Claramente, este proceso no fue nada fácil como comentan ambos, ya que el trabajo fue más de recopilación de información de las personas que vivían alrededor de Alfonso, para reconstruir un poco esta parte de su vida y recuerdos.

Un personaje muy relevante para él fue Cleo: “Al personaje de quien Cleo está basada se llama Libo, Liboria, hacerle miles de preguntas, por muchas semanas tenía conversaciones

diarias, rascando más su memoria, hacia una bitácora muy precisa de su rutina diaria, no solo de los eventos, sino de los pequeños detalles” (Netflix, 2020).

Además, Stanislavski (2012), comenta que se debe basar el personaje en diversos perfiles para tener todas las características completas, es así como concuerda con Cuarón y Pérez, al tener que trabajar el perfil psicológico, sociocultural, costumbres, comportamientos, etc., que ayuden a la construcción del personaje en la historia.

El proceso para poder encontrar a la persona ideal para actuar no fue nada fácil, es así como comenta Cuarón (2020):

A la hora de hacer el casting, que empezamos a ver a cientos y miles de mujeres, a mí no me interesaba que fueran actores o no actores, yo estaba buscando a la persona idónea, y en este sentido si había muchas limitaciones, porque por un lado físicamente tenían que parecerse muchísimo a los personajes originales, tanto los que hay referencia en fotografía, como los que yo tenía en mi memoria, tenían que tener la cualidad de esos personajes, y encima de ese, que tuvieran que interpretar.

Finalmente, podemos tener en cuenta que al realizar el perfil de los personajes se debe recolectar todas las características necesarias para llegar al resultado que se desea, y de igual forma, orientar al actor para poder guiarlo durante el desarrollo de la historia en la película, que fue el trabajo de realizó Cuarón durante el rodaje.

El **manejo de actores** durante la película fue un proceso bastante diferente, pero interesante, ya que no existía guion y el trabajo del director fue conversar con cada actor antes de la escena para darle indicaciones de lo que debe realizar, como comenta Cuarón (2020):

Los actores nunca tuvieron el guion, no sabían qué iba a suceder, además, a cada uno de esos actores yo ya les había hablado de cosas que ellos saben, pero los demás no saben, una vez que ya estaba el trazo, porque si tienes que trazar algo, porque tienes que

poner una cámara también, no quería ensañar mucho porque no quería desperdiciar buenos momentos en ensayo.

Además, Discépola (2010) comenta que, al tener una producción grande, el director debe saber manejar a toda la producción, estar enfocado en su trabajo para no desencadenar el caos durante el rodaje. Este punto es bastante importante, ya que como se mencionó anteriormente, la producción de Roma no tuvo un guion, pero a pesar de ello, Cuarón supo comunicar cada necesidad, a cada parte del equipo para poder representar lo que el deseaba plasmar frente a cámara, no solo hacia los actores, sino también hacia la producción de arte, sonido, postproducción, preproducción, etc.

Además, como comenta Discépola, cada director tiene su técnica y manejo de actores, muchas de estas, aprendidas durante los años de carrera y experiencia en el cine.

Finalmente, podemos evidenciar que los autores y directores está de acuerdo, ya que los 3 reflejan la buena comunicación que debe existir en el proceso de producción para poder comenzar el rodaje sin inconvenientes, y reflejando lo que la historia debe representar hacia las cámaras.

En el caso del **nivel de actuación**, Cuarón no estaba enfocado en contratar a actores profesionales, y más aún al saber que Cleo debía ser una persona indígena. Durante el desarrollo del casting, él estuvo buscando a la persona ideal, sin importar la experiencia actoral, pero si debía saber representar lo que el deseaba.

Por otro lado, al encontrar a Marina de Tavira, que hace de la madre de los niños, fue totalmente diferente, ya que ella si es actriz, al tener un proceso completamente diferente al de otras películas, ella comenta:

Absolutamente diferente de cualquier otra experiencia que haya tenido como actriz, lo que diría es que estamos trabajando sin un guion, él lo tenía, pero nosotros no, así que

el entregaba la información que iba a pasar día a día y por separado a cada actor, y luego la magia y la vida comenzaron a parecer allí, pero para mí fue difícil al principio porque tenía que trabajar de una manera diferente. (Canal Film at Lincoln Center, 2020)

Esta visión se ve totalmente diferente a la de Yalitza Aparicio quien interpretó a Cleo, ya que fue su primera vez actuando: “Fue complicado, fue mi primera experiencia, una vez que estábamos en la grabación te olvidabas de que era una película y simplemente ibas viviéndola como tu vida” (Canal Film at Lincoln Center, 2020).

Podemos evidenciar que ambas personas presentan dos puntos de vista y experiencia diferentes, pero con el mismo concepto creado por Cuarón “vivir el momento”, es así, se simplificó en no sentir que rodaban una película. Al respecto, autores como Stanislavski (2012), mencionan que los actores deben saber representar la realidad, una que haga posible representar a ellos mismos, de su propia experiencia según la escena propuesta. Por otro lado, Panadero (2020) comenta que siempre ha sido un punto de debate el elegir a una persona con o sin experiencia en actuación, ya que el director en ambos casos debe ser la guía del actor. Por ello, en el caso específico de Cuarón, tuvo el fin de encontrar personas que estuvieran ligadas cultural y físicamente al entorno que él conocía en su infancia, y representar lo que él desea (misión bastante específica) sin necesidad de tener experiencia en actuación, como es el caso de Yalitza Aparicio al ser su primera vez actuando, no fue una tarea muy difícil, ya que representar experiencias vividas.

Finalmente, teniendo las diversas visiones de los actores y autores podemos definir que los directores deben seleccionar a la persona adecuada sin importar la experiencia en actuación, pero con la dirección necesaria para representar lo deseado durante el rodaje, pudiendo concluir en un proceso híbrido donde se pueda encontrar un equilibrio entre las características

socioculturales, físicas, así como también, el poder de la interpretación ante las cámaras, para poder concluir en un buen resultado.

Dirección de arte:

Según la categoría mencionada, a partir del análisis de contenido realizado a la muestra seleccionada, se plantea que la dirección de arte es un punto relevante para el desarrollo del filme, teniendo como base, que, sin él, no se podría generar el contexto cultural, social y época, que se desea generar en la historia, específicamente los años 70's en México.

Como comentan los autores Tamayo y Hendrickx (2015) líneas arriba, este proceso genera una credibilidad absoluta al exportador, ya que trabajan desarrollando lugares, utilería, vestuario para los personajes, cada elemento para crear esta atmósfera perfecta para el director y los actores.

Por otro lado, Eugenio Caballero, encargado de la dirección de arte en la película Roma, comenta en una entrevista: "...El oficio de dirección de arte también es ayudar al actor al entrar en personaje, es contarle cosas a él y al público, de ese personaje también entonces..." (Cinéxtasis MX, 2019).

Llegando a la conclusión en este primer concepto, que los autores, así como el director, están de acuerdo al trabajar en la dirección de arte, podemos crear esta nueva atmósfera, donde le contamos al espectador la historia, y además, ayuda a los actores a entrar en el personaje, desarrollando un equilibrio para el desarrollo completo del film.

La dirección de arte presenta varios elementos que ayudan al desarrollo de este, en primer lugar, la **escenografía**, el proceso específicamente de Roma, fue la recreación de los lugares de la colonia en México 70, pensando no solo en encontrar los lugares específicos como la casa de Cuarón, el cine las Américas, el hospital, etc, sino también, desarrollar las características que reflejan la época en la que se encuentran, por ello, se debe desarrollar un

proceso de investigación y búsqueda de los lugares idóneos para cada escena, como comenta Aguilar “La labor de un escenógrafo es la de analizar el guion a profundidad, y a partir del mensaje que el director desea transmitir, y llegar a adaptar el espacio para que no se pierda parte de la información que se mostrará al espectador” (Aguilar, 2010, p. 23).

Este proceso lo realizó Eugenio Caballero (2020) con su equipo de producción, como comenta Eugenio en una entrevista para Eje Central tv:

Tuvimos decisiones tan extremas como construir una calle o una avenida desde 0, ... Lo más importante para mí era ser muy específico y realista en la recreación de época, pero también, al final estaba metiéndome en las memorias de alguien, es decir, estas películas nacen en función a las memorias de Alfonso. (Min. 1:15)

Este proceso de reconstrucción de diversas escenografías fue bastante largo, ya que muchas de estas tenían que ser trabajadas con características de la época, comenzando por la casa y calle de Cuarón, donde en el documental “Camino a Roma” desarrollado por Netflix, Cuarón comenta que se tuvo que utilizar la fachada de una de las casas de la cuadra, recrear toda la casa por dentro, así como también, en el caso del Cine las Américas, se construyó la calle principal y la fachada desde 0, ya que habían pasado tantos años que ya no era el mismo que en los años 70’s.

Con ello, podemos concluir que la teoría y la práctica tienen coherencia durante este proceso, ya que los autores comentan que debe existir un proceso de búsqueda e investigación para llegar a la escenografía idónea, lo mismo desarrollado por Eugenio Caballero para desarrollar y representar todos los detalles de la colonia donde vivía Cuarón, que, además, estaban basados en recuerdos, y que poco a poco se tuvieron que desarrollar para poder tener el resultado visto en el filme.

Otro elemento importante para el desarrollo de la dirección de arte es la **utilería**, elementos que acompañan el desarrollo del film y que, además, desarrollan un papel importante para poder representar detalles de la época, así como comenta Tamayo y Hendricks (2015):

Los objetos de la utilería cumplen una función utilitaria en la acción diseñada para los personajes, pero también pueden cumplir funciones expresivas, estéticas y simbólicas si son diseñados y utilizados de manera creativa por el director de arte y usados con inteligencia por el director del filme. (p. 33)

Como sabemos, cada parte de la utilería cumple un papel importante para dar énfasis durante el desarrollo de la historia, en el caso de Roma, no fue la excepción, estos detalles ayudaron a centrar y representar la época en la que se desarrollaba la película, desde encontrar los carros de los años 70's, hasta los carteles de colores en las calles principales, así como también, los muebles de la cocina, sala, y en general de la casa, como también, los juguetes de los niños, y diversos factores que deben estar en la película.

Es así como comenta Cuarón en "Camino a Roma" (2020):

Al reproducir la casa, también fue cuestión de muebles, había muebles en Colima, había muebles en Tijuana, en Veracruz, entonces fue empezar a recopilar muebles, pedir prestados de los asientos familiares. Y creo que se recuperó un buen 70% - 80% de los muebles originales y de los que ya no conseguimos fue hacer reproducciones idénticas, que eso es lo que hizo Eugenio. (p.20)

Caballero junto a su equipo, buscaron cada detalle para poder representar la época de México donde transcurre la película, no solo basada en recuerdo de Cuarón, sino también en el proceso de investigación.

Pudiendo concluir que el proceso de búsqueda de utilería está contemplado por los autores citados, así como también, por los directores que desarrollaron la película, obteniendo por ambos lados un resultado positivo para el desarrollo del film.

El **maquillaje y peinado** son factores que ayudan a la caracterización de los personajes, pero que también manifiestan muchas características que dan vida a la película, como, por ejemplo, pueden representar la clase social, la época en la que se encuentran, el perfil del personaje a tratar, etc, importantes para dar contexto a cada escena y momento.

Así como comentan Gentile, Díaz, & Ferrari (2007), durante este proceso, el maquillaje y vestuario siempre deben seguir a las líneas estéticas de la película, teniendo como base fundamental, la época y respetando la relación con el departamento artístico, departamento de fotografía y el director.

Este proceso fue bastante detallado, ya que Cuarón, deseaba representar no solo la época, sino también la variedad de etnias y clases sociales que ya existían en esa época es así, que comenta en Camino a Roma (2020):

Eran cartulinas enormes con las distintas caras, separadas justamente por esas separaciones demográficas y ahí si yo escogía a los actores no personalmente viéndolos, sino yo escogía cada uno de las fotos y a cada una de las fotográficas discutíamos el vestuario y como iban a traer el pelo o la barba o que utilería iban a tener, incluso extras que se pierden a la distancia.

Esto representando el nivel de detalle, no solo en los personajes principales, sino también, con los extras, a nivel de peinado, maquillaje, vestuario, etc. Que permiten dar a conocer también, esta diversidad de etnias y estrato social que existía en México de la época, que estos 2 factores ayudan a enfatizar en cada personaje que aparece durante la película.

Pudiendo concluir, que el maquillaje y peinado para los actores y directores son una herramienta para contextualizar el perfil del personaje, además, de enfatizar facciones, expresiones, representar el nivel económica, social y cultural de cada persona que se encuentra frente a cámara.

Por último, otro factor importante es el **vestuario**, este, también acompaña al maquillaje y peinado, para poder construir a los personajes según sus características social, cultural y económica dentro del contexto desarrollado.

Además, el autor Nadoolman (2014) nos comenta que el vestuario no solo es para un personaje, sino también para el desarrollo de cada escena o situación a tratar, reflejando que cada personaje tiene una vida y acontecimientos antes de la situación en la que se encuentra durante la película.

En el caso de Cuarón, durante el desarrollo de la película, al ser muchas de las fuentes de información los recuerdos de el mismo, era necesario recopilar estos vestuarios para saber exactamente que utilizaría cada uno y en qué momento, es así como comenta en Camino a Roma (2020) “Había una parte que era de mi memoria, los vestuarios, pero era muy importante cotejarlo con fotografías de las calles de la ciudad, para ver también no solo los vestuarios de mis memorias, sino como esos se relacionaban con los vestuarios de la época”

Por eso, fue importante también, encontrar y validar con fotos de la época, que tipo de vestuario utilizaban según el perfil de cada personaje, por ejemplo, que utilizaba Cleo dentro de la casa, cuando trabajaba, y que utilizaba Cleo cuando tenía un día libre y salía al cine, cada una de las situaciones hacía que cambiará esa perspectiva del vestuario, trabajando en cada detalle durante la película.

CONCLUSIONES

Durante este proceso se ha analizado cómo la dirección de actores y la dirección de arte determinan la construcción fílmica de la película Roma, teniendo como resultado que estos dos factores unidos generan el contexto particular de la película, ya que los dos fueron desarrollados a la par con directores expertos en la materia, demostrando que estos dos elementos fueron la estructura para el filme, el primero desarrollado por Alfonso Cuarón, mediante un proceso híbrido pero efectivo y en el segundo desarrollado por Eugenio Caballero, con un proceso de investigación y recopilación de recuerdos del director para representar cada característica desde el punto de vista de Alfonso Cuarón durante su infancia lo que constituye el planteamiento de una puesta en escena introspectiva a partir de la subjetividad del director.

Como primera conclusión específica se evidencia cómo la utilería, vestuario y maquillaje consolidan la construcción del perfil de los personajes en la película Roma, pero fueron trabajados desde una metodología no estandarizada en la industria cinematográfica gracias a que cada detalles fue pensado y desarrollado por Alfonso Cuarón, quien dejó fluir sus recuerdos de la infancia, además de la investigación previa para poder desarrollar el perfil de personaje de cada actor, no solo desde la perspectiva que él tenía de pequeño, sino también desde la perspectiva de las personas que vivieron con él en esa época, transmitiéndole esas percepciones y recuerdos a Eugenio Caballero y a todo su equipo de dirección de arte complementando así lo que era el director quería lograr transmitiéndole que características tenía cada factor para poder enfatizar el valor deseado en cada escena del film.

Como siguiente conclusión se puede determinar que la escenografía contextualiza el nivel de actuación y el manejo de actores en la construcción fílmica de Roma, ya que la escenografía cumple un papel importante no solo frente a cámara, sino también hacia los actores, ya que a estos les permite interiorizar el personaje e interpretarlo de manera mucho

más realista, ocasionando una actuación mucho más creíble, así como también, un trabajo mucho más orgánico para el director. Además de ello, cabe reconocer que se aplicó un trabajo actoral híbrido en donde se tuvo que dirigir a actores con formación profesional y a otros que no la poseían lo cual constituye un caso de interés al tratarse de una película que parte de la subjetividad del director.

Por último, se identificó cómo la influencia del director define el manejo de personajes durante la construcción fílmica de Roma, si bien es cierto, esta película fue basada en los recuerdos de Alfonso Cuarón, el director utilizó influencias y experiencias pasadas para el manejo de actores, de una forma bastante peculiar ya que no tenían un guion, el director hizo que el manejo de los actores se enfatizará mucho más en una experiencia y capacidad de poder guiarlos hacia el camino narrativo que él quería seguir, con un orden diferente al convencional, pero teniendo un gran éxito al desarrollarlo. Un punto importante menciona a mencionar es que Cuarón en Roma no maneja una influencia cinematográfica de películas previas a diferencia de otros trabajos realizados, pero sí, recurrió a experiencias y conocimientos personales para poder dirigir a sus actores durante la película desde una perspectiva subjetiva relacionada a su infancia.

FUENTES DE INFORMACIÓN

- Almodovar P. (2020). *Como dirigir actores según 5 directores*. España: Aprendercine.
<https://aprendercine.com/como-dirigir-actores/>
- Almodóvar, P. (2019). *Cómo dirigir actores según 5 directores*.
<https://aprendercine.com/como-dirigir-actores/>
- Andréu, J. (2002). Las técnicas de análisis de contenido: Una revisión actualizada. Recuperado de <http://mastor.cl/blog/wp-content/uploads/2018/02/Andreu.-analisis-de-contenido.-34-pags-pdf.pdf>
- Aumont, J. (1990). *Análisis del film*. Francia: Paidós
- Avendaño, P., & Hernández, M. (2010). *La dirección de arte cinematográfica y televisiva en Colombia, el primer campo exploratorio*. Tesis de pregrado, Pontificia Universidad Javeriana.
- Barrantes, C. (2018). *La relación entre el actor y el director a lo largo del proceso de montaje teatral* (Tesis de Licenciatura). Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú.
- Brooks, D. (2021). *El Halconazo: cómo fue la masacre que dejó decenas de estudiantes muertos en México en 1971 y llegó a ser investigada como genocidio*. BBC News Mundo. <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-57367203>
- Cárcamo Morales, B. (2018). El análisis del discurso multimodal: una comparación de propuestas metodológicas. *Forma y Función*, 31(2), 145-174.
- Casetti, F., Di Chio, F. (1991). *Cómo analizar un film*. Barcelona: Paidós
- Cinéxtasis. (2019). Entrevista a Eugenio Caballero | Diseño de Producción de Roma | Nominado al Oscar. [Archivo de Vídeo]. Youtube.
<https://www.youtube.com/watch?v=oznKUBDBQbQ&t=20s>
- Clariond A., Nuncio G. (2020). *Camino a Roma*. [Película; video online]. Netflix Originals.
- Corbetta, P. (2007). *Metodología y técnicas de investigación social*. McGraw Hill.
- Cuarón A. (2018). *Roma*. [Película; video online]. Netflix Originals.
- Del Rio, Joe . (2012). *Stanislavski, Brecht, Grotowski y Artaud: técnicas, métodos y problemas de la actuación contemporánea*. Argentina.
- Denzin, N.; Lincoln, Y. (1994). Introduction: Entering the field of qualitative research. *Handbook of Qualitative Research*. Thousand Oaks, California, Sage.

- Díaz, S.; Mendoza, V.; Porras, C. (2011). *Una guía para la elaboración de estudios de caso. Razón y Palabra*, (75). <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=199518706040>
- Discépolo, M. (2012). La dirección de actores de cine. (s.n). <https://aguasfuerte.files.wordpress.com/2010/08/10-discepola.pdf>
- Domínguez Albarrán A. (2021). *El director de actores*. (Tesis doctoral). Universidad Complutense de Madrid. Madrid, España.
- EjeCentralty. (2020). *Eugenio Caballero reconstruyó las memorias de Cuarón en "Roma"*. [Archivo de Vídeo]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=3qbCqFQH5MM>
- Eudes, P (2009), *Expresionismo alemán: cine expresionista y principales obras*. Córdoba: El Cid Editor.
- Federico, F (2014), *Manual básico de lenguaje audiovisual y narrativa audiovisual*. Barcelona: Paidós.
- Film at Lincoln Center.(2020). *'ROMA' Press Conference | Alfonso Cuarón, Yalitza Aparicio & Marina de Tavira | NYF* .[Archivo de Vídeo]. Youtube. [youtube.com/watch?v=_ngzNMD_bvg](https://www.youtube.com/watch?v=_ngzNMD_bvg)
- Gallardo, E. (2017). *Metodología de la investigación*. Universidad Continental.
- Gentile, M., Díaz, R., & Ferrari, P. (2007). *Escenografía cinematográfica*. Buenos Aires: La Crujía Ediciones.
- Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2014). *Metodología de la investigación* (6ª ed.). México: McGrwall Hill Education.
- María, B (2011), *Realización audiovisual*. Barcelona: Editorial EOC
- Máxima Uriarte, J. (2020). *Historia del Cine*. (Caracteristico.co.) Recuperado de: <https://www.caracteristicas.co/historia-del-cine/>.
- Mena, L. (2017). Muestra cualitativa. *Una propuesta integradora. investigación Cualitativa en Ciencias Sociales*, Vol.3. <https://proceedings.ciaiq.org/index.php/ciaiq2017/article/view/1155/1120>
- Mi cine, tu cine. (2020). *Entrevista Alfonso Cuarón* . [Archivo de Vídeo]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=I7MjtcDTdAY>
- Monje, C. (2011). *Metodología de la investigación cuantitativa y cualitativa Guía didáctica*. <https://es.slideshare.net/Sadymar11/monje-carlos-arturo-gua-didctica-metodologa-de-la-investigacin>.

- Nadoolman, D. (2014) *Costume Design*. Recuperado de <https://www.oscars.org/sites/oscars/files/teachersguide-costumedesign-2015.pdf> [Consulta: 15 de junio]
- Otzen, T.; Manterola, C. (2017). Técnicas de muestreo sobre una población a estudio. 35(1):227-232. <https://scielo.conicyt.cl/pdf/ijmorphol/v35n1/art37.pdf>
- Perez, P. (2007). *Construcción del personaje en cine y televisión*. Universidad de Málaga, España.
- REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: *Diccionario de la lengua española*, 23.ª ed., [versión 23.5 en línea]. <<https://dle.rae.es>> [2022].
- Sanamente. (2022). *Trauma emocional*. Movimiento de salud mental de California. <https://www.sanamente.org/retos/trauma-emocional/#:~:text=%C2%BFQu%C3%A9%20es%20un%20trauma%3F,naturales%20como%20terremotos%20o%20huracanes>.
- Sotomayor Sánchez, M. P. (2020). *La creación del personaje. Análisis del proceso constructivo entre el director y actor en el filme "Holy Motors" de Leos Carax*. (Tesis de Bachillerato). Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Lima, Perú.
- Stanislavski, C. (1977): *El trabajo del Actor sobre su papel*, Ed. Quetzal. Tomo IV, Argentina.
- Tamayo, A., & Hendrickx, N. (2015). *La Dirección de Arte en el Cine Peruano*. Lima, Perú: Fondo Editorial Universidad de Lima.
- Valdez, M. (2016). *El autor como género cinematográfico*. (Tesis Doctoral) Universidad Nacional de Educación a Distancia. Madrid, España.
- Vasilachis, I. (2016). *Estrategias de investigación cualitativa*. Gedisa.
- Vega Hurtado, L y . (2020). *Guía didáctica para la dirección de actores ajustada a las necesidades de los cortometrajes de ficción realizados en la Universidad Autónoma De Occidente*. (Tesis de Licenciatura). Universidad Autónoma de Occidente. Cali, Colombia.
- Zerdeño R. (2004). *Dirección de actores*. Universidad Nacional Autónoma de México. México

ANEXOS

Título	Preguntas de investigación	Objetivos	Categorías	Metodología
<p>La dirección de actores y dirección de arte en la construcción fílmica de “Roma”.</p>	<p>Pregunta de investigación general</p> <p>¿Cómo la dirección de actores y la dirección de arte determinan la construcción fílmica de la película Roma?</p>	<p>Objetivo general</p> <p>Analizar cómo la dirección de actores y la dirección de arte determinan la construcción fílmica de la película Roma.</p>	<p>Categoría principal</p> <p>Dirección de arte</p> <p>Dirección de actores</p> <p>Categorías específicas</p>	<p>Paradigma Interpretativo empleando métodos cualitativos</p> <p>Enfoque Cualitativo</p> <p>Diseño Estudio de casos</p> <p>Universo La película “Roma”</p> <p>Muestra 7 secuencias de la película “Roma”.</p> <p>Técnicas de recolección de datos Análisis de contenido y análisis documental</p>
	<p>Pregunta de investigación específicas</p> <p>¿Cómo la utilería, vestuario y maquillaje consolidan la construcción del perfil de los personajes en la película Roma?</p> <p>¿Cómo la escenografía contextualiza el nivel de actuación y el manejo de actores en la construcción fílmica de Roma?</p> <p>¿Cómo la influencia del director define el manejo de personajes durante la construcción fílmica de Roma?</p>	<p>Objetivos específicos</p> <p>Definir cómo la utilería, vestuario y maquillaje consolidan la construcción del perfil de los personajes en la película Roma.</p> <p>Determinar cómo la escenografía contextualiza el nivel de actuación y el manejo de actores en la construcción fílmica de Roma.</p> <p>Identificar cómo la influencia del director define el manejo de personajes durante la construcción fílmica de Roma.</p>	<p>-Influencia del director</p> <p>-Perfil de personajes</p> <p>-Manejo de actores</p> <p>-Nivel de actuación</p> <p>-Escenografía</p> <p>-Utilería</p> <p>-Maquillaje y peinado</p> <p>-Vestuario</p>	

VALIDACIÓN DE EXPERTOS

LUIS GARCÍA

Mag. Luis García Barahona

De mi mayor consideración:

Yo Ana Lucia Jeri del Prado, postulante al grado de Licenciada en Ciencias de la Comunicación, me dirijo a usted respetuosamente para expresarle lo siguiente:

Que siendo necesario contar con la validación de los instrumentos para recolectas datos que me permitan contrastar los objetivos propuestos en mi trabajo de investigación titulado:

La dirección de actores y dirección de arte en la construcción filmica de “Roma”.

Le solicito, tenga a bien validar el mencionado instrumento como juez experto en el tema, para ello adjunto los documentos siguientes:

1. Matriz de consistencia
2. Definiciones conceptuales de las categorías
3. Matriz de operacionalización de las variables o matriz de categorización de variables,
4. Instrumentos a aplicarse (Matriz de análisis de contenido)
5. Matriz de validación de instrumentos.
6. Plantilla de validación.

Le agradezco anticipadamente por la atención a la presente solicitud.

Atentamente,

Ana Lucia Jeri del Prado

DNI: 76355290

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS CATEGORÍAS

1. Dirección de actores

Según Zerdeño (2004)

El director es el encargado de encauzar la energía del actor para lograr coherencia en lo que está tratando de relatar; es el escultor, el que moldea al actor, el que moldea las reacciones de los actores. (p. 50).

Según Pedro Almodóvar (2020)

Podría intentar hablar de la dirección de actores, pero, sinceramente, creo que es un ejemplo típico de lo que no puede enseñarse. Es una cosa totalmente personal que implica ser capaz de escuchar a los demás, entenderlos y entenderse a sí mismo. Es inexplicable.” (p.4).

1.2.1.1 Influencia del director

Según Del Río (2016)

Existen dos autores importantes y referentes para varios directores, como lo es Stanislavski, con una corriente que busca una performance mucho más natural en la actuación, por otro lado, Brecht es un autor que cuestiona el método creado por Stanislavski. el método de Stanislavski permitía exponer la influencia del ambiente en la caracterización, tanto en la construcción psicológica como en el empleo de un método racional para el entrenamiento de los actores. Por otro lado, Brecht concebía que este método era un extremo y que estas técnicas habrían sido utilizadas para la escenificación ilusoria o narcótica.

Entre estos dos diferentes puntos de vista se podrán entender porque diversos directores desarrollan y construyen diferentes estrategias para el manejo de actores, según diversas influencias que recolectan durante los años de experiencia y colegas que suman conocimientos en el desarrollo del trabajo.

B) Técnicas y corrientes

Según Pedro Almodóvar (2000)

La dirección de actores, además de ser una tarea bastante importante, es un talento que debe desarrollar el director durante su carrera, ya que cada actor es diferente, por ello es de suma importancia que tenga experiencia previa en el trato a diferentes actores para llegar a desarrollar un buen trabajo. Comenta que, al ser un proceso tan único, es bastante personal, teniendo como base referencias en el resto de los autores que cada director pueda admirar.

1.2.1.2 Perfil de personajes

Según Zuñiga (2013)

El escritor cuenta con diversas fuentes que le proporcionarán ideas que le permitirán realizar la creación de los personajes, donde percibirán diversas realidades a partir de la observación y del análisis que se realiza a los personajes. Así mismo no es necesario basarse en una persona, sino que se pueden recabar diversas características de distintos personajes para poder fusionarlos en un personaje nuevo (Zúñiga, 2013, p.6).

B) Características

Según Patricio Pérez (2007)

Para la construcción del personaje, en cine y televisión, se debe desarrollar una historia de los personajes, al parecer pueden ser la parte más fácil del proceso, pero más adelante podemos notar que existen diversas corrientes que pueden definir a los personajes durante la historia.

Según Aristóteles

Manifiesta al personaje como una pieza que debe regirse por la historia a tratar, es decir, que estará a merced del relato.

El segundo concepto representa a un punto de vista psicológico, donde se representa al personaje como una persona, pero durante la historia se puede resaltar las acciones que tendrá que tomar, haciendo una fricción entre la realidad y la ficción.

Una tercera posición, parte desde la visión de un personaje con perfil psicológico y de acción, esta presenta el contraste de estos dos mundos para poder desarrollar a la persona y que tenga relación con las acciones durante la historia a tratar.

1.2.1.3 Manejo de actores

Según Discépola (2012)

En palabras de Pedro Almodóvar, la dirección de actores es «una cosa totalmente personal que implica ser capaz de escuchar a los demás, entenderlos y entenderse a sí mismo. (p.28).

Según Almodóvar (2020)

Existe una manera muy específica de conducir a los actores hacia el resultado deseado, este proceso lo maneja antes de cada escena, lee el guion con el actor e interpreta con sus mismas acciones y palabras lo que desea transmitir para que el actor pueda identificar lo que debe realizar a la hora del rodaje.

A) Dirección durante el rodaje

Según Discépola (2010)

Durante el rodaje existen varias distracciones, ya que se cuenta con una producción bastante grande, es ahí, donde el director debe tener un manejo correcto y responsable hacia los actores, para no perder la concentración y el enfoque en cada escena a desarrollar.

Según Terry Gilliam

Permite que exista una interacción entre los actores antes del rodaje, no solo para que se conozcan entre ellos, sino para que puedan manifestar si todo lo dicho y desarrollado en el guion es lo mejor y lo óptimo para el personaje.

Según Gilliam

Intenta que cada actor este cómodo con sus líneas, vestuarios, etc., ya que es así como va a desempeñar el mejor papel cuando la persona se siente “cómoda” con lo que está desarrollando, y es donde ocurren cosas espontáneas que le dan mucha riqueza al desarrollo de la historia.

1.2.1.4 Nivel de actuación

Según Calviño y Buitrag, (2012)

En el concepto de Stanislavski, menciona que los actores deben representar la realidad, una que haga posible reflejar a ellos mismos, sin imposiciones. La condición debe venir de ellos mismos, de su propia experiencia y esta debe ser apropiada para la escena propuesta. (p.37).

A) Experiencia previa de los actores

Según Panadero (2020)

Siempre ha sido punto de debate considerar a actores con experiencia previa ya que en algún momento se toma como referencia que el director debe ser el que guie al actor, solo hay pocas excepciones en las que los actores se dirigen prácticamente solos, gracias a las habilidades desarrolladas y el enfoque hacia la historia a desarrollar.

2.2.2 Dirección de arte

Según Avendaño y Hernández (2018)

La dirección de arte es una de las actividades esenciales para la puesta en escena de una película, tiene como base el poder crear todos los elementos materiales necesarios para cada escena, su realizador es el director de arte, él es el responsable de dirigir, supervisar y encaminar a todo el equipo hacia el diseño y el logro de la imagen visual. (p.18).

Según Tamayo & Hendrickx, (2015)

La dirección de arte tiene importantes objetivos para el desarrollo del film como crear espacios, objetos y personajes visualmente expresivos y significantes, que generen en el espectador una credibilidad absoluta de lo que están viendo. (p.15).

2.2.2.1 Escenografía

Según Aguilar (2010)

La labor de un escenógrafo es la de analizar el guion a profundidad, y a partir del mensaje que el director desea transmitir, y llegar a adaptar el espacio para que no se pierda parte de la información que se mostrará al espectador. (p. 23).

A) Naturales

Según Karbaum y Torres (2020)

Las escenografías naturales están creadas con los espacios exteriores que ya existen, así como también espacios interiores que son desarrollados por el hombre o la misma naturaleza desde hace varios años. Además, estas pueden ser elegidas según las características deseadas por la producción y el área fílmica que desean, según la historia a desarrollar.

B) Artificiales

Según Tamayo y Hendrinckx (2015)

la escenografía construida es un espacio creado y ejecutado especialmente para presentar lo deseado por el director, con las condiciones necesarias para el desarrollo de la historia.

2.2.2.2 Utilería

Según Tamayo y Hendricks (2015)

Los objetos de la utilería cumplen una función utilitaria en la acción diseñada para los personajes, pero también pueden cumplir funciones expresivas, estéticas y simbólicas si son diseñados y utilizados de manera creativa por el director de arte y usados con inteligencia por el director del filme. (p. 33)

A) Accesorios de utilería enfática:

Según Karbaum y Torres (2020)

Estos son objetos que acompañan la historia para poder enfatizar o resaltar situaciones importantes para los personajes, por ello, sin estos objetos específicos no se entendería parte de la historia. , (p. 108)

B) Accesorios de mano:

Según Karbaum y Torres (2020)

Estos objetos son utilizados por los personajes, pero a diferencia de los accesorios enfáticos, estos no tienen tanta importancia en la trama, solo tienen la finalidad de acompañar a los personajes, sin tanta relevancia.

C) Accesorios de la escena:

Según Karbaum y Torres (2020)

Estos objetos son parte de la escenografía e impulsan algunas acciones de los personajes para el desarrollo de la historia. Como, por ejemplo, un sillón dentro de la escena.

2.2.2.3 Maquillaje y peinado

Según Gentile, Díaz, & Ferrari (2007)

Así como comentan 3 autores: El maquillista plantea una propuesta que debe acoplarse a la línea estética de la película, mantiene una estrecha relación con el departamento artístico y debe responder sobre todo a la producción general y al área de fotografía (Gentile, Díaz, & Ferrari, 2007, p. 12).

A) Estético:

Según Oré (2021)

Este tipo de maquillaje resaltan facciones, expresiones y ángulos del mismo actor según el personaje a representar. Uno de los maquillajes más usados y sencillos.

B) Caracterización:

Según Oré (2021)

Este maquillaje ayuda a desarrollar rasgos que se desea resaltar según el personaje, este puede llegar a cambiar el rostro de los actores, ya que busca envejecer o hacer más joven al personaje.

C) Efectos especiales:

Según Oré (2021)

Estos ayudan a transformar a los actores, con la misión de desarrollar personajes de ficción, creando rasgos no naturales y permite trabajar personajes de fantasía según la finalidad de la historia a tratar.

2.2.2.4 Vestuario

Según Nadoolman (2014)

El vestuario para un personaje de una película es utilizado en un solo actor, en determinado momento, para determinada escena. Esto permite que el espectador sienta que cada personaje ha tenido una vida antes de la película.

A) Físico

Según Karbaum y Torres (2020, basado en Tamayo y Hendrickx, 2015)

Está configurado según las características físicas del personaje, como edad, peso, talla y sexo.

B) Psíquico

Según Karbaum y Torres (2020, basado en Tamayo y Hendrickx, 2015)

Este se encuentra relacionado con el perfil del personaje, su pasado según sus conflictos, traumas y acontecimientos en su vida que repercute en la personalidad del personaje.

C) Cultural

Según Karbaum y Torres (2020, basado en Tamayo y Hendrickx, 2015)

Este representa al lugar de nacimiento del personaje en la historia, además, revela los rasgos de origen o comunidad de donde es el personaje.

D) Socioeconómico

Según Karbaum y Torres (2020, basado en Tamayo y Hendrickx, 2015)

Representa el nivel de social y económico, en conjunto, del personaje en la historia.

MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN

Categoría:

Categoría	Definición Conceptual	Definición Operacional	Subcategoría	Indicadores	Técnicas	Instrumentos
Dirección de actores	<p>Pellicer (2010), define la dirección de actores como:</p> <p>(...) un saber exclusivo y específico del director de escena que consiste en crear las condiciones para que los actores puedan ser los interlocutores directos del espectador en un proceso de comunicación que ha de ser forzosamente corporal. Estas condiciones son las de la libertad. Una libertad individual que</p>	<p>Tamayo (2000) menciona que:</p> <p>“Es una de las actividades que el director integra a su labor, por la cual mediante indicaciones pertinentes al actor diseña el registro actoral que resulta coherente y adecuado a cada producto audiovisual específico” (p. 132)</p>	Influencia del director	Técnicas y corrientes	Análisis de contenido	Matriz de análisis de contenido
			Perfil de personajes	Características		
			Manejo de actores	Dirección durante el rodaje		
			Nivel de actuación	Experiencia previa del director		

	siempre está condicionada pero no por ello limitada. (p. 296)					
--	---	--	--	--	--	--

MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN

Categoría:

Categoría	Definición Conceptual	Definición Operacional	Subcategoría	Indicadores	Técnicas	Instrumentos
Dirección de arte	Según Tamayo (2015): La dirección de arte es una actividad creativa que participa — junto con otras— en la realización de una película y que como objetivo concreto diseña o produce los elementos materiales (no humanos) que construyen el acontecimiento profílmico de cada plano de la cinta. (p.11)	Según Mollica (2017): La dirección de arte plantea y crea la estética de la película con el objetivo de que se transmita el sentimiento y la coherencia deseada.	Escenografía	Naturales Artificiales	Análisis de contenido	Matriz de análisis de contenido
			Utilería	Enfática De mano Accesorios de la escenografía		
			Maquillaje y peinado	Estético Caracterización Efectos especiales		
			Vestuario	Físico Psíquico Cultural socioeconómico		

MATRIZ DE ANÁLISIS DE CONTENIDO – DIRECCIÓN DE ARTE

			SECUENCIA 1
	Dirección de arte	escenografía	Natural
Artificial			
utilería		Enfática	
		De mano	
		De escena	
Maquillaje y peinado		Estético	
		Caracterización	
		Efectos especiales	
Vestuario		Físico	
		Psíquico	
		Cultural	
		Socioeconómico	

MATRIZ DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO

Observaciones:

Calificación del jurado experto:

Aplicable [x]

Aplicable después de corregir []

No aplicable []

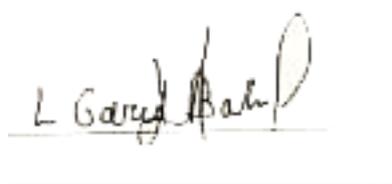
Apellidos y nombres del juez experto Lic. () / Maestro (x): Mag. Luis García Barahona

Especialidad del Jurado: Periodismo y Realización Audiovisual

1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado.

2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo

3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo.

Firma del Juez o evaluador

Lima, 15 de agosto de 2022

PLANTILLA DE VALIDACIÓN

Título de la tesis: La dirección de actores y dirección de arte en la construcción fílmica de “Roma”

Tipo de Instrumento: Ficha de Análisis de Contenido

Autor del Instrumento: Ana Lucía Jerí del Prado

Dirigido a

Juez o evaluador: Luis García Barahona

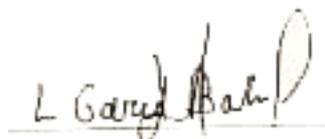
Grado: Magister

Especialidad: Periodismo y Realización Audiovisual

PROMEDIO DE EVALUACIÓN:

Deficiente 00% - 20%	Bajo 21% - 40%	Regular 41% - 60%	Bueno 61% - 80%	Excelente 81% - 100%
			x	

- El instrumento puede ser aplicado, tal como está elaborado ()
- El instrumento debe ser mejorado antes de ser aplicado ()

Firma del Juez o evaluador

DNI: 06663926

Lima, 15 de agosto de 2022

VALIDACIÓN DE EXPERTOS

ANDREA DE JESÚS ORÉ

Lic. Andrea De Jesús Oré Campos

De mi mayor consideración:

Yo Ana Lucia Jeri del Prado, postulante al grado de Licenciada en Ciencias de la Comunicación, me dirijo a usted respetuosamente para expresarle lo siguiente:

Que siendo necesario contar con la validación de los instrumentos para recolectas datos que me permitan contrastar los objetivos propuestos en mi trabajo de investigación titulado:

La dirección de actores y dirección de arte en la construcción filmica de “Roma”.

Le solicito, tenga a bien validar el mencionado instrumento como juez experto en el tema, para ello adjunto los documentos siguientes:

7. Matriz de consistencia
8. Definiciones conceptuales de las categorías
9. Matriz de operacionalización de las variables o matriz de categorización de variables,
10. Instrumentos a aplicarse (Matriz de análisis de contenido)
11. Matriz de validación de instrumentos.
12. Plantilla de validación.

Le agradezco anticipadamente por la atención a la presente solicitud.

Atentamente,

Ana Lucia Jeri del Prado

DNI: 76355290

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS CATEGORÍAS

1. Dirección de actores

Según Zerdeño (2004)

El director es el encargado de encauzar la energía del actor para lograr coherencia en lo que está tratando de relatar; es el escultor, el que moldea al actor, el que moldea las reacciones de los actores. (p. 50).

Según Pedro Almodóvar (2020)

Podría intentar hablar de la dirección de actores, pero, sinceramente, creo que es un ejemplo típico de lo que no puede enseñarse. Es una cosa totalmente personal que implica ser capaz de escuchar a los demás, entenderlos y entenderse a sí mismo. Es inexplicable.” (p.p4).

1.2.1.1 Influencia del director

Según Del Río (2016)

Existen dos autores importantes y referentes para varios directores, como lo es Stanislavski, con una corriente que busca una performance mucho más natural en la actuación, por otro lado, Brecht es un autor que cuestiona el método creado por Stanislavski. el método de Stanislavski permitía exponer la influencia del ambiente en la caracterización, tanto en la construcción psicológica como en el empleo de un método racional para el entrenamiento de los actores. Por otro lado, Brecht concebía que este método era un extremo y que estas técnicas habrían sido utilizadas para la escenificación ilusoria o narcótica.

Entre estos dos diferentes puntos de vista se podrán entender porque diversos directores desarrollan y construyen diferentes estrategias para el manejo de actores, según diversas influencias que recolectan durante los años de experiencia y colegas que suman conocimientos en el desarrollo del trabajo.

C) Técnicas y corrientes

Según Pedro Almodóvar (2000)

La dirección de actores, además de ser una tarea bastante importante, es un talento que debe desarrollar el director durante su carrera, ya que cada actor es diferente, por ello es de suma importancia que tenga experiencia previa en el trato a diferentes actores para llegar a desarrollar un buen trabajo. Comenta que, al ser un proceso tan único, es bastante personal, teniendo como base referencias en el resto de los autores que cada director pueda admirar.

1.2.1.2 Perfil de personajes

Según Zuñiga (2013)

El escritor cuenta con diversas fuentes que le proporcionarán ideas que le permitirán realizar la creación de los personajes, donde percibirán diversas realidades a partir de la observación y del análisis que se realiza a los personajes. Así mismo no es necesario basarse en una persona, sino que se pueden recabar diversas características de distintos personajes para poder fusionarlos en un personaje nuevo (Zuñiga, 2013, p.6).

C) Características

Según Patricio Pérez (2007)

Para la construcción del personaje, en cine y televisión, se debe desarrollar una historia de los personajes, al parecer pueden ser la parte más fácil del proceso, pero más adelante podemos notar que existen diversas corrientes que pueden definir a los personajes durante la historia.

Según Aristóteles

Manifiesta al personaje como una pieza que debe regirse por la historia a tratar, es decir, que estará a merced del relato.

El segundo concepto representa a un punto de vista psicológico, donde se representa al personaje como una persona, pero durante la historia se puede resaltar las acciones que tendrá que tomar, haciendo una fricción entre la realidad y la ficción.

Una tercera posición, parte desde la visión de un personaje con perfil psicológico y de acción, esta presenta el contraste de estos dos mundos para poder desarrollar a la persona y que tenga relación con las acciones durante la historia a tratar.

1.2.1.3 Manejo de actores

Según Discépola (2012)

En palabras de Pedro Almodóvar, la dirección de actores es «una cosa totalmente personal que implica ser capaz de escuchar a los demás, entenderlos y entenderse a sí mismo. (p.28).

Según Almodóvar (2020)

Existe una manera muy específica de conducir a los actores hacia el resultado deseado, este proceso lo maneja antes de cada escena, lee el guion con el actor e interpreta con sus mismas acciones y palabras lo que desea transmitir para que el actor pueda identificar lo que debe realizar a la hora del rodaje.

B) Dirección durante el rodaje

Según Discépolo (2010)

Durante el rodaje existen varias distracciones, ya que se cuenta con una producción bastante grande, es ahí, donde el director debe tener un manejo correcto y responsable hacia los actores, para no perder la concentración y el enfoque en cada escena a desarrollar.

Según Terry Gilliam

Permite que exista una interacción entre los actores antes del rodaje, no solo para que se conozcan entre ellos, sino para que puedan manifestar si todo lo dicho y desarrollado en el guion es lo mejor y lo óptimo para el personaje.

Según Gilliam

Intenta que cada actor este cómodo con sus líneas, vestuarios, etc., ya que es así como va a desempeñar el mejor papel cuando la persona se siente “cómoda” con lo que está desarrollando, y es donde ocurren cosas espontáneas que le dan mucha riqueza al desarrollo de la historia.

1.2.1.4 Nivel de actuación

Según Calviño y Buitrag, (2012)

En el concepto de Stanislavski, menciona que los actores deben representar la realidad, una que haga posible reflejar a ellos mismos, sin imposiciones. La condición debe venir de ellos mismos, de su propia experiencia y esta debe ser apropiada para la escena propuesta. (p.37).

B) Experiencia previa de los actores

Según Panadero (2020)

Siempre ha sido punto de debate considerar a actores con experiencia previa ya que en algún momento se toma como referencia que el director debe ser el que guie al actor, solo hay pocas excepciones en las que los actores se dirigen prácticamente solos, gracias a las habilidades desarrolladas y el enfoque hacia la historia a desarrollar.

2.2.2 Dirección de arte

Según Avendaño y Hernández (2018)

La dirección de arte es una de las actividades esenciales para la puesta en escena de una película, tiene como base el poder crear todos los elementos materiales necesarios para cada escena, su realizador es el director de arte, él es el responsable de dirigir, supervisar y encaminar a todo el equipo hacia el diseño y el logro de la imagen visual. (p.18).

Según Tamayo & Hendrickx, (2015)

La dirección de arte tiene importantes objetivos para el desarrollo del film como crear espacios, objetos y personajes visualmente expresivos y significantes, que generen en el espectador una credibilidad absoluta de lo que están viendo. (p.15).

2.2.2.1 Escenografía

Según Aguilar (2010)

La labor de un escenógrafo es la de analizar el guion a profundidad, y a partir del mensaje que el director desea transmitir, y llegar a adaptar el espacio para que no se pierda parte de la información que se mostrará al espectador. (p. 23).

C) Naturales

Según Karbaum y Torres (2020)

Las escenografías naturales están creadas con los espacios exteriores que ya existen, así como también espacios interiores que son desarrollados por el hombre o la misma naturaleza desde hace varios años. Además, estas pueden ser elegidas según las características deseadas por la producción y el área fílmica que desean, según la historia a desarrollar.

D) Artificiales

Según Tamayo y Hendrinckx (2015)

la escenografía construida es un espacio creado y ejecutado especialmente para presentar lo deseado por el director, con las condiciones necesarias para el desarrollo de la historia.

2.2.2.2 Utilería

Según Tamayo y Hendricks (2015)

Los objetos de la utilería cumplen una función utilitaria en la acción diseñada para los personajes, pero también pueden cumplir funciones expresivas, estéticas y simbólicas si son diseñados y utilizados de manera creativa por el director de arte y usados con inteligencia por el director del filme. (p. 33)

D) Accesorios de utilería enfática:

Según Karbaum y Torres (2020)

Estos son objetos que acompañan la historia para poder enfatizar o resaltar situaciones importantes para los personajes, por ello, sin estos objetos específicos no se entendería parte de la historia. , (p. 108)

E) Accesorios de mano:

Según Karbaum y Torres (2020)

Estos objetos son utilizados por los personajes, pero a diferencia de los accesorios enfáticos, estos no tienen tanta importancia en la trama, solo tienen la finalidad de acompañar a los personajes, sin tanta relevancia.

F) Accesorios de la escena:

Según Karbaum y Torres (2020)

Estos objetos son parte de la escenografía e impulsan algunas acciones de los personajes para el desarrollo de la historia. Como, por ejemplo, un sillón dentro de la escena.

2.2.2.3 Maquillaje y peinado

Según Gentile, Díaz, & Ferrari (2007)

Así como comentan 3 autores: El maquillista plantea una propuesta que debe acoplarse a la línea estética de la película, mantiene una estrecha relación con el departamento artístico y debe responder sobre todo a la producción general y al área de fotografía (Gentile, Díaz, & Ferrari, 2007, p. 12).

D) Estético:

Según Oré (2021)

Este tipo de maquillaje resaltan facciones, expresiones y ángulos del mismo actor según el personaje a representar. Uno de los maquillajes más usados y sencillos.

E) Caracterización:

Según Oré (2021)

Este maquillaje ayuda a desarrollar rasgos que se desea resaltar según el personaje, este puede llegar a cambiar el rostro de los actores, ya que busca envejecer o hacer más joven al personaje.

F) Efectos especiales:

Según Oré (2021)

Estos ayudan a transformar a los actores, con la misión de desarrollar personajes de ficción, creando rasgos no naturales y permite trabajar personajes de fantasía según la finalidad de la historia a tratar.

2.2.2.4 Vestuario

Según Nadoolman (2014)

El vestuario para un personaje de una película es utilizado en un solo actor, en determinado momento, para determinada escena. Esto permite que el espectador sienta que cada personaje ha tenido una vida antes de la película.

E) Físico

Según Karbaum y Torres (2020, basado en Tamayo y Hendrickx, 2015)

Está configurado según las características físicas del personaje, como edad, peso, talla y sexo.

F) Psíquico

Según Karbaum y Torres (2020, basado en Tamayo y Hendrickx, 2015)

Este se encuentra relacionado con el perfil del personaje, su pasado según sus conflictos, traumas y acontecimientos en su vida que repercute en la personalidad del personaje.

G) Cultural

Según Karbaum y Torres (2020, basado en Tamayo y Hendrickx, 2015)

Este representa al lugar de nacimiento del personaje en la historia, además, revela los rasgos de origen o comunidad de donde es el personaje.

H) Socioeconómico

Según Karbaum y Torres (2020, basado en Tamayo y Hendrickx, 2015)

Representa el nivel de social y económico, en conjunto, del personaje en la historia.

MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN

Categoría:

Categoría	Definición Conceptual	Definición Operacional	Subcategoría	Indicadores	Técnicas	Instrumentos
Dirección de actores	Pellicer (2010), define la dirección de actores como: (...) un saber exclusivo y específico del director de escena que consiste en crear las condiciones para que los actores puedan ser los interlocutores directos del espectador en un proceso de comunicación que ha de ser forzosamente corporal. Estas condiciones son las de la libertad. Una libertad individual que	Tamayo (2000) menciona que: “Es una de las actividades que el director integra a su labor, por la cual mediante indicaciones pertinentes al actor diseña el registro actoral que resulta coherente y adecuado a cada producto audiovisual específico” (p. 132)	Influencia del director	Técnicas y corrientes	Análisis de contenido	Matriz de análisis de contenido
			Perfil de personajes	Características		
			Manejo de actores	Dirección durante el rodaje		
			Nivel de actuación	Experiencia previa del director		

	siempre está condicionada pero no por ello limitada. (p. 296)					
--	---	--	--	--	--	--

MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN

Categoría:

Categoría	Definición Conceptual	Definición Operacional	Subcategoría	Indicadores	Técnicas	Instrumentos
Dirección de arte	Según Tamayo (2015): La dirección de arte es una actividad creativa que participa — junto con otras— en la realización de una película y que como objetivo concreto diseña o produce los elementos materiales (no humanos) que construyen el acontecimiento profílmico de cada plano de la cinta. (p.11)	Según Mollica (2017): La dirección de arte plantea y crea la estética de la película con el objetivo de que se transmita el sentimiento y la coherencia deseada.	Escenografía	Naturales Artificiales	Análisis de contenido	Matriz de análisis de contenido
			Utilería	Enfática De mano Accesorios de la escenografía		
			Maquillaje y peinado	Estético Caracterización Efectos especiales		
			Vestuario	Físico Psíquico Cultural socioeconómico		

MATRIZ DE ANÁLISIS DE CONTENIDO – DIRECCIÓN DE ARTE

		SECUENCIA 1	
Dirección de arte	escenografía	Natural	
		Artificial	
	utilería	Enfática	
		De mano	
		De escena	
	Maquillaje y peinado	Estético	
		Caracterización	
		Efectos especiales	
	Vestuario	Físico	
		Psíquico	
		Cultural	
		Socioeconómico	

MATRIZ DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO

Observaciones:

Calificación del jurado experto:

Aplicable

Aplicable después de corregir

No aplicable

Apellidos y nombres del juez experto Lic. (x) / Maestro (): Lic. Andrea De Jesús Oré

Campos

Especialidad del Jurado: Periodismo y Realización Audiovisual

1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado.

2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo

3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo.

Firma del Juez o evaluador

Lima, 15 de agosto de 2022

PLANTILLA DE VALIDACIÓN

Título de la tesis: La dirección de actores y dirección de arte en la construcción fílmica de “Roma”

Tipo de Instrumento: Ficha de Análisis de Contenido

Autor del Instrumento: Ana Lucía Jerí del Prado

Dirigido a

Juez o evaluador: Andrea De Jesús Oré Campos

Grado: Licenciada

Especialidad: Periodismo y Realización Audiovisual

PROMEDIO DE EVALUACIÓN:

Deficiente 00% - 20%	Bajo 21% - 40%	Regular 41% - 60%	Bueno 61% - 80%	Excelente 81% - 100%
			x	

- El instrumento puede ser aplicado, tal como está elaborado ()
- El instrumento debe ser mejorado antes de ser aplicado ()

Firma del Juez o evaluador

DNI: 74071793

Lima, 15 de agosto de 2022