

Manual de Creación Audiovisual

Manual de Guion

Índice

1) Definición y formato:

1.1 Introducción:

Definición, función y descripción del guión en la estructura de un producto audiovisual

1.2 Formato de guión

2) Estructura

Estructura aristotélica de 3 actos

2.1 Inicio

2.2 Nudo

2.3 Desenlace

2.4 Plot

-Personajes (Personajes+acción = story)

2.5 Conflicto

Otros ejemplos de estructura

- Personajes, motivaciones, habilidades, debilidades

2.6 Storyline

2.7 Backstory

2.8 Premisa

3) Géneros dramáticos:

3.1 Comedia, drama, tragedia

3.2 Thriller

3.4 Cine cómico

3.5 Las comedias y melodramas

3.6 Road trip

3.7 Géneros dramáticos en Documental

4) Escaleta

4.1 Formato

4.2 Descripción y explicación

Guía de creación audiovisual

Introducción

Esta guía abordará conceptos básicos de la escritura de guión, está dirigido a personas que tengan el interés de estudiarlo brevemente. Se abordarán ejemplos de películas con el fin de hablar sobre su estructura y encontrar herramientas que nos ayuden a contar una historia.

El interés por contar una historia puede nacer de distintas inquietudes con el fin de contar algo en particular. Veremos que hay diversas formas de dotar la historia de elementos, y muy distintas formas de abordar los conceptos. Empezando por el Documental, y la ficción, que tienen materias primas muy distintas y cada una estructuras distintas; así como un factor subjetivo que de una forma u otra estará en nuestras valoraciones acerca de la historia, aún así hay varias herramientas sobre las que se puede estudiar ampliamente que nos ayudarán a complementar dicho valor subjetivo.

1.1) Definición, función y descripción del guión en la estructura de un producto audiovisual

Del guión parte la estructura de cualquier creación audiovisual. En el guión cinematográfico, se describen situaciones, acciones, atmósferas y personajes. Hablaremos sobretodo del guión literario, donde se plantea la historia como tal, sin indicaciones técnicas que vendrán más adelante en la planeación de una realización audiovisual. En caso como videos publicitarios o informativos se utiliza la escaleta, sobre la cual hablaremos más adelante.

El guión puede partir de una adaptación literaria o ser una idea original, basarse o hablar de un hecho o personaje histórico, algún suceso o personaje determinado. El guión es la herramienta que guía y estructura todo lo que se vaya a grabar, de él depende la descripción, el devenir y caracterización de los personajes (y por tanto la identificación que logremos con ellos), el tono o género al que pertenezca y el tema del que trata la película. Es la estructura de la historia como tal.

Existen también el guión técnico, que es más una herramienta de realización, en el cual están incluidas las especificaciones técnicas de realización o concernientes al lenguaje de cámara. El guión literario o cinematográfico, se centra en descripciones en cuanto al desarrollo del relato, lugares y personajes. Dependiendo si sea adaptación o idea original, cada tratamiento es distinto.

Me gustaría dar el ejemplo *Sueño en otro idioma, 2017* en donde Ernesto Contreras nos habla en una entrevista sobre la forma en la que nació la historia de esta película,

Ernesto Contreras: Ese guion surge a partir de un artículo periodístico, una nota periodística que se encuentra un productor holandés que conoce a mi hermano, que es el guionista. En esa nota, que habla de esos dos hablantes que están peleados en algún lugar de Tabasco, en México, le parece que ahí hay un punto de partida para algo. Mi hermano acepta la invitación e inventa todo este universo y todo lo que pasa en la película, ficción absolutamente todo. Pensamos usar una lengua real, pero luego, precisamente en el contacto con los lingüistas y con algunos hablantes de algunas lenguas que están en vías de desaparecer, me di cuenta de que en realidad se convierte en una especie de tesoro para ellos, que es un conocimiento sagrado. Yo no quería que se pudiera malinterpretar que yo estaba usando eso. Sobre todo porque la película al final no es completamente realista. Esta lengua tiene la posibilidad de comunicarse con la naturaleza y demás. Fue cuando decidimos inventarnos algo. Invitamos al lingüista Javier Robles con la idea de que nos ayudara a adaptar alguna lengua de la región en la que íbamos a filmar, que era Veracruz... Sin embargo, él dijo: "no, mejor hagamos algo completamente inventado, ficticio". Y él va a proponer algo. Y a ver qué les parece. Entonces desde el guion estaba planteado el zikril, la lengua de la región. Había unas palabras que me interesaba mucho que el espectador entendiera o se conectara con ellas, como "upibe", que es amigo, "chupi", que es hola. Javier lo que hizo fue crear todo un vocabulario con reglas. Hizo un manual del zikril, con reglas de ortografía, pronunciación, fonética, construcción, y fue fascinante. Me asustó un poco al principio porque dije: "híjole, los actores tendrán que aprender esto y luego actuar". Pero bueno, conté con actores que fueron muy disciplinados, muy comprometidos. Aprendieron la lengua, bueno sobre todo los principales cuatro que hablan el zikril. Y nada... Así fue un poco el proceso. Después ensayamos, trabajamos ya las secuencias, los personajes, pero ya con ellos, con este conocimiento y que obviamente el objetivo era que se sintiera como muy propio.

En este caso nace de una nota periodística para hacer un universo ficticio, incluso el mismo idioma.

En el manual de Realización y Producción se ahonda en el tema *del papel a la pantalla*, pues la escritura de guión, a pesar de que es un proceso largo, dependiendo de las características del proyecto, es el primero de varios en la producción audiovisual. Como veremos más adelante en esta guía hay bastante sobre estructura de guión y caracterización de los personajes sobre lo cual se puede seguir estudiando, más adelante ahondaremos en el trabajo en cuanto a los personajes, pero generalmente se hace una biografía de los mismos, una historia que envuelve el contexto del personaje para darle coherencia en el relato.

Dice Eisenstein: "Del mismo modo, para que un personaje (de una novela o de una pieza teatral) produzca impresión genuina de vida, debe ser construido por el espectador en el curso de la acción y no presentado como una figura de cualidades determinadas a priori y que se mueve con precisión matemática. Hablar a los

sentimientos y en la mente del espectador". Estos ejemplos me gustan, pues la escritura, ya sea de ficción o no tiene su propia estructura y devenir. A final de cuentas es un universo propio dentro del cual se deben de buscar los elementos que doten de sentido a la historia y al relato. En el caso de documental, se trabaja con un guión o escaleta; a pesar de que hay algunas cosas que no podrán ser controladas *in situ*, pueden ser definidas en el papel, pues nos hablan del tema y desarrollo que se quiere trabajar. Es necesaria una estructura básica para poder dar sentido a lo que se quiere contar; más adelante veremos que a parte de los géneros en documental, hay varias herramientas que nos auxilian para su desarrollo, que son complementarias del contexto o los personajes de la historia. Los modos de narrar y la capacidad de grabar cada vez más a la mano con dispositivos móviles, ha permitido distintas experimentaciones en cuanto a las estructuras básicas, sin embargo es un tema sobre el que se puede investigar y trabajar toda la vida; los recursos que tengamos a la mano siempre nos pueden ser útiles como herramientas para darle curso a lo que queremos contar. Pensemos en una novela que sea memorable para nosotros, seguramente tendrá cualidades muy definidas en cuanto a sus personajes, situación o atmósfera que nos hacen guardarlos de manera peculiar en nuestra memoria; hay películas que por el tema seguramente han cambiado nuestro punto de vista o permitido ver las cosas de distinta manera. Gran parte de ese trabajo está en el guión y en su estructura.

El guión es la estructura primaria que constituye todo lo complejo de una historia. En muchos de estos casos en los que las historias generan un impacto en nosotros, hay una investigación en cuanto a su estructura, un trabajo detrás de las letras que vemos en las páginas. Vimos un ejemplo en el que una historia nace a partir de una nota periodística, en el caso de adaptación o historia original, cada uno tiene un tratamiento distinto; la idea de la cual nazca el interés por escribir puede tener distintos motivos, con tal de que sea un tema que nos llame la atención, sobre el cual haya aspectos en específico de los que se quiera hablar, podemos empezar a trabajar.

Me gustaría dar el ejemplo de *De la Calle, 2001* en donde en una entrevista, la guionista, Marina Stavenhagen nos habla del proceso de adaptación de la obra de teatro a su película

Es el esqueleto del cual yo quería extraer la sustancia. Pero no solo la sustancia anecdótica, que sin embargo es bastante clara en la propuesta del drama original, sino extraer la sustancia, yo creo que en la mirada de González Dávila hacia la Ciudad de México, los niños de la calle, como todos esos seres marginales de los que él siempre habló en su obra. Es una mirada con mucha compasión. No lástima, compasión. Como muy empática, muy de verdad cercana. Y yo como que quería que eso tuviera la película, vaya. Y creo que se logró en gran medida porque pues fuimos a trabajar con grupos de niños en la calle. Y eso lo hizo totalmente diferente a cuando tratas de adaptar desde tu escritorio. Es muy difícil, es remoto que te salga. Pero bueno, eran las características de esa obra en particular y de ese

momento de mi vida donde, con mucho arrojo, inconsciencia, y la arrogancia que te da que estás empezando, dices: “Ay, claro”.

Nos menciona que después de un trabajo en escritorio fue necesario salir a la calle para encontrar a los personajes.

A lo largo de este manual veremos algunos conceptos básicos que nos ayudan a estructurar nuestro discurso; si tenemos claro un planteamiento, nudo y conclusión sobre un tema, puede ser un buen inicio. También existen conceptos como premisa, que es la idea detrás de la historia que planteemos, podría ser el caso que un tema nos llame la atención, que queramos dar un punto de vista sobre él, y que la historia fluya a partir de esta idea. Sigamos con el formato...

1.2 Formato de guión

Un guión literario puede enriquecerse ampliamente con descripciones de atmósfera, de diálogos o descripciones de personajes. El formato corresponde a una aproximación de los espacios necesarios para tener un simil de una página por minuto en pantalla, razón por la cual se mantienen los espacios entre las líneas.

El formato de guión comienza con una portada, en la que están señalados el título, el contacto del autor y el número de tratamiento en cuestión.

Julián
By
Fabiola Mosqueira

Sexto tratamiento

faabiolamosqueira@gmail.com
(55) 3933 3386

La primera página de un guión comienza con

Encabezado - Es una señalización de datos relevantes para una producción audiovisual:

- Se señala INT/EXT pues involucra necesidades diferentes para la filmación y la locación, seguido de si es DÍA o NOCHE, todo en mayúsculas y algunas veces lo podemos ver subrayado (si hay diferentes tiempos en la historia o es distinto del presente, se señalan con diagonales, así como si hay alguna otra observación)

CONTINUED:

7.

Ella por fin lo voltea a ver pero después de unos segundos devuelve la mirada a la televisión

ROSA
¿y por qué no les dices a papás?,
igual ellos te pueden decir algo...

Pasan unos segundos de silencio mientras JULIAN acaricia a PIRATA y juega con sus cabellos

JULIAN (A PIRATA)
... yo digo que comprendes más de
lo que parece

Lo deja en el sillón y se levanta

ROSAS
¿a dónde vas?!

JULIAN
A dar la vuelta, no sé...

LUCÍA pasa al lado y le hace un cariñito a Rosa.

LUCÍA
Hija...

le hace un cariñito a ROSA en la cabeza y desaparece detrás

ROSA
Quédate un rato, ahorita empieza
algo bueno

JULIAN
Ahorita regreso...

13 EXT. BOSQUE. TARDE NOCHE / MICROSCÓPICAS

13

JULIAN juega con el escarabajo en su mano, camina entre sus dedos, vemos los distintos tonos del escarabajo a la luz. Entre colores y texturas confusas lo vemos muy cercano sin reconocerlo claramente. La sombra de la SILUETA aplasta su mano y con ella el escarabajo

EN UN MOVIMIENTO SÚBITO...

La acción es la descripción de las acciones de los personajes, lugares, e idealmente de las atmósferas para dotar al relato de elementos que configuren el universo narrativo. En el caso de los personajes, los nombres son escritos en mayúsculas.

Las escenas están numeradas al lado izquierdo. Cada corte espacio temporal corresponde a una escena nueva. Cabe mencionar que cada escena no corresponde a una toma o secuencia nueva, para mayor comprensión de estos temas, se sugiere revisar las Guías de Realización o Producción Audiovisual.

Hay algunos softwares en los que se puede trabajar con el formato de un guión cinematográfico para mantener los espacios predeterminados y en los cuales están señaladas las categorías.

Otra parte bastante relevante de un guión son los diálogos, ya que forman parte importante de muchas películas, pues en algunos casos dotan a la historia de dinamismo a la vez que caracterizan y contextualizan a los personajes. En la película *“Temporada de patos”* podemos ver un ejemplo de esto. Ya que la historia ocurre en una sola locación y son los mismos personajes, los diálogos son muy importantes.

Como hemos dicho, el guión literario corresponde a una descripción de los que sucede en la historia como tal. En cuanto a la estructura, cuando queremos hablar de un tema o desarrollar una historia a menudo es difícil saber cómo comenzar

Algunas veces se habla de concretar en las siguientes preguntas¹ antes de comenzar incluso con la escritura de guión, para tener en claro de esta manera los puntos fundamentales de la historia

- ¿Qué?, (la idea de lo que se quiere decir)
- ¿Quiénes serán los personajes: principales, secundarios; y cuáles serán sus características (físicas, psicológicas, etc)
- ¿Cómo se tratará la historia (qué género, de qué forma se contará la historia teniendo en cuenta los elementos de los que dispondremos),
- ¿Cuándo (en qué época se desarrolla la historia),
- ¿(y dónde)? – apartado que no siempre está considerado pero me parece es importante

Estas preguntas nos pueden ser bastante útiles, puede ser que queramos contar una historia por distintos factores que nos parezcan atractivos, pero es muy útil identificar los puntos clave para poder hacer una estructura sólida e identificar los aspectos en específico que nos motivan a hablar de determinado tema. Muchas

---

¹ Manual básico de narrativa y lenguaje audiovisual, Francisco Fernández Díez y José Martínez Abadía, Paidós.

veces se entiende que un guión con una buena estructura es uno con el que nos identifiquemos, que se entienda la trama, que tenga coherencia y nos impacte como espectadores, aunque hay un grado de subjetividad, es importante poder generar sentido en el relato que queramos desarrollar. Antes de comenzar con la escritura del guión como tal, quizá convenga pensar en las locaciones, si es algo que se tiene claro, por dar un ejemplo, quizá haya algo detrás sobre lo que queremos hablar, pero es importante identificarlo y definir si es algo importante para el guión.

Recordemos que hay distintos tipos de lenguajes, en el *Manual de Introducción al Lenguaje Audiovisual*, se habla un poco al respecto, aquí estamos hablando por supuesto del escrito y del audiovisual, a final de cuentas, nace del interés por contar algo a partir de puntos que nos interesen con un fin determinado.

A lo largo del tiempo se ha mantenido una estructura que parte del teatro, desde Aristóteles y que también corresponde con la literatura u otras artes escénicas, aunque cada un área tiene géneros distintos, es una estructura básica para generar un relato o discurso. Recientemente se han explorado nuevos géneros o mezclas de géneros que son muy interesantes y los cuales veremos brevemente, así como distintos tiempos o brincos de tiempo; o distintos relatos en la línea de una sola historia, que son modos de narración menos convencionales y que pueden ser de la misma manera muy efectivos e interesantes.

Empecemos con la estructura aristotélica de 3 actos:

La estructura de la cual parten los distintos géneros dramáticos deviene de la estructura aristotélica de 3 actos, en la cual hay un inicio, nudo y desenlace. A partir de los personajes, su desenvolvimiento y la naturaleza del conflicto, depende el género, tema que abordaremos más adelante. Es una estructura básica en la cual hay un planteamiento, nudo y desenlace

2.1 Inicio (Planteamiento)

Planteamiento de la historia. Generalmente es la presentación de los personajes en un contexto determinado (lugar, tiempo, y en su caso atmósfera) mediante situaciones concretas. Estas situaciones o suceso (detonante) ponen en marcha el relato. Se trata de algo que afecta al personaje: tiene una misión que cumplir o tiene un problema, deseo o necesidad que le obliga a actuar.

2.2) Desarrollo o nudo

El suceso o circunstancia que ha servido de punto de inflexión nos introduce en el segundo acto, en el que el personaje intenta conseguir su objetivo por todo los

medios, y se encuentra siempre envuelto en un conflicto, con algo o alguien, que se interpone en su camino.

En su lucha se encuentra con un suceso o prueba (segundo punto de inflexión) que acelera los acontecimientos y nos introduce de lleno en el tercer acto. Este suceso tuerce el camino del personaje o agrava la situación ya existente y le sumerge en situaciones complicadas (crisis) hasta un punto de máxima tensión (clímax) que nos hace dudar de la consecución de su meta.

2.3) Desenlace o clímax

El clímax o momento de máxima tensión ha de llevar rápidamente a la resolución de la historia en la que, de una u otra manera, concluye la trama. Es la prueba máxima o el punto álgido al que llega el personaje en la consecución de su objetivo, debido al cual hay una conclusión del tema

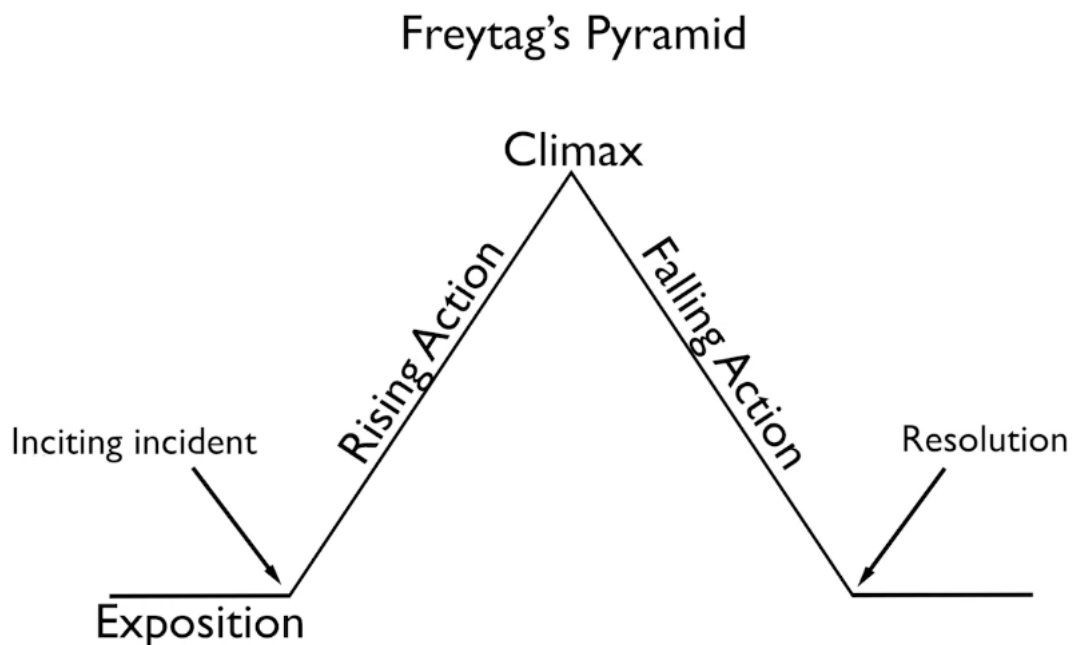
Cabe mencionar que es una estructura que prevalece en distintos géneros y que tanto como estructura básica como al interior de las secuencias tiende a prevalecer. Generalmente este desarrollo se mantiene en un orden cronológico, sin embargo hay algunas estructuras que exploran brincos en el tiempo en las cuales inicio, nudo y desenlace se descubren en distintos momentos del relato, o la historia empieza con el final, descubriéndolo nuevamente al final cronológico de la historia.

Cabe mencionar que esta misma estructura tiene distintas interpretaciones, destacando los puntos importantes en tres eventos, o hasta en 33, con la estructura básica de tres actos. ²

---

² “cada teórico y casi cada guionista tiene la suya: muchos aceptan un esquema general de tres actos, pero dividen esos actos de muy diversas maneras con puntos de giro, plot points, cliffhangers, detonantes, incidentes incitadores, crisis, clímax y resoluciones, y a menudo resulta difícil saber si un elemento corresponde a un acto o al siguiente” Fragmento de: Daniel Tubau. “El guión del siglo XXI”. P. 72

Veremos un ejemplo de estructura de inicio, nudo y desenlace. La pirámide de Freytag.³

Según la cual...

- Hay una exposición, es decir, una presentación de todas las circunstancias y personajes del relato, una contextualización de la historia. Más adelante veremos algunas preguntas que nos ayudarán a contextualizar la historia o dotarla de más sentido
- Un incidente que detona una acción naciente. La acción como tal con la que comienza la historia, la naturaleza de este incidente nos habla también del conflicto con el que se encontrará el personaje, pues es lo que determina su destino en la historia, y donde generalmente conocemos al protagonista y donde se determina lo que sucederá con él.
- Después de lo cual, comienza una acción naciente que se irá desarrollando, esta pendiente la constituyen una serie o un evento donde se encuentran los obstáculos frente a los que se enfrenta el personaje y los motivos que lo van llevando hasta

---

³ Gustav Freytag fue un novelista y dramaturgo del siglo XIX que analizó el drama Shakespereano y de la Antigua Grecia y desarrolló esta pirámide para describir como funciona una historia.

- El punto cúspide, el climax, el momento más emocionante de la historia, el punto máximo que se venían construyendo con los avatares del personaje desde el incidente incitante, y que, después de ocurrido, lleva a la conclusión. Es también el punto máximo al que llega el personaje en la consecución de su objetivo
- Resolución del tema de la historia, una vez que el cometido o el destino del personaje se alcanza en el climax y que ha ocurrido la gran acción, se llega a la resolución o conclusión. El destino final del personaje una vez acaecidos los obstáculos y la resolución del tema.

Cabe mencionar que en la estructura clásica, el plot o tema de la historia es dependiente de la serie de eventos que llevan al personaje hasta el climax, es donde usualmente se conoce al antagonista, que es quien se opone al protagonista y trata de poner todos los obstáculos posibles, más adelante en conflicto y personajes ahondaremos un poco más en el tema, pero a final de cuentas la serie de eventos a los que se enfrenta el personaje es lo que configura su carácter durante la historia, y dependiendo de los obstáculos, donde se plantea el tema de la historia a partir de lo que ocurre.

Tomemos como ejemplo *“Las buenas hierbas”* 2010 La historia comienza con una contextualización de la relación madre e hija. Después de lo cual se descubre que la madre tiene Alzheimer, incidente incitante que detona el progreso de la enfermedad, la búsqueda en la herbolaria por parte de la hija para recuperar sus raíces a través de ella, va avanzando; conforme la enfermedad de la madre se desarrolla, las referencias a la herbolaria se hacen más presentes hasta el punto climático en el cual ambas están juntas después de negar el tratamiento hospitalario. Una vez ocurrido este suceso, hay un nuevo destino para los personajes y se concluye el tema sobre el que trata la película. Más adelante veremos premisa, donde a mi parecer en esta película es que el amor sobrepasa los límites físicos, ya sea en la historia secundaria que se va desarrollando paralelamente, y en el de la hija, quien comprende los motivos de su madre, y los lleva a cabo, en un plano que va más allá de lo puramente físico, donde mundo imaginario y real convergen en una misma línea argumental.

Este modelo corresponde a la estructura de tres actos, más adelante veremos un ejemplo en storyline que corresponde a esta estructura también.

Es impresionante cómo historias a lo largo del tiempo han mantenido esta estructura; lo bueno de una historia a veces puede consistir en la claridad de los sucesos que dan paso a la totalidad de la historia, aunque también puede resultar muy interesante los juegos que se hacen con la estructura en una narración un poco menos convencional, contando con recursos como el flashback o flashforward,

intercalando los sucesos para que no sea una narración completamente cronológica, sobretodo cuando trata temas psicológicos en lo personal me parecen estructuras interesantes, muchas veces revelando información que ayudan a completar la estructura del guión, de forma que sea también sea efectivo narrativamente. Más adelante veremos un ejemplo de estructuras no completamente lineales.

Hemos visto algunos diagramas, pero la misma estructura de tres actos tiene varias interpretaciones y adaptaciones de distintos autores. Cada historia tiene necesidades distintas, y el hecho de que sigamos al pie de la letra algunas estructuras no significa que por este hecho la historia sea ya “buena”, en realidad sabemos que la apreciación es subjetiva, y mientras ampliamos nuestro estudio y práctica, iremos encontrando distintas herramientas.

Una vez revisada la estructura básica, veamos qué es el plot

2. 4 Plot

Retomo este concepto pues me parece importante al momento de hablar de una historia en cuanto a relato. Es un término que viene del inglés, y significa tanto el tema como la historia de la que trata el guion, en la definición misma de plot está la de historia, sin embargo involucra algunos ejercicios de abstracción en cuanto a la estructura del relato, por eso me interesa mencionarlo. Una forma de poder identificarlo, es: ¿cómo reducirías a un párrafo todas las partes complicadas que involucra una historia?, de preferencia un párrafo simple y fácil de digerir en la cual estén los eventos principales de la historia presentados en un párrafo de secuencias interrelacionadas. Es un ejercicio de claridad en cuanto a los sucesos claves de la historia y que después nos puede servir para clarificar el tema, y en última instancia, incluso nos puede servir para promocionar la película.

El plot son los hechos principales de la historia y cómo están interrelacionados, qué es lo que pasa, cuáles son los eventos y las acciones que ocurren en el mismo. Es importante entender que hay una interrelación causal entre la descripción de los eventos, es decir, uno sucede a causa de otro (o genera que tal suceso tenga lugar), ya que en la relación de los eventos se irá generando sentido en cuanto al tema de que se trate, cuando vemos una secuencia seguida de la otra, entendemos que una es causa o detonante de la siguiente.

E.M Foster, autor ingles del siglo XVII, XVIII, habla de la diferencia entre argumento y plot dando el siguiente ejemplo

No es lo mismo decir, El rey ha muerto y entonces la reina ha muerto, que decir, la reina ha muerto de tristeza después de la muerte del rey, por mencionar su mismo ejemplo.

En los sucesos del relato hay una relación causal que los posibilita. Recordemos que hablamos de un universo específico al relato, en el cual los sucesos deben hablar de forma significativa al espectador. Si tenemos una serie de eventos aleatorios que no tienen relación entre ellos, el sentido que generará en el espectador será de igual forma aleatorio, sin un sentido claro en cuanto a trama o tema del que se quiera hablar. Los obstáculos o eventos a los que se enfrenta el personaje, deben formar parte de esta relación causal, de forma que tengan una conexión entre ellos y sean comprensibles para el espectador, que nos hablen del tema de la película y sean importantes para el personaje. Hechos aislados no nos ayudarán a contar una historia, es muy importante la conexión de los hechos en el desenvolvimiento de la historia, pues es lo que ayudará a crear el universo de sentido en la historia.

Pensemos en *Amores perros, 2000* en donde tenemos tres historias distintas que se desarrollan paralelamente, el único hecho que los relaciona es el choque que determina el punto de inflexión de todos los personajes. En este caso los hechos se relacionan de maneras aisladas, pero los sucesos que van conformando el entramado de cada una de las historias de los personajes son muy importantes para generar sentido de lo que buscan o los obstáculos a los que se encuentran los personajes y el hecho *casual* del choque en cada una de sus vidas.

Se sugiere utilizar frases como “por lo tanto”, en lugar de “y entonces”, para denotar la relación causal de los sucesos.

El plot también es un concepto que se utiliza en novelas y distintas artes narrativas. Involucra una abstracción del tema que se quiera tratar y los eventos que estarán involucrados, paso muy importante en la consecución para que un guión tenga una estructura sólida o sea comprensible para los espectadores. Más adelante veremos un concepto parecido, que es el *storyline* y *premisa*, donde también se hace un ejercicio de síntesis.

Dando el mismo ejemplo anterior, el plot de *Las buenas hierbas, 2010* sería. En el descubrimiento de Alzheimer de su madre, una hija descubre que el amor sobrepasa el mundo material

Como hemos visto, el plot y el personaje se desarrollan conjuntamente conforme avanza la historia, los hechos enriquecen al personaje y al tema hasta llegar al punto del climax, para encontrar una resolución en el desenlace. De alguna forma son hechos que van develando de qué trata la historia conforme avanza la narración. Ahora veremos un poco acerca de los personajes

Una herramienta que nos puede ayudar a construir un personaje son una serie de preguntas con las cuales dotamos al personaje de sentido

1) ¿Qué quieren? – El deseo nos dá un componente con el cual comprendemos los motivos del personaje que lo llevan a la consecución de tal objetivo. El motivo o deseo del personaje es muy importante en la naturaleza de la historia, es gran parte de lo que construirá la naturaleza del relato, es lo que en esta metodología nos habla de nuestro personaje (sin importar tanto el motivo o deseo si no cómo esté construido a lo largo de la trama), el deseo o voluntad que lo motiva es distinto a la necesidad, cuyo motivo es el destino. Un personaje que quiere algo es voluntad, uno que necesita algo, destino. Muchas veces vemos necesidad y destino conjuntas en desarrollo de los personajes. Hayao Miyazaki habla de construir personajes con un destino.

2) ¿Cuáles son sus habilidades y debilidades?. La construcción de un personaje tiene mucho que ver con sus fortalezas y debilidades a lo largo de la historia frente a los sucesos que se encuentra. Muchas veces las debilidades de los personajes nos ayudan a construir personajes más complejos o menos ideales. Las habilidades también pueden hablar de un personaje fuerte conforme se va construyendo la historia

3) De dónde son, nos ayuda a comprender de dónde viene, es decir el contexto que le dá sentido a la historia, su contexto emocional, cosas que lo han marcado o determinado a actuar como lo hace emocionalmente y nos puede ayudar a comprender la razón de su deseo
Más adelante veremos un ejercicio que es la elaboración de un backstory, pero es un elemento importante para trabajar en nuestro personaje

4) ¿A dónde van?, tiene un poco más que ver con los objetivos del protagonista como tal. Habiendo contextualizado en distintos aspectos a los personajes, te permite saber un poco más en cuanto a los deseos, cuáles son, qué harán para conseguirlos

5) ¿Qué pueden hacer para sorprenderte? – Es una forma de expresar que tengan vida propia los personajes, por decirlo de alguna manera, que reaccionen de formas que no sean del todo previsibles para poder sorprender al espectador, dotar al personaje de elementos que lo hagan desarrollarse por sí mismo

Una fórmula simple de verlo es Personaje + Acción = Plot

La construcción de los personajes, junto con las acciones que configuran el destino y carácter del personaje, dan como resultado una historia, un universo de significado con un tema o intención definida. En esta metodología, los obstáculos son una

fuerza determinante en la construcción de los personajes, pues como vimos anteriormente nos hablan de él y su devenir.

Hay distintas metodologías en la construcción de los personajes, ésta es una de ellas. En otra, por ejemplo, se hace un backstory, donde se desarrolla la biografía del personaje para detallar un poco más en su historia y contexto, dependiendo de la forma que dotemos de contexto la historia, tendrá más fuerza, coherencia y elementos sobre los cuales iremos dotando al relato de elementos para tratar el tema que hayamos elegido. Reconociendo, por ejemplo que en el contexto de una persona hay un ámbito socio-económico que habla de su realidad, pero también uno emocional y en cuanto a educación, por ejemplo, reconoceremos que son distintos aspectos que hablan a través de un personaje.

Probablemente un trabajo similar de identificar los puntos clave de la historia sea necesario para responder una pregunta tan simple como *¿de qué se trata tu historia?*, pues son aspectos determinantes en la estructura de un guión, que nos dan diferentes elementos para tratar el tema que nos interesa

Otra forma de decirlo es, una vez que se tienen estos aspectos claros:

- El incidente incitante
- El personaje
- El obstáculo
- La misión o la búsqueda

Se puede decir de qué trata la historia que quieres contar. Son los elementos básicos con que una historia se puede contar, según un modo de estructurarlo.

2.5 Conflicto

Hay distintas formas de abordar diferentes modelos de estructuras en la escritura de un guión. Para algunos autores⁴ es determinante aclarar el conflicto, pues lo entienden de la siguiente manera:

El conflicto es una lucha de intereses o de objetivos, un enfrentamiento entre contrarios. En el relato siempre ha de haber un conflicto. Hemos hablado de él anteriormente, pero todos son temas sobre los que se puede ahondar profundamente dependiendo de la curiosidad de cada persona

Es un aspecto determinante en sinnumero de historias, pues configura los obstáculos con los que se encuentra el personaje, los cuales tiene que enfrentar

---

⁴ *Manual Básico de Narrativa y lenguaje audiovisual*, Federico Fernández Díez y José Martínez Abadía

para lograr su objetivo final. Digamos que es lo que dota de sentido a la historia pues son los sucesos que determinan el destino del personaje. Algunos lo llaman sangre del drama y mencionan que lleva inherente el germen de una intriga, que son los elementos con los que se va tejiendo la historia a las que se enfrenta el personaje. Cabe decir que los obstáculos a los que se va enfrentando el personaje en las acciones nacientes, en una estructura completamente clásica corresponderán a obstáculos cada vez más grandes, que a la vez caracterizarán más al personaje, pues tendrá que dar frente a ellos y lo llevarán a la consecución de su meta, son los elementos que irán llevando al climax en la consecución del carácter del personaje.

Ejemplo de conflicto – En *sueño en otro idioma*, por ejemplo, el conflicto es que ambos hombres desean a la misma chica, distintos eventos ocurren alrededor de este conflicto central. Y en *Cilantro y perejil*, la ruptura amorosa (o la destrucción del amor) de las parejas y la forma de darle frente.

La intención es que se generen intrigas durante el desarrollo del conflicto, de manera tal que preguntas como: ¿Conseguirá el protagonista su objetivo?, ¿cómo lo logrará? despierten en el espectador interés por su destino a lo largo de la historia y mantengan al espectador interesado en el desarrollo de la historia conforme se desenvuelve el relato.

Los conflictos pueden ser de orden muy variado y generalmente se trata de conflictos de relación, bien sea con uno mismo, o interiores, con otros personajes, con ideas, con Dios,

En *Mi vida dentro*, documental del año 2007 por ejemplo, se ve un conflicto frente al cual el personaje se enfrenta: el racista sistema penitenciario estadounidense.

Algunas veces dependiendo de la naturaleza del conflicto, se le puede dar un tono muy distinto aunque sea la misma premisa o tema del que se trate, por ejemplo, cuando se satiriza un tema que podría ser muy dramático.

La estructura de los tres actos es una estructura básica, usada ampliamente en el cine convencional, pero también hay varias películas con estructuras propositivas que han tenido mucha popularidad, como en el caso de *Cilantro y perejil*, 1998 donde a lo largo de la película hay intervenciones de German de Dehesa, maestro, escritor y psicólogo, que da comentarios irónicos y explicativos de lo que sucede en las interacciones humanas.

Un punto que debemos tener claro al momento de escribir un guión es que pretende llevarse a pantalla, es decir, plantearnos el cuestionamiento de qué tan viable será poder grabar lo que está en la imaginación. *Intimidaciones de Shakespeare y Victor Hugo*, 2008 es un ejemplo de un guión que no es muy elaborado en términos de producción, pero me parece que la sucesión de eventos, con pequeñas intrigas a lo

largo de la trama son bastante interesantes, hasta ir revelando el cuestionamiento final.

Hay otros ejemplos de buenos guiones que seguramente tienes en mente, ya sea por la trama, los personajes o los sucesos de los eventos, todos ellos elementos que se trabajan en la escritura de guión, y seguramente razón por la cual la mantenemos en nuestra memoria.

2.6 Storyline - Es el ejercicio de dar estructura a la anécdota a través de un ejercicio de síntesis de planteamiento, nudo y desenlace. Es una forma de simplificar los puntos determinantes de la historia parecido al que vimos anteriormente, para dotar al relato de estructura. Especificando los personajes principales, el conflicto, trama principal y desenlace de la historia

2.7 Backstory – Antes se ha hablado brevemente del backstory, que es el ejercicio de hacer una biografía o historia que contextualice a los personajes y sus circunstancias. Éste es un ejercicio importante, pues a final de cuentas conocemos una parte significativa de la historia de los personajes en el relato, sin embargo si percibimos a través de ella o él aspectos no literales si no que nos hablan a través de sus comportamientos, vestimenta, etc, esto enriquece mucho la historia.

Al respecto de backstory me gustaría mencionar una entrevista a Amat Escalante:

Entrevistador: ¿Tú te imaginas la vida de tus personajes fuera de la película?
AMAT ESCALANTE Sí, es difícil no hacerlo. Yo creo que, aunque no quieras, y aunque no lo escribas, es muy natural, cuando estás imaginándote cosas, que te imagines de dónde vienen y dónde van a terminar. Dónde van a terminar me interesa menos, eso es más anecdótico, pero me interesa (y no tanto escribirlo ni ponerlo) su futuro y su pasado. Para conocer más su presente. De hecho, todas las películas de ficción básicamente tienen un pasado. Pero no un futuro, tal vez. Así las veo, y no tienes que ni siquiera escribirlo, lo tienes que asimilar o algo así. No soy mucho de escribir biografías de los personajes, pero de hecho muchas veces... Empiezo desde un punto que luego más adelante voy a descartar y empezar un poco más tarde. Estoy pensando en Sangre específicamente. De hecho, en Sangre tenía una parte originalmente antes de lo que sale en la película donde la niña, la hija del personaje principal... Empezaba con ella, la corría su mamá y se trataba de suicidar, tal vez, pero se arrepentía e iba a buscar a su papá. Eso estaba en el guion y luego se va saliendo, cuando me trato de enfocar en un personaje nada más. Pero sí, yo creo que es importante ese detalle, ese aspecto de los personajes, pero de una forma medio intuitiva también para mí, no me importa demasiado hacer una biografía, pero sí necesitan su historia.

Ejercicios de este tipo pueden ser muy útiles al momento de hacer un desarrollo de los personajes.

No se ha hablado aún del subtexto, pero es una parte importante en las historias, pues permite distintos tipos de lectura. Con este tipo de ejercicios se puede dotar a la historia con elementos que nos hablen más allá de la historia. En el subtexto podemos comprender cosas que no están literalmente en la historia, pero que nos hablan del mismo tema.

2.4 Premisa – La premisa es la idea guía debajo del relato, es la idea conceptual como tal, de lo que se quiere contar. Por ejemplo, en el caso de *Cilantro y Perejil*, el amor tiende a ser destructivo.

Es un concepto que debemos tener muy claro, pues es fácil dejarse llevar por elementos que nos parecen atractivos dejando de lado una estructura causal que nos ayude a contar un tema determinado. Así como veíamos que la serie de eventos nos ayudan a configurar el destino de los personajes, la relación causal nos habla de un tema que se está desarrollando en la historia para poder dar elementos al tema principal que es la premisa.

3) Géneros dramáticos:

Los géneros dramáticos tienen también distintas interpretaciones, pero son estructuras que nos ayudan a desarrollar un relato.

En *Manual básico de lenguaje y narrativa audiovisual* se define como género dramático todos aquellos programas o tipos de programas que tienen similitudes estilísticas o temáticas. Los géneros cinematográficos, se menciona, nacieron como una forma de clasificar temáticamente características similares, surgió por una necesidad de la industria, pues el esplendor industrial coincide con una serie de películas similares, debido a lo cual se clasificaron en características similares subsecuentemente.

Como vimos anteriormente, la base fundamental de una narración comienza con Aristóteles y la estructura de los tres actos, pero también una categorización de los géneros en Drama, tragedia y comedia, que entonces correspondía al teatro y se continuó implementando en distintas artes

Veamos algunos géneros cinematográficos,

Thriller:

“La intriga psicológica domina en su desarrollo aunque el esquema narrativo es similar al del cine negro... sólo que en este caso no tienen una caracterización tan clara de buenos y malos, si no que promueven la confusión entre los protagonistas y su papel en la narración, dando primacía al hecho psicológico respecto a la violencia⁵. El cine negro es un género predominante durante los años 50's, sobre

temas policíacos en el cual hay una investigación para capturar a los culpables, generalmente versa sobre el Bien contra el Mal y la persecución de la justicia

Podemos ver mezcla de thriller con documental en *Intimidaciones de Shakespeare y Victor Hugo*, pues involucra una intriga psicológica todo lo largo de la película, y una narración también de los hechos como en una investigación policíaca, en el cual se van develando intrigas a modo de pistas de una intriga final que queda en pregunta. En este caso “los buenos y los malos” no están tan definidos, la historia versa sobre la intriga psicológica de los personajes.

Cine negro

Un ejemplo de cine negro con mezcla de documental es *Hasta los dientes, 2018* en donde a modo de un recuento de los hechos de un suceso real, se dan evidencias para armar el rompecabezas completo de lo ocurrido, a diferencia de los medios de comunicación y los intereses del Tecnológico de Monterrey de querer ocultar información acerca del suceso. Dando voz a quienes no tienen oportunidad en los Medios Masivos de Comunicación. El cine negro es una lucha del bien sobre el mal, sólo que en este caso, en la historia real de nuestros días; los buenos y los malos están invertidos. Me parece muy interesante este tratamiento pues son géneros de ficción en una realización documental.

Comedia

En el caso de la comedia, es un género muy interesante, Darío Fo decía que a través de la comedia se racionaliza lo dramático, volviéndolo cómico, tomemos como ejemplo *Cilantro y Perejil*, que trata de un tema crudo, sin embargo el tono de las actuaciones y los comentarios intermedios vuelven la situación cómica, aunque tiene también aspectos melodramáticos en los personajes. Dándonos un respiro a través de la risa de algo que puede ser bastante crudo en la realidad. En este caso las partes melodramáticas de la historia dan un contrapunto a la película; no es enteramente cómica si no que también vivimos con los personajes el drama de su historia.

Melodrama

En el melodrama los personajes tienen un destino fatal frente al cual se enfrentan, son personajes más simples o arquetípicos en cuanto a “buenos o malos” o su naturaleza tiene menos matices. El cine de oro mexicano tiene un tono melodramático muy particular, el cual, se dice, ha influenciado nuestras narraciones, así como las telenovelas, que forman parte importante del consumo, en el conflicto de los personajes, el tono de las actuaciones o en el tipo de historias que se desarrollan vemos algunas de estas influencias melodramáticas. Tomemos como ejemplo *De la calle, 2001* el destino al que se enfrentan los personajes es fatal, y la

---

⁵ *Manual Básico de Narrativa y lenguaje audiovisual, Federico Fernández Diez y José Martínez Abadía*

naturaleza de los eventos que suceden en la historia. También puede ser que en los eventos cotidianos de nuestra cultura haya sucesos que tengan la gravedad de melodramáticos en cuanto a fatales, y que se vea reflejado en nuestras historias. La comedia fue otro género importante en el *Siglo de oro*, época que sigue influenciándonos en cuanto a sus clásicos personajes, a través de los cuales hay muchos diálogos o modismos que ayudan a recuperar una parte de la cultura popular que es muy carismática y graciosa.

En el melodrama, los personajes son menos complejos y más arquetípicos, es decir, tienen menos matices y corresponden más a arquetipos, el destino es fatal y tienen que dar frente a él. Se menciona que nuestro cine tiende a un género melodramático y es cierto, pensemos en los personajes y en los destinos a los que se enfrentan en la época de oro del cine mexicano, *Aún en amores perros* o *Cilantro y perejil*

En *Temporada de patos*, que es una comedia, es una estructura menos melodramática, más cotidiana en cuanto a los diálogos en la cual personas desconocidas, al estar en un mismo lugar, terminan por compartir y conocerse. Aunque haya elementos dramáticos (o no cómicos) en la historia, no son el tema principal de la película.

Existen varios otros géneros cinematográficos:

Como el Road trip, donde el evento principal en que se desarrolla la historia es un viaje, por ejemplo *Vidas errantes, 1985*, la cual se desarrolla a lo largo del viaje de los personajes en la Sierra, siguiendo su labor de proyccionistas (y constructores de cine) errantes. Otro ejemplo es *El Jardín del Edén, 1994* donde el viaje es una constante en toda la película y hay varias historias que se desarrollan paralelamente, y, que hace sentido con el tema de la historia que es la búsqueda de la Identidad.

El cine documental ha crecido ampliamente en las últimas décadas. Debido a que la materia prima de uno es la realidad y del otro, la ficción, corresponden a géneros distintos, dentro de su categoría hay también subgéneros. La escritura de guión para documental se trata de manera distinta, pues muchas veces involucra investigación de distintos tipos, siguiendo una metodología distinta, muchas veces dependiendo del tratamiento del tema en particular del proyecto, debido en gran parte a que las cosas que podemos tener bajo nuestro control son sólo algunas, y muchas veces nacen de la necesidad del proyecto. En el Manual de Realización se aborda el tema del documental también desde el punto de vista de Dirección, así como hay una clasificación en cuanto a la estructura dramática, también hay estilos similares en cuanto a Realización o fotografía para determinar un tono o estilo que tiende a utilizarse en un género determinado. Por ejemplo, en el melodrama la

iluminación tendía a ser más contrastada o dramática, y en la comedia generalmente se tiene un tono distinto.

Además de géneros de documental, como mockumentary o falso documental, existen varias formas de abordar un documental: Reportaje, crónica, de personaje, y para cada uno de ellos hay una estructura determinada. En *María Sabina, 1979* vemos un ejemplo de un personaje que es retratado en su contexto como el ícono que es recordado, rodeada de niebla y misticismo.

Todos éstos son géneros cinematográficos, hay también géneros de televisión que corresponden a los fines para los cuales están hechos: Noticias, debates informativos, educativos, ocio y consumo o series. Cada producto audiovisual tiene un fin distinto al cual corresponde una estructura determinada.

4) Escaleta

En algunos medios se utiliza la escaleta como modo simplificado de los sucesos cronológicos del guión, cuando hay algunos aspectos que no están completamente en nuestro control, en la cual hay una descripción más concisa de las escenas que se desean grabar. El formato de escaleta puede variar un poco dependiendo de la necesidad del proyecto, ya que surge como una necesidad frente a sucesos que no siempre están tan definidos. Sin embargo veamos un formato,

Escena.	Personajes	Descripción
Interior - Sala 400pm	Daniela y Gabriela	Daniela se presenta y presenta a su hermana menor y empieza la narración de la historia. Guión: - Daniela Hola yo soy Dani y ella es mi hermana menor Gabi y desde una noche que se enteraron unas tontitas a la casa, los ruidos nos asustan mucho.
Interior - Cocina 320am	Daniela y Gabriela	La voz de Daniela se escucha en el fondo narrar la historia, mientras se ve cómo lo vivido por ambas hermanas. Guión: - Daniela y Gabi nos asustamos más porque estamos dormidas y empezaron a sonar ruidos en la sala. Intente moverme pero llamar a mi papa, mi cuerpo no se movió.

El formato de la escaleta es distinta al de guión técnico, que es un trabajo de sintetización de un Guión literario para poder incluir aspectos técnicos que nos ayuden a llevar a cabo una idea creativa. Una escaleta puede ser también una herramienta para la escritura de guión, para poder visualizar las escenas que están conformando nuestra historia, o como herramienta de trabajo.

Bibliografía

Guion, adaptación y nuevas formas de contar historias en el cine, Ediciones Festival Internacional de Cine de Morelia 2018. Sueño en otro idioma p. 206, Sangre, De la calle

Manual Básico de lenguaje y narrativa audiovisual, Federico Fernández Diez y José Martínez Abadía. Editorial Paidós,

Daniel Tubau. “El guión del siglo XXI”, El futuro de la narrativa en el mundo digital, minicaja, epublibre, 2011

Las paradojas del guionista, reglas y excepciones en la práctica del guión, Daniel Tubau, Titivilus, 2006

Referencias:

<https://www.coursera.org/learn/craft-of-plot/home/welcome>