

Gramática del personaje como rol en el cine clásico de Hollywood

José Patricio Pérez-Rufí (Universidad de Málaga, España)

María Isabel Pérez-Rufí (Universidad de Sevilla, España)

Águeda María Valverde-Maestre (Universidad de Granada, España)

Andrés Navarro-Garrido (Universidad de Málaga, España)

Jorge Sánchez-Carrión (Universidad de Málaga, España)

Introducción

- El clasicismo hollywoodense se define por un sistema industrial (1917–1960) y una sintaxis narrativa de desarrollo lineal, causal y transparente, donde cada componente queda subordinado a la inteligibilidad del relato (Bordwell, Staiger & Thompson, 1997; Allen & Gomery, 1995).
- La etiqueta “clásico” admite matices: conviene leerla como convención flexible con fisuras, no como paradigma monolítico (Pravadelli, 2014; Jiménez González, 2023).
- Esta combinación de estabilidad formal y variación contextual permite explicar su persistencia historiográfica y su influencia metodológica en estudios contemporáneos (Calero Ruiz & Pavés Borges, 2022).

Introducción

- El estudio aborda el personaje como rol funcional, no como psicología autónoma: operador textual que articula acciones, relaciones y desenlaces dentro del sistema dramático clásico (Casetti & Di Chio, 2017; Pérez-Rufí, 2016).
- El objetivo consiste en identificar regularidades estructurales del protagonista en el Hollywood clásico y describir cómo su agencia organiza la progresión causal y la orientación moral del relato (Valhondo-Crego, 2020; Valverde-Maestre & Pérez-Rufí, 2022).
- Esta perspectiva formal permite aislar patrones estables más allá de géneros y estilos.

Introducción

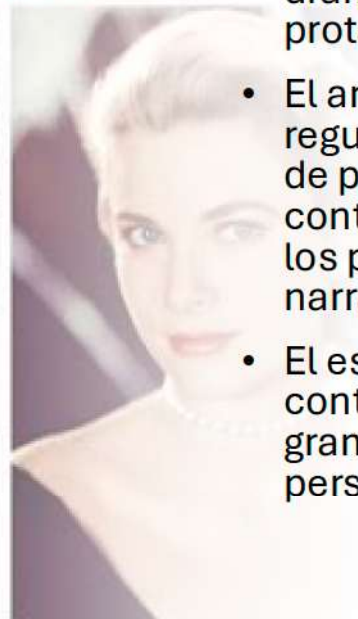
- El marco asume tres niveles analíticos —persona, rol y actante— y centra la mirada en el rol como función estructural (Casetti & Di Chio, 2017).
- El personaje opera como dispositivo que organiza la información y guía la focalización (Valhondo-Crego, 2020).
- Las tipologías arquetípicas condensan funciones culturales y narrativas —héroe, antagonista, mentor, femme fatale— y optimizan la economía del relato (Pavis, 1983; Galindo Pérez, 2019).

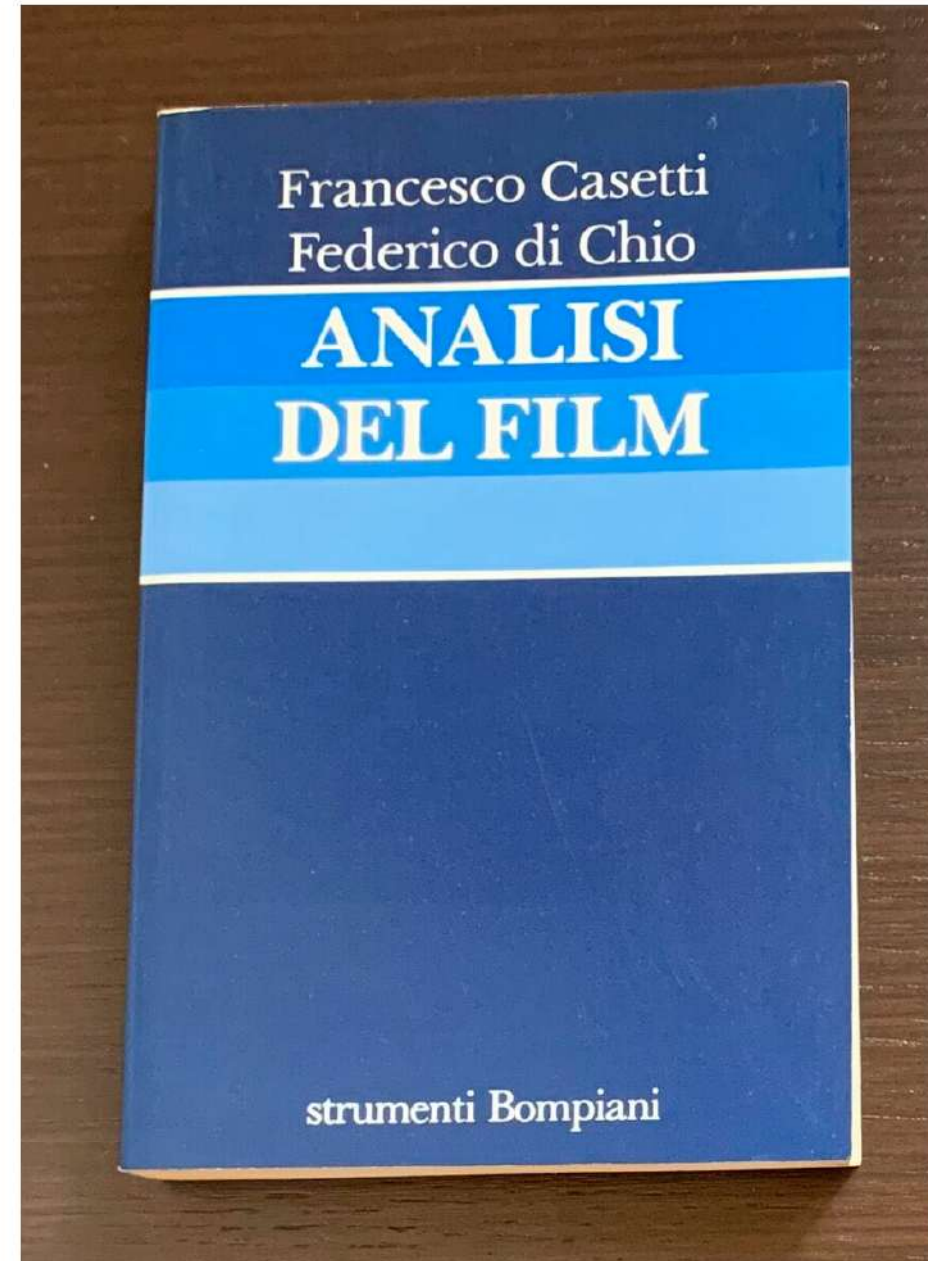
Objetivos y metodología

- El objetivo principal es examinar la representación del personaje en el cine clásico de Hollywood desde un enfoque formal.
- Se busca identificar patrones de acción, conductas y funciones dramáticas que caracterizan al protagonista clásico.
- El análisis pretende detectar regularidades estructurales más allá de particularidades psicológicas o contextuales, para comprender cómo los personajes articulan la progresión narrativa.
- El estudio se plantea como una contribución al entendimiento de la gramática fílmica clásica desde la perspectiva de los roles narrativos.

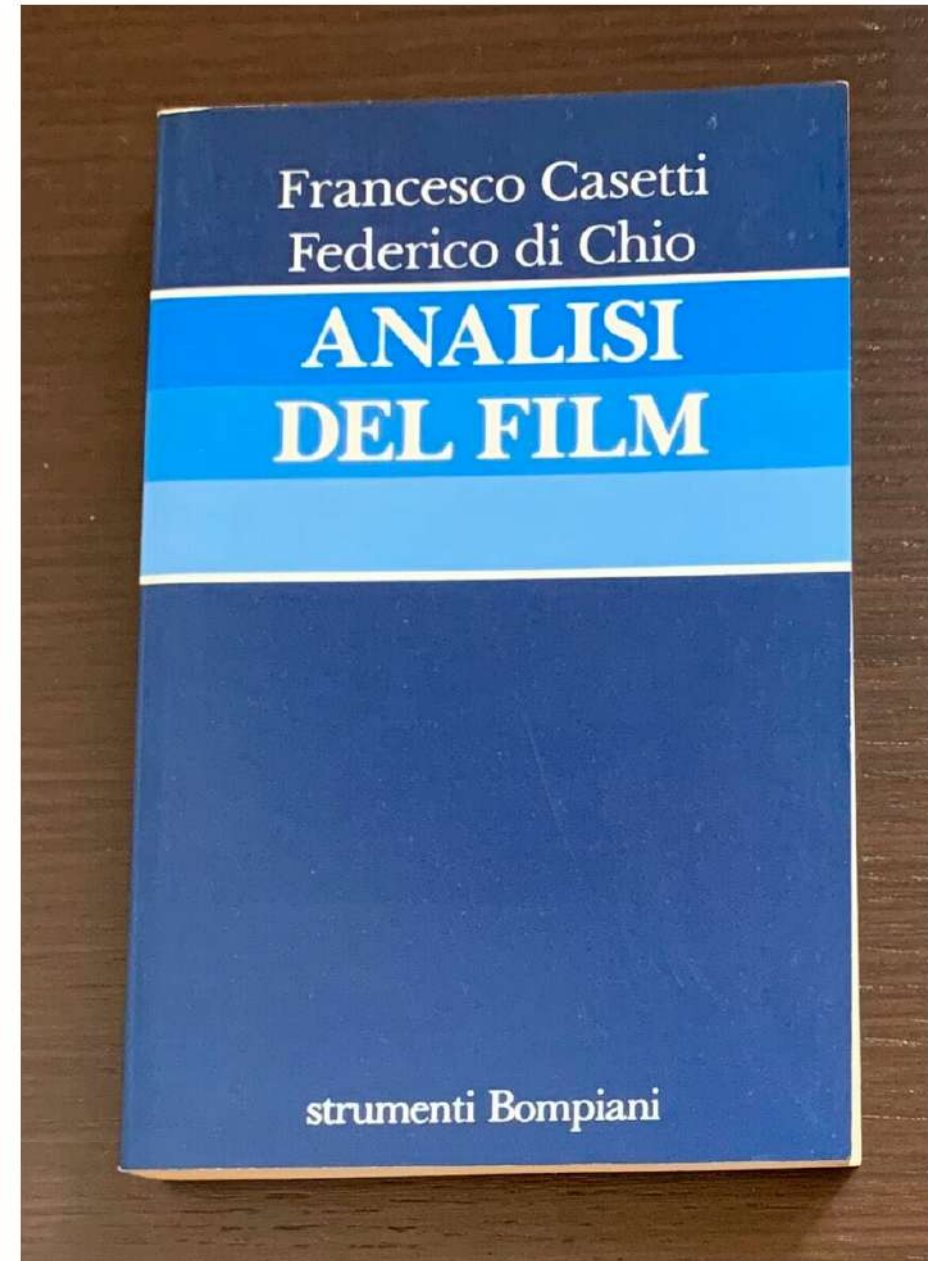
Objetivos y metodología

- Se adopta un análisis textual fílmico de base cualitativa, con combinación fenomenológica y narratológica (Casetti & Di Chio, 2017; Pérez-Rufí, 2016).
- El personaje se estudia como simulacro de sujeto y como pieza estructural al servicio de la narración; el interés recae en acciones, decisiones, relaciones y trayectorias más que en interioridades psicológicas.
- El enfoque dialoga con antecedentes historiográficos y teóricos para garantizar consistencia interpretativa (Allen & Gomery, 1995; Bordwell et al., 1997).

Objetivos y metodología

- La muestra abarca filmes del periodo 1917–1960 y múltiples géneros —wéstern, aventuras, comedia, noir, melodrama, musical— seleccionados por relevancia historiográfica y presencia en estudios previos (Allen & Gomery, 1995; Bordwell *et al.*, 1997).
- El procedimiento codifica metas, acciones, motivaciones, relaciones e inflexiones del protagonista y clasifica su función mediante oposiciones formales (Casetti & Di Chio, 2017; Pérez-Rufí, 2016).
- La comparación intergenérica sostiene la validez de los patrones detectados.

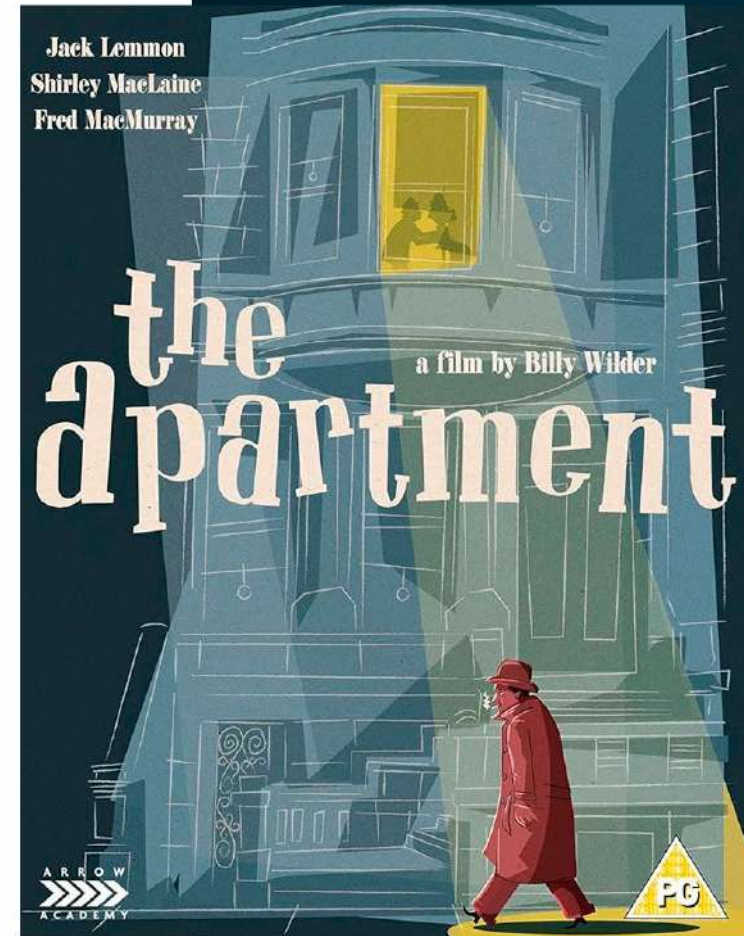
Personaje activo

- El protagonista paradigmático del cine clásico suele ser activo: genera la acción, toma decisiones y orienta la trama hacia objetivos definidos.
- Ejemplos se encuentran en el wéstern, el cine de aventuras o el cine negro, con héroes, investigadores y antihéroes que dinamizan el relato.
- Las heroínas del melodrama también asumen roles activos, como en *Jezebel* o *Gone with the Wind*.
- El protagonista activo se convierte así en el motor principal del relato clásico, garantizando narraciones fuertes y cohesionadas.

Personaje pasivo

- Los personajes pasivos son terminales de la acción, movidos por decisiones ajenas o sin metas precisas.
- Aparecen en comedias como *The Apartment* o *Bringing Up Baby*, en melodramas como *Morocco* o *Mrs. Miniver*, y en figuras condicionadas por femmes fatales en cine negro (*Gilda*).
- También se observa en *Casablanca*, donde Rick tarda en implicarse en la acción.
- La pasividad no resta relevancia: genera conflicto, contrasta con personajes activos y actúa como contrapunto narrativo dentro de la estructura clásica.

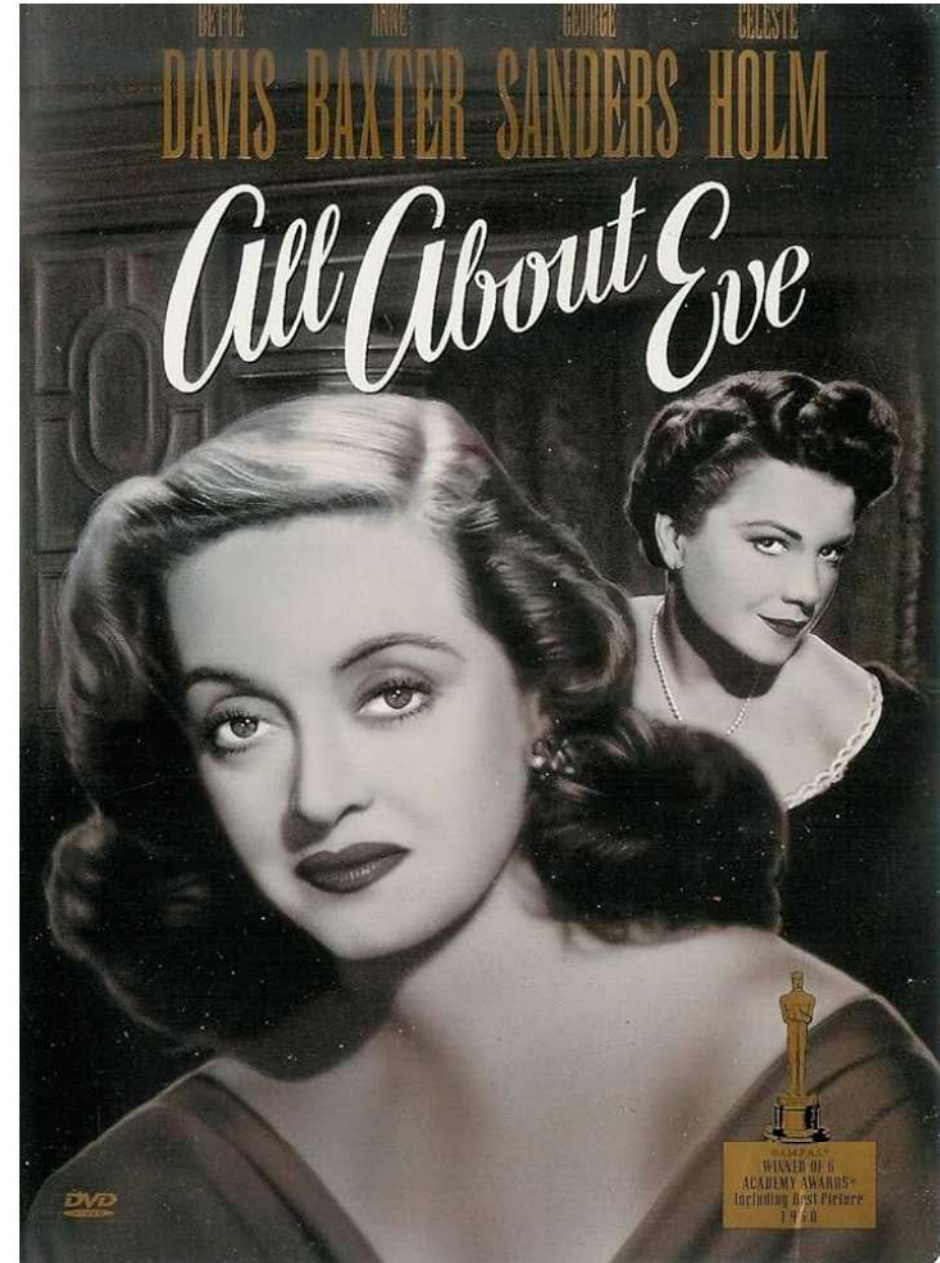

Personaje influenciador vs autónomo

- Dentro de los roles activos, se distingue entre influenciadores — que motivan y dirigen a otros personajes— y autónomos, que actúan por iniciativa propia. Cowboys interpretados por John Wayne o líderes en filmes históricos (*Ben-Hur*, *The Ten Commandments*) encarnan al influenciador.
- Por su parte, personajes como Greta Garbo en *Camille* muestran autonomía: actúan de manera independiente, sin inducir la acción de otros.
- Esta oposición permite comprender cómo la autoridad y la independencia estructuran el rol del protagonista clásico.

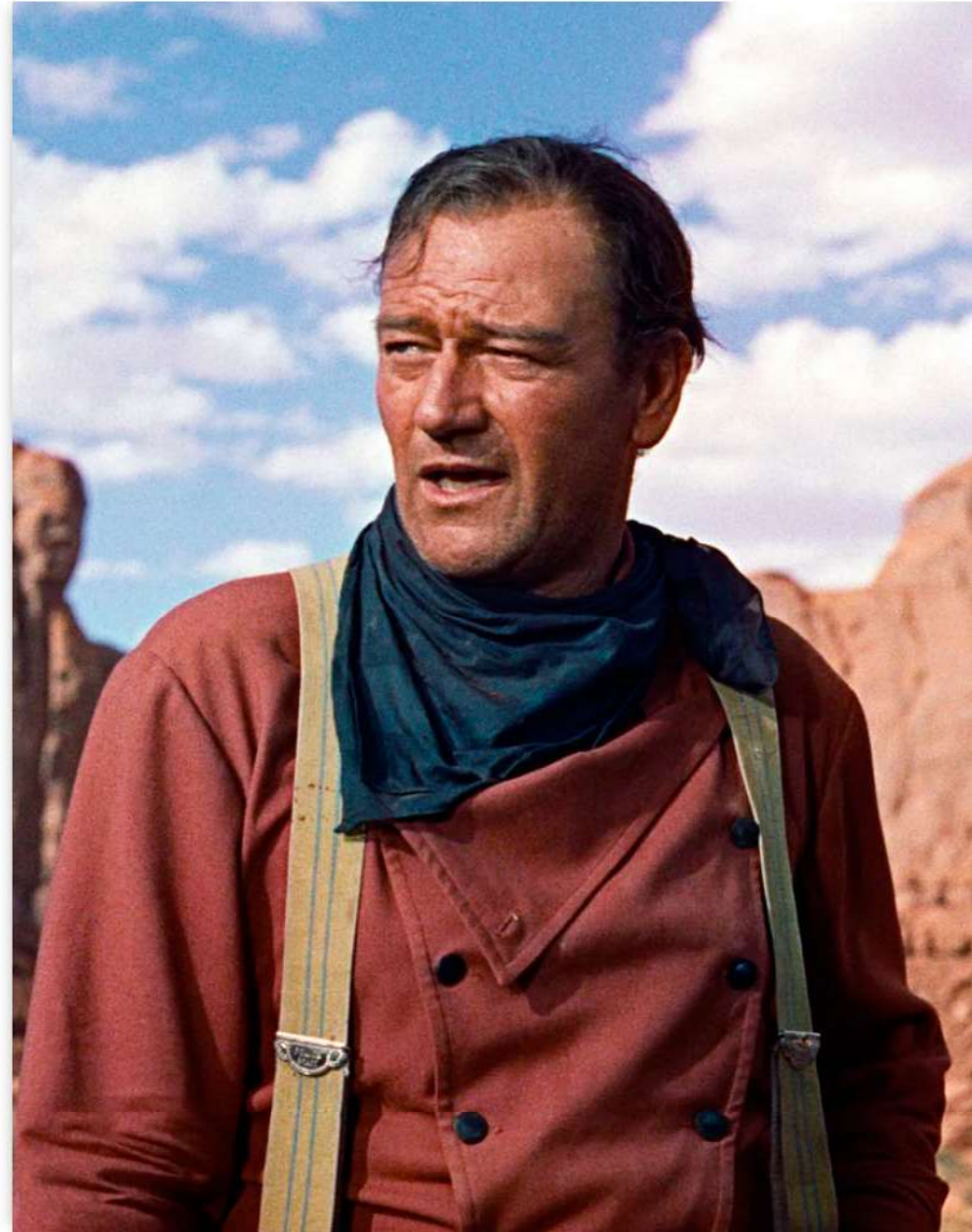
Personaje modificador vs conservador

- El modificador transforma situaciones, enfrentando obstáculos para alterar el contexto narrativo, mientras que el conservador busca mantener el statu quo.
- Los héroes del cine clásico suelen ser modificadores, orientados a superar crisis y restablecer el equilibrio.
- En cambio, figuras conservadoras aparecen con frecuencia en melodramas, como *All About Eve* o *Rebel Without a Cause*, donde los protagonistas intentan resistir cambios.
- Esta oposición revela cómo el cine clásico articula tanto dinámicas de transformación como de resistencia.

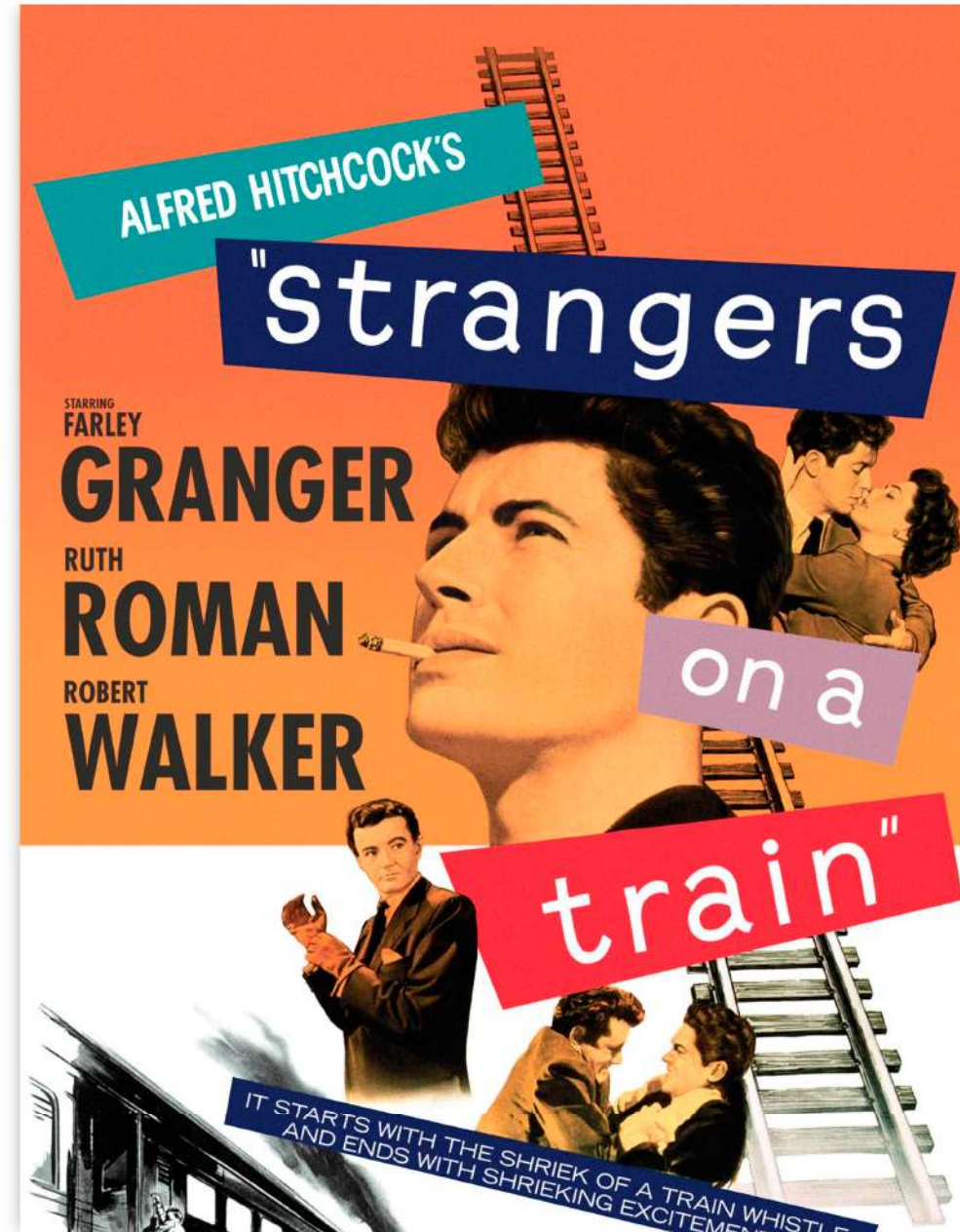
Personaje mejorador vs degradador

- El mejorador actúa para resolver conflictos o beneficiar a otros, como detectives o héroes altruistas en *Rear Window* o *The Searchers*.
- El degradador es menos común, pero aparece en personajes autodestructivos como el capitán Ahab en *Moby Dick* o los buscadores obsesivos de *The Treasure of the Sierra Madre*.
- La mayoría de los protagonistas clásicos, sin embargo, sigue una trayectoria de mejora que asegura la progresión narrativa y refuerza la moralidad implícita del sistema hollywoodense.

Personaje protector vs frustrador

- El protector salvaguarda un equilibrio inicial, como en *Blonde Venus*, donde la heroína busca preservar a su familia.
- El frustrador actúa para revertir un cambio ya producido, buscando restaurar un orden previo, como en *Strangers on a Train*.
- Ambas figuras funcionan como contrapeso narrativo: defienden la estabilidad frente a la transformación impulsada por otros.
- Aunque menos frecuentes, estos roles evidencian la diversidad de funciones dramáticas que el sistema clásico asigna a sus personajes principales.

Protagonista vs antagonista

- El protagonista dirige el relato desde un eje moral positivo, mientras que el antagonista introduce oposición.
- En melodramas como *The Heiress* o *The Letter*, se exploran protagonistas ambiguos o antagonistas en roles principales.
- En cine negro, incluso personajes criminales pueden adquirir rol protagonista, gracias a la focalización y la empatía generada en el espectador.
- Esta oposición confirma que el cine clásico no elimina la ambigüedad moral, sino que la organiza en torno a valores comprensibles para la audiencia.

Discusión

- El patrón representativo del protagonista clásico se define como activo, influenciador, modificador, mejorador y protagonista en sentido moral, con metas claras y agencia sostenida por la causalidad (Valverde-Maestre & Pérez-Rufí, 2022; Pérez-Rufí & Valverde-Maestre, 2023).
- La tipología admite matices por género y por estrategias de focalización, sin quebrar la lógica del sistema (Bordwell et al., 1997; Rybin, 2022).
- La función prevalece sobre la psicología como principio de construcción.

Conclusiones

- La lectura formal del personaje —frente al psicologismo— aclara su papel como eje de organización narrativa y como garantía de inteligibilidad causal (Casetti & Di Chio, 2017; Pérez-Rufí, 2016).
- Las oposiciones propuestas facilitan un mapa funcional replicable y útil para comparaciones intergenéricas.
- El modelo clásico mantiene vigencia analítica e influencia en narrativas posteriores por la robustez de sus principios y por la economía de sus roles (Allen & Gomery, 1995; Pravadelli, 2014; Pérez-Rufí, 2016).