

EL GUIÓN, DE LA IDEA A LA PANTALLA

"Una vez por mes, el cielo se me cae encima. Entonces analizo lo que me ocurre y veo otra película que me quiero hacer"

Steven Spielberg

"La inspiración existe, pero cuando llega, debe encontrarte trabajando"

"Estando en el juzgado pensé; que buena localización para un drama."

Reginald Rose,
sobre como escribió

01/01/2010

Unidad Didáctica 2: La Idea

"Una vez por mes, el cielo se me cae encima. Entonces analizo lo que me ocurre y veo otra película que me quiero hacer".

Steven Spielberg

El Guión, de la Idea a la Pantalla

UNIDAD DIDÁCTICA 2: LA IDEA

EUREKA

La escritura de un guión comienza con una **IDEA**, una ocurrencia que podría dar lugar algo más grande, una pequeña sugerencia que nos encamina.

Una idea es eso, una frase. La idea puede ser vaga, pero da pie a situar la acción en una **EPOCA** o **AMBIENTACION** y crea una **PREPOSICIÓN** que podremos desarrollar posteriormente.

Una idea es cuando dices “podríamos escribir un guion sobre la mafia rusa”. Eso sitúa mucho la época y la localización. Ya tienes un comienzo.

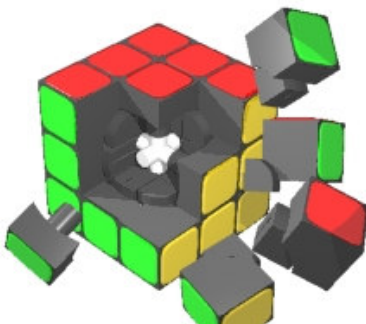
Naturalmente, uno de nuestros mayores problemas como guionistas es la tendencia a descartar ideas porque son “poco originales.”

Los temas universales son: Amor, La Búsqueda, El Líder, El Doble y Fausto. Estos temas quedan explicados en el siguiente capítulo.

¿Quedan ideas originales?

Rotundamente **NO**. Existen pocos tipos diferentes de **TEMA** y eso es motivo de controversia entre los teóricos, aunque en este libro se propone un sistema de 5. (ver en “Tema y Género” más adelante). Estos 5 temas se repiten constantemente (con diferentes ambientaciones) durante todo el tiempo. Con seguridad todas las tramas estaban ya explotadas en la tragedia griega, hace 2500 años. Si tenemos en cuenta que se producen más de 8000 películas cada año, esos 5 temas universales necesitan multitud de variación.

La historia de amor (tema universal nº1) se repite constantemente como tema central de gran cantidad de novelas y películas. No es una idea original (recuerda que no queda ninguna), pero como cuentas tu historia de amor puede ser que te desmarque de los otros.

Brokeback Mountain es una *historia de amor imposible* (como Romeo y Julieta, West Side Story, Moulin Rouge) pero con dos hombres. No es una idea original, pero su puesta en escena es novedosa, y proporciona variación a un tema tan y tan explotado. Como ves, una idea tan antigua aun puede ganar el Oscar.

¿Cómo conseguir ideas?

Las ideas no vienen solas, y como decía Picasso, si la inspiración llega debe encontrarte trabajando.

Existen una serie de técnicas que son la recopilación de los consejos de los grandes escritores (de guión o novela) y que se emplean a menudo en los “talleres de escritura creativa”.

- Muchas ideas provienen de una **localización** (“Guau, que playa tan increíble, seguro que podrían haber secretos escondidos en sus arenas”) Trata de imaginar lo que podría haber pasado (o pasará en el futuro). Haz fotos, incluso con tu teléfono móvil.
- Periódicos y revistas. En la **vida real** suceden miles de cosas interesantes, y que habitualmente superan de lejos la imaginación más ferviente. Recorta los periódicos, y presta atención a las aventuras que cuentan las personas de tu alrededor. También hechos históricos (El hundimiento del Titánic) dan lugar a puntos de partida.
- **Adaptaciones**. Cientos de obras de teatro y novelas aun están por adaptar. Si la obra tiene más de 70 años, ya forma parte del “dominio público” y ni tan solo tienes que pagar por ella. Se puede contar un clásico de maneras muy novedosas; *Apocalypse Now* está adaptada de una novela de viajes del siglo XIX, pero trasladada a Vietnam en los 70.
- Diseña un **personaje**, y parte de ahí. También puedes coger una historia conocida y contarla desde el punto de vista de otro personaje (Imagina *Blancanieves* contada por la Bruja)
- Apunta los **sueños** que tengas, las imágenes sueltas. Cameron tuvo la idea de *Terminator* cuando en un sueño, vio a un robot en llamas. Escribió su idea, y dio forma a una película alrededor de esa visión. Robert Rodríguez tenía una imagen en su cabeza: alguien con una funda de guitarra llena de armas. Y nació *El Mariachi*
- **Saca** un objeto o situación **de contexto**. Eso creará una historia extraña que necesitará una explicación. Podemos construir la historia hacia atrás desde ahí. Por ejemplo: hay un plátano en la bañera. ¿Por qué? Quien lo ha dejado ahí, etc.
- **Combinación de conceptos**. Coge historias antiguas y combínalas de nuevo. Imagina que coges “Adán y Eva” y “Mundo PostApocalíptico”. Podrías obtener algo parecido a “Mecanoscrito de 2º origen” (Manuel de Pedrolo)
- **Poemas Haiku**. Los poemas japoneses Haiku son pequeñas maravillas en un par de líneas. Sugieren imágenes, a partir de las cuales puedes dejar volar tu imaginación.

Escribe 5 ideas en tu libreta (como mínimo) al día durante esta semana. Solo debes dedicar 15m cada día a este ejercicio. No borres ninguna, por absurda que te parezca.

No envíes este trabajo al blog. Guárdalo para ti.

Premisas

El autor **LAJOS EGRI**¹ propone que la premisa se formule como una **PREPOSICIÓN** (en el sentido lógico del término). Esta preposición constituye una **HIPOTESIS** que el guionista intentara defender (algo así como un “lema” que recordar durante el proceso de escritura)

“EL AMOR DESAFÍA A LA MUERTE” (ROMEO Y JULIETA) “LA AMBICIÓN DESMEDIDA CONDUCE A LA DESTRUCCIÓN” (MCBETH) “UN HOMBRE INCAMBIABLE EN UN MUNDO EN CONSTANTE CAMBIO” (CUALQUIER PELÍCULA DE SAM PEKINPAH) “AMAR SIGNIFICA NO TENER QUE DECIR NUNCA ‘LO SIENTO’” (LOVE STORY) “JUGAR A SER DIOS TRAE TRÁGICAS CONSECUENCIAS” (JURASIK PARK)

Lajos Egri, El
Arte de la
Escritura
Dramática

Lajos Egri, El arte de la Escritura Dramática

TODO TIENE UN PROPÓSITO, O PREMISA. CADA SEGUNDO DE NUESTRA VIDA TIENE SU PROPIA PREMIA, TANTO SI SOMOS CONSCIENTES DE ELLA O NO. PERO ESA PREMISA PUEDE SER TAN SIMPLE COMO RESPIRAR, O TAN COMPLEJA COMO UNA DECISIÓN EMOCIONAL, PERO SIEMPRE ESTÁ AHÍ.

A LO MEJOR NO VAMOS A LOGRAR DEMOSTRAR LA EXISTENCIA DE CADA PEQUEÑA PREMISA, PERO ESO NO ALTERA EL HECHO QUE LA PREMISA ESTABA AHÍ PARA SER DEMOSTRADA. NUESTROS INTENTOS DE CRUZAR UNA HABITACIÓN PUEDEN ESTAR IMPEDIDOS POR UN TABURETE, PERO LA PREMISA EXISTÍA DE CUALQUIER MODO.

LA PREMISA DE CADA SEGUNDO CONTRIBUYE A LA PREMISA DE CADA MINUTO AL QUE PERTENECE, TAL Y COMO CADA MINUTO DA UN POCO DE VIDA A LA HORA, Y LA HORA AL DÍA. Y ASÍ, AL FIN, HAY UNA PREMISA PARA CADA VIDA.

(EGRI, 1972), TRADUCCIÓN DE SERRA, R.

La premisa no tiene porque convertir tu obra en una obra política, ni “demostrar una premisa” significa necesariamente “tratar de hacer apología”. Eso es, en todo caso una elección del autor.

Como seres humanos, es imposible no dar una opinión. La tendencia en los años 70 y 80 era usar el cine para comunicar un mensaje al público, pero en los últimos años (90 y 00) encontramos películas como *Crash*, que tocan temas complicados y los intentan explicar desde diferentes puntos de vista: es decir, cada personaje ve la premisa a su manera. ¿Cuál de esas visiones es la que defiende *Paul Haggis*?

¹ Lajos Egri (1888-1967) nació en Eger, Hungría (Austro-Hungría). Es el autor de “The Art of Dramatic Writing”, 1946 (el Arte de la Escritura Dramática) considerado como uno de los mejores trabajos sobre la escritura teatral, aunque sus técnicas han sido adaptadas para la escritura de historias, comics, novelas y guiones.

Egri argumenta en su obra en contra de la concepción de Aristóteles según el cual el personaje es secundario respecto a la historia (tal y como deja dicho en la Poética). Según Egri, un personaje bien definido crea la historia por el mismo, y por tanto, el personaje es más importante que la historia.

En 1965, Egri expandió sus conceptos de desarrollo de personajes y motivación en el libro “The Art of Creative Writing” (El Arte de la Escritura Creativa)

Otros autores, como *Clint Eastwood* exponen su visión política en cada una de sus películas, creando un posicionamiento en la audiencia, que es “pro” o “contra” *Clint Eastwood*.

Naturalmente, existen premisas universalmente validas (las referentes al amor, bien contra el mal, etc.) con las que cualquier persona podría estar de acuerdo.

Tanto si quieres escribir un guion de un tipo como de otro, la premisa es una buena herramienta creativa que nos permite, con una frase, crear conflicto y, al juntarse con una idea, nos da un comienzo perfecto para nuestra obra.

Lee el **TEXTO 2** de Lajos Egri.

¿Estás de acuerdo con el Autor? ¿Debe el guionista posicionarse y defender la premisa? Desde que Egri escribió su libro han pasado 40 años. ¿Siguen los guionistas tomando partido, o son más objetivos y distantes?

Método de Trabajo

Para comenzar nuestro guión, debemos comenzar con una Idea y juntarla con una Premisa.

Compra una libreta si no la tienes todavía. En sus primeras páginas, apunta, en lista, todas las ideas que se te ocurran.

**UNA IDEA DEBE PODER EXPRESARSE
EN UNA SOLA LINEA.**

Da lo mismo lo absurdas que sean. Apuntalas. Piensa que

**DE CUALQUIER IDEA, PUEDEN
NACER 100 GRANDES PELÍCULAS.**

El problema de un guion nunca está en la idea que lo comienza, porque **CUALQUIER IDEA ES BUENA**. Como la cuentas... eso es otra historia.

Al lado de cada **IDEA** pon una **PREMISA** (o incluso, a la misma idea, pon varias premisas) Ej. Idea: “Un hombre encuentra una carta de amor de dos amantes y decide reunirlos”. Premisa “El que ayuda obsesivamente tiene sentimiento de culpa”

Es fácil ver que, a partir de un ejercicio tan simple, multitud de posibles historias pueden comenzar a formarse, solo buscando el porqué de su sentimiento de culpa y el trasfondo de los amantes. Como esta “idea” no nos enmarca en una época o localización, hay miles de posibles historias

Escribe 5 Ideas. Escribe al lado 5 premisas.

No lo envíes al Blog, si quieres que tu profesor lo comente contigo, envíalos a su correo particular.

Ejemplos de Ideas y Premisas

Idea- Conflictos de una comunidad multiétnica – Premisa – Crees que te conoces a ti mismo, pero no tienes ni idea. (*Crash*, de Paul Higgins)

Idea- Amor imposible entre 2 jóvenes de diferentes clases – Premisa - El amor grande desafía a la muerte. (*Tristan e Isolda*, *Romeo y Julieta*, *Orfeo y Euridice*, *Moulin Rouge*, *West Side Story*, etc., etc., etc.)

Idea- Enmascarar un crimen desencadena una escalada de problemas – Premisa – La ambición desmedida lleva a tu propia destrucción. (*Macbeth*)

Idea- El imperio Romano en el espacio – Premisa – El bien triunfará sobre el mal (*Star Wars*, *Galáctica*, *Buck Rogers*)

Figura 1: El “Barbican Arts Centre” de Londres mostro en el 2008 una serie de objetos personales de Stanley Kubrick. Esta caja de archivos contenía fotos de localizaciones como ideas para su película “Barry Lyndon”.

Textos:

Lajos Egri, *The Art of Creative Writing*, Capítulo 1

Texto 1: Lajos Egri, *The Art of Creative Writing*, Capítulo 1

EL ESCRITOR TEATRAL A MENUDO TIENE UNA IDEA, O ENCUENTRA UNA SITUACIÓN INUSUAL, Y DECIDE INVENTAR UNA OBRA ALREDEDOR DE ESO

LA CUESTIÓN ES SI ESA IDEA O SITUACIÓN PUEDEN, POR SI SOLAS, TIENEN SUFICIENTE INFORMACIÓN COMO PARA ESCRIBIR UNA OBRA. NUESTRA RESPUESTA ES NO, AUNQUE SABEMOS QUE, DE 1000 OBRAS, 900 HAN COMENZADO DE ESA MANERA

NINGUNA IDEA, NINGUNA SITUACIÓN, POR SI SOLAS, HAN SIDO JAMÁS LO SUFICIENTEMENTE POTENTES COMO PARA LLEVARTE A SU CONCLUSIÓN LÓGICA SIN UNA PREMISA DEFINITIVA Y CLARA.

SI NO TIENES DICHA PREMISA, PUEDES MODIFICAR, ELABORAR, VARIAR TU IDEA ORIGINAL O SITUACIÓN, O INCLUSO DEJARTE LLEVAR A OTRA SITUACIÓN, PERO NUNCA SABRÁS A DONDE ESTAS YENDO. PERDERÁS EL TIEMPO Y ESTRUJARÁS TU CEREBRO PARA INVENTAR SITUACIONES QUE REDONDEEN TU OBRA. PUEDES ENCONTRAR ESAS SITUACIONES, Y AUN ASÍ NO TENDRÁS OBRA.

DEBES TENER UNA PREMISA, LA PREMISA QUE TE LLEVARÁ SIN ERROR A CONSEGUIR EL OBJETIVO AL QUE TU OBRA ASPIRA.

(EGRI, 1972)

Texto 2: Lajos Egri, *The Art of Creative Writing*, Capítulo 1

LA PREMISA ES COMO UNA PEQUEÑA SINOPSIS DE TU OBRA

HE AQUÍ ALGUNAS PREMISAS ÚTILES:

- EL RESENTIMIENTO LLEVA A LA FALSA ALEGRÍA.
- LA GENEROSIDAD INCONSCIENTE LLEVA A LA POBREZA.
- LA HONESTIDAD DERROTA A LA FALSEDAD
- LOS DESCABEZADOS DESTRUYEN LA AMISTAD.
- EL MAL TEMPERAMENTO CONDUCE AL AISLAMIENTO.
- EL MATERIALISMO CONQUISTA AL MISTICISMO.
- EL ORGULLO CONDUCE A LA FRUSTRACIÓN.
- JACTARSE CONDUCE A LA HUMILLACIÓN.
- LA CONFUSIÓN CONDUCE A LA FRUSTRACIÓN.
- LA ASTUCIA CAVA SU PROPIA TUMBA.
- LA DESHONESTIDAD CONDUCE A LA EXPOSICIÓN.
- LA DISIPACIÓN CONDUCE A LA AUTODESTRUCCIÓN.

- EL EGOÍSMO LLEVA A LA PÉRDIDA DE AMIGOS.
- LA EXTRAVAGANCIA LLEVA A LA MISERIA.
- LA VERSATILIDAD CONDUCE A LA PÉRDIDA DE LA AUTOESTIMA.

A PESAR DE QUE ESTAS DECLARACIONES SÓLO SON PLANAS, QUE CONTIENEN TODO LO QUE SE REQUIERE DE UNA PREMISA BIEN CONSTRUIDA: EL PERSONAJE, LOS CONFLICTOS, Y LA CONCLUSIÓN. ¿CUÁL ES EL PROBLEMA, ENTONCES? ¿QUÉ ES LO QUE FALTA?

LA CONVICCIÓN DEL AUTOR, ES LO QUE FALTA. HASTA QUE NO SE TOMA PARTIDO, NO HAY OBRA. SOLO CUANDO EL AUTOR DEFIENDE UNO DE LOS “BANDOS” DEL PROBLEMA LA PREMISA SALE A LA LUZ. ¿EL EGOÍSMO LLEVA A LA PERDIDA DE LOS AMIGOS? ¿QUÉ LADO TOMARÍAS TÚ? NOSOTROS, LOS LECTORES O ESPECTADORES DE TU OBRA NO TENEMOS QUE ESTAR DE ACUERDO CONTIGO NECESARIAMENTE. ASÍ QUE, DURANTE TU OBRA Y CON LA OBRA, DEBES PROBARNOS LA VALIDEZ DE TU DECISIÓN.

(Egri, 1972)

Texto 3: ¿De dónde Proviene las Ideas? Extractos de diferentes autores

Artículo de Warren Ellis, escrito originalmente en 2003 para la lista de correo “the Bad Signal”)

Artículo de Warren Ellis²,

AQUÍ ESTÁ COMO LO HAGO. INUNDO MI POBRE Y ENVEJECIDA CABEZA CON INFORMACIÓN. CUALQUIER INFORMACIÓN. MONTONES DE ELLA. Y DEJO QUE DEN VUELTAS EN EL FONDO DE MI CEREBRO, EN LA PARTE QUE LA GENTE NORMAL UTILIZA PARA RECORDAR FACTURAS, PENSAR SOBRE SEXO, Y PENSAR EN LAVAR LOS PLATOS DESPUÉS DE LA CITA.

EVENTUALMENTE, ALCANZAS UNA MASA CRÍTICA DE INFORMACIÓN. DATO 1 CONECTA DATO 2 QUE CONECTA CON DATO 3, Y DATOS 4 Y 5 SE JUNTAN, Y TIENES UNA REACCIÓN EN CADENA. UN MONTÓN DE TEJIDOS NERVIOSOS SE ILUMINAN DE REPENTE, Y TIENES LO QUE LLAMAMOS “UNA IDEA”

(Ellis, 2005)

FIGURA 2: WARREN ELLIS SIGNING AT JIM HANLEY'S UNIVERSE, NYC/MANHATTEN. DOMINIO PÚBLICO. FOTO DE ROOTOLOGY

² Warren Ellis es creador de novelas gráficas ganadoras de premios, como FELL, Ministry of Space, Planetary y Transmetropolitan, así como autor del clásico underground Crooked Little Vein.

Entrevista con Umberto Eco³

Entrevista de Chon-Min Hong, David Lurie y Jiro Tanaka a Umberto Eco.

Publicado originalmente en The Harvard Review of Philosophy, Primavera 1993, Harvard University.

THE HARVARD REVIEW OF PHILOSOPHY: CLARAMENTE, USTED HA ENCONTRADO QUE LA FICCIÓN LE PERMITE LLEVAR A CABO ALGO DISTINTO DE LO QUE USTED HA EFECTUADO EN SU TRABAJO CRÍTICO Y FILOSÓFICO. CUANDO USTED ESCRIBE NOVELAS, ¿EN QUÉ SENTIDO SU PUNTO DE VISTA SOBRE CUESTIONES FILOSÓFICAS ES DIFERENTE DE LO QUE USTED HACE COMO TEÓRICO?

UMBERTO ECO: [...] YO DIRÍA QUE CUANDO COMIENZO UNA NOVELA NO PIENSO EN NINGUNA CUESTIÓN FILOSÓFICA ESPECÍFICA. COMIENZO CON UNA IMAGEN, UNA SITUACIÓN, Y NO SÉ A DÓNDE ESTOY YENDO. SOLAMENTE DESPUÉS COMPRENDO QUE, DE ALGÚN MODO, HE TRATADO CON PROBLEMAS FILOSÓFICOS —LO CUAL NO ES TAN INEXPLICABLE, PORQUE ELLOS SON MIS PROBLEMAS. EN ESTE PUNTO COMPRENDO, CUANDO TRATO CON PROBLEMAS FILOSÓFICOS EN UNA MODO ENSAYÍSTICO, QUE TRATO DE ALCANZAR UNA CONCLUSIÓN, UNA UNÍVOCA, LISTO PARA DEFENDERLA —AUN CUANDO SOY CONSCIENTE DE QUE EN ORDEN DE BÚSQUEDA ESA CONCLUSIÓN LA HE RECORTADO DE OTROS POSIBLES MODOS DE MIRAR EL MISMO PROBLEMA.

POR EL CONTRARIO, CUANDO ESCRIBO UNA NOVELA TENGO UNA IMPRESIÓN DE PONER EN ESCENA, Y TRATO DE REPRESENTAR EL HECHO DE QUE LAS CONCLUSIONES PUEDEN SER MUCHAS. EN OTRAS PALABRAS, OFREZCO A LOS LECTORES UNA SERIE DE PREGUNTAS, NO RESPUESTAS.

(Revista Observaciones filosóficas , 2005)

DAVID LYNCH EN CANNES 2001.
COPYRIGHT © 2001 RITA MOLNÁR
{{GFDL}}

Entrevista filmada por Atlantic Magazine en Fairfield, Iowa, en April 2008, en una conferencia sobre consciencia, creatividad, y las artes.

Extracto de la entrevista de la revista Atlantic Magazine con David Lynch

TODO EL MUNDO TIENE CONSCIENCIA, PERO NO TODO EL MUNDO LA TIENE EN LA MISMA MEDIDA, ASÍ QUE A MÍ ME GUSTA IMAGINAR LA CONSCIENCIA COMO UNA BOLA, CON LAS IDEAS BURBUJEANDO ALREDEDOR, Y SERÁN CONOCIDAS Y SEREMOS CONSCIENTES DE ELLAS CUANDO ENTREN EN ESTA "BOLA DE CONSCIENCIA".

PUEDES PESCAR IDEAS CUANDO SUEÑAS DESPIERTO, O PUEDES PESCAR IDEAS DE LUGARES. A LO MEJOR ESTÁS ANDANDO POR LA CALLE, VES UN REFLEJO EN UN PEQUEÑO CHARCO DE AGUA, Y BANG! UNA IDEA APARECE. QUIEN SABE COMO OCURRE.(ATLANTIC MAGAZINE , 2008)

<http://podcasts.theatlantic.com/2008/07/where-ideas-come-from.php>

³ Novelista y semiólogo italiano, se doctoró en Filosofía y Letras en la Universidad de Turín en 1954 con un trabajo que publicó dos años más tarde con el título de "El problema estético en Santo Tomás de Aquino"(1956). Trabajó como profesor en las universidades de Turín y Florencia y Milán. Publicó importantes estudios de semiótica "Obra Abierta" 1962 y "La estructura ausente" 1968. Desde 1971 ocupa la cátedra de Semiótica en la Universidad de Bolonia. También notable escritor de ficción, su obra "El Nombre de la Rosa" 1980 se convertido en un bestseller, traducido a la pantalla por Jean Jaques Arnaud.