

Metodología para el estudio de la representación de perfiles profesionales en la ficción cinematográfica

Methodology for the Study of the Representation of Professional Profiles in Cinematographic Fiction.

Adrián Torres Lucendo. Universidad Complutense de Madrid (España)

Doctor en Comunicación Audiovisual, Publicidad y Relaciones Públicas, Máster en Comunicación Audiovisual para la Era Digital y Graduado en Comunicación Audiovisual, por la Universidad Complutense de Madrid. Miembro del Proyecto de Innovación Docente "Aventura gráfica y videojuegos como herramienta educativa para la adaptación al cambio climático" de la UCM.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3189-7186>

Artículo recibido: 04/05/2024 – Aceptado: 14/06/2024

Resumen:

Este trabajo propone una metodología para el estudio de perfiles profesionales retratados en la ficción cinematográfica y los valores a ellos ligados, presentando una herramienta de análisis que permita reflexionar sobre la percepción de determinada sociedad sobre distintas profesiones a través de las ficciones cinematográficas manadas de ella. Se trata de un procedimiento para la identificación de los estereotipos más recurrentes asociados a profesionales de distintos ámbitos dentro de filmografías de diferentes orígenes de producción, géneros y periodos, así como de posibles rupturas de la norma, basándose en el peso del relato cinematográfico sobre la creación de imaginarios colectivos. La aplicación de esta metodología quedará sujeta a los objetivos e intereses académicos del analista, quien decidirá sobre cuáles de las acotaciones anteriormente descritas aplicar y qué profesión constituirá su objeto de estudio. Bajo un enfoque mixto, este trabajo propone un sistema de búsqueda y selección de títulos fílmicos a través de, principalmente, la plataforma web IMDb, estructurado por un conjunto de categorías generales para su clasificación por periodos, géneros, valoración y origen de producción. Así mismo, es planteado un conjunto de categorías específicas sobre las que aplicar el análisis del relato y de personajes, enfocado al estudio de la relevancia y función del rol profesional en la trama.

Palabras clave:

Representación; Profesiones; Cine; Personajes; Simbolismo

Abstract:

This article proposes a methodology for the study of professional profiles represented in cinematographic fiction and the values associated to them, introducing a tool of analysis that permits reflection on the perception of certain society about different professions through the cinematographic fictions it produces. This is a procedure for identifying the most recurrent stereotypes associated with professionals from different fields within filmographies of different production origins, genres and periods, as well as possible ruptures of the standard, based on the importance of the cinematographic story on the creation of collective imaginaries. The application of this methodology will be subjected to the objectives and academic interests of the analyst who will decide which of the above-described guidelines to apply and which profession will constitute the object of study. Under a mixed approach, this work proposes a system of search and selection of film titles through, mainly, the IMDb web platform, structured by a set of general categories for their classification by periods, genres, rating and origin of production. It also proposes a set of specific categories on which to apply the analysis of the story and its characters, focused on the study of the relevance and function of the professional role in the plot.

Keywords:

Representation; Professions; Cinema; Characters; Symbolism

1. Introducción

Desde su origen, las artes cinematográficas han trasladado a la pantalla el retrato de perfiles profesionales vinculados a personajes y valores a través de los que se articula el relato. Con ello, es ofrecido un amplio abanico que abarca desde heroicos profesionales situados dentro de la legalidad y el servicio a su civilización hasta antagonistas cuya actividad laboral es corrompida hacia lo delictivo, pasando por todo tipo de héroes pícaros o cómicos trabajadores, próximos a la pantomima, cuyo modo de vida puede llegar a situarse en lo denominado como fuera de la ley. Todo ello en un ámbito donde el relato cinematográfico tiene tanto la capacidad de representar perfiles profesionales reconocibles dentro de la mundana realidad, como de imaginar trabajos propios de un mundo de fantasía o ciencia ficción. La propuesta metodológica aquí expuesta toma al relato cinematográfico de ficción como una manifestación cultural de gran pregnancia en cuanto a la representación, simbólica o figurativa, de trascendentes cuestiones tanto humanas como medioambientales, habiéndose subrayado su potencial como medio de sensibilización y herramienta pedagógica dentro del ámbito académico (Seeling, 2019; Leyda et al., 2016). Acorde a este criterio, la ficción fílmica puede constituir una ventana hacia la reflexión sobre sensibles aconteceres como el cambio climático, conflictos bélicos o crisis de índole política económica o humanitaria (Sánchez-Biosca, 2006a; Vicente-Mariño y Vicente-Torrico, 2014; Navarro, 2016; Caleri, 2021); además de poseer la capacidad de dialogar sobre problemáticas sociales entre las que esta propuesta (dada su perspectiva de estudio) subraya aspectos relacionados con el ámbito del mundo del trabajo, como pueden ser el prestigio, la implicación y responsabilidad, la ambición o la confianza ciudadana hacia el desempeño laboral en determinados sectores profesionales.

Este trabajo propone una herramienta que permita relacionar el análisis fílmico y el análisis de personajes con aspectos sociopolíticos y culturales propios del contexto histórico de producción de aquellos relatos cinematográficos tomados como muestra. Se trata de una propuesta basada en la investigación pretérita de Rodrigo-Martín *et al.*, (2020), quienes se concentraron en el estudio de la representación de roles profesionales del campo específico de la Comunicación en las series de ficción, haciéndose alusión al papel de estas como elemento de socialización y su posible influencia sobre su público más joven, acorde con los autores el más numeroso, en su futura elección profesional. Aunque esta metodología no abarca la valoración de dicha influencia sobre la elección de estudio académico o profesional, al tratarse de un objetivo que reclamaría la adición de elementos externos al trabajo analítico aquí contemplado, como muestras estadísticas de matriculaciones en centros universitarios o de formación profesional, encuestas representativas, etcétera, sí resulta complementaria a este tipo de investigaciones como elemento de profundización en el análisis de los films o ficciones audiovisuales objeto de estudio. Dicha investigación condujo a plantear la conveniencia de un diseño metodológico orientado al análisis de la representación fílmica ficcional de cualquier perfil profesional que capte atención académica. Por otro lado, bajo este afán de estudio sobre la representatividad, resulta provechoso añadir cuestiones como la relación de la creatividad ficcional con su contexto histórico de producción en cuanto a la presencia de crisis en cuyo impacto y afrontamiento sean especialmente relevantes determinados sectores profesionales; así como la existencia de condicionantes socioculturales a través de las que los que articular los resultados del trabajo analítico (por ejemplo, contextos de proliferación de *fake news* y control informativo, entornos de crisis o escándalos económicos o políticos, niveles de prestigio asociados a determinados trabajos, etcétera). Por otro lado, la presente propuesta está abierta al abordaje de todo tipo de productos comunicativos audiovisuales de ficción, aunque este trabajo se centre en el relato cinematográfico por considerarlo el referente de la narrativa presente en las series del siglo XXI (Cortés-Selva y Rodríguez, 2011) y en el desarrollo de un considerable número de videojuegos (Gosciola, 2009).

Partimos de la noción de que la codificación propia de los géneros cinematográficos ha propiciado una gran afluencia de estereotipos y patrones reiterativos en torno al diseño de personajes y los valores que estos representan, lo que también puede abarcar su actividad y actitud profesional en el relato. Idea, esta última, que tiende un hilo conector con el planteamiento de Rodrigo-Martín *et al.* (2020). En este sentido el análisis del diseño de personajes, donde encajarían sus roles profesionales y sus desempeños sobre estos, así como de las funciones que dichas categorías ejercen en el relato, resulta un pertinente punto de referencia en vista de la reacción emotiva que su público objetivo experimenta ante ellos (González Requena, 2012) y el grado en que este puede llegar a desear “ser” o “parecerse” a determinado personaje, o despreciar a otro, en un proceso de aprendizaje vicario (Bandura, 1965). Con ello, se ofrece un procedimiento de trabajo que contempla aspectos cualitativos, derivados de los objetivos del análisis fílmico sobre la estructura, funciones y particularidades propias del mundo diegético y de sus actantes, así como de las peculiaridades narrativas y estilísticas de la muestra escogida; y cuantitativos, al requerir de un muestreo, ordenación y cómputo de un número de relatos cinematográficos, personajes, roles profesionales y características particulares que también llevará a la interpretación de datos numéricos. En ambos aspectos, esta

metodología contempla el uso de la plataforma web IMDb como principal herramienta de búsqueda, selección y recopilación de información bajo la proposición de una serie de categorías generales y específicas distribuidas, respectivamente, en dos fases (muestreo y lectura analítica) previas a la interpretación de datos. Por otra parte, es adecuado anunciar que el trabajo analítico vendrá sujeto a las diferentes perspectivas expuestas en el marco teórico, con lo que metodología y revisión teórica quedan ligadas. Debe hacerse notar en este punto que este trabajo, pese a referirse a una diversidad cultural en cuanto a la procedencia de diferentes filmografías, posee un enfoque preeminentemente occidental. Esto se debe a que proviene de investigaciones sobre ficciones audiovisuales occidentales y, mayoritariamente, anglosajonas bajo enfoques académicos de similar procedencia, por lo que el analista debe sentirse libre de complementar esta propuesta aquellos marcos teóricos que mejor se ajusten a la perspectiva sociocultural de su objeto de investigación.

2. Marco Teórico

2.1. El relato cinematográfico respecto a la creación de un imaginario colectivo

El papel del relato cinematográfico en la construcción del imaginario colectivo de su público objetivo, como medio de comunicación de masas y manifestación cultural, resulta para esta propuesta una perspectiva de base. A ello se suma la capacidad al respecto de los personajes, quienes actúan como altavoces de determinadas inquietudes sociales presentes durante su contexto histórico de producción, orientando la emoción de su público objetivo (Aumont y Marie, 1990; Bordwell y Thompson, 1995; Said, 2016). Acerca de la información sobre cierta sociedad, dentro de determinado contexto histórico, que es posible obtener mediante el estudio de los personajes de ficción creados desde la misma, Falcón Díaz-Aguado (2008) afirma que supone “una contribución más de ese imaginario colectivo que, si bien no siempre responde a cómo son quienes lo comparten, sí alude, al menos, a cómo les gustaría ser o a cómo se les dice que sean” (p. 36). Una visión, la de la autora, cercana al interés de este trabajo por ofrecer un modo de aproximación hacia un matiz específico del diseño de personajes como es su rol profesional y su manera de ejercerlo (con lo que cabría añadir a la cita de la autora “o a cómo se les dice que no sean”). En este sentido, González Requena (2012), quien se refiere al relato simbólico como aquel estructurado en torno a valores mitológicos que afianzan la base cultural y los valores de su civilización materna, ofrece una pertinente referencia con la que ilustrar el vínculo entre relato cinematográfico e imaginario colectivo sobre el que se sustenta esta propuesta metodológica. El autor, al contraponer el concepto de relato simbólico al relato cinematográfico hollywoodiense, señala la presencia de una fuerza que retiene al espectador en su narrativa. Fenómeno que asocia con la creación de los géneros, “patrones estilísticos fuertemente convencionalizados (...) caracterización épica, y por ello mismo estilizada y emblemática de sus personajes, siempre más próximos a los de los mitos y las leyendas” (González Requena, 2012, p. 497), clave en el sentido experimentado por el espectador, quien se ve empujado a volver sobre la misma estructura narrativa. Convención estilística y estructural que, sin embargo, bajo nuestra perspectiva, en numerosas ocasiones acarrea el diseño de personajes estereotipados, incluso en su rol profesional; lo que motiva, por tanto, el establecimiento del género cinematográfico como categoría general de búsqueda y selección.

Por otro lado, desde una corriente postestructuralista y en el marco de las relaciones entre poder geopolítico y cultura, las ideas de Said (2016) sobre la creación de un imaginario colectivo ofrecieron un adecuado enfoque con el que ilustrar buena parte de la perspectiva de trabajo de la que maná nuestra propuesta metodológica. El autor, en su estudio de las relaciones culturales fruto de la experiencia imperialista, habla de “imágenes puras (y hasta purgadas)” para referirse a la creación de un imaginario colectivo que legitime determinada estructura de poderes. Una idea que el teórico asocia con la existencia de “una autoridad cultural, gracias en gran medida al aumento, sin precedentes en el sistema, de la difusión y el control de la información” (Said, 2016, p. 449), lo que, desde nuestra posición, lleva a atender al origen de producción de cada relato cinematográfico (cultural, pero, también empresarial) o a la presencia de la visión de su autoría en la narración (Chatman, 2013). En este sentido, Said (2016) concibe la cultura como “estructuras -humanamente producidas- de autoridad y participación a la vez, benevolentes respecto a lo que incluyen, incorporan y valoran y menos benevolentes respecto a lo que excluyen y desdeñan” (p. 51). Perspectiva que nos conduce a plantear en qué grado, estas imágenes puras o purgadas y elementos enaltecidos o desdeñados quedan representados en la ficción cinematográfica a través del retrato de los roles profesionales de sus personajes y sus funciones en el relato, así como el grado en que pueden resultar un reflejo de su contexto histórico y cultural de producción como parte de un imaginario colectivo específico.

2.2. El estudio del relato cinematográfico como reflejo de su contexto histórico de producción

El análisis de la representación de roles profesionales en el relato cinematográfico, tal y como es concebido desde la metodología aquí propuesta, precisa de una primera acotación básica basada en género, origen de producción, y fecha de estreno. Esto posibilita una organización por periodos históricos desde la que es posible distinguir una proliferación o declive de determinados géneros y temáticas en las filmografías provenientes de diferentes países, así como la valoración del público al incluirse el portal IMDb como herramienta. Por tanto, relacionar contexto histórico de producción y relato resulta para esta metodología un fundamento teórico esencial para el análisis de los modos de representación de los perfiles profesionales de los personajes, ya que se buscará describir cómo el desempeño de su profesión orienta el flujo de una trama capaz de ilustrar inquietudes sincrónicas al mundo real desde la que es creada. Un posible primer modo de aproximación en este sentido es tomar la perspectiva de un ecosistema cultural durante un periodo cronológico específico (Occidente, Oriente, la esfera anglosajona, la latina, culturas asiáticas, el mundo árabe, naciones concretas, etcétera) y establecer una serie de criterios para la selección de acontecimientos históricos relevantes para el estudio, como puede ser su presencia mediática y literaria (McCombs, 2004), así como su trascendencia desde el punto de vista del estudio académico de la Historia. Este ejercicio conducirá a valorar la presencia y tratamiento de los acontecimientos seleccionados en la ficción cinematográfica creada dentro de la cultura contemporánea a ella. En este punto es importante matizar que en ningún momento se pretende restar importancia o gravedad a otros acontecimientos históricos de menor presencia en los medios de comunicación, la selección estaría basada en el peso en la

realización de relatos dada su difusión y, con ello, en la creación de un imaginario colectivo.

Bajo el enfoque aquí expuesto, esta propuesta metodológica, en su acometida sobre el relato como reflejo de su contexto histórico y de producción, es deudora de la noción de Said (2016) de análisis en contrapunto. El autor plantea una metodología consistente en el estudio de manifestaciones artísticas de determinado periodo y origen -en su caso del imperialismo y los subsiguientes procesos descolonizadores y políticas de liberación que abarcaron hasta principios de la década de los años noventa del siglo XX- tomando plena conciencia de que son producto de un contexto histórico determinado y un sistema de relaciones entrecruzadas del que el mismo artista participa. Encontramos varias perspectivas teóricas que pueden complementar esta visión analítica, como es el caso del concepto de imaginación del desastre de Sontag (2005, pp. 274-295), quien en el marco de la ciencia ficción estadounidense y japonesa de los años 50 del pasado siglo, durante la primera década de la Guerra Fría, identifica una estructura narrativa convencionalizada, propia del western, donde los roles del buen científico y el militar tienden a ocupar emblemáticamente el papel del Héroe destinado a acabar con toda amenaza. Triguero-Lizana (2013) brinda una perspectiva centrada en el subgénero de la ficción cinematográfica apocalíptica, mayoritariamente occidental. El autor abarca una extensa línea temporal que se extiende desde el final de la Primera Guerra Mundial hasta comienzos de la segunda década del siglo XXI. A través del análisis textual e historiográfico de una muestra cronológicamente ordenada, Triguero-Lizana confirma su adaptación discursiva a imaginarios propios de, por ejemplo, las diferentes fases que han recorrido la Guerra Fría, la globalización, el mundo tras los atentados del 11 de Septiembre o la crisis económica iniciada en 2008. Por otro lado, Navarro (2016), en el marco de un estudio sobre el discurso y narrativa del relato cinematográfico de horror estadounidense “post 11-S”, sostiene que el ambiente propio de una realidad traumática potencia la generación de relatos que tratan de explicar creativamente lo ocurrido. De esta forma el autor señala la creación de una memoria colectiva que acarrea “una lucha de significados, abiertamente política, con la que se hace posible -o imposible- reconocimientos sociales, reparaciones simbólicas, y dignificación de grupos” (Navarro, A. J., 2016, p. 85). En consecuencia, esta metodología plantea el estudio de los roles profesionales y funciones plasmados en los personajes de las ficciones cinematográficas, bien como mitigadores o salvadores, bien como causantes, bien como víctimas o bien como ayudantes tanto desde el eje del antagonista como del protagonista, pudiendo operar a un nivel simbólico, ante inquietudes coetáneas a su público objetivo.

Paralelamente, esta perspectiva analítica ilustraría la presencia en el relato de un reflejo del estado de ánimo social, intelectual y artístico de su contemporaneidad. El establecimiento de periodos históricos posibilitaría dar cuenta de cambios de paradigma en el pensamiento de las culturas maternas de los relatos cinematográficos tratados, como es el contraste entre modernidad y postmodernidad en Occidente, lo que afecta a los roles profesionales de sus personajes en cuanto a su jerárquica de partida, ambición y actitud dentro del mundo diegético representado. En este sentido, esta metodología encuentra un apropiado referente en González Requena (2012), quien define tres modos de relato correlativos a tres periodos de la historia del cine hollywoodiense: clásico, manierista y postclásico. Especialmente ilustrativo para este trabajo resulta el vínculo que el autor presenta entre el cine postclásico (generalmente desde los años 80 hasta

ahora, aunque el relato clásico persista y ambos modos puedan darse sincréticos) y el pensamiento postmoderno en tanto cuestionamiento de los paradigmas de la modernidad. El autor se refiere al relato postclásico como una inversión siniestra de los valores mitológicos plasmados en el relato clásico (un anacronismo desde el punto de vista del contexto histórico de las vanguardias artísticas europeas), con lo que la epicidad mitológica plasmada en los personajes es desviada hacia la representación de héroes y destinadores erráticos, desconfiados o desidiosos hacia horizontes de gran trascendencia o psicopáticos en distintos grados. Aspecto visible a través del mismo rol profesional, cuando es representado, y actitud o aptitud sobre él de los personajes, lejos de todo grado estilización legendaria propia del periodo clásico. Encontramos un enfoque paralelo entre las ideas de Said (2016) quien, de los años ochenta hacia acá, describe una falta de creencia en que denomina relatos legitimadores de emancipación, ilustración y alto logro. Apoyándose en Lyotard, el autor sostiene la presencia de un desencanto acuñado en el pensamiento de la postmodernidad, ya no enfocado a la Historia o hacia grandes realidades, sino hacia cuestiones aisladas y juegos. De igual forma, el autor ejemplifica con Foucault, quien abandonaría su enfoque hacia fuerzas marginales de oposición social para centrarse en su denominada “microfísica local” y el estudio, cultivo y remodelado del individuo (Said, 2016, p. 67). Un contraste de paradigmas intelectuales cuyo reflejo es posible detectar a través del diseño de los personajes en cuanto a su rol y desempeño profesional como parte del mecanismo del relato.

2.3. El influjo de la ficción audiovisual sobre la percepción del mundo laboral

Rodrigo-Martín *et al.* (2020), en su investigación sobre el campo específico de la comunicación, exponen qué, dentro del amplio abanico de tipos de puestos de trabajo que el sector aglutina, el periodismo y el fotoperiodismo han sido frecuentemente retratados a través de la ficción audiovisual (Bezunarte Valencia *et al.*, 2010; Osorio, 2016), resultando un elemento determinante en el diseño de multitud de tramas y subtramas dada la densidad simbólica que estos perfiles han adquirido durante la Historia del cine (Mera Fernández, 2008). De manera que, tomando el relato de ficción audiovisual como un elemento de socialización (Greenberg, 1982; Fisherkeller, 1997), los autores tienen en cuenta qué grados de influencia ejerce la ficción sobre su público objetivo (Tian y Hoffner, 2010). Por otro lado, Nos es posible encontrar determinados estudios sobre roles profesionales fuera del campo de las Ciencias de la Información o la Comunicación, como el caso del retrato de los profesores y los valores plasmados en ellos en la ficción cinematográfica (Loscertales, 1999), donde se abordan los estereotipos sobre la profesión más recurrentes dentro del cine de masas; o el estudio de la influencia del cine en la construcción de la identidad de los docentes en activo (González-Miñán, Turpo-Gebera, 2020), con una metodología basada en el trabajo con *focus groups* compuestos por docentes y en el visionado de una selección de películas representativas de su profesión.

Sin embargo, más allá de la valoración del relato fílmico de ficción como herramienta de divulgación y elemento de socialización, percibimos cierta carencia de literatura académica orientada a una propuesta metodológica que aborde el análisis de la representación de cualquier trabajo o profesión, junto con los valores que les son asignados y su función en la trama, como elemento de creación de un imaginario

colectivo y reflejo de un contexto histórico y cultural de producción específico; además de detectarse cómo el rango de profesiones analizadas, a día de hoy, parece muy limitado. Tomando este último enfoque, este trabajo propone una metodológica que sugiera un punto de partida para el estudio de la representación de todo tipo de rol profesional en el relato fílmico de manera convencional, considerándolo, nos es preciso repetir, como parte del mecanismo que mueve la trama.

3. Objetivos

El principal objetivo de este trabajo es presentar una propuesta metodológica que, al concebir el relato cinematográfico como creador de imaginarios sociales y reflejo de su contexto histórico y cultural de producción, suponga una herramienta de análisis fílmico para valorar la percepción social dominante sobre determinada profesión a través de su representación en el texto fílmico, cuya elección vendrá determinada por el interés académico del analista.

Con ello se añade un importante segundo objetivo, como es el de proponer una metodología para el análisis de un relevante elemento del diseño de personajes como es su rol profesional, y la valoración de su relevancia en la estructura del relato.

De esta manera se llega a formular un tercer objetivo: presentar una herramienta de análisis, en perspectiva al marco teórico en el que se circunscribe, complementaria para investigaciones orientadas a la valoración del efecto del relato de ficción sobre la actitud y percepción de su público objetivo ante inquietudes contemporáneas a este, así como al estudio de estereotipos que trasciendan a cuestiones socioculturales, como es el caso del prestigio asociado a determinadas profesiones y su tratamiento al respecto en la ficción.

El planteamiento de los tres objetivos expuestos lleva, consecuentemente, al establecimiento de un cuarto: proponer el diseño de una metodología pluridisciplinar e intertextual, orientada a complementar el análisis narratológico y textual con marcos teóricos transversales que pueden trascender los estrictos límites del estudio fílmico y cuya orientación académica obedecerá a las particularidades discursivas y temáticas de los films que constituyan la muestra y del objeto de estudio tratado.

4. Metodología

4.1. Establecimiento de categorías generales y su aplicación a la búsqueda y selección de relatos cinematográficos a través de IMDb

A continuación, se proponen cuatro categorías generales que han sido definidas bajo el criterio de la relación entre el relato de ficción fílmica y contexto histórico y cultural de producción expuesto en el marco teórico. Dichas categorías orientarán la búsqueda y selección de films a través de la plataforma IMDb a fin de recopilar un representativo número de relatos cinematográficos en función de la investigación realizada. Gran cantidad de información relevante sobre multitud de films (tanto estrenados como en producción) puede ser obtenida a través de Internet, las webs oficiales de las películas constituyen puntos de distribución de datos veraces, pudiendo ser complementados mediante portales genéricamente especializados, páginas de contenido cinematográfico

generalista, repositorios online de filmotecas o, incluso, desde sites orientados al *Fandom* en los que se profundiza en el trasfondo y universo del relato y de sus personajes (López Yepes, 2001; Pearson, 2010). En este amplio abanico de opciones a las que el analista puede recurrir en función de sus objetivos, el portal IMDb, actualmente propiedad de Amazon, constituye una muy relevante fuente de información al albergar una inmensa cantidad de películas y datos sobre ellas (más de ocho millones de películas, series y demás contenido de entretenimiento acorde con la web corporativa de Amazon). La información disponible abarca aspectos elementales que permiten establecer las categorías generales de búsqueda y selección de la investigación, como la sinopsis del film a tratar, su ficha técnico-artística, ficha actoral ligada a sus personajes, género y subgénero, calificación por edades, premios y nominaciones, duración y fecha de estreno, además de valoraciones de usuarios a partir de las que IMDb otorga una puntuación basada en un algoritmo privado a fin de evitar malas prácticas en las votaciones. Además, en el caso de los films mejor valorados, es posible incorporar datos complementarios que pueden ser de interés a través de apartados dedicados a curiosidades y preguntas frecuentes de los usuarios sobre una película determinada.

No obstante, la magnitud del catalogo y de información disponible en IMDb hace necesaria la previa definición de los objetivos de la investigación. Es preciso decidir las categorías a partir de las que organizar el muestreo, así como el tamaño y características de la muestra en función del foco de atención del estudio. Rodrigo-Martín *et al.* (2020) proponen la posibilidad de acometer un estudio basado en representatividad estadística, lo que posibilitaría un análisis comparativo entre films bien valorados con otros de mala puntuación, de manera que el nivel aceptación o rechazo del público sea reflejado en los resultados. No obstante, los autores también proponen una segunda opción: fijar la atención sobre aquellos relatos cinematográficos mejor valorados a fin de obtener una muestra representativa de la influencia de estos sobre su público objetivo. Desde el punto de vista de la metodología aquí propuesta resulta pertinente establecer una búsqueda de partida basada en géneros, periodos históricos, origen de producción e impacto sobre el público (valoración de este) que deba abarcar la muestra, independientemente del enfoque sobre determinada profesión plasmada en los personajes, aspecto que entrará en las categorías específicas como veremos más adelante. Estas cuatro categorías generales resultan coherentes a enfoques en los que la investigación busque, por ejemplo, trabajar sobre los roles profesionales más representados en la cinematografía de un periodo histórico en un género concreto, un estudio cronológico de las profesiones más representadas en las películas más populares (por ejemplo, IMDb en su apartado Las mejores 250 películas abarca cronológicamente desde 1921 hasta 2024); las profesiones reflejadas en un género específico, dentro de un origen de producción, sin especificar periodo histórico, o centrarse directamente en una profesión concreta de manera que la elección de uno o varios géneros y periodos sea determinada por el analista. No obstante, desde la perspectiva de este trabajo, resulta recomendable un estudio organizado por géneros debido a la estilización que aportan al relato cinematográfico, decidiendo igualmente qué periodo histórico tomar.

Género cinematográfico

IMDb distingue 27 géneros cinematográficos, permitiendo la selección simultánea de varios, lo que posibilita contemplar el carácter subgenérico de determinados relatos.

Esta acotación conduciría a la reflexión sobre los trabajos representados en relatos estilísticamente convencionalizados, dando cuenta de los valores manejados en ellos.

Año de lanzamiento

Los listados obtenidos a través del portal de IMDb son susceptibles de la ordenación por categorías como organización alfabética, valoración, duración o fecha de lanzamiento. La posibilidad de organización cronológica de los films posibilita el diseño de un estudio taxonómico por periodos históricos, lo que relacionaría a cada relato fílmico con un contexto histórico de producción.

Origen de producción

Una categoría, representativa de una sociedad y cultura, es el origen de producción, englobando la nacionalidad, el sistema de producción (grandes estudios, filiales de estos o productoras independientes) o la autoría (casos de prominente presencia de la visión del autor). Sin embargo, IMDb no ofrece la nacionalidad, con lo que, más allá de la información al respecto derivada de otros apartados del portal o del conocimiento aportado por el investigador, se hace necesaria la consulta a fuentes alternativas, como puede ser Filmaffinity.

Calificación de usuario

La calificación otorgada por los usuarios, generalmente, da muestra del impacto de un film sobre su público objetivo. Si bien es posible encontrar ejemplos de películas que, en su estreno, constituyeron un fracaso de crítica y taquilla, en varios y célebres casos tales títulos han adquirido con el tiempo un estatus icónico y paradigmático, obteniendo altas puntuaciones. Por ello, dentro del enfoque metodológico aquí propuesto, este criterio de selección resulta más representativo que otros como la taquilla, aspecto este último que en IMDb está limitado a EEUU y que, por otro lado, quedaría difuminado ante la existencia de diversas plataformas de visionado.

4.2. Categorías específicas para el análisis de los roles profesionales representados en la ficción cinematográfica

El muestreo según categorías generales implica una perspectiva fundamentalmente cuantitativa dada la recopilación de films y personajes. Es en la definición y aplicación de las categorías específicas donde el estudio toma una deriva preeminentemente cualitativa hacia el conjunto de relaciones, funciones y características que el diseño de los personajes determina en el relato. Como resultado, se busca estipular el grado en que la profesión de un actante y su manera de desempeñarla condiciona la estructura del relato y la resolución, positiva o negativa, de conflictos y tareas, incluyendo la Tarea Heroica como eje conductor (González Requena, 2012). Este desarrollo también posibilita la creación de fichas de personajes que podrían plasmar un cómputo porcentual de la presencia de distintas características de las representaciones profesionales recogidas.

De esta manera, el trabajo con las categorías específicas se sustenta en el estudio narratológico (Casetti y Di Chio, 1990; Chatman, 1990; Gaudreault y Jost, 1995; Propp, 2011) seguido de la aplicación, en perspectiva a las posturas ilustradas en nuestro marco teórico, de la Teoría del Texto Audiovisual (González Requena, 2012); según la que el relato simbólico es compuesto por la articulación las figuras del Héroe, el Destinador, el Antagonista y el Objeto de Deseo en torno a la resolución de la Tarea, idea que guía el análisis sobre la relevancia que el desempeño profesional de los personajes tiene al respecto. Por otro lado, desde un ámbito propio del análisis estructural (Barthes, 1977), el análisis puede tomar una deriva hacia cómo el rol y actitud profesional del personaje pueden condicionar tanto su caracterización externa como su caracterización interna, además de determinar sus espacios y objetos (utensilios, herramientas, armas, etcétera) característicos, los valores morales atribuidos y su función en la estructura del relato. En vista a los distintos modelos de análisis incorporados, es pertinente anotar que encontramos un adecuado antecedente en el método de análisis sincrónico de Panofsky (1972), al relacionar la creación artística con un contexto de producción donde se contemplan las motivaciones e inquietudes tanto de la autoría como de los receptores o autoridad que encarga determinada expresión artística. Por otra parte, el autor plantea el análisis intertextual como método comparativo, aspecto también presente en el planteamiento la Teoría del Texto Audiovisual y en la concepción de esta metodología. Por último, es preciso añadir que este modelo de análisis, dado el enfoque adoptado, reclama complementar el análisis cinematográfico con campos transversales como la Sociología, la Filosofía, la Antropología, la Historia, la Geopolítica, la Historia del Arte o el Psicoanálisis (Lyotard, 1973; Deleuze y Guattari, 2002; Gubern, 2002; Sontag, 2005; Navarro, 2016; Said, 2016) a objeto definir con precisión el mundo, contexto diegético y temperamento del personaje, así como su relación con su contexto histórico y cultural de producción.

A continuación, exponemos ocho categorías específicas que este trabajo considera fundamentales y a partir de las que sugieren modos de enfoque. Estas categorías tienen un carácter descriptivo que permite el uso simultáneo de varias o la incorporación de otras ajustadas a cada investigación.

Descripción del rol profesional de los personajes y su temperamento

El sistema de clasificación de información ofrecido por IMDb, aun atendiendo a sus fichas de personajes, no contempla sus roles profesionales, salvo en aquellos que, por tratarse de celebridades o actantes anecdóticos clasificables como figuración, se les identifica por el rol profesional representado. La sinopsis también puede dar información a este respecto, pero esta estaría circunscrita a personajes principales y no resultaría un dato cuantificable de manera sistemática, lo que hace necesaria la búsqueda manual de los roles profesionales en fuentes complementarias, implicando también el visionado analítico. La posibilidad de establecer esta categoría como general quedaría circunscrita a aquellos estudios enfocados en el estudio sobre un film o saga específicos, o bien a una reducida muestra que permita la toma de datos durante el visionado. La lectura y deletreo del rol laboral de los personajes vendrá a través del análisis textual y de un enfoque teórico adaptado a las características temáticas y discursivas del texto fílmico (podría llegar a ser necesaria información complementaria sobre determinado sector laboral, como convenios colectivos, para conocer la

nomenclatura específica de un trabajo en particular). Abarcar una mayor muestra según géneros, periodos o valoraciones, dado el tamaño que puede adoptar y la limitación temporal de una investigación, supone que no siempre sea posible un visionado riguroso de todos los films recogidos, lo que empujará a la búsqueda de información en fuentes alternativas. Esta categorización abre dos posibles vías de estudio, el estudio de una profesión concreta en films de determinado género y periodo o bien el estudio de los roles profesionales representados dentro de dicha acotación. Tras la toma de esta decisión, resulta pertinente atender a la manera en que el personaje aborda su profesión y cómo esta influye en sus relaciones sociales y familiares como retrato de su personalidad. Esta última puede ser clasificada acorde a los cuatro temperamentos descritos por Hipócrates: sanguíneo, melancólico, colérico o flemático, que, a su vez, pueden ser complementados por los grados de fortaleza-debilidad, crueldad-bondad o frialdad-calidez retratados en el personaje (Schmidt et al, 2010).

Análisis de las funciones y roles actanciales de los personajes y relación con su profesión

La presente categoría implica establecer la relación de la profesión del personaje con el desarrollo de su eje actancial y su implicación en “la Tarea del Héroe, la que el Destinador le destina, la que le obliga a hacer frente al Antagonista, la que le cualifica para alcanzar -sin aniquilar- su Objeto de Deseo” (González Requena, 2012, p. 576). La ficha de personajes, por tanto, incluirá las funciones de estos como héroe, villano protagonista, antagonista, destinador, objeto de deseo, ayudante o rival (Casetti y Di Chio, 1990; Chatman, 1990; Gaudreault y Jost, 1995; Propp, 2011). Tal disposición deberá reflejar la función positiva o negativa que un personaje, en su desempeño profesional, o habiendo sido este retratado en el film, ejerza sobre el cumplimiento de la Tarea y la resolución o establecimiento del conflicto y la trama (McKee, 2016), lo que abre una vía de clasificación complementara según si un personaje (incluso si tiene un papel de figurante) constituye un salvador, un agresor o una víctima.

Grado de profesionalidad, experiencia e implicación de los personajes

Categoría vinculada a la actitud y grado de responsabilidad deontológica retratada en los personajes hacia su profesión, lo que también da muestra de los valores asociados a determinado actante, aún teniendo en cuenta cómo estas cualidades pueden variar en el relato en función del arco de transformación desde el que el personaje contribuye, desde su profesión, al funcionamiento de la trama.

Grado de formación en las profesiones representadas

Otro aspecto vinculable a los valores asociados al personaje es el grado de formación que el rol profesional de este requiere. Un aspecto que puede dar información sobre el trasfondo y las motivaciones, así como sobre la capacidad de partida del personaje sobre la resolución de la Tarea planteada en el relato.

Grado de representatividad

Nivel de representación de una determinada profesión, en tanto presencia escénica y número de personajes dedicados a ella.

Grado de simbolismo

Desde una posición cercana al posestructuralismo, conjunto de valores asociados a un determinado rol profesional, funciones asociadas dentro de la estructura del relato y nivel de particularidades retratadas en cada relato y personaje bajo posibles condicionantes culturales, sociológicos o derivados de determinado contexto histórico y cultural de producción. Igualmente, esta categoría implica el grado de metonimia o literalidad del relato en torno a la representación del rol profesional.

Grado de relevancia en el desarrollo de la trama

Es posible que el rol profesional de un personaje sea obviado en el fluir del relato, o que quede delimitado a un aspecto del trasfondo de este en su construcción sin que parezca intervenir en la resolución de la Tarea o conflictos planteados. No obstante, en tanto aspecto presente que puede determinar la caracterización interna de un personaje, las aptitudes desarrolladas a partir del desempeño profesional también pueden ser determinantes al respecto. Por lo que es preciso atender a cómo la profesión del actante condiciona el deambular de este en el relato y la resolución final.

Descripción del mundo diegético representado en el relato

El estudio de un mundo diegético implica poner el foco en las características de los conjuntos de espacios y contextos en los que se despliegan las funciones y acciones de los personajes, constituyendo ambientes (Casetti y Di Chio, 1990) donde se disponen las tareas y conflictos. Esto empuja a un trabajo de conceptualización a través del que definir si el relato fílmico tiene lugar en un determinado ecosistema, artificial o natural, cual es su ambientación temporal (pasado, presente o futuro), cuál es su grado de similitud con la realidad efectiva de su público objetivo (mundo realista, mundo de ciencia ficción o mundo de fantasía), si constituye una distopía (lo que incluye un contexto postapocalíptico) o si está sometido a una destructiva amenaza. Así mismo, resulta pertinente atender a qué espacio es propio de cada actante y cómo es representado. En este sentido, el rol profesional del personaje puede constituir un factor determinante en la trama dado el conocimiento y las habilidades que, a través de él, le son otorgadas como manera de interactuar con su ecosistema y contexto diegético. Un interesante subapartado en esta categoría es definir los sistemas de organización social o gobierno plasmados, en los que el rol profesional de cada personaje puede estar implicado. En esta metodología proponemos categorías como: Democracia, Dictadura, Dictadura militar, Dictadura Teocrática, Monarquía, República, Feudalismo, Totalitarismo, Oligarquía, Tiranía, Tecnocracia, Jefatura Tribal, Asamblea Tribal, Bandidaje, o Corporatocracia. Esta categorización se ha basado en el *Diccionario de Política* de Norberto Bobbio (1997), referente en Ciencias Políticas, y en el tratado de nomadología de Deleuze y Guattari, perteneciente al capítulo X de su obra *Mil Mesetas: Esquizofrenia y capitalismo* (2002), donde los autores plasman, en buena medida como metáfora de disidencia intelectual, un complejo sistema de relaciones entre sociedades con Estado, nómadas y tribus, sus espacios y sus movimientos de confrontación, asimilación, sometimiento o aniquilación. Por su parte, un concepto como el de Corporatocracia resulta ilustrativo de relatos donde el gobierno cae en manos de una

gigantesca corporación (Giroux, 2011). De nuevo, el uso de una o varias de estas categorías está condicionado por las características diegéticas de cada relato, siendo susceptibles de su modificación o ampliación en función del criterio y objetivos del investigador.

3. Discusión y Conclusiones

En vista del primer objetivo planteado, encontramos que esta metodología supone una guía de partida que oriente al investigador en la organización categórica de una investigación sobre imaginarios sociales a través de los trabajos representados en relatos fílmicos. Este modelo de análisis motiva a tomar conciencia de que el relato fílmico pertenece a un determinado contexto histórico y cultural de producción, lo que puede determinar la representación de los roles profesionales de sus personajes y la relación de estos con su desempeño, así como su relevancia en la resolución la Tarea, conflictos y amenazas plasmados.

De esta manera, se ha tratado de cumplir con nuestro segundo objetivo: proponer una metodología para el análisis de un relevante elemento del diseño de personajes como es su rol profesional, y la valoración de su relevancia en la estructura del relato.

Por otro lado, en relación a nuestro tercer objetivo, se ha tratado de proponer varios modos de acometida analítica sobre los textos fílmicos y sus personajes a objeto de que esta sea lo más rigurosa posible. Igualmente se ha buscado proveer de una herramienta que permita recabar datos ilustrativos de la función de la estilización cinematográfica y del uso de estereotipos en el reflejo de inquietudes sociales, así como de la percepción sobre ellas de su público obetivo, aspectos que pueden ser vinculables al desempeño profesional en la ficción.

Por último, en referencia al cuarto objetivo, entendemos que el afán interdisciplinar mostrado en esta propuesta deja un amplio margen para el diseño de un modelo de análisis en función de la tesis y objetivos de cada investigación, siendo un aspecto en el que esta propuesta espera aportar mayor determinación en un futuro próximo. Es deseable en este aspecto subrayar su cualidad de herramienta complementaria para la profundización en el análisis del relato, lo que puede contribuir a la precisión de la lectura analítica sobre la que aportar datos finales.

4. Referencias bibliográficas

- Aumont, J. y Marie, M. (1990). *Análisis del film*. Paidós
- Bandura, A. (1965). Vicarious processes: a case of no-trial learning. En L. Berkowitz (Ed.), *Advances in experimental social psychology* (pp. 3-55), Academic Press.
- Barthes, R. (1977). Análisis estructural de los relatos. En Silvia Niccolini (Comp.), *El análisis estructural* (pp. 65-120). Centro Editor de América Latina.

- Bezunaerta Valencia, O., Coca García, C., Cantalapiedra González, M. J., Genaut Arratibel, A., Peña Fernández, S., y Pérez Dasilva, J. A. (2010). El perfil de los periodistas en el cine: tópicos agigantados. *Intercom: revista brasileira de ciencias da comunicação*, 33, 145-167
- Bobbio, N. (1998). *Diccionario de política*. Siglo XXI.
- Bordwell, D. y Thompson, K. (1995). *El arte cinematográfico*. Paidós
- Caleri, S. (2021). Incertidumbre, disgregación y condición humana. Los relatos de la filmografía apocalíptica y postapocalíptica del siglo XXI. *In Mediaciones de la Comunicación*, 16(1), 87-111. <http://doi.org.10.18861/ic.2021.16.1.3099>
- Casetti, F. y di Chio, F. (2010). *Cómo analizar un film*. Paidós.
- Chatman, S. (2013) *Historia y discurso: La estructura narrativa en la novela y en el cine*. RBA Divulgación.
- Cortés-Selva, L. y Rodríguez, M. M. (2011): La influencia del estilo visual cinematográfico en las series de ficción televisivas, en Pérez, M. A. (coord.): *Previously on: estudios interdisciplinarios sobre la ficción televisiva en la Tercera Edad de Oro de la Televisión*, 71-87.
- Deleuze, G. y Guattari, F. (2002). *Mil mesetas: Esquizofrenia y capitalismo*. Pre-Textos.
- Falcón Díaz-Aguado, L. (2008). *La representación de la mujer con poder en las artes y la ficción. Cleopatra: un ejemplo para el análisis intertextual* (Tesis doctoral). Universidad Complutense de Madrid.
- FisherKeller, J. (1997). Everyday learning about identities among young adolescents in television culture. *Anthropology & education quarterly*, 28(4), 467-492.
- Gaudreault, A. y Jost, F. (1995). *El relato cinematográfico*. Paidós.
- Giroux, H. A. (2011). Teaching for democracy in an age of corporatocracy. *Journal of Critical Pedagogy*, 3(1), 1-12.
- González-Miñán, M. C. y Turpo-Genera, O. W., (2020). Influencia del cine en la construcción identitaria de los docentes en servicio. *Revista de Ciencias Sociales (RCS)*. 26(2), 259-272.
- González Requena, J. (2008). *El Club de la Lucha. Apoteosis del psicópata*. Caja España/Caja Duero. <https://gonzalezrequena.com/textos-en-linea-0-2/libros-en-linea/el-club-de-la-lucha-apoteosis-del-psicopata/>
- González Requena, J. (2012). *Clásico, manierista, postclásico: Los modos del relato en el cine de Hollywood*. Castilla Ediciones.

- Gosciola, V. (2009). Narrativa audiovisual de los video juegos: Aspectos comunes con el cine. *Cuadernos.Info*, (25), 51–60. <https://doi.org/10.7764/cdi.25.46>
- Greenberg, B. S. (1982). Television and role socialization: An overview. *Television and behavior: Ten years of scientific progress and implications for the eighties*, 2, 179-190.
- Gubern, R. (2002). La serialización de los personajes. En Romera Castilla, J. (ed.), *Del teatro al cine y la televisión en la segunda mitad del siglo XX* (pp. 37-40). Visor Libros.
- Leyda, J., Loock, K., Starre, A., Barbosa, T. P., & Rivera, M. (2016). *The Dystopian Impulse of Contemporary Cli-Fi*. Institute for Advanced Sustainability Studies Working Papers.
- López Yepes, A. (2001). Cine y fuentes de información en Internet: panorámica documental y repertorio básico de sitios web. *Métodos de Información–MEI*, (38-39), 64-75.
- Loscertales, F. (1999). Estereotipos y valores de los profesionales en el cine. *Comunicar*, (12), 37-45. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15801207>
- McCombs, M. 2004: *Setting the Agenda: Mass Media and Public Opinion*. Polity Press Cambridge, UK.
- McKee, R. (2016). *El guion: Sustancia, estructura, estilo y principios de la escritura de guiones*. Albaminus.
- Mera Fernández, M. (2008). Periodistas de película. La imagen de la profesión periodística a través del cine. *Revista Estudios sobre el mensaje periodístico*, (14), 505-525.
- Osorio, O. (2016). La representación del fotoperiodista en el cine del siglo XX: fotógrafos en lugares de conflictos y sensacionalistas. *ZER: Revista de estudios de comunicación*, 21(40), 31-49. <https://doi.org/10.1387/zer.16406>.
- Pastor, J.M. y Peraita, C. (2014). La inserción laboral de los universitarios españoles *RASE*, 7(1) 252-266.
- Pearson, R. (2010). Fandom in the Digital Era. *Popular Communication*, 8(1), 84-95. <https://doi.org/10.1080/15405700903502346>.
- Rodrigo-Martin, I., Jiménez-Gómez, I. y Rodrigo-Martín, L. (2020). Propuesta metodológica para el análisis de los roles profesionales de la comunicación en las series de TV. *Comunicación y métodos - Communication & Methods*, 2(1), 59-75. <https://doi.org/10.35951/v2i1.69>
- Propp, V. (2011). *Morfología del cuento*. Akal.

Said, E (2016). *Cultura e imperialismo*. Anagrama.

Sánchez-Biosca, V. (2006a): *Cine y Guerra Civil española. Del mito a la memoria*. Alianza.

Seelig M (2019) Popularizing the environment in modern media. *Communication Review*, 22(1), 45-83. doi: <https://doi.org/10.1080/10714421.2019.1569449>

Schmidt, V. I., Firpo, L., Vion, D.; De Costa Oliván, M. E.; Casella, L., Cuenya, L., Blum, G. D. y Pedrón, V. (2010). Modelo psicobiológico de personalidad de Eysenck: una historia proyectada hacia el futuro. *Revista Internacional de Psicología* 11(2). doi: doi.org/10.33670/18181023.v11i02.63

Sontag, S. (2005). *Contra la interpretación*. Alfaguara.

Tian, Q., y Hoffner, C. A. (2010). Parasocial interaction with liked, neutral, and disliked characters on a popular TV series. *Mass Communication and Society*, 13(3), 250-269.

Vicente-Mariño, Miguel y Vicente-Torrico, David (2014). Presencia y funciones del discurso científico en la cobertura informativa y cinematográfica del cambio climático. *Prisma Social*, 12, 120-142

Financiación: el artículo no recibe financiación

Conflicto de intereses: los autores declaran que no existen

Traducción al inglés: aportada por los autores

HOW TO CITE (APA 7ª)

Torres Lucendo, A. (2024). Metodología para el estudio de la representación de perfiles profesionales en la ficción cinematográfica. *Comunicación y Métodos - Communication & Methods*, 6(1), 55-71. <https://doi.org/10.35951/v6i1.214>