GUION I

ESCUELA DE CINE – FCEI

UNIVERSIDAD DE CHILE

2025

PREGUNTAS AL ESCRIBIR UN GUION

Estas preguntas son una pauta para el trabajo de revisión, no son dogmas; el sentido común está por sobre ellas. Nada de lo que plantea aquí tiene que ver con la idea de “meterle” cosas al guion. Se trata de hacer funcionar la historia con lógicas que la potencien.

EXPOSICION (MIN. 1-30 en largometrajes, 1- 5 en cortos):

¿HE EXPUESTO DONDE Y CUANDO ACONTECE LA HISTORIA?

Usualmente esto se expone con imágenes y define tiempo y espacio del relato. El espacio se conecta con el mundo físico de los personajes, este espacio físico puede entregarnos información visual de su entorno y ayuda a entregarnos identidad (barrio, calle, región, clase social. etc.), por lo tanto, debemos considerarlo también como espacio social y cultural: **el mundo** de, o de los personajes. La identidad nos entrega códigos de comportamiento y lenguaje. Existen películas de época, la que necesita ser expuesta lo antes posible.

¿HE EXPUESTO QUIEN ES EL PROTAGONISTA

Nombre, edad, entorno social, hábitos, educación, rasgos psicológicos, temperamento, etc. Idealmente se le expone con acciones.

¿HE EXPUESTO CUAL ES SU OBJETIVO?

¿Qué desea en general? ¿Qué desea en el contexto de la historia?

¿HE EXPUESTO LAS PREMISAS?

Las premisas determinan todo el relato. Las premisas más relevantes de “Romeo y Julieta” son: 1) la feroz enemistad entre las familias de los Capuletos y los Montescos. 2) la juventud e ingenuidad de los dos enamorados. Pueden haber otras premisas, pero estas dos deben ser expuestas a través de acciones y/o situaciones en este tramo.

En el setup (exposición) se establece lo que es posible o no en el mundo de la historia.

¿HE EXPUESTO EL CONFLICTO?

En las primeras 10 páginas (cortometraje 4 a 5 paginas) debiera ya insinuarse a la fuerza antagónica o antagonista.

LA BACKSTORY, es importante separarla de la trama.

¿HE EXPUESTO EL TONO?

Esto tiene que ver en parte con el género, si es una comedia el tono de las acciones y de los diálogos será cómico. El tono lo exponen las acciones, los protagonistas y sus diálogos.

¿HE INSTALADO EL RITMO?

Esto se conecta con lo anterior, me gusta definir el ritmo como la música interior de la película, o el tempo, lo que puede determinar momentos más rápidos, otros lentos, o una combinación de ambos de acuerdo a las necesidades dramáticas. El montaje se ocupa normalmente de esto, pero el guionista diseña las acciones también acorde los “movimientos”, en el sentido musical.

¿HE EXPUESTO AL PROTAGONISTA?

Usualmente se le expone con alguna acción, o diálogos y se ocupa del nombre, de su ocupación, de algunos rasgos psicológicos, de su carácter y personalidad. En la “back-story” que hemos elaborado estarán estos aspectos que las acciones de la película irán haciendo evidente. Es importante exponer las herramientas, tanto físicas como mentales, con las que cuenta el protagonista para accionar con éxito. En estricto rigor los personajes se exponen durante toda la película, pero en el primer acto es importante instalar lo fundamental. En esta exposición pueden definirse ciertas “necesidades”, “carencias” del personaje o lo que hemos llamado “fuerza antagónica interna”. Naturalmente, los personajes deben ser expuestos como seres humanos, con virtudes y debilidades. Un personaje perfecto no genera empatía, pero si uno que a pesar de sus debilidades hace lo que tiene que hacer. Normalmente el o los protagonistas instalan un punto de vista y/o **líneas de acción** que actúan en relación a la trama, como el hilo al collar, y definen objetivos y lógicas en el relato.

¿HE EXPUESTO AL ANTAGONISTA?

De la calidad del antagonista o de la fuerza antagónica depende la instalación del personaje, el que debe ponerse a la altura y superar al antagonista. Se suele decir que mientras más malo es el “malo”, más importante y valioso será lo que haga “el bueno”.

¿HE EXPUESTO A LAS FIGURAS SECUNDARIAS?

Las figuras secundarias adquieren sentido en relación al protagonista, a través de la interacción con ellos en alguna subtrama podemos hacer visibles ciertos aspectos de la personalidad, o de las emociones del protagonista que el conflicto no hace evidente.

¿QUÉ HA HECHO EL PROTAGONISTA QUE ME PERMITA ENTENDERLO?

Puede ser por el camino de la empatía, pero el entender qué lo mueve a hacer lo que hace, qué se propone, ayuda a interesarse por lo que hace. No olvidar que es a través de nuestros personajes, de su subjetividad, que contamos nuestras historias. Esto es parte de una exposición del personaje, cuyas acciones, a su vez, definen la LINEA DE ACCION, LA LUCHA del personaje (el hilo del collar que es el relato). Línea de acción aporta UNIDAD a la estructura del guion.

¿HE EXPUESTO LAS MOTIVACIONES MATERIALES Y EMOCIONALES DEL PROTAGONISTA?

Dentro del diseño de las escenas de los primeros minutos se suele instalar el conflicto emocional, el que requiere que la sensibilidad del personaje asuma emocionalmente las consecuencias de su lucha. El protagonista al protagonizar, instala muy temprano la lógica de su accionar, lo que llamamos línea de acción.

¿HE EXPUESTO LAS MOTIVACIONES MATERIALES Y EMOCIONALES DEL ANTAGONISTA?

De la misma manera cómo se expone al protagonista se expone al antagonista, con su poder y sus objetivos. Cuando el antagonismo no tiene forma de persona se expone su peligrosidad, por ejemplo la travesía de un rio.

¿TENGO CLARIDAD ACERCA DEL TEMA?

La claridad acerca de qué realmente se quiere contar (conflicto espiritual) ayuda a darle sentido al relato, a no perderse y dispersarse. Tener de manera temprana claridad acerca del tema, de aquello que le da sentido final a la historia, no solo sirve para saber acerca de lo qué trata mi relato, mejor aun, de lo que no trata, porque el camino de la escritura tiene muchas distracciones.

¿HE INSTALADO EL INCIDENTE?

Incidente es lo que dispara el conflicto, puede ser un hecho, una carta, una llamada, un cambio de actitud, una reflexión, etc. El incidente nos debe propulsar a seguir el hilo de la historia ya que el cambio que provoca abre el apetito por lo nuevo y aviva nuestra curiosidad.

¿SE HA INSTALADO EL CONFLICTO?

Tanto el conflicto físico como el emocional deben ser asimilados por el espectador, quien espera ver cómo y cuando se resuelve, aparte de quienes se involucran con él. Atención de exponer el conflicto en la exposición, insinuarlo, para desarrollarlo luego en el segundo acto. Se le suele llamar conflicto físico o externo a la trama, a las peripecias, a lo que se enfrenta la acción misma del protagonista. Se le suele llama conflicto interno o emocional al que se desarrolla en el plano de las emociones y de la psicología.

¿QUÉ SUCEDE SI EL PROTAGONISTA NO OBTIENE LO QUE PERSIGUE?

Esto queda implícito en el carácter del conflicto y lo que se juega. Las consecuencias que acarrea el conflicto para uno y para otro, deben dejarse entrever en cuanto este aparece.

DESARROLLO (MIN. 25-90 en largometrajes, 5-20 en cortos, aprox.):

¿TENGO CLARIDAD ACERCA DE LAS FASES POR LAS QUE PASARÁ EL PROTAGONISTA?

Es útil hacerse una especie de “hoja del ruta del protagonista”, definir cuales son las distintas etapas por las que pasará en el curso de la historia. Esta hoja de ruta nos puede ayudar a manejar la progresión dramática, es decir el cómo las acciones hacen la historia más compleja y por lo tanto su resolución menos evidente. Esta progresión culmina en el clímax, que es cuando el conflicto llega a su “punto de ebullición”. No hay que olvidar que lo que hace una buena historia es también el proceso que hace él o los personajes; eso ya es una historia en si.

¿HE INSTALADO PUNTOS DE QUIEBRE?

Los puntos de quiebre “refundan” el relato, le dan nuevos aires, nuevos rumbos, alteran las líneas de acción. Se recomienda reflexionar acerca de algo que en la vida es tan común, en que a veces una carta, una noticia, un hecho, cambia el rumbo de nuestras vidas. No se trata de insuflarle al relato puntos de quiebre arbitrarios, sino de probar permanentemente si el relato no se ha quedado pegado en lo mismo.

Ponen en duda la factibilidad de los objetivos, renuevan la intriga.

¿HE MANEJADO LA CRISIS?

La crisis es el momento en que el protagonista parece flaquear, lo que hace no le resulta, nada es como esperaba que fuera. Es un momento bajo que requiere del protagonista un último esfuerzo. La crisis puede crear un momento de incertidumbre acerca de cómo se resolverán las cosas.

¿HE PROBADO SI LAS ESCENAS HACEN AVANZAR LA PELÍCULA?

Preguntar a cada escena que se escribe, de qué manera ella cumple la función de hacer avanzar la película, tanto por la información que entrega, como por la emoción que genera, es vital. Si la escena no tiene una función en el sentido señalado, sencillamente puede ser eliminada. Ahora, ¿en función de qué preguntamos? En función del tema, en función de los objetivos del personaje, en función de un final determinado, en fin, en función del diseño de la progresión dramática.

RESOLUCIÓN (MIN. 90 – 120 aprox. En largometrajes. Últimos minutos en cortos)

¿CÓMO TERMINO LA PELÍCULA?

En el libro me extiendo acerca de este punto, pero rescato lo que he dicho acerca de que así como en toda película hay un antes, que exploramos con la back-story, después de ella hay algo también que de alguna manera proyectamos. Aquí se trata a veces de un sabor, de una sensación que nos deja la película, que se unirá a los significados que lentamente se harán presente en nuestra memoria sensorial. No sabemos muy bien porque nos gusta una película, no sabemos expresarlo, pero lo que si sabemos es que lo que se nos ha contado no deja cabos sueltos, que es unitario, redondo. Y… ojo, en el final se aloja el comentario personal y valórico del autor.

OL

olubbert@yahoo.es