

PUNTO DE ATAQUE

mejores guiones mejores películas

Título del Guión: El Arca

Autor: XXXXX

Formato: Guión - 87 páginas

Versión: Borrador # 3

Tiempo / Lugar: Presente – Países del Norte de Europa

Género: Drama familiar

Fecha del análisis: 10 de Noviembre – 2010

Resumen (máximo tres cuartos (3/4) de página lo que implica “seleccionar” los elementos y secuencias más importantes del guión).

Tessa (16) es una estudiante de secundaria muy aplicada. Está a cargo de su casa y de su hermano Emilie (11). Su madre murió hace algún tiempo y su padre (Gerard), quien de alguna manera está ausente y con un comportamiento extraño (cree en el fin del mundo y está construyendo un arca para sobrevivir a un tsunami que esta a punto de venir). Tessa está preocupada por su "familia" e incluso se niega la oportunidad de irse de intercambio estudiantil a Inglaterra. Su amistad con Filip (16) se encuentra bajo presión por las responsabilidades adultas que Tessa ha asumido. Una noche Gerard despierta a Tessa y le dice que van a comenzar el viaje de supervivencia que había planeado. Junto con su padre, Tessa y Emilie parten en la camioneta de Gerard que remolca el Arca. No toma mucho tiempo para que Tessa se dé cuenta que no van al lago cercano, sino a Alemania o a otro lugar. Gerard se angustia y a veces muestra un comportamiento agresivo hacia los chicos. Se detienen a pescar en un río (es como un día de campo para Gerard), pero Emile cae al agua y Tessa lo rescata (Gerard siente pánico y no hace nada). Se detienen en una gasolinera, Tessa está enojada con su padre (Gerard incluso lanzó el teléfono móvil de Tessa por la ventanilla de la camioneta). Se enfrentan, pero él la golpea y ella escapa a través de un campo de maíz a una granja cercana.

La dueña de la finca es Katarina, una mujer alemana madura. Katrina ayuda a Tessa, quien finalmente le confiesa todo lo sucedido y llora por su madre. Ya calmada Tessa acepta llamar a su padre. Gerard llega con Emile para recoger a Tessa. Se quedan para la cena (Gerard se comporta normalmente y es tierno), pero Tessa llama a la policía. Los policías llegan y llevan a Gerard y a los chicos a la estación. Emilie también habla de la partida de su madre y el miedo de perder a su padre y a su familia. Tessa cambia de opinión y le miente a la policía para dejar libre a Gerard ... y continúan el viaje... hacia un campamento de “sobrevientes” en los Alpes suizos. Encuentran un grupo de hippies locos y erráticos. A Gerard no le gusta la situación y quiere marcharse. Toman la camioneta y el arca y escapan del grupo, aunque Gerard todavía cree que el Apocalipsis se acerca. Encuentran un río y liberan el Arca que flota sobre el río. Gerard insiste en que deben abordar el barco. Emile finalmente se une a Tessa en el escepticismo y se queda con ella. Gerard es el único en el barco. De repente la corriente del río se enfurece y un deslizamiento de agua y lodo llega por el río y hunde el Arca. Gerard sobrevive.

Finalmente, acepta que las cosas nunca van a ser iguales, pero todavía tiene a Tessa y a Emile. Juntos de nuevo regresan al mundo.

Apreciación general

El Arca es un drama familiar que explora las relaciones, comportamientos, y reconciliación entre los restantes miembros de una familia después de la pérdida de la madre, relativamente joven (tras una larga enfermedad). La vida familiar y las rutinas se vuelven inestables después de la tragedia, generando una situación original, un marco particular en el que la historia se desarrolla. La historia dibuja personajes y conflictos que expresan un viaje desde la pérdida y dolor a la reconciliación y el alivio de la familia. La original configuración narrativa en la que sucede la historia ofrece las oportunidades y el potencial de intensificar los personajes y los conflictos y hacer que el viaje dramático sea aún más poderoso. El tono melancólico que fluye a través de la historia coincide con los temas emocionales que plantea el proyecto.

Estructura

El guión tiene una estructura lineal que utiliza los aspectos del género de una película de carretera (la aventura emocional tiene lugar cuando la familia está de viaje de Holanda a Suiza). Se estructura en tres actos tiene claros puntos de inflexión que indican los cambios de acto en acto: el comienzo del viaje marca el inicio del acto 2, Gerard abofetea a Tessa y ella huye marcando el punto medio del acto 2, la llegada al campamento de supervivencia señala el inicio del acto 3, la escena de la avalancha de lodo marca el clímax. Un elemento no convencional presente en este proyecto lo constituye la presencia de dos personajes centrales: Tessa, la historia es contada desde su punto de vista y su objetivo es mantener la familia unida, y Gerard, que tiene un objetivo más explícito (el viaje, el Arca) y también es el personaje que cambia al final (que es capaz de llorar la pérdida de su esposa y dejar de lado el Arca – su dolor). Ambos personajes actúan como antagonistas a los objetivos del otro. Esta combinación no tradicional de personajes podría generar confusión estructural pero, al mismo tiempo, ofrece una novedosa oportunidad narrativa: que los dos personajes centrales se transformen. La historia genera la expectativa de ver que Tessa cambie (qué tipo de transformación?) y que, al mismo tiempo, logre sus objetivos de mantener la familia unida y de conseguir que su padre regrese a una "nueva normalidad" (esta segunda parte se logra, pero Tessa, en general, es siempre la misma, se comporta siempre como un adulto responsable y no cambia). La otra expectativa planteada es que Gerard cambie, y que logre satisfacer su necesidad de llorar a su esposa fallecida y descargar finalmente el dolor que lleva sobre su espalda: Gerard finalmente se transforma y logra superar su dolor (a través del medio equivocados: sus erráticas creencias y el viaje con el el Arca). Hacer que Tessa también se transforme puede ser una manera de intensificar el “viaje dramático” que expresa la historia.

La posibilidad de enriquecer la historia presentando la transformación de dos personajes principales (Tessa y Gerard) ya está establecida en el presente borrador, y vale la pena explorar esta vía narrativa. El resultado seguirá siendo no convencional para las expectativas que genera una estructura de tres actos, pero la posibilidad de aumentar el impacto dramático de la historia a través de un doble cambio en los personajes principales puede ser una poderosa innovación.

Las líneas de tensión dramática existentes que se pueden intensificar son las siguientes:

- La transformación gradual de Gerard de padre inestable a hombre peligroso (para sus hijos), hasta que finalmente entiende que los chicos necesitan un padre "de verdad" que los proteja transformándose en un Gerard nuevo y "normal." Debería incrementarse esta tensión con el fin de crear más suspenso (por ejemplo, haciendo aún más peligroso y violento a Gerard a medida que el acto 2?). Puede el cambio de Gerard ser desencadenado por un comportamiento más peligroso hacia Tessa y Emilie por parte de los hippies del campamento de supervivencia?

- La transformación del personaje de Tessa sucede antes que la historia comience: de adolescente a adulto/madre a cargo de la casa. Debería esta línea dramática intensificarse hasta el nivel de convertirse en uno de los temas emocionales de la historia: el riesgo de Tessa de perder su años de adolescencia (su amigo/novio Filip; su proyecto de intercambio en Inglaterra; sus últimos cursos en la escuela) dada su "obligación" de comportarse cada vez más como un adulto debido a la situación que está soportando en casa? ¿Podría ser este el camino dramático para explorar el cambio de Tessa? De adulta/madre a adolescente/hija? Qué acontecimientos pueden hacer que Tessa retorne a su "nueva" vida adolescente o, incluso, hacerle entender que está asumiendo un papel que no es para ella en este momento de su vida?

- La necesidad que tienen los tres personajes (Tessa, Gerard y Emilie) de llorar la pérdida de la madre/esposa y sentir alivio después de la catarsis de cada personaje. En el borrador actual cada personaje ya tiene una escena para hablar y llorar la pérdida de la madre/esposa. Debería intensificarse el crescendo hacia estas escenas de catarsis? Intensificarse para los tres personajes o sólo para uno o dos de ellos? O plantear una progresión en las escenas de "liberación del dolor" de cada personaje hasta que Gerard alcance su duelo y comprensión finales?

Tanto la estructura, los "viajes" específicos de los dos personajes principales, y la original configuración de la historia ofrecen caminos muy atractivos para intensificar las tensiones y los resultados dramáticos que ya están presentes en el borrador actual.

Personajes

Tessa: es inteligente y aplicada en el colegio, pero está sacrificando su vida adolescente. Se comporta como un adulto, con el objetivo de mantener su hogar/familia unida. Una vez comienza el viaje Tessa pierde parte de la iniciativa que mostró en el Acto 1. Aunque Gerard es la fuerza dominante en el viaje, tiene fuerza física, y en ocasiones utiliza violencia verbal y física contra Tessa y Emilie, aún hay potencial para intensificar la confrontación verbal (mediante diálogo) entre Tessa y Gerard de manera que se explore dramáticamente el sufrimiento psíquico que la familia atraviesa. Como se mencionó anteriormente, un elemento clave de Tessa es el rol de adulto/madre que se ha visto obligada a enfrentar, dejando atrás su vida adolescente, y esta es una tensión – o una necesidad, de no perder su juventud – de la que Tessa parece no darse cuenta, un conflicto que puede ser desarrollado paralelo a la evolución del objetivo de Tessa de mantener la familia unida y conseguir que su padre retorne a una "nueva" normalidad.

Gerard: inestable y tranquilo, violento y tierno, Gerard es un personaje complejo que expresa su dolor a través de acciones erráticas. Cuando comienza la historia, Gerard no está particularmente atento a las necesidades de los niños (hogar, escuela, vida). Está obsesionado con el Arca y el tsunami. Su necesidad como personaje es librarse de la pena de haber perdido a su esposa, reconectarse con su familia. Los eventos de la historia le ayudarán a lograrlo. Sin embargo, no se conoce mucha información sobre su comportamiento antes de la tragedia. Que la audiencia pueda ver si el nuevo Gerard, que se vislumbra al final de la narrativa, es un mejor Gerard que el que existía antes de que el relato comenzara, puede aumentar el poder de la historia. Algunos aspectos de la historia pasada de la familia pueden ser explorados a través de diálogos, generando ciertos contrastes con la situación actual que viven de los miembros de la familia e incrementando la identificación con los personajes, al ofrecer pistas de un pasado "más feliz".

Emile: inocente, tierno y aplicado (tiende a ser muy parecido a Tessa). Emile admira a Gerard y cree en él y sus ideas apocalípticas. Pero también se preocupa por ella, porque Tessa siempre lo protege. Su conflicto es decidir a quién seguir, y al elegir, ayudar a Gerard a entender que tiene que convertirse en un "verdadero" padre otra vez. Emile expresa el dolor por la pérdida de su madre, y su temor de perder a su padre y a su hermana, de una manera muy clara: si la muerte de la madre no tenía que suceder pero sucedió, lo mismo puede suceder con la Apocalipsis. Se puede decir que Emile y Tessa son hermanos cercanos sin mayores conflictos que los creados por la situación extrema que están viviendo. Una caracterización más diferenciada entre Emilie y Tessa puede ofrecer oportunidades para aumentar tensiones y contrastes dramáticos entre los dos hermanos, intensificando el conflicto de la historia (depende del matiz que se le quiera dar a la relación entre los hermanos: amistosa o conflictiva).

Katerina: la dueña de la finca a la que llega Tessa después de escapar de Gerard,

es una mujer alemana madura, amable y cariñosa. Ayuda a Tessa y logra que ella se reúna de nuevo con Gerard y con Emilie. Katerina es un personaje clave en una secuencia que funciona como una corta visión de la vida familiar pasada de los personajes principales, mostrando como era la familia cuando la madre estaba con ellos, ejemplo por un instante de la familia ideal. Katerina imprime un elemento nostálgico sobre los personajes y la historia. Se da cuenta que algo anda mal con Gerard, pero aún así es amable con él. Una inconsistencia que se percibe en esta escena sucede cuando Tessa llama a la policía. Sería más lógico que Katerina hiciera la llamada, como una especie de traición, pero necesaria para proteger a los chicos del comportamiento de Gerard, forzando a Tessa a decidir si esperar a la policía (corriendo el riesgo de la separación de la familia) o escapar con Emile y Gerard manteniendo la familia unida. Es una opción que vale la pena explorar teniendo en cuenta que Katerina representa a una madre cariñosa en esta secuencia, añadiendo complejidad con su decisión de llamar a la policía, rompiendo de nuevo el “equilibrio familiar” para Tessa, Gerard y Emile, aunque con buenas intenciones.

Filip: es un adolescente enamorado de Tessa. Él representa la vida de adolescente que Tessa ha sacrificado por estar a cargo de su hogar. Este personaje básicamente desaparece después del acto 1, disolviendo parte de la exploración potencial de adolescente versus vida de adulto para el personaje de Tessa. El actual borrador puede funcionar sin la presencia del personaje de Filip o puede agregar densidad dramática a la línea de conflicto adulto/adolescente que lleva Tessa, donde Filip puede ser un personaje fundamental, con mayor profundidad que en la versión actual del guión.

La madre desaparecida: la madre está completamente ausente excepto por algunos diálogos en los que es mencionada (Tessa habla de ella en la casa de Katerina, Emile la nombra cuando le confiesa sus miedos a Tessa). La historia puede ganar profundidad y complejidad haciendo a esta mujer ausente más presente a través de diálogos que den mayor información sobre los antecedentes de la familia: Cómo fue esta mujer en particular? Cómo era la vida para los niños y Gerard, cuando ella estaba con ellos? etc. Estas visiones conceptuales de la madre pueden añadir contraste a la situación actual de la familia e incrementar la empatía y la identificación con los personajes. Ni objetos físicos o detalles creados por la madre (al menos en las secuencias que suceden en casa de la familia durante el acto 1) son descritos en el guión: a pesar de su ausencia, cómo se siente su presencia en el hogar? Qué objetos expresan que ésta fue su casa, que se preocupaba por los chicos, por Gerard, y que ahora se ha ido? Estos objetos inanimados tienen un importante potencial dramático si son explorados e incluidos en la historia.

Los Sobrevivientes: en el acto 3 aparece una serie de coloridos personajes en el "campamento de supervivencia" en Suiza. No es necesario estudiar a profundidad a estas personas en la última etapa de la historia, y aunque ellos dan una señal de importantes contrastes con Gerard, lo que provoca su proceso de cambio al final, se puede decidir si, dadas las señales de violencia que presentan, estos personajes podrían ser re-dibujados como personajes más violentos, aumentando el riesgo para Gerard y su familia y

poniendo aún más presión sobre él para que entienda que lo que realmente necesita hacer es ser un verdadero padre de nuevo y proteger a su "familia". Es el contraste actual que estos personajes "sobrevivientes" presentan frente a Gerard suficiente en términos dramáticos? Podría un grupo más peligroso ser de alguna manera más eficaz en la activación de las acciones finales de la historia? ¿O podría un grupo más relajado y no-violento, pero igualmente "Hippesco" y errático, entregar las ideas necesarias a Gerard para que acepte finalmente su "nueva" vida familiar y dejar de lado su dolor? Estas pueden ser opciones interesantes a explorar.

Temas emocionales:

La reconciliación, el dolor por la pérdida de un ser querido, la lucha por dejar atrás el dolor y seguir adelante con la vida, esconderse del mundo en lugar de enfrentarse a una nueva vida, todo ello en un contexto familiar, son los temas claves explorados en El Arca.

Estos temas surgen de las situaciones y de los personajes de la historia: Gerard literalmente está huyendo del mundo y, de cierta manera, de su familia. Tessa aceptó dejar atrás su vida de joven adolescente con el objetivo de mantener a su familia unida. Emile cree que todas las cosas terribles pueden volver a suceder. Los tres personajes necesitan recuperar la "nueva" vida que tienen que vivir ahora, después de la partida de su madre/esposa. Pero para lograr esto es necesario llegar a un punto de catarsis, donde puedan expresar su dolor, su tristeza, su nostalgia por la pérdida de la madre. El actual borrador presenta un viaje en el que estos sentimientos tienden a emerger, expresando la percepción de los temas emocionales.

Las opciones y preguntas presentadas en este análisis pueden ser caminos narrativos que realcen el poder y la expresión de todos estos elementos temáticos.

Conclusiones

El Arca presenta una tragedia universal (la pérdida prematura de la madre) dentro de un marco o situación original. Uno "combinación no tradicional de personajes principales" (donde tanto el protagonista – Tessa – como el antagonista – Gerard – se transforman) puede ser una poderosa innovación que enriquezca el impacto de la historia.

El impacto del duelo y la pérdida se escenifica con conflictos atractivos (Gerard huye del mundo, Tessa sacrifica su vida juvenil, los miedos de Emilie, el intento de borrar la presencia de la madre/esposa), y poco a poco todos los personajes llegan al punto en que pueden expresar sus sentimientos sobre el dolor y sus perspectivas sobre la posible nueva vida. Los eventos y presiones dramáticas que lleva a los personajes al momento de

PUNTO DE ATAQUE

mejores guiones mejores películas

catarsis, y los momentos de la historia en el que sus liberaciones emocionales tienen lugar, deben coincidir con la importancia de los personajes y la intensidad dramática del momento de la historia (cuál personaje debe ser el primero en expresar esos sentimientos? ¿cuál es el último? ¿con qué nivel de intensidad dramática? el de una secuencia de transición? el de un punto de giro o el nivel de un clímax?).

El actual borrador ya ha logrado establecer un mundo temático de interés universal y originalidad. La intensificación de algunas de las líneas narrativas establecidas y la exploración de algunos elementos nuevos (presencia de la madre o el conflicto adolescente Tessa, por ejemplo) pueden añadir capas dramática a la historia y enriquecer el impacto total del guión.