

El viaje del Villano

El viaje del villano

Por Carles Gòdia | www.carlesgodia.com

Siguiendo el monomito de Joseph Campbell que define una estructura común en muchos relatos épicos de todo el mundo. A este patrón encontrado le llamó el viaje del héroe (en su obra El héroe de las mil caras - 1949).

Me dispongo a adaptarlo al villano o el antagonista, ya que muchas obras que aparecen actualmente se focalizan en el villano por lo que lo he llamado: el viaje del villano. No es un concepto nuevo, ya que muchos autores han hecho ya sus adaptaciones, pero yo también quería dar mi aportación al mundo del guion.

Encontraréis vídeos de Youtube hablando sobre el viaje del villano, sobre series como Breaking Bad o películas como Joker.

Encontraréis textos en varias webs hablando de la adaptación del héroe al villano, ya que comparten muchas etapas, sin embargo hay unas minuciosas diferencias que se deben conocer.

Intentaré presentarte esta estructura de trama para guiones o novelas en unos 11 pasos y espero que sirva como guía o apoyo para escribir tu próxima novela o guion cinematográfico.

Acto 1: Engendrando a la bestia

1. Mundo ordinario

El mundo ordinario es el mundo normal, antes de que la historia empiece. El público desconoce el origen del villano. Es necesario que empiece como empezaría el viaje del héroe para que pueda atrapar a la audiencia y empatizar con el protagonista.

Los personajes se encuentran dentro de un contexto determinado en el que se debe sugerir hacia donde irá la historia, dando detalles y presentando al personaje principal con sus valores (correctos o no). Valores que más adelante el mismo traicionará. Así como el tono que va a tomar la historia y el estado de ánimo.

En Joker se presenta a un payaso sin dinero que trabaja de lo que haga falta o en Breaking Bad un profesor de instituto sencillo con una familia normal.

2. Encuentro con el problema

En el viaje del héroe se llamaría “la llamada a la aventura” donde al héroe se le presenta algo nuevo que hará que viva una nueva aventura. Pero el héroe puede decidir si aventurarse o no.

En el villano, en cambio, lo he llamado encuentro con el problema, ya que este no podrá rechazar ir a la aventura o no. No encontraremos esta etapa aquí. El protagonista, que aún no es un villano, se encontrará con un problema que no podrá abandonar. Un experimento químico del que no hay marcha atrás, un cáncer o enfermedad, unas humillaciones o actos que no se pueden perdonar como el asesinato de una persona querida por el protagonista.

Aquí el público debe empatizar con el protagonista, ya que deben ver que ellos harían lo mismo si se encontraran con dicha situación porque se convierte en una víctima del sistema.

En Joker se presenta el problema de su enfermedad mental junto con la mala vida llena de humillaciones que harán que explote más adelante. En Breaking Bad, se le diagnostica un cáncer a Walter White.

3. Encuentro con el tóxico

En comparativa con la etapa del viaje del héroe “encuentro con el mentor”, aquí lo he decidido llamar el tóxico, ya que, si bien hará de mentor, este llevará a nuestro protagonista por el mal camino. Intoxicando su ego y sus valores.

Igual que el mentor haría con el héroe, el tóxico entrena al protagonista y le dará las soluciones, consejos y conocimientos para que se adentre cada vez más en el lado oscuro.

El tóxico conoce el camino oscuro, sabe sus leyes, quien manda, donde obtener recursos y tiene una clara visión de como funciona y como debe guiar al protagonista. Pero a diferencia del mentor, el tóxico guiará al protagonista para aprovecharse de él, de sus habilidades o recursos.

En Joker, este recibe una pistola y consejos de uno de sus amigos payasos. En Breaking Bad, Walter White se encuentra con Jesse Pinkman.

4. Cruza el umbral del bien y del mal

En esta etapa, el protagonista se volverá villano. Es el momento en que usa los conocimientos del tóxico y hace lo que nunca haría: matar, robar, fabricar drogas, ...

No obstante, en esta etapa no traiciona aún sus valores, ya que se convence de que lo que ha hecho es una necesidad, un buen trabajo. Si ha matado será porque se merecían la muerte, ya que lo que ha hecho ha sido voluntario y quizás premeditado.

El protagonista cree que ha dejado un mundo mejor y, a partir de ahora, el villano, dejará de vivir como siempre ha vivido y nunca más volverá a ser el tipo normal en un mundo ordinario.

En Joker, Arthur mata con la pistola a un tipo del vagón del metro y cuando ve lo que ha hecho suspira aliviado y empieza a reír y luego llorar. Ha nacido el villano, sin embargo ha muerto Arthur

Fleck. En Breaking Bad, empieza a cocinar drogas y Walter acaba matando a dos camellos.

Acto 2: Nacimiento de la bestia

5. Crear la identidad malévola (su alter ego)

El protagonista ha muerto, por lo tanto, el villano debe tomar un nuevo nombre. Será su alter ego hasta que el villano vea que ya no existe posibilidad de volver a ser normal.

En esta etapa, la audiencia, que ya debe haber empatizado con el protagonista, observará como su héroe, es realmente un villano y aunque no estarán de acuerdo con lo que hace, no dejan de sentir simpatía hacia él y quieren ver como intenta solucionar el problema que le ha llevado a convertirse en un villano.

Por lo que contemplaremos al villano volviendo a actuar, encontrándole el gusto a matar, robar o cocinar drogas. Su principal problema se está mitigando (no solucionando, ya que el problema no tiene que tener solución), pero de alguna manera el villano se empezará a forjar su nuevo objetivo de vida. ¿Qué quiere conseguir el villano con todo esto?

En Joker, vemos como se nombra a sí mismo Joker, vemos que vuelve a matar a compañeros suyos y se forja el objetivo de matar a su madre o al presentador de TV. En Breaking Bad, observamos como Walter se pone un sombrero negro cada vez que actúa por su cuenta y se hace llamar Heisenberg. Y como se empieza a forjar el objetivo de ser el único que haga drogas, y no depender de su superior Tuco, matándole.

6. Las tres pruebas

Esta etapa es la más trascendental de todo el viaje del villano, ya que aparecen diferentes pruebas en las que el protagonista hubiera abandonado pero el villano no. El tóxico tiene un papel importante siempre que el villano quiera abandonar.

La primera de las pruebas es el abandono de sus seres queridos. Quien dice abandono, dice separación o incluso asesinato.

La segunda de las pruebas es sucumbir a las tentaciones. El villano consigue solucionar el problema que se ha planteado en la segunda etapa, pero un protagonista o héroe podría parar aquí y dejar de ser villano, si no le pillan, claro. Sin embargo, el villano no. Él sucumbe a las tentaciones y sigue adentrándose cada vez más en el mundo oscuro. Cada paso que da, lo hace más villano y aún habiéndose solucionado el problema planteado, el villano vuelve a matar, vuelve a cocinar drogas, robar, etc.

La tercera de las pruebas es crucial, ya que aquí habrá un dilema dentro del villano. Sabe que si hace esto ya no quedará ni rastro del protagonista. Esta prueba es la traición de sus valores. Los valores que hemos mostrado en la primera etapa. En esta tercera prueba, el villano los traicionará. Uno a uno y se sentirá mal por ello, pero no podrá parar.

En Joker, reúne estas tres pruebas con el asesinato de su madre. Así dejaría de sufrir y podría empezar una nueva vida, pero, todo lo contrario. Sucumbe a las tentaciones y sigue adentrándose al mundo oscuro matando también al presentador de TV.

En Breaking Bad, Walter ya tendría suficiente dinero para que su familia viviera en paz, pero sucumbe a la tentación de obtener más dinero. Se separa de su familia y sigue cocinando drogas.

7. Soledad victoriosa

Una vez pasadas estas tres pruebas el villano siente soledad y alegría a la vez. Por un lado, ha conseguido solucionar su problema, pero ha perdido mucho por el camino. La muerte y la desgracia le acompañarán toda su vida. Hay dilemas interiores, pero él ya no tiene marcha atrás. Pueden aparecer recuerdos del pasado.

Esta etapa la podríamos obviar y podría ser el final de la etapa anterior, no obstante, creo que es necesario ver la transcendencia del villano, ya que ahora sí, rompe con su pasado. Corta con lo bueno, ama a lo malo. La audiencia podrá sentir horror hacia su personaje querido y es un buen momento para presentar al héroe que entra en escena.

En Joker hay una pequeña escena que ríe y llora. Luego vuelve a reír a carcajada y se derrumba en llantos. Escenifican el dilema interior de una forma brutal. La película Joker termina en esta etapa, saliendo victorioso en un taxi robado y siendo aclamado por el pueblo que lleva su máscara.

En Breaking Bad, Walter se sienta solo en casa después de haber estado todo el episodio intentando matar una mosca que simboliza el pecado. Intenta borrar los pecados que ha cometido matando una mosca, pero al sentarse en su cama ve que hay otra mosca simbolizando a que la muerte lo seguirá para siempre. Su cuñado se posiciona como héroe, ya que sospecha de Walter.

8. Acabar con la competencia

En esta etapa el villano querrá ser el mejor en su mundo e irá hacia su nuevo objetivo de vida. Este debe ser más ambicioso o grandilocuente por el que decidirá terminar con la competencia y/o sus superiores. Matará o eliminará a quien le haga sombra. Aquí se mostrará claramente cuál es su siguiente objetivo. El objetivo que se empezó a forjar en la etapa cinco.

Si bien hasta ahora había actuado solo, ahora se aliará con otros villanos para poder acometer su objetivo principal. En esta etapa aparecen villanos aliados, el personaje tóxico podría tener un papel relevante como su sucesor, como su discípulo u otro aliado más.

En esta etapa el héroe recibe la llamada a la aventura.

En Batman begins, Joker se reúne con otros villanos para dominar Gotham y desterrar a los políticos o policías no corruptos y así poder gobernar. En Breaking Bad, Walter decide matar a Gus y ser él el que controle todo el mundo de la droga de Albuquerque.

Acto 3: Muerte de la bestia

9. La traición del discípulo

En esta etapa empieza el declive del villano. Algo se le escapa, todo no lo puede controlar y encima hay un héroe que quiere darle caza. Aparecerán actos que harán que el villano pierda. Es decir, los actos que el villano ocasionó cuando sucumbió a la tentación de la etapa seis, ahora se le volverán en contra como si fuera acción del karma.

Ata bien los cabos de tu historia y será una historia completa. Haz que todos los actos que ha cometido tu villano en el pasado, empiecen a salir a la luz. Una prueba que lo incrimina de la muerte de alguien y la policía le pisa los pies, el héroe lo acecha y promete acabar con sus planes.

Todas las desgracias vendrán a él hasta la última que será la que más le duela. La traición de su ayudante, discípulo o sucesor. También podría ser un villano aliado, pero le hará más daño que sea alguien de su confianza. Muestra como su discípulo tiene también un pasado y realmente todo lo que ha hecho, ha sido para vengarse del villano. O simplemente, por egoísmo, prefiere delatar al villano para no acarrear con la culpa o ir a prisión.

El Batman begins, Catwoman decide ayudar a Batman para atacar a Joker. En Breaking Bad, Jesse Pinkman declara ante el cuñado de Walter contra Heisenberg. Pinkman le traiciona para poder salvarse.

10. Villano contra héroe

El villano ha perdido a sus aliados más preciados y ahora se enfrenta a alguien capaz de vencerle. El héroe ha adquirido conocimientos o habilidades suficientes para derrotarlo y este está perdido. Esta etapa es de lucha o acción. Una carrera, disparos o catástrofes acontecen creadas por el villano.

El villano utilizará alguna artimaña ilegal (se entiende como ilegal como algo no lícito o ético) para acabar con el héroe. Como un artilugio que lo paralice o una trampa preparada. El héroe se resarcirá y podrá golpear nuevamente, llevando al villano al límite.

Este es el momento en que el villano declara al héroe que ha hecho y por qué lo ha hecho. Minará su conciencia y tentará al héroe a actuar como él mismo haría. Matándolo. Pero el héroe no sucumbirá a sus artimañas y no solo no matará al villano, sino que puede que lo salve de morir. El héroe quiere ver al villano entre rejas y que sufra durante toda su vida.

En Batman begins, el Joker anuncia a Batman que fue él quien mató a su ser querido. Batman no sucumbe y ata a Joker para llevarlo ante la justicia. En Breaking Bad, Walter ataca con un vídeo a su cuñado para debilitarlo.

11. El final del villano

En esta etapa el villano intentará huir, escapar o de alguna manera ganar tiempo contra el héroe. Si decides que tu villano huya, esta carrera no puede durar mucho rato, ya que el espectador quiere ver como acaba y otra huida sería rizar el rizo. El héroe nunca le dará muerte, sino que el villano morirá en su propia huida, por accidente de la catástrofe que el mismo ha provocado o se

suicidará.

Si decides que tu villano no deba huir puede buscar el perdón o la redención del héroe, falsamente o no. En la muerte de Darth Vader, otro villano en el que se podrían aplicar cada una de estas etapas, éste mata al emperador para que este no mate a su hijo Luke Skywalker y así se redime del daño que ha hecho como un último acto de bondad.

En Breaking Bad, Walter intenta salvar a su cuñado de ser capturado por los narcos, pero matan a su cuñado. Finalmente se venga de los narcos, pero él acaba muriendo por un disparo.

Resumen

El viaje del villano, además de físico, es un viaje totalmente psíquico. El villano pasa de la inocencia de una vida normal a la culpabilidad de todos sus actos, a la traición de sus valores y en sucumbir a las tentaciones del ego y del deseo llevándolo por el lado oscuro. Estos actos serán los mismos que acabarán con su vida.

En mi opinión, es un viaje de ida. Si hubiera vuelta, como el viaje del héroe, significará que no es el final o que no está bien construido.

Realmente la estructura del viaje del villano puede atraer a la audiencia, ya que muestra qué podría pasar si sucumbiéramos a nuestras tentaciones o deseos más oscuros y nos da la posibilidad de ver que cualquiera de nosotros se podría convertir en un villano. El límite es tan pequeño que solo nos separa un punto de cordura.

Recursos consultados

Como podéis ver, este concepto no es nuevo y en muchas series y películas ya se ha usado el viaje del villano.

- El gran Gatsby (2013): de como un chico crea una gran fortuna y sucumbe a los deseos más tórridos que lo llevaran a la muerte por un disparo en su propia piscina.
- En la saga Star Wars: los episodios I, II y III. Donde asistimos al nacimiento, vida y creación de lo que será Darth Vader. Y en los siguientes episodios IV, V y VI lo que será su crecimiento y declive hasta llegar a morir por salvar a su hijo Luke.
- Breaking Bad.
- Joker y Batman begins.
- Loki.

Revision #2

Created 17 November 2021 18:45:34 by Carlesgodia

Updated 26 January 2023 19:59:20 by Carlesgodia