

JORDI FARGA Y LUIS MIGUEZ YBARZ

ESCRIBE TU PELI

Guía visual para crear guiones de cine

OBERON

¡Antes de empezar!

SI TIENES ESTE LIBRO EN TUS MANOS ES PORQUE...

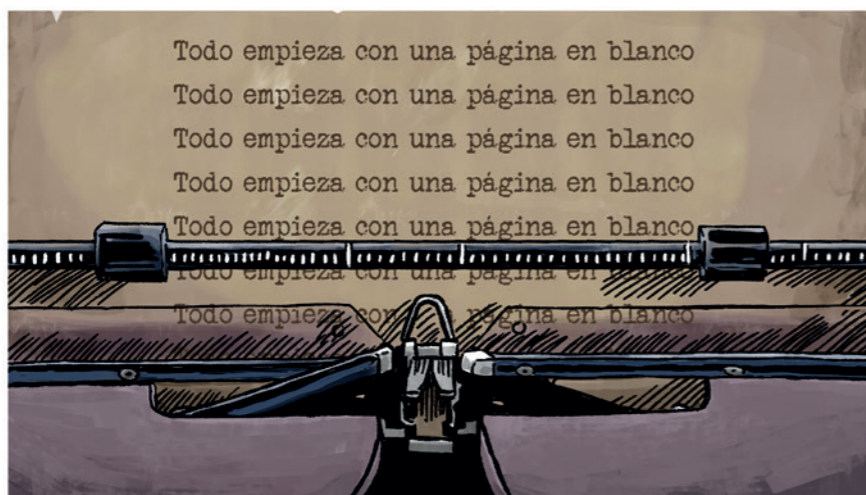
- A) QUIERES ESCRIBIR UN GUIÓN Y ES TU PRIMERA VEZ.
- B) QUIERES ESCRIBIR UN GUIÓN, PERO NO ES TU PRIMERA VEZ.
- C) TIENES CURIOSIDAD Y/O QUIERES CONSULTAR ALGUNOS CONCEPTOS.
- D) VIENES POR LOS DIBUJITOS.
- E) BUSCAS UN GRAN LIBRO (POR TAMAÑO) PARA CALZAR UNA MESA.

C) Ve al índice y consulta las distintas posibilidades

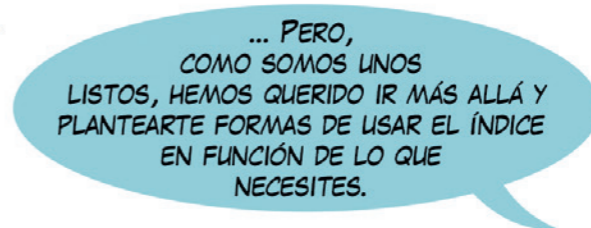
D) Pues te vas a hartar

E) Para eso recomendamos "El Guión" de McKee, que es más grueso

Y B) Vamos a empezar con un mantra. A lo largo del libro tendremos este y otros mantras imprescindibles para lograr nuestro objetivo:

JORDI FARGA
Guionista.

LUIS MIGUEZ
Dibujante.

Nota:

Esperamos que los devotos de McKee puedan perdonar estas inocentes bromas. Habrá más a lo largo del libro. Y también recibirán lo suyo Aristóteles, Blake Snyder, Linda Seger, Syd Field y otros. Entiéndase como una manera sutil de matar al padre.

Contenidos

¡Antes de empezar! 4

LA INTRO 9

Consejos de Agatha Christie 14

Al final de cada capítulo encontrarás consejos o recursos adicionales.

1 ¿DE QUÉ VA ESTO DE LOS GUIONES? 15

- 1.1. Buscando una definición 16
- 1.2. Aprender a escribir guiones 23
- 1.3. Contar una historia: de A a B 30

Consejos de Alexander Mackendrick 36

¡No es tu primer guion y lo que buscas es una idea? ¡Empieza por aquí!

2 EL PUNTO DE PARTIDA 37

- 2.1. ¿Qué es una idea? (de guion de cine) 38
- 2.2. ¡Eureka! (o cómo llegan las ideas) 43
- 2.3. Encuentra tu idea (de forma activa) 47

Detector de Ideas de ACME 64

¡Formas de encontrar tu idea!
La vida y la ficción
Imágenes y pesadillas
Retos, técnicas y juegos
¡Y de regalo una increíble plantilla de ideas!

3 DANDO FORMA A TU IDEA 65

- 3.1. Cómo seguir 66
- 3.2. El espíritu de tu peli: el tema 68
- 3.3. Qué tipo de peli buscas: los géneros 75
- 3.4. Cómo enriquecer tu proyecto: la documentación 85
- 3.5. El título 93

Consejos de Alexander Mackendrick II 95

Si ya tienes una idea, pero buscas tus personajes o tu estructura, ¡empieza por este capítulo!

4 EL PUZLE 97

- 4.1. Introducción al puzle 98
- 4.2. Los personajes 99
- 4.3. Estructura para *dummies* 117
- 4.4. Los 10 capítulos 121
- 4.5. Los paradigmas 125
- 4.6. La trama 134
- 4.7. Sinopsis y tratamiento 139

¡Incluye ficha de personajes!

¡Te cuesta estructurar con los paradigmas? Descubre un sistema mucho más sencillo.

Clase magistral de Phoebe Waller-Bridge 140

5 ESCRIBE TU PELI 141

- 5.1. ¡A por el guion! 142
- 5.2. ¿Cómo se escribe esto? El formato profesional 143
- 5.3. Las escenas 149
- 5.4. Otros recursos narrativos 161
- 5.5. El duro proceso de escribir 171
- 5.6. El duro proceso de ser guionista 176

Si teclear te aburre, ¡prueba una técnica para dictar tu guion!

¡Recursos útiles!
Arma de Chéjov
Suspense o sorpresa
Cuenta atrás
¡Y otros!

Incluye técnicas para superar bloqueos y crear hábitos de escritura... ¡Tú puedes!

Test: ¿Qué tipo de guionista eres? 185

6 ¿Y AHORA QUÉ? 187

- 6.1. Cómo mover tu guion 188
- 6.2. El *pitch* 199
- 6.3. De contratos y productores 203
- 6.4. *The end* 209

Cuando tengas tu guion, mándalo a productoras o a convocatorias.

Kit de supervivencia para crear guiones 213

¡Cuidado! ¡Aquí nos metemos en la mente de un productor! ¡Estás preparado?

Índice de autores 215

Bibliografía selecta 217

Recursos en Internet 219

Sobre los autores 220

Agradecimientos 221

Usa este índice para encontrar consejos y reflexiones de los autores que más te interesen. ¡Una *masterclass* a tu medida!

¡LEE EL LIBRO COMO QUIERAS!

- I) De la idea al guion sin pasos intermedios: ve al 2 y luego el 5.
- II) Escribir, reestructurar y reescribir: 5, 4, 5.
- III) ¿Algo más práctico? Ve a los ejercicios de cada capítulo (en recuadros del mismo color).
- IV) Lee solo los recuadros o las ilustraciones.
- V) Usa el libro como te dé la gana... ¡También sirve para calzar mesas!

LA INTRO

Tanto si estás leyendo este libro por A, como por B, como por C, seguro que sabes que en la actualidad existen "unos pocos" libros sobre guion cinematográfico...

Libros escritos por guionistas profesionales, por profesores de cine, por analistas o por los famosos "gurús". Manuales sobre escritura de guion, reescritura, estructura, diálogos, personajes, el formato o que profundizan en la propia profesión. Sobre comedia o terror. Sobre cortos, largos, series y otros formatos. Sobre cómo escribir un guion en 21 días...

¡En 21 días! Libros de entrevistas a los mejores guionistas de la historia. Incluso un libro, uno de los más osados y originales, que usa las reglas del póker para enseñarte a escribir guiones. La oferta en inglés es infinita. En español, gracias a la labor de varias editoriales que han apostado por este nicho, también es amplia.

Entonces, ¿qué sentido tiene otro libro sobre guion?

Cualquiera de esos manuales puede incluir algún elemento visual, como un esquema o un gráfico. Poco más. Y, tras leer muchos de estos libros, llegamos a la conclusión de que una guía o manual visual, en los tiempos que vivimos, podría ser una herramienta útil y divertida para aquellas personas que quieren iniciarse.

La teoría de guion, por muy práctica que sea, acaba siendo compleja, tediosa o abstracta. Acercarla a los lectores de forma ilustrada hará que ciertos conceptos sean asimilados mejor y, sobre todo, que la lectura sea más entretenida, estimulante e inspiradora. Y divertida.

BUENO, ES BIEN SABIDO QUE, CON DIBUJITOS, TODO SE LEE MEJOR...

Subrayamos lo de "inspiradora" porque este manual busca ser tan práctico que, en paralelo a su lectura, te veas capaz de desarrollar tu guion de largo. *Escribe tu peli* no es un título engañoso: **el objetivo final es que empieces y termines ese guion de largometraje que tanto deseas**. Si sigues cada uno de los pasos del libro, descubrirás el secreto mejor guardado por los guionistas. Una fórmula que se usa desde la Edad de Oro de Hollywood. Se trata de una plantilla infalible que si la sigues, paso a paso, palabra por palabra, coma a coma, te garantizamos éxito, prestigio, dinero y...

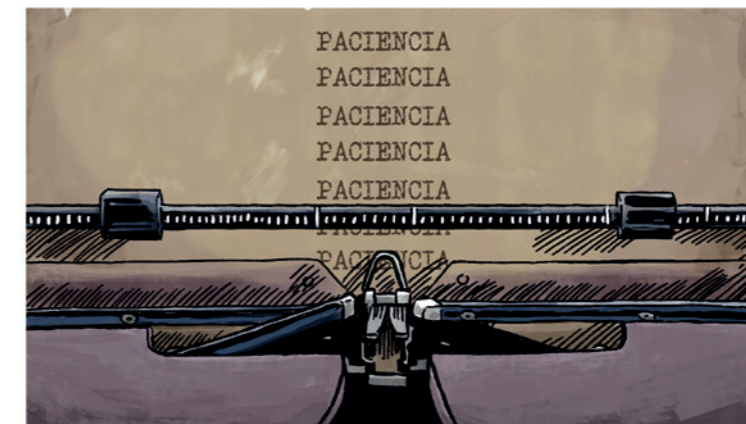

En serio, escribir un guion no es tan sencillo como seguir unas reglas, pasar por distintos pasos y en dos semanas tener listo el documento.

Según Viki King serían tres semanas (es la autora de *Cómo escribir una película en 21 días*). Por poder... se puede. Pero escribir tu primer guion, uno que te apetezca y te convenza, conlleva esfuerzo, motivación, entender bien el medio para el que se escribe y mucha paciencia. El cineasta **Robert Wise**, director de clásicos como *Sonrisas y lágrimas*, *West Side Story* y *The haunting*, **tenía tres P que son imprescindibles en el cine**.

Además, vemos importante añadir capítulos que tengan que ver con el formato, la industria del audiovisual y otros puntos como técnicas para desbloquearse, para no tirar la toalla y para superar el síndrome del impostor. Porque todo eso es igual de necesario para emprender un viaje largo como es escribir un largometraje. Si pudieras (y quisieras) tatuarte algo en la frente, y que te lo vieras todos los días al mirarte en el espejo, tengo claro lo que yo te recomendaría:

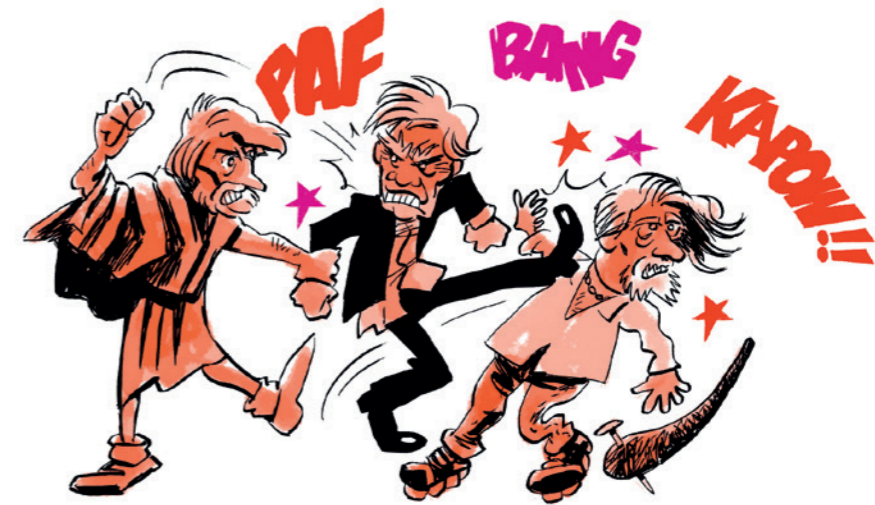

El avezado lector que haya leído otros manuales de guion, o que tenga más experiencia en la escritura, encontrará en este libro un recopilatorio de recursos útiles, teóricos y prácticos sobre el guion, incluyendo consejos y aportaciones de grandes guionistas, expertos y gurús... ¡Los más grandes nos darán fórmulas mágicas!

Ya se verá si hay o no fórmulas mágicas. Lo que sí es cierto es que este debate nunca existió. Tristemente, Aristóteles falleció (hace un par de milenios). Los otros dos elementos no sé si se conocen en persona, aunque la animadversión de Eszterhas hacia McKee es real. Y nos parecía divertido arrancar así, pero **a partir del primer capítulo todas las intervenciones de profesores, gurús, guionistas, cineastas y escritores y escritoras, serán ciertas y literales.** Algunas sacadas de sus libros, otras de entrevistas, incluso de coloquios o, en casos puntuales, escuchadas por mí.

Este manual (o antimanual, según se mire) no solo está escrito por un guionista de cine y dibujado por un ilustrador experimentado y profesional. Buscamos que sea un punto de encuentro en el que puedas reunirte con nosotros, y con los mejores profesionales y teóricos, para aprender y divertirse. Porque esto, sobre todo, va de disfrutar creando.

En esa búsqueda sin descanso de que también sea un libro didáctico, recuerda que en cada capítulo habrá ejercicios para que puedas ir practicando y que avances en tu proyecto de largometraje, paso a paso. **Y logres, así, escribir TU PELI.** No la de Aristóteles ni la de McKee ni la de Eszterhas: la tuya, única y personal.

¿QUÉ ES UN GUIÓN DE CINE?

POR CIERTO, DESDE LA PUBLICACIÓN DE SU ORTOGRAFÍA ACADÉMICA DEL 2010, LA RAE INDICA QUE "GUIÓN" DEBE ESCRIBIRSE SIN TILDE POR SER MONOSÍLABO A EFECTOS ORTOGRÁFICOS.

(ALGUNOS NOSTÁLGICOS SIGUEN PONIENDO TILDE. A NOSOTROS NOS DA IGUAL, PERO YA NOS HEMOS ACOSTUMBRADO Y EN ESTE LIBRO LEERÁS "GUIÓN" SIN TILDE).

ESCRIBIR FICCIÓN
ES UN JUEGO. Y UN JUEGO
MUY DIVERTIDO.

Agatha
Christie
(1890-
1978)

¡Consejos gratis de la más grande!

DESPUÉS DE ESTA BREVE INTRODUCCIÓN,
AGATHA CHRISTIE, LA NOVELISTA
MÁS VENDIDA DE LA HISTORIA, CON MÁS
DE 2.000 MILLONES DE EJEMPLARES,
QUIERE DAROS UNOS CONSEJOS SOBRE EL
PROCESO Y LA PROFESIÓN DE ESCRIBIR.

"LAS TRAMAS ME VIENEN EN MOMENTOS MUY
EXTRAÑOS: CUANDO ESTOY CAMINANDO POR LA CALLE
O MIRANDO ROPA EN UNA TIENDA. Y ASÍ, DE REPENTE,
SE ME OCURRE UNA IDEA ESPLÉNDIDA."

"NORMALMENTE DEDICO TRES O CUATRO MESES A UN LIBRO,
PERO UNO LO ESCRIBÍ EN SEIS SEMANAS. SI PUEDES ESCRIBIR
CON RAPIDEZ, EL RESULTADO SUELE SER MÁS ESPONTÁNEO."

"HUBO UN MOMENTO EN EL QUE PASÉ DE AMATEUR A
PROFESIONAL. ASUMÍ LA CARGA DE LA PROFESIÓN, QUE ES
ESCRIBIR INCLUSO CUANDO NO QUIERES, NO TE GUSTA MUCHO
LO QUE ESCRIBES O NO ESCRIBES PARTICULARMENTE BIEN."

"EL SECRETO PARA SALIR
ADELANTE ES EMPEZAR."

1

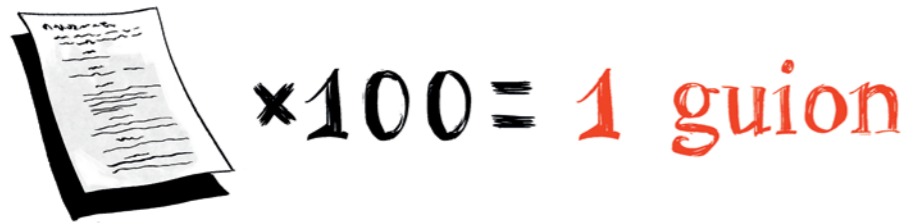
¿DE QUÉ
VA ESTO DE LOS
GUIONES?

1.1. Buscando una definición

Charlie Kaufman, el único guionista que (casi) todo el mundo conoce, lo definió así: "Esto es lo que sé sobre un guion: simplemente, que **es un texto que describe lo que sucede en una película**. Y ni siquiera estoy seguro de esto". Entonces, ¿qué es un guion de cine?

Según las definiciones de la RAE y del único guionista que (casi) todo el mundo conoce, sería el texto necesario para producir y realizar un largometraje. Siguiendo esa lógica, sería tan sencillo como juntar decenas de páginas en el formato correspondiente y, ¡magia!, tenemos un guion de cine.

Este planteamiento, que expuesto así suena descabellado, aunque no es tan distinto de lo que luego te aconsejará David Lynch, solo es una simplificación para arrancar. El guion cinematográfico es tan complejo que ni los miles de manuales y libros que hay en el mercado terminan de dar con la clave que todos esperan. Antes de seguir, aclaro que en todo momento me estoy refiriendo a lo que se conoce como "guion literario". El "guion técnico", que no tiene nada que ver, suele hacerlo el director y es

otro tipo de documento en el que se dan instrucciones sobre cómo ejecutar el literario. Pero esto se aprende en *iHaz tu guion técnico!*, manual que yo no pienso escribir. De momento, yendo paso a paso, vamos a diferenciar el guion de otros textos y formatos literarios:

	FINALIDAD ÚNICA DE LEERLO	FINALIDAD DE "REALIZARLO"	LENGUAJE AUDIOVISUAL	COSTE
- NOVELA	SÍ	NO	NO	MÍNIMO
- OBRA DE TEATRO	SÍ	SÍ	NO	MEDIO
- GUIÓN DE CINE	NO	SÍ	SÍ	CARO

Uno de los conceptos que siempre hay que tener claro es que **el guion es un medio, no un fin en sí mismo**. No conozco a nadie que, en su domingo de descanso, lo dedique a estar en el sofá, junto a la calefacción, leyendo guiones que no se han producido. Nadie hace esto. Al menos, nadie en su sano juicio. Y es que, como medio, y a diferencia de la novela y el teatro, la escritura cinematográfica únicamente cobra sentido entendiéndola como el nacimiento de una película. Si, por desgracia, ese guion no se rueda, el guion muere, no existe. Y si, por suerte, se hace y podemos ver la película, se transforma. Nunca la película acabada será como el guion escrito, pero sin esas 100 páginas ningún *film* existiría. Esto nos lleva a que **el guionista, más que un escritor, es un cineasta: es el primero que imagina la película**.

Otra realidad que uno debe tener presente es que el cine es caro. Mucho más que escribir y editar una novela o que escribir y representar una obra de teatro. ¿Por qué tener esto en cuenta? Sentido común. **Frank Cottrell Boyce**, guionista de la genial *24 Hour Party People*, lo expresó así en un artículo para *The Guardian*: "**¿Seguro que necesitas escribir un guion? Casi cualquier película lleva años**. Acabo de hacer un telefilme para la BBC que tardó 20 años desde la idea hasta la ejecución. Si tienes una gran historia, quizás valga la pena escribirla primero como obra de teatro o como novela. Para estrenar una película, alguien tiene que amarla lo suficiente como para gastar millones de euros... y años de su vida".

La otra gran diferencia con el teatro y la novela es su lenguaje. Siendo un texto con un fin audiovisual, hasta se suele reducir a frases como "escribir en imágenes". Dando por hecho que el **guion** es una historia contada con **imágenes** y **sonidos**, la **acción** y el **conflicto** también son elementos de gran importancia.

IMÁGENES Y SONIDOS → ACCIÓN → CONFLICTO

Para entender bien a qué me refiero, nos sirve como ejemplo el guion original de la mítica escena de *Titanic*:

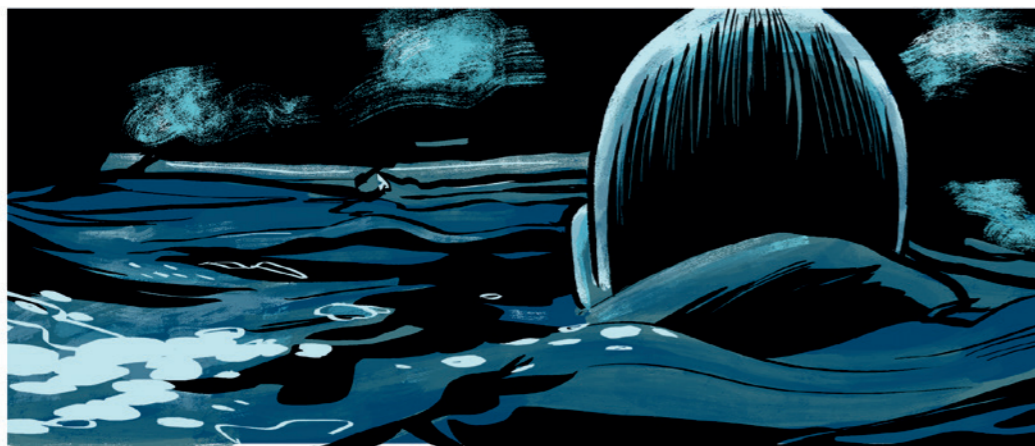
Más allá, Rose ve algo en el agua.

ROSE
¿Qué es eso?

Jack ve lo que ella está señalando, y se acercan juntos. Es un pedazo de madera flotando, cuidadosamente tallado. Él la pone boca arriba y ella se sube encima boca abajo.

Pero, cuando Jack intenta subirse, se inclina y se hunde, casi tirando a Rose. Está claro que solo es lo suficientemente grande para sostenerla a ella. Él se agarra, cerca de ella, manteniendo la parte superior del cuerpo fuera del agua lo mejor que puede.

En la primera línea de descripción, "Más allá, Rose ve algo en el agua", ya hay una imagen llamativa: tras el hundimiento del Titanic, de noche, con los protagonistas a punto de ahogarse, ven un objeto flotando en el agua helada.

Tenemos imagen. Y justo después, sonido: "Rose dice: '¿Qué es eso?'". (Una aclaración: en la película terminada que todos hemos visto ese diálogo no está y es Jack el que habla).

La descripción sigue con "Jack ve lo que ella está señalando, y se acercan juntos. Es un pedazo de madera flotando, cuidadosamente tallado. Él la pone boca arriba y ella se sube encima boca abajo". Aquí, además de imágenes, hay una acción clara: los personajes se mueven, son activos, hacen cosas para avanzar y mejorar su situación.

Y sigue: "Pero, cuando Jack intenta subirse, se inclina y se hunde, casi tirando a Rose. Está claro que solo es lo suficientemente grande para sostenerla a ella. Él se agarra, cerca de ella, manteniendo la parte superior del cuerpo fuera del agua lo mejor que puede".

La suma de imágenes con una acción lleva hasta el conflicto: los dos quieren sobrevivir, pero solo uno entra en la tabla. La escena se resuelve de forma sencilla. Él insiste en que sea ella la que esté sobre la tabla, quedando Rose a resguardo y Jack en el agua helada. El resultado es una imagen que todo espectador recuerda:

En los códigos de la película, un drama romántico de época rodado en los años 90, es verosímil y comprensible que él deje que ella se quede en la tabla. En una película más actual o de otro género o con otro tono, el conflicto sería más claro y contundente.

¿Quién se queda con la tabla? Imagina la misma situación, con distintos personajes: una pareja en crisis; un trabajador explotado y su jefe explotador; dos hermanas que se odian por culpa de una herencia; una policía y su detenido. Es fácil imaginar que, en esos casos y en otros que se te ocurran, la resolución del conflicto "¿Quién se queda en la tabla?" no sería tan fácil... ni pacífica.

Aparte, está el famoso debate de si los dos entraban en la tabla. Es un debate que en el guion original parece bien resuelto con la frase de la descripción: "Está claro que solo es lo suficientemente grande para sostenerla a ella". Pero, en el resultado final, en la escena rodada, sí puede dar la sensación de que ambos podrían entrar si lo hubieran intentado más.

Hemos visto un ejemplo, con una página de guion de rodaje, de cómo acaba siendo la escena final para entender mejor qué tipo de escritura es la de un guion. Sin embargo, **cuando vemos una película, también hablamos del guion sin necesidad de haber leído el texto original, y sin conocer todo el proceso que hay detrás:** "La fotografía es bonita, pero el guion es muy malo".

En las películas, y en cualquier formato audiovisual, cuando hablamos del guion podemos hacer referencia a la trama, a la estructura, al personaje y sus conflictos, a cómo aborda una temática, a los diálogos, a giros sorprendentes o al final, entre otros elementos que tienen relación con el guion. Esto nos lleva a que el guion es mucho más que un texto de 100 páginas. Imagina que todo lo que tiene relación con el guion fuera un iceberg...

Perdona, Jack, no pretendía hacer un chiste con algo tan trágico. Pero es que me parece la mejor metáfora para explicarlo. Un iceberg cuya punta visible es el guion como texto definitivo para el rodaje, pero que tiene mucho más por debajo:

Si te planteas escribir el guion de un largometraje, seguro que te surgen dudas. ¿De dónde salen las ideas? ¿Qué métodos existen para superar los bloqueos creativos y el síndrome del impostor? ¿Es posible estructurar un guion de forma sencilla sin recurrir a los paradigmas? ¿Cómo se construyen los personajes? ¿Y qué es eso de salvar un gato? ¿Se puede crear una primera versión sin teclear? ¿Cómo escriben los guionistas profesionales? ¿Qué se hace con el guion una vez terminado? ¿Y de verdad existe algo que se llama "Bocadillo de Caca"?

En este manual ilustrado y visual encontrarás todos los pasos para escribir un guion de cine, desde la página en blanco hasta su venta, a través de los dibujos de Luis Miguez y de la experiencia como guionista de Jordi Farga. Además, el libro recopila reflexiones, consejos y trucos de grandes guionistas, profesores y gurús.

Con un tono ameno y desenfadado aprenderás herramientas creativas y técnicas de escritura cinematográfica, hasta que encuentres tu propio método y logres terminar tu guion. No pierdas más el tiempo y ponte con ello. **¡Escribe tu peli!**