

EL GUIÓN AUDIOVISUAL

CULTURA AUDIOVISUAL

Índice: El Guión Audiovisual

- 1 - Introducción. Orígenes del guión.
- 2 - ¿Qué es el guión?
- 3 - Tipos básicos de programas en TV.
- 4 - Fases en la Redacción del Guión:
Idea; Argumento; Tratamiento o Adaptación; Sinopsis; Escaleta o sinopsis técnica de producción; Guión literario; Guión de trabajo; Guión técnico; Guión gráfico.
- 5 - Análisis del guión televisivo:
Toma; Plano; Escena; Secuencia.
- 6 - Técnica de presentación de guiones:
Guión literario, técnico y gráfico.
- 7 - Consejos para la creación de guiones.
- 8 - Cosas que no se deben hacer.
- 9 - Desglose del guión:
Desglose de producción y plan de puesta en escena.

Introducción. Orígenes del guión

La figura del guionista aparece en el cine con la división del trabajo del medio cinematográfico: actor, escenógrafo, director y guionista.

A partir de 1912, Thomas Harper Ince, el primer gran productor, introduce modernas técnicas de producción, y exige a sus directores un guión perfeccionista, elaborado hasta el detalle.

Griffith, sin embargo, en 1916, no escribía ni una línea de sus guiones, y en películas como “Intolerancia”, el director llevó directamente la idea de la cabeza al rodaje y montaje.

En las películas cómicas tampoco se hacía guión, y era el ‘gagmen’, guionista especializado en gags, quien pensaba las escenas y chistes visuales que permitían el rodaje.

En los años 30, con la llegada del cine sonoro, el guión toma fuerza por la dificultad que implicó la introducción de diálogos.

¿Qué es el guión?

Es la herramienta fundamental sobre la que se construye una obra audiovisual.

Es la materialización en palabras del conjunto de imágenes previsualizadas en la imaginación del autor de la idea y con las que construirá la historia.

A partir del cual se podrá iniciar la preparación de la producción (elaboración de presupuestos, compra o cesión de derechos, plan de localizaciones, desglose, plan de trabajo...).

El guión puede ser original o fruto de una adaptación, teatro, cuento, novela, etc.

Debe poseer 2 características intrínsecas:

- Flexibilidad.
- Modificabilidad.

Un guión jamás deberá plantearse como algo fijo o cerrado (sobretudo el TV).

El guión no tiene unas pautas fijas, es decir, cada guión y cada guionista es un caso particular.

Tipos básicos de programas en TV

Los que exigen un guión completo y total (dramáticos, películas, dibujos animados). Sería el “**guión de hierro**” de **Pudovkin** o también llamado “montaje a priori” en el que todo está previsto.

Los que carecen de guión (utilizan una simple escaleta de intenciones): noticia, entrevistas, etc. **Guión de Vertov (el cine-ojo)**, el guión nace con el montaje, a partir de las posibilidades que presenta el material grabado.

Los que permiten una guionización parcial. **Eisenstein** habla de un guión en una posición de equilibrio con respecto a los anteriores: programas de variedades, concursos, retransmisiones deportivas, etc.

Fases en la Redacción del Guión

- Idea
- Argumento
- Tratamiento o Adaptación
- Sinopsis
- Escaleta o sinopsis técnica de producción
- Guión literario
- Guión de trabajo
- Guión técnico
- Guión gráfico

Fases en la Redacción del Guión: La Idea

La idea es el principio y motivación de toda producción.

Estará presente a lo largo de todo el proceso de producción. La narración estará al servicio de la idea.

Es una fase preliteraria, es decir, no documentada, es una declaración de intenciones o finalidades.

Las fuentes inspiradoras de la idea serán tan amplias y ambiguas como la propia realidad o imaginación de cada individuo.

Fases en la Redacción del Guión: El Argumento

Es la primera fase literaria en el proceso de elaboración del guión.

Desarrolla la idea, cuenta en breves líneas el contenido, la historia y la finalidad futura de la producción.

El argumento se narra en tiempo presente y debe esbozar los acontecimientos esenciales de la historia y sus personajes principales.

Fases en la Redacción del Guión: Tratamiento o Adaptación (guión de la secuencia)

Describe los escenarios, la acción y los personajes, así como sus relaciones.

Se estructura de manera secuencial, sin diferenciar unas escenas de otras.

Omite detalles secundarios de la acción, y no incluye diálogos.

Con él se puede conocer el plan de rodaje, presupuestos preventivos, memoria de localizaciones, etc.

Fases en la Redacción del Guión: Sinopsis

Palabra que procede del griego y puede traducirse por algo que “puede ser reconocido de un vistazo”.

Es una breve y concisa narración de la historia y los personajes de ésta.

Su estructura narrativa sigue un orden secuencial de los acontecimientos.

Sirve como forma de promoción del producto (de interés para el departamento de publicidad o promoción preemisión).

Fases en la Redacción del Guión: Escaleta o Sinopsis técnica de producción

Es una relación ordenada de los diversos escenarios con una descripción breve de la acción y de los personajes que intervienen en cada escenario.

Debe incluir un minutado, para saber lo que tiene que durar la acción.

Puede facilitar la preparación de la producción en cuanto a elaboración del plan de trabajo-rodaje, presupuesto o coste de producción.

Es imprescindible en programas no dramáticos. De gran utilidad en géneros informativos de TV, como el reportaje.

Fases en la Redacción del Guión: Guión Literario

Puede considerarse como la fase final del guión.

Las acciones, relaciones y localizaciones están perfectamente desarrolladas, así como los diálogos.

No debe contener ninguna indicación u observación de carácter técnico.

El diálogo debe enriquecer dialécticamente la imagen.

Al igual que en todo el proceso de redacción del guión (la idea, el argumento...), en el guión literario deben usarse frases simples, sin adverbios, sin subordinaciones, adjetivos los imprescindibles y descriptivos; las normas de puntuación para el ritmo; la estructura “planteamiento-desarrollo-desenlace”, etc.

Fases en la Redacción del Guión: Guión de Trabajo

Desarrolla la narración por escenas o secuencias mecánicas (la acción se desarrolla en una unidad de espacio y tiempo).

Se incorpora la totalidad de las acciones y diálogos.

Podría considerarse un guión técnico al que se le añaden todas las precisiones necesarias para la grabación: atrezzo, horas y orden de grabación, efectos especiales, etc.

Fases en la Redacción del Guión: Guión Técnico

Es la base de la realización –del rodaje- del programa y de exclusiva responsabilidad del realizador. El realizador adapta el contenido del guión literario, e incorpora las anotaciones técnicas precisas.

Es una planificación rigurosa que debe estar segmentada en secuencias, escenas y planos.

Debe tener dos características fundamentales para no afectar al plan de trabajo y al presupuesto final, que son:

- Exactitud
- Concreción

Fases en la Redacción del Guión: Guión Gráfico

También denominado “Story board”.

Es un conjunto de ilustraciones mostradas en secuencia con el objetivo de servir de guía para entender una historia, previsualizar una animación o seguir la estructura de una película antes de realizarse o filmarse.

Se emplea en publicidad, animación, secuencias complicadas y costosas.

Surge en el estudio de Walt Disney a principios de los años 1930.

Análisis del guión televisivo

Delimitar claramente cada una de las unidades y sintagmas (planos, escena, secuencia, bloque).

Este aspecto del guión tiene mucho interés para:

- El guionista como para el realizador desde la perspectiva creativa, de originalidad o estética del futuro programa.
- Jefe de producción o productor: elaborar el desglose de los escenarios, valoración de las secuencias para determinar el tiempo de rodaje necesario, etc.

Análisis del guión televisivo: Toma

Toma es el segmento de película desde que la cámara arranca hasta que se detiene.

Es cada una de las diversas repeticiones que se graban de una misma situación o encuadre.

Se diferencian para su identificación por numeración correlativa (toma 1ª, toma 2ª, etc.)

La toma es una serie de instantáneas que enfocan una misma acción o un mismo ángulo y en un mismo campo.

Análisis del guión televisivo: Plano

Es el fragmento de toma seleccionado, durante el montaje o la edición. Puede definirse como la unidad mínima de montaje. Hay diversos tipos de planos: PPP, PP, PMC, PML, PA, PG...

Análisis del guión televisivo: Escena

Es un fragmento de la narración que se desarrolla en continuidad, en un mismo escenario. Su desarrollo cronológico ha de ser lineal y continuo, es decir, sin elipsis. Aunque posee significado propio, su sentido pleno sólo lo adquirirá en relación con el discurso total.

Análisis del guión televisivo: Secuencia

Es el fragmento de guión con sentido completo que se desarrolla en un mismo escenario. Puede estar constituido por un plano secuencia o más de un plano o más de una escena. La unidad temporal puede no ser lineal, incluyendo elipsis narrativas. La unidad de escenario también es flexible, si estos son geográficamente contiguos (cocina, pasillo, salón) (Decorado complejo).

Técnica de presentación de guiones: El guión literario

Se limitará a ofrecer diferenciadas las secuencias dramáticas que incorporarán una numeración correlativa, la denominación del escenario en que se desarrollan y la indicación de la circunstancia, exterior o interior, día o noche.

No existen una técnica normaliza. Existen 3 modelos habituales:

- Modelo Americano: “a una columna”.
- Modelo Europeo: “a dos columnas”.
- Modelo “a tres columnas”.

**Técnica de presentación de guiones: El guión literario.
Modelo Americano “a una columna”**

La descripción de la acción y los diálogos, están redactados a lo ancho de la página, sin más diferencia entre uno u otro que un mayor “sangrado” en los párrafos correspondientes a los diálogos.

Este modelo no es muy habitual en las producciones de televisión, porque la separación entre lo que es propiamente acción y lo que son diálogos y el momento exacto en que se producen no queda muy claro.

**Técnica de presentación de guiones: El guión literario.
Modelo Europeo “a dos columnas”**

Es el más utilizado tanto para los programas de ficción como para los programas informativos. Su redacción se realiza a dos columnas:

- En la izquierda: la descripción de la acción.
- En la derecha (en un desarrollo paralelo): los diálogos o efectos sonoros incorporados a la acción.

**Técnica de presentación de guiones: El guión literario.
Modelo “a tres columnas”**

Es una variación del Modelo Europeo por desdoblamiento de la columna derecha en dos:

- Una para los diálogos, que quedará en la ubicación central.
- Y otra para la música y los efectos sonoros incorporados a la acción y que quedará ubicada a la derecha de la página.

Esta variación sólo parece tener una correcta justificación en ciertas producciones en las que el segmento “audio” cobra una relevancia especial.

Técnica de presentación de guiones: El guión técnico

Es el guión literario después de haber sido estudiado y trabajado por el realizador, con las correcciones oportunas para su puesta en imagen. Suprimiendo, incorporando o modificando ciertos paisajes de la acción o del diálogo. Pero sobre todo reflejando con datos e indicaciones técnicas el modo de visualizar lo que de forma literaria ya expresa el guión literario.

El guión técnico es el reflejo de la interpretación personal del realizador. Las indicaciones que el realizador incorpora se refieren a:

- División del guión literario en unidades visuales: planos.
- División en unidades de grabación: secuencias mecánicas.
- Numeración cronológica y sucesiva de los planos.
- Caracterizar la imagen de cada plano (tamaño del plano, angulación, óptica, etc.).
- Modos de transición entre los planos, escenas y secuencias (corte, fundido, encadenado, cortinilla...).
- Indicación de los sonidos incorporados (música, efectos, etc.).
- Asignación de la cámara a cada plano (indicando el sujeto principal de su encuadre, movimiento, etc.).

Todas estas indicaciones técnicas que incorpora el realizador al guión, son consignadas mediante un código convencional de signos o abreviaturas que al no estar normalizado son totalmente personales. Aunque se han generalizado ciertas normas elementales como:

- Redacción del guión a dos columnas.
- Todas las anotaciones se incorporan sobre el texto del guión.
- Utilización de diversos colores identificativos.

Técnica de presentación de guiones: El guión técnico

Cambios de plano: línea horizontal atravesando el ancho de página.

Cámara, sobre la columna de la acción en grandes caracteres se indica el número de la cámara asignada encerrado dentro de un círculo.

Plano: tamaño, angulación, movimiento, a la izquierda del número de la cámara con la abreviatura de cada caso.

Modo de cambio de plano: en la columna del sonido/diálogos y sobre la indicadora de separación de planos se indica el modo de cambio (a negro, de negro, encadenado...).

Música o efectos añadidos: se indica a la derecha de la página sobre una línea vertical que determina el paisaje o fragmento del guión sobre el que ha de permanecer.

Técnica de presentación de guiones: Story Board

Se representa con grandes viñetas para ayudar a los directores a visualizar las escenas y encontrar problemas potenciales antes de que éstos ocurran.

Cada viñeta equivale a una toma y debe mostrar el momento clave de la acción: el ángulo de la cámara, la toma a realizar, las acciones de los actores, la distribución de la escenografía, etc.

Incluyen apuntes necesarios que servirán al equipo de trabajo para que éste se desarrolle dentro de un plan preestablecido. Gracias a este elemento, el director puede desglosar y segmentar su filmación sin seguir estrictamente el orden lógico de la trama.

Podemos encontrar story boards llenos de color o en blanco y negro, llenos de detalles o simplemente trazos que esbozan una idea de figuras.

Consejos para la creación de guiones:

Un guión es una herramienta de trabajo. Mejor dicho, es LA HERRAMIENTA DE TRABAJO. El guión no existe para ser leído, sino para ser interpretado. El texto ha de ser claro para que lo entienda hasta el más tonto. Los nombres de los personajes deben resaltar para que la productora no tenga que leer concienzudamente para saber cuales están en cada escena y así hacer el plan de rodaje con más facilidad, los desgloses, etc.

Encabezado de escena:

Número de escena, decorado, interior/exterior, día/noche.
Ej: 01.- CASA DE JUAN/INT/NOCHE.

Cuando se nombre por primera vez a un personaje en una escena hay que escribir su nombre todo en mayúsculas. Cuando se nombre por primera vez a un personaje en un guión hay que acompañar su nombre por su edad entre paréntesis.

Si una escena ocupa más de una página, se debe de poner al final de la misma un texto que avise de su continuidad. Algo así como “(Cont...)”. En la segunda página, se escribe de nuevo el título de la escena “01.- CASA DE...” y en la línea siguiente se escribe de nuevo el “(Cont.)” para que si alguien abre el guión por esa página, sepa que ese no es el comienzo de la escena.

Cosas que no se deben hacer:

- Excederse en las descripciones:

El esquema es: “quién hace qué”

Y si acaso: “quién hace qué a quién y/o a qué cosa”.

No se describe el modo en el que un actor hace las cosas.

Ejemplo malo: Juan coge la chaqueta con su dedo índice.

Ejemplo bueno: Juan coge su chaqueta.

- Tampoco se describe con detalle los movimientos de un personaje en un sitio, y tampoco se describe con detalle el sitio.

Si escribes en la escena todos los elementos de una habitación, cometes los dos siguientes errores:

- 1.- El guión es siempre acción narrativa, cada elemento que describas tendrá que verse en la película, son líneas de guión que malgastas.
- 2.- ¿A qué se dedicará el departamento de dirección artística?

Cosas que no se deben hacer:

- Los diálogos nunca deben ser explicativos:

La historia se cuenta en imágenes. Los diálogos son un complemento para representar las relaciones interpersonales. Debes explicar lo máximo posible con imágenes. Es siempre más factible rodar un flash back que darle a un actor un plano fijo y veinte líneas de diálogo. ¿Por qué? Porque el cine es la narración de las imágenes, y porque la gente asimilará y recordará mejor las imágenes que el diálogo.

- Reír, gruñir, llorar... son acciones, no palabras:

Si quieres que un personaje ría, no pongas un diálogo que diga “¡Ja ja ja ja ja!”. Simplemente di: “Juan ríe”. El director y el actor ya dictaminarán cuan elevado es el nivel de risas.

Desglose del guión: El desglose de producción

Previsión de medios técnicos y personales que han de intervenir en la fase de rodaje o grabación (valorar el coste económico). Facilitar la elaboración de un plan de trabajo o de rodaje (en función de los escenarios o localizaciones, los intérpretes, medios técnicos, etc.). Se elaborará en primer lugar un desglose por escenarios, que quedará reflejado en los impresos y se empleará un impreso por cada secuencia mecánica en que está dividido el guión.

Una vez desglosadas todas las secuencias mecánicas se procederá al desglose de desglose, que es de gran utilidad para racionalizar los recursos. El desglose de desglose consiste en agrupar todas las secuencias por localizaciones o decorados y a su vez subdividir las según sea interior o exterior, noche o día, de igual manera se procede a agrupar todas las secuencias en que intervienen cada uno de los actores principales, secundarios, etc.

Desglose del guión: Plan de puesta en escena

Se usa para elaborar los planes de trabajo: utilización de estudios, planes económicos, de diseño, etc. Desde la perspectiva de la realización el desglose del guión permitirá al realizador establecer: el plan de equipos técnico-mecánico (características del estudio de grabación, número de cámaras, fases de edición, grúas o travelling, etc.); el plan de decorados; o el plan de escena o puesta en escena.