
Escribir para el cine: Guión cinematográfico 101

Pedro Cabiya, Ph. D.

Introducción

En años recientes, la República Dominicana se ha destacado por un creciente número de producciones cinematográficas de fluctuante calidad, pero de innegable éxito económico. El súbito interés de artistas, productores, escritores y directores por contribuir al fomento de una industria cinematográfica local, se ha visto respaldado por una curiosidad paralela del público, ansiosa de conocer las películas e identificarse con la producción nativa.

Es un detalle notorio que la mayoría de las personas involucradas en este espontáneo Boom del cine dominicano, se entrega a la faena con un mínimo de preparación formal, moviéndose a lo largo del proceso de manera intuitiva, o bien dependiendo de su experiencia en otras áreas de la industria del espectáculo, como el teatro o la televisión. La experiencia previa en áreas afines, un amor concienzudo al séptimo arte, combinado con esa rara intuición de los individuos realmente talentosos hace que las películas lanzadas al mercado posean una calidad *técnica* nada despreciable. En lo que respecta a la conceptualización de las historias y su estructura narrativa, sin embargo, se evidencia un grado de desorientación e improvisación que delatan la intervención de escritores inmaduros y que desmerece a las producciones.

Los participantes

Este seminario se ofrece a todos los individuos interesados en escribir para el cine; pero también les será útil, según su interés, a personas involucradas en industrias afines:

- Estudiantes de publicidad
- Creativos de agencias publicitarias
- Escritores
- Productores de televisión
- Actores

Estudiantes de colegio o de liceo pueden participar con igualdad en este diplomado, sin embargo, sólo se aceptarán individuos que hayan cumplido quince años al momento de matricularse.

El programa

El seminario *Escribir para el cine*, consiste de un programa de trabajo intensivo conducente a un Diploma de la Universidad Iberoamericana; en otras palabras, se trata de un programa académico riguroso, recompensando con una acreditación de prestigio al final del curso. Los participantes deben saber que cursan estudios en una institución universitaria y que, en su calidad de estudiantes, deben aceptar y cumplir las responsabilidades y tareas asignadas como parte del programa.

El diplomado combina dos cursos en uno. El programa de trabajo consta de los siguientes módulos: “Taller literario para cineastas” y “Formato básico del guión cinematográfico”. El primer módulo nunca finiquita, sino que a partir de la cuarta semana, empieza a ser acompañado por el segundo. Ambos terminan de manera concomitante.

La duración total del seminario es de **72 horas** de trabajo, con **dos reuniones por semana**: lunes de 5 a 8 y sábados de 2 a 5. El horario puede ser modificado para acomodar las necesidades de la *mayoría* de los participantes.

Actividades y películas

Con el objeto de ilustrar los puntos teóricos discutidos en clase, tanto de uno u otro módulo, se proyectarán películas, exclusivamente los sábados. Los guiones argumentales de las películas estarán a la disposición de los participantes, de acuerdo con la actividad asignada; en otras ocasiones, los participantes deberán transcribir al formato de guión lo visto en la película. Las películas incluidas en el programa son:

- Close Encounters
- Raiders of the Lost Ark
- The Exorcist
- Citizen Kane
- 2001: Space Odyssey
- Unforgiven
- The Sixth Sense
- Alien
- Total Recall
- The Godfather
- Eternal Sunshine of the Spotless Mind
- Dog Day Afternoon
- Chinatown

El seminario contará, además, con la participación de personalidades importantes del mundo cinematográfico, que compartirán con los seminaristas en charlas magistrales.

El trabajo

Los participantes de este diplomado deberán presentar un guión argumental en el que se madure la idea inicial y que incorpore el lenguaje cinematográfico y el formato visual discutido en clase.

A continuación se describen en detalle los módulos con sus respectivos sílabos.

Taller literario para cineastas

Este taller de trabajo tiene el propósito de proveer las técnicas y sensibilidades narrativas necesarias para contar una historia envolvente. El taller empalma con el último módulo, *Formato básico del guión cinematográfico*. Desde el inicio, los participantes trabajan sobre una idea original, que van refinando según vamos discutiendo los tópicos del sílabo a continuación. También se discuten lecturas breves y fragmentos ejemplares que ilustran los tópicos del temario.

Temario

- El mito del héroe en la historia de la narrativa.
- La idea original: ¿cómo reconocer una idea promisoria? ¿Cómo inventarla? Mitos de la inspiración.
- Los personajes
- La acción
- La peripecia
- ¿Cómo empezar una historia? La oración de apertura.
- El final: saber hacia dónde nos dirigimos.
- El hilo conductor.
- El ángulo narrativo
- La atmósfera
- Controlar la información
 - Pistas
 - Despistar, distraer
 - Anticipar
 - El giro de los eventos
 - El final sorpresa

Formato básico del guión cinematográfico

Componente rey de este seminario dirigido a estudiantes, escritores, creativos, trabajadores de la industria cinematográfica y televisiva, cinéfilos y público en general, el taller de *Formato básico del guión cinematográfico*, tiene como objetivo principal enseñar a los participantes a adquirir los conocimientos necesarios para escribir un guión argumental.

Temario

- Transformar la idea en guión

- Elementos de un guión argumental
- La estructura de tres actos
- Los primeros 10 minutos
- Los giros narrativos
- La regla dorada: 10, 30, 90
- Maduración o evolución del personaje principal
- El conflicto
- La resolución
- Escenas
 - Reglas generales
 - La locación
 - El tiempo
- Instrucciones
 - Reglas generales
 - Personajes
 - Identificación de personajes
 - Mayúsculas
- El diálogo
 - Reglas generales
 - Nombres
 - Diálogo
 - Parentéticos
- Transiciones
 - Reglas generales
 - Escenas, secuencias y transiciones
- Refinar la narrativa
- Slug lines

- Toma maestra
- Slug lines funcionales
 - Regresa a escena
 - Establece
 - Intercalar
 - Palabras sobrepuestas
- Slug lines visuales
 - Punto de vista
 - Serie de tomas
 - Insertos
 - Subdividir una escena
 - Subdividir un espacio
- Slug lines no-visuales
 - Sonidos críticos
 - Enfatizar algo dramático
 - Indicar un lapso de tiempo
- Situaciones especiales
 - Acciones paralelas
 - Conversaciones telefónicas
 - Escenas en carros
 - Imágenes televisadas o proyectadas
 - Flashbacks
 - Comienzos inusuales
 - Efectos inusuales
 - Introducción inusual de un personaje
 - Apariencia del personaje y su comportamiento
 - Sueños y fantasías

- Material escrito en la pantalla
- Emblemas y signos
- Pietaje de uso general
- Otros idiomas
- Errores comunes
 - Confundir el tiempo real con el tiempo de pantalla
 - Confundir el título de la escena con el slug line
 - Confundir locaciones
 - Intercalado impropio de imágenes
 - Cortes confusos
 - Utilización del formato equivocado para una serie de tomas
- Errores en las instrucciones
 - Escribir en tiempo pasado
 - Fraseo ilógico
 - Acciones ilógicas
 - Abuso de las mayúsculas
 - Proveer información inverificable
 - Descripciones prematuras
 - Sobre-describir una actividad básica
 - Olvidar una descripción importante
 - Introducir demasiados personajes, demasiado rápido
 - Introducir un personaje incorrectamente
 - No clarificar quién está en la escena
 - Olvidar la salida de personajes

Bibliografía

- Argentini, Paul. Elements of Style for Screenwriters. Ifilm Publishing: Hollywood, 1998.
- Aumont, Jacques. Estética del cine: espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje. Paidós: Madrid, 1993.
- Bowles, Stephen E., Ronald Mangravite y Meter A. Zorn, Jr. The Screewriter's Manual. Pearson: Boston, 2006.
- Engel, Joel. Oscar-Winning Screenwriters on Screenwriting. Hyperion: New York, 2002.
- Field, Syd. Screenplay: The Foundations of Screewriting. DTP: New York, 1994.
- Mitry, Jean. Estética y psicología del cine. Siglo XXI Editores: México, 1986.
- Ortiz, Aurea y María Jesús Piqueras. La pintura en el cine: cuestiones de representación visual. Paidós: Madrid, 1995.
- Press, Skip. The Complete Idiot's Guide to Screewriting. Alpha: Indianapolis, 2001.
- Tarantino, Quentin. Pulp Fiction. Hyperion: New York, 1994.