

INSTITUTO SUPERIOR
UNIVERSITARIO

sucre

**GUÍA GENERAL DE ESTUDIO
GUIONES**

Guía general de estudio de la asignatura de Guiones

Freddy Javier Centeno Martínez

Karla Jaramillo Puertas

Sandra Paola Díaz Castro

2024

Esta publicación ha sido sometida a revisión por pares académicos específicos por:

Ángel Velásquez Cajas
Instituto Superior Universitario Cotopaxi

Corrección de estilo:

- Karla Jaramillo - Docente - Sucre
- Freddy Centeno - Docente - Sucre
- Ana Llumiyinga - Docente - Sucre

Diseño y diagramación:

- Ronny Chaguay - Docente - Sucre
- Diego Bonilla - Docente - Sucre

Primera Edición
Quito - Ecuador

ISBN: 978-9942-676-32-0

Esta publicación está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional.

Los contenidos de este trabajo están sujetos a una licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0). Usted es libre de Compartir — copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato. Adaptar — remezclar, transformar y construir a partir del material citando la fuente, bajo los siguientes términos: Reconocimiento- debe dar crédito de manera adecuada, brindar un enlace a la licencia, e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo de la licenciante. No Comercial-no puede hacer uso del material con propósitos comerciales. Compartir igual-Si remezcla, transforma o crea a partir del material, debe distribuir su contribución bajo la misma licencia del original. No puede aplicar términos legales ni medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otras a hacer cualquier uso permitido por la licencia. <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

**Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual
4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)**

Usted acepta y acuerda estar obligado por los términos y condiciones de esta Licencia, por lo que, si existe el incumplimiento de algunas de estas condiciones, no se autoriza el uso de ningún contenido.

MISIÓN

Ser una Institución Superior Universitaria con estándares de calidad académica e innovación, reconocida a nivel nacional con proyección internacional.

VISIÓN

Formamos profesionales competentes con espíritu emprendedor, capaces de contribuir al desarrollo integral del país.

ÍNDICE

Presentación de la asignatura	8
Resultados del aprendizaje.....	9
UNIDAD 1 ESTRUCTURAS NARRATIVAS.....	10
Tipos de estructuras narrativas	10
Estructura lineal o cronológica.....	10
Estructura circular	11
Estructura episódica	11
Recuerdos (Retrospectiva).....	11
Narrativa en paralelo.....	11
Narrativa en espiral.....	12
Estructuras experimentales	12
Narrativa de marco	12
Narrativa no lineal.....	12
Narrativa espejo.....	13
Narrativa de mosaico	13
Narrativa de acordeón.....	13
Racconto.....	13
In media res	14
Recursos narrativos.....	14
Narrador	14
Narrador en primera persona	14
Narrador testigo.....	15
Narrador en segunda persona.....	15
Narrador omnisciente.....	15
Narrador objetivo.....	15
Estilo.....	15
Tono y ambiente	15
Tono	15
Ambiente.....	16
Trama	16

Conflicto	16
Clímax.....	16
Desenlace	16
Caracterización.....	16
Motivo y símbolo	16
Punto de vista	16
Analepsis y prolepsis	17
Analepsis	17
Prolepsis	17
Recursos estilísticos.....	17
<i>Creación de personajes</i>	<i>21</i>
UNIDAD 2 DIÁLOGOS	23
<i>Conversaciones de personajes</i>	<i>23</i>
Características de las conversaciones de personajes.....	23
Informales	24
Formal general	24
Expositivos.....	24
Conflictivo.....	24
Relación con el medio audiovisual	24
<i>Atmósfera en el diálogo</i>	<i>25</i>
<i>De la literatura a lo audiovisual.....</i>	<i>26</i>
Diálogos para el guion audiovisual	26
Personaje.....	26
Diálogos imprevisibles.....	26
Diálogos cortos	26
<i>Cine con respecto a la literatura</i>	<i>27</i>
Adaptación	27
<i>La escaleta.....</i>	<i>27</i>
UNIDAD 3 ¿QUÉ ES UN GUIÓN?	30
<i>Tipos de guiones</i>	<i>30</i>
Guion literario.....	30
Guion técnico.....	31

Guion de rodaje	32
Guion cinematográfico	33
Guion ilustrado (Storyboard)	33
Guion	34
¿Cómo crear un guion?	34
Creación de personajes.....	35
¿Cómo escribir una sinopsis?	35
Pitch elevator	36
UNIDAD 4 TENSIÓN DRAMÁTICA	38
Evolución de la tensión dramática	39
Establecimiento de la tensión inicial	39
Aumento progresivo de la tensión	39
Clímax y resolución de la tensión	40
Picos de tensión dramática.....	40
Ahora sí a escribir el guion	42
La forma del guion.....	42
La escritura del guion	43
La edición del guion.....	43
Autoevaluación.....	45
Referencias Bibliográficas	46
.....	

Presentación de la asignatura

La asignatura de "Guiones" es esencial dentro del campo de la Producción y Realización Audiovisual, puesto que, proporciona a los estudiantes los conocimientos necesarios para comprender, construir y adaptar guiones tanto literarios como técnicos para diferentes productos de audio y vídeo. La habilidad para elaborar guiones efectivos es fundamental en la creación de contenidos audiovisuales, ya que los guiones actúan como una hoja de ruta que guía la producción desde la conceptualización hasta la ejecución final.

En esta asignatura, los estudiantes se sumergirán en los principios fundamentales de la construcción de guiones y explorarán, tanto los aspectos teóricos como prácticos. Por consiguiente, aprenderán a desarrollar guiones con los ángulos de cámara y tipos de plano apropiados, aplicando figuras narrativas que enriquecen la historia y mejoran la comunicación visual. Además, se les enseñará a adaptar textos literarios a formatos audiovisuales, lo que les permitirá transformar narrativas escritas en experiencias visuales y auditivas envolventes.

La asignatura está diseñada para fomentar no solo el conocimiento técnico, sino también competencias prácticas. Los estudiantes participarán en ejercicios dentro de clase, desarrollarán proyectos y realizarán investigaciones que les permitirán aplicar los conceptos aprendidos. La metodología incluye exposiciones orales y audiovisuales, así como el estudio de casos reales, proporcionando una experiencia de aprendizaje integral y dinámica.

Además de las competencias técnicas, la asignatura enfatiza valores y actitudes fundamentales como la responsabilidad y la disciplina, aspectos cruciales para el éxito en la industria audiovisual. Los estudiantes aprenderán a cumplir con plazos estrictos y a mantener una ética de trabajo profesional, habilidades que son altamente valoradas en el campo de la producción y realización audiovisual.

Resultados del aprendizaje

Conoce la forma y los elementos en la construcción de guiones sean estos literarios o técnicos para diferentes productos de audio y vídeo.

Aplica las recomendaciones de autores para escribir guiones.

Aprende la dinámica de los guiones respetando los ángulos de cámara y tipos de plano.

Aplica las figuras narrativas en los productos audiovisuales.

Adapta textos literarios a productos audiovisuales.

UNIDAD 1 ESTRUCTURAS NARRATIVAS

Tipos de estructuras narrativas

Las estructuras narrativas son el esqueleto que sostiene y organiza una historia, proporciona el marco ideal dentro del cual los eventos se desarrollan y los personajes evolucionan a través de las características de la etopeya y prosopografía. Este capítulo aborda los principios fundamentales de las estructuras narrativas, esenciales para cualquier guionista o creador de contenido audiovisual. A través del estudio de diversos modelos, desde la clásica estructura en tres actos hasta formas más contemporáneas y experimentales.

Se explorará componentes cruciales como el planteamiento, el conflicto, el clímax y la resolución, analizando cómo cada uno contribuye al desarrollo y al impacto emocional de la narrativa. Puesto que, las estructuras son el eje narrativo que permite que una historia cobre sentido y se diferencie de otras, no solo por la estructura misma, sino, también por los puntos de giro y arcos dramáticos que deben encajar con la estructura a modo de una sinfonía en la partitura.

Por tales motivos se enumerarán la mayoría de estructuras posibles usadas en el ámbito audiovisual, para que sirva de guía dentro del plano académico y porque no para la creación como tal.

Estructura lineal o cronológica

Este tipo de organización es típica en narraciones sencillas donde la historia se cuenta en orden temporal, es decir, teleológico que se caracteriza por tener un inicio y un final muy bien estructurados. Es fácil de seguir y da una sensación de progresión natural. Muchas historias tradicionales, desde cuentos infantiles hasta novelas populares, siguen este formato. Un claro ejemplo es la película Los puentes de Madison (1995) de Clint Eastwood, film que relata la historia del fotógrafo Robert Kincaid y Francesca Johnson, quienes se conocen por un azar y terminan por enamorarse a pesar que Francesca estaba casada. La película hace un viaje continuo hacia adelante, la cual es retratada por un diario que usa el recurso del flash back y flash forward.

Estructura circular

En una estructura circular, la historia empieza y termina en el mismo punto o con eventos similares, creando un ciclo narrativo. Esto puede reflejar temas como la eternidad, la repetición o la naturaleza cíclica de la vida. Un ejemplo conocido es “La Odisea” de Homero, donde el viaje de Ulises regresa al punto inicial.

Estructura episódica

Esta forma de organización presenta la historia como una serie de episodios independientes o semindependientes, cada uno con su propia trama. Es común en televisión, donde cada episodio puede centrarse en una trama específica, pero también se encuentra en la literatura, como en “Las Mil y Una Noches”.

Recuerdos (Retrospectiva)

Los recuerdos son escenas que presentan eventos pasados relevantes para la historia principal. Se emplean para ofrecer contexto o profundizar en la caracterización. Un ejemplo destacado de una novela que utiliza recuerdos para desvelar la historia previa de los personajes es “El Gran Gatsby” de F. Scott Fitzgerald. Visión del futuro (Prospectiva): A diferencia de los recuerdos, las visiones del futuro muestran eventos futuros o posibles. Pueden ser utilizadas para crear anticipación o suspenso en la trama. La serie de televisión “Lost” es conocida por su uso de visiones del futuro para añadir complejidad a la narrativa.

Narrativa en paralelo

Un tipo de estructura que cuenta dos o más historias separadas que eventualmente se conectan o convergen de alguna manera. Esta forma de narración es común en novelas y películas que tratan temas como la interconexión de nuestras vidas o la causalidad. Por ejemplo, “Cloud Atlas” de David Mitchell.

Narrativa en espiral

La historia avanza, pero vuelve periódicamente a temas anteriores o regresa a situaciones anteriores, pero desde un punto de vista o nivel de comprensión diferente. Como resultado, esta forma de narración puede hacer que la historia y la comprensión se desarrollen, especialmente en términos de emociones.

Desordenada o fragmentada

Esta estructura es para perturbar las expectativas del lector presentando la historia fuera de su orden cronológico. Puede crear una sensación de desconcierto o desconcierto, que se transfiere al lector. Como resultado, pueden estar atentos y esforzarse por reconstruir cronológicamente la historia.

In media res: La historia comienza en medio de la acción, sin una larga descripción de fondo o contexto.

Con frecuencia, in media res se traduce como “en el medio de las cosas”.

Estructuras experimentales

Estos pueden incluir formas no lineales, múltiples narradores, técnicas de collage y otras técnicas que desafían las convenciones de la narrativa estándar.

Narrativa de marco

Del mismo modo, una narrativa de marco enmarca una historia dentro de otra. La historia principal puede contener uno o más relatos o más pequeños, o puede proporcionar un contexto más amplio para ayudar a los lectores a comprender la historia de alguna manera

Narrativa no lineal

Al contrario de una estructura lineal, en una narrativa no lineal, los eventos ocurren en una secuencia no secuencial, a menudo a través del uso de saltos y / o fragmentación temporal. Eso puede hacer que la lectura o visualización sea más difícil ya que el lector u observador necesita ensamblar los eventos por sí mismos. Una película clásica con estructura narrativa no lineal es Ciudadano Kane de Orson Welles.

Narrativa espejo

En una estructura narrativa en espejo, los eventos o temas se reflejan el uno en oposición al otro a lo largo de la historia y a menudo se observa entre personajes o situaciones que muestran similitudes o contrastes. Esto puede llevar a reflexiones más profundas sobre temas universales.

Narrativa de mosaico

La narrativa del mosaico se presenta como una serie de fragmentos, o viñetas que, juntos, construyen una imagen o un argumento completo. Cada viñeta puede presentar una perspectiva única o un conjunto diferente de personajes; su relación entre sí puede no ser inmediatamente evidente. Por ejemplo, *The Bridge of the Assassins* de William S. Burroughs es una novela que se presenta como un mosaico de temas y personajes.

Narrativa de acordeón

La estructura de acordeón salta o se contrae y extiende entre lo más pequeño y lo más grande del problema. Trata de mover la narrativa, referir. La estructura de acordeón crea un ritmo para la narrativa; la historia cambia continuamente de lo micro a lo macro y viceversa. “*Los Pilares de la Tierra*” de Ken Follett, por ejemplo, se mueve adelante y atrás por treinta años de historia.

Racconto

Proveniente del italiano. Es una recapitulación extensa que se diferencia de la analepsis por la extensión y porque los eventos pasados se los detalla a modo de gran relato. Esta estructura permite profundizar en el contexto y sobre todo en los personajes, eso permitirá que la trama sea más profunda y por ende que la conexión emocional entre los personajes y con el público sea mucho mejor consolidada. En literatura es claro el ejemplo de la novela más laureada del escritor colombiano Gabriel García Márquez, *Cien años de soledad*, que es un gran relato de la familia Buendía. Y en el cine *Forest Gump* protagonizada por Tom Hanks que cuenta la historia de un joven Forest y de los avatares de su vida.

In media res

También conocida como en medio de las cosas, es una estructura poco convencional y de difícil ejecución que cuenta con una exposición de alta tensión, generalmente con el momento más crucial de la historia. Al iniciar con la tensión alta el espectador se verá obligado a mantenerse anclado con la expectativa de qué sucederá más adelante, por tanto, se crea un sentido de urgencia.

Para usar esta estructura se necesita de un buen manejo de recursos narrativos y del uso pulido de flash back y flash forward, porque si no se los usa con prolijidad se verá afectada la trama y con seguridad se romperá la comprensión fluida del espectador.

Un ejemplo claro en la literatura es la novela de Harper Lee, *Matar a un ruiseñor*, que inicia con el incidente que desencadena toda la historia y en el cine el ejemplo más icónico es *Pulp Fiction* de Tarantino que inicia en la acción directamente.

Recursos narrativos

Narrador

El narrador es la voz que cuenta la historia y permite al público entender los acontecimientos de toda la trama. Esa voz es importante, ya que marca un estilo identitario de cada obra. Sin embargo, existen varios tipos de narradores que hacen posible que el abanico de la narrativa sea mucho más amplio. A continuación, los más comunes.

Narrador en primera persona

Se basa en construir la narrativa a través del uso de uno o varios personajes de la historia que cuentan los hechos desde su punto de vista, utilizan el "yo" o el "nosotros". Sin embargo, el narrador tiene conocimiento limitado de los acontecimientos, por tanto, para que la historia sea entretenida y logre anclar al público, el personaje deberá ser interesante o fuera de lo común. Un ejemplo claro es *Humillados y ofendidos*, novela del célebre y profundo escritor ruso Fiódor M. Dostoievski.

Narrador testigo

Es una variante del narrador primera persona, que no llega a ser el protagonista principal, sino que observa la historia tras los muros de los acontecimientos. Su papel fundamental es de contar, se podría decir que es un chismoso. Un claro ejemplo es el Gran Gatsby de Fitzgerald

Narrador en segunda persona

Se utiliza "tú" para narrar la historia, dirigiéndose directamente al lector. Con este estilo el lector se siente más involucrado en la historia, aunque puede llegar a ser un tanto monótono.

Narrador omnisciente

Conoce todos los detalles de la historia, incluyendo los pensamientos y sentimientos de los personajes. Este tipo de narrador no está limitado por el tiempo o el espacio y puede ofrecer una perspectiva completa y objetiva de la trama de la historia, ya que, puede fluctuar entre el pasado, el presente y el futuro de una manera más dinámica.

Narrador objetivo

Se limita a describir lo que puede observar sin entrar en los pensamientos y sentimientos de los personajes.

Estilo

El estilo se trata de qué tinte o sentido se dará a la trama de la historia y generalmente se lo puede enfocar en: Descriptivo, que se enfoca en describir detalladamente lugares, personas y situaciones. Narrativo, que se centra en contar los eventos y acciones de la historia y dialógico que utiliza diálogos entre los personajes para desarrollar la trama y caracterizarlos.

Tono y ambiente

Tono

La actitud o estado de ánimo del narrador respecto a la historia (puede ser serio, humorístico, irónico, etc.).

Ambiente

La atmósfera que rodea la historia, que puede influir en el estado de ánimo del lector (puede ser misterioso, romántico, tenso, etc.).

Trama

Conflicto

El problema central que impulsa la historia. Puede ser interno (dentro de un personaje) o externo (entre personajes o contra fuerzas externas). Suele ser el causante del desencadenamiento de la trama.

Clímax

El punto culminante de la historia, donde el conflicto alcanza su mayor intensidad. Es el punto de giro más importante de la trama.

Desenlace

Es la resolución del conflicto y el cierre de la historia.

Caracterización

Existen dos tipos de caracterización la directa e indirecta, donde en la primera el autor describe explícitamente las características del personaje y en la segunda las características del personaje se revelan a través de sus acciones, diálogos y reacciones.

Motivo y símbolo

Son dos elementos que permiten graficar a la historia de mejor manera. El motivo es el uso de un elemento recurrente en la historia que tiene un significado simbólico y el símbolo es un objeto, personaje o evento que representa algo más allá de su significado literal.

Punto de vista

Se suelen usar dos clases de puntos de vista: El limitado coloca al narrador como el principal ser cognoscente puesto que solo él conoce los pensamientos y sentimientos de uno o algunos personajes.

Mientras que el punto de vista múltiple cuenta la historia desde diferentes perspectivas de varios personajes.

Analepsis y prolepsis

Analepsis

También conocido como flashback, es una interrupción en la cronología de la historia para relatar eventos pasados. Es decir, es un salto breve hacia el pasado, con el fin de dar más riqueza a la historia y a la trama en sí.

Prolepsis

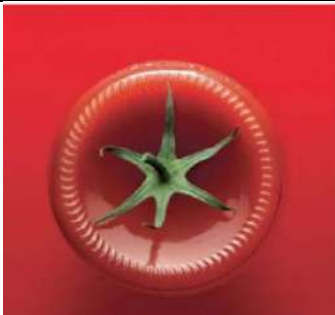
También conocido como flash forward, es una interrupción en la cronología de la historia para relatar eventos futuros. Se suele usar cuando las estructuras narrativas son más complejas, porque permite esbozar una historia más amplia, donde los personajes cambian o fluctúan entre presente y futuro.

Recursos estilísticos

Estos recursos permiten embellecer a los guiones, tanto en la narrativa como en el apartado gráfico. Se van a enumerar los recursos más usados en el ejercicio de guionizar una historia a través de una tabla.

Tabla1

Recursos estilísticos más frecuentes para guion

Recurso	Características	Ejemplo narrativo	Ejemplo visual
Metáfora	Es una comparación entre un elemento real y otro imaginario.	Tus ojos luceros claros de la mañana.	 <p>Figura obtenida de: https://a-daydesign.blogspot.com/2012/04/publicidad-creativa-heinz.html?m=1</p>

<p>Símil</p>	<p>Es una comparación con nexo</p>	<p>Tus dientes brillantes como el resplandor del sol.</p>	 <p>Figura obtenida de: https://www.xataka.com/investigacion/un-experimento-lo-demuestra-los-perros-si-se-parecen-a-sus-duenos</p>
<p>Hipérbole</p>	<p>Es exagerar la realidad.</p>	<p>Eres tan alta como una palmera.</p>	 <p>Figura obtenida de: https://www.studocu.com/es/document/universidad-de-valladolid/diseño-y-comunicación-gráfica/jimenez-jorge-p1/361765</p>
<p>Reiteración</p>	<p>Es usar la misma palabra o frase de forma reiterativa.</p>	<p>Te odio, tanto, tanto, tanto que ya no sé ni por qué te odio.</p>	 <p>Figura obtenida de: https://g6comvisual.wordpress.com/category/cuestionarios/</p>
<p>Paradoja</p>	<p>Expresa una idea aparentemente contradictoria,</p>	<p>La única constante es el cambio</p>	

	sin embargo, oculta una verdad reflexiva.		Figura obtenida de: https://www.macrosopiosistemico.com/leccion/paradojas/
Oxímoron	Contradicción total.	El silencio atronador de tus palabras.	 <p>Figura obtenida de: https://brainly.lat/tarea/16130988</p>
Personificación	Dar cualidades humanas a una cosa o a un animal.	El beso de la copa me revela que fuiste tú quien me dejaste.	 <p>Figura obtenida de: https://mamadilperlis.blogspot.com/2019/02/anggon-hair-series-by-mamadil.html?m=0</p>
Cosificación	Dar cualidades de cosa a una persona o animal.	La voz metálica de su grito.	 <p>Figura obtenida de: https://www.informabtl.com/una-campana-dignificar-a-la-mujer/</p>

<p>Ironía</p>	<p>Decir lo contrario a lo que se desea expresar, para dar un sentido más amplio y hasta crítico</p>	<p>Cierto, hay tan pocos pobres en el mundo.</p>	 <p>Figura obtenida de: https://lovebarropublicidad.wordpress.com/2013/01/23/to-mate-un-respiro-de-internet-con-kit-kat/</p>
<p>Paralelismo</p>	<p>Repetición de una estructura.</p>	<p>El valiente muere una vez. El cobarde muere mil veces</p>	 <p>Figura obtenida de: https://pin.it/fqMQF3HaK</p>
<p>Onomatopeya</p>	<p>Emular sonidos de la naturaleza y el entorno.</p>	<p>Miau, Miau</p>	 <p>Figura obtenida de: https://pin.it/fqMQF3HaK</p>
<p>Polisíndeton</p>	<p>Exceso en el uso de conjunciones.</p>	<p>Y te vi en el cielo y en la tierra y</p>	

		en mis sueños y en este vacío que tengo.	Figura obtenida de: https://es.slideshare.net/slideshow/gandhi-espectaculares/348074
--	--	--	--

Creación de personajes

La creación de personajes en la estructura narrativa es un aspecto fundamental en la elaboración de una historia convincente y cautivadora. Los personajes son los vehículos a través de los cuales se desarrolla la trama, y su caracterización influye directamente en la experiencia del lector o espectador. Se explorará la importancia de la creación de personajes en la estructura narrativa, analizando cómo su desarrollo afecta la trama y la conexión emocional con el público.

La introducción de personajes en una historia es el primer paso crucial en la construcción de la estructura narrativa. Según Field (2005), esta etapa inicial permite al público familiarizarse con los personajes principales, comprender sus motivaciones y establecer una conexión emocional con ellos. Una caracterización detallada y coherente es esencial para hacer que los personajes se sientan reales y creíbles para el público (Vogler, 2007).

El conflicto es otro elemento esencial en la estructura narrativa, y los personajes son quienes lo impulsan. McKee (1997) argumenta que el conflicto es lo que impulsa la historia hacia adelante, y son las acciones y decisiones de los personajes las que generan este conflicto. La caracterización efectiva permite que los personajes respondan de manera creíble a las situaciones conflictivas, lo que agrega profundidad y realismo a la narrativa. El arco de personaje es un aspecto importante de la estructura narrativa que se desarrolla a lo largo de la historia. Truby (2008) sostiene que los personajes suelen experimentar cambios y crecimiento personal a medida que enfrentan desafíos y superan obstáculos. Este desarrollo gradual añade capas a los personajes, permitiendo al público ver su evolución a lo largo del tiempo.

Además del desarrollo individual de los personajes, las relaciones entre ellos también desempeñan un papel crucial en la estructura narrativa. Field (2005) destaca que las interacciones entre los personajes pueden influir en la dirección de la trama y en el desarrollo de los personajes individuales. Las relaciones pueden ser amistosas, románticas, hostiles o de otro tipo, y su dinámica agrega complejidad a la narrativa. En el clímax de la historia, los personajes suelen enfrentarse al momento de mayor tensión y enfrentamiento. Sus acciones y decisiones durante este clímax suelen determinar el resultado final de la historia (Propp, 1968). La resolución de la trama puede implicar cambios significativos en los personajes y sus circunstancias, reflejando así el impacto del conflicto en su desarrollo personal. En conclusión, la creación de personajes es un aspecto crucial en la estructura narrativa, ya que influye directamente en la trama y en la experiencia del público. A través de la introducción de personajes, el desarrollo del conflicto, el arco de personaje, las relaciones entre personajes y el clímax de la historia, los escritores pueden crear historias cautivadoras que resuenen con el público y los transporten a otros mundos.

UNIDAD 2 DIÁLOGOS

Dentro de la narrativa, en la creación de una novela, relato e historia el dialogo, la descripción y la propia narración forman parte de los aspectos más importantes, ya que el autor hace uso de ellos al contar su historia.

Gran parte del impacto e interés dentro de la narrativa, se la lleva el dialogo, este permite que la historia avance ya que es la voz del personaje mismo. En este contexto es de extrema necesidad hacer uso de diálogos para fortalecer el desarrollo del relato, en este se puede mostrar el desarrollo de la trama, los aspectos importantes, la relación de los personajes, la ambientación del relato o incluso adelantar eventos que sucederán en el futuro.

En consecuencia, el dialogo se proporciona información fundamental de esa forma se convierte en una herramienta narrativa imprescindible.

Conversaciones de personajes

El intercambio verbal entre dos o más personajes dentro de una obra escrita se conoce como conversación de personajes en literatura o diálogos. La conversación de personajes se considera un aspecto crucial en el desarrollo narrativo ya que permite a los autores mover la trama, desarrollar personajes y establecer el tono de la historia.

Características de las conversaciones de personajes

La conversación de personajes debe sonar natural y creíble y debe pasar por alto tal como la conversación entre personas reales. Esto incluye el uso de contracciones, pausas, interrupciones y lenguaje coloquial, lo que confiere autenticidad al diálogo (Smith, 2020). Cada línea de diálogo tiene un propósito; ayuda al desarrollo de la trama o a caracterización. La economía de palabras es esencial para mantener el interés y centrarse en la trama, eliminando el exceso.

Otra característica importante es la creación de voces únicas para cada personaje. Ayuda a distinguir a los personajes y a que sean más memorables y realistas. Cada personaje debe hablar de manera única, lo que significa que la forma en que habla debe coincidir con su personalidad, antecedentes y circunstancias

Informales

Diálogo casual y relajado, como hablar con amigos o familiares. Tonos coloquiales, el tema es variado y no estructurado. Formato no específico

Formal general

conversación más estructurada que se toma en serio la mayoría de las veces; Reglas específicas, formalidad, a menudo en un establecimiento profesional o académico. Formulación específica

Expositivos

Diálogos que proporcionan información importante sobre el contexto, el trasfondo de la historia, o el escenario. Ayudan a los lectores a comprender mejor el mundo narrativo sin recurrir a largas descripciones (Jones, 2018).

Conflictivo

Conversación que ilustra los conflictos entre los personajes y entre ellos, que son la fuente de dramatismo y el interés principal del lector

Relación con el medio audiovisual

En el entorno audiovisual, los diálogos de los personajes son igualmente cruciales. En películas y series, el diálogo no sólo debe hacer avanzar la trama y desarrollar a los personajes, sino que también debe hacerlo de una manera que resulte visualmente interesante. Los actores añaden una dimensión física al diálogo, utilizando expresiones faciales, lenguaje corporal y tono de voz para transmitir emociones y subtexto. En este sentido, escribir diálogos para medios audiovisuales requiere considerar cómo las palabras complementan la acción en pantalla.

Los guionistas deben tener presente que “el diálogo en el cine no sólo habla, también muestra” (Brown, 2019, p. 45). Esto implica que los diálogos en los guiones deben ser más concisos y directos, dejando que la dirección actoral y visual complete la comunicación.

Las conversaciones entre personajes son una herramienta narrativa esencial en la literatura, el cine y la televisión. En la literatura, el diálogo permite a los escritores desarrollar tramas y personajes de manera dinámica y atractiva, mientras que, en los medios audiovisuales, el diálogo debe complementarse con actuación y dirección visual para crear una experiencia completa e inmersiva para la audiencia. Por lo tanto, dominar la escritura de diálogos es crucial para cualquier narrador, independientemente del medio en el que trabaje.

Atmósfera en el diálogo

La atmósfera en el diálogo y el guion juega un papel vital en la producción audiovisual al establecer el tono emocional y contextual de una escena o narrativa. En lugar de simplemente transmitir información, los diálogos pueden crear una sensación de tensión, emoción o suspenso, añadiendo profundidad y complejidad a la atmósfera general de la historia. Esto se logra a través de la elección cuidadosa de palabras, el ritmo y la cadencia del habla, los silencios y las pausas estratégicas, y el uso del subtexto y lo no-dicho para sugerir emociones y motivaciones subyacentes.

En el guion, la atmósfera se construye a partir de una combinación de elementos visuales y auditivos, incluyendo descripciones detalladas de escenarios, personajes y acciones, así como indicaciones sobre el tono y la emoción que se pretende transmitir en cada escena. Esto proporciona una guía para el equipo de producción, desde el director hasta los diseñadores de escenografía y vestuario, sobre cómo crear una atmósfera coherente y efectiva que refleje la visión del guionista.

En la producción audiovisual, la atmósfera en el diálogo y el guion influye en todos los aspectos del proceso creativo, desde el diseño de producción hasta la edición final. Los directores utilizan los diálogos y las indicaciones del guion como punto de partida para desarrollar la visualización de la historia, trabajando en estrecha colaboración con el equipo de diseño para crear escenarios y personajes que reflejen adecuadamente la atmósfera deseada. Los actores también utilizan los diálogos como guía para entender las emociones y motivaciones de sus personajes.

De la literatura a lo audiovisual

Diálogos para el guion audiovisual

El diálogo es el final de todo el proceso de trabajo. La última fase, consiste en hacer hablar a los personajes. “Un personaje puede mirar con amor a otro, pero hasta que no dice “te quiero”, no se despeja la posible ambigüedad de la mirada.” (Unir, V., 2021, p.1). Y como objetivo, es que el público recuerde aquellos diálogos con emoción, impregnados en su mente.

Un diálogo expresa todo lo que no se puede comunicar a través de imágenes. Así mismo, tener precaución al no repetir lo que el espectador ya visualiza, por lo que se puede caer en el error de ser redundante. Otra función del diálogo es exponer: a veces se utiliza para expresar emociones, sentimientos y estados de ánimo. También se usa para hacer progresar la trama y generar conflicto.

Personaje

Cada personaje debe ser único y reconocible. Cuanto más se conozca al personaje y cuanto más profundo y complejo sea, mejores serán sus líneas de diálogo. En la vida real, cada persona tiene sus propios ademanes que la caracterizan una manera de hablar única, con ciertos tics, entonaciones y muletillas que los hacen especiales y diferentes.

Diálogos imprevisibles

Su objetivo es aportar similitud, haciendo que los diálogos suenen lo más parecidos posible a las conversaciones que se tiene habitualmente. En la vida cotidiana, las personas no siempre hablan de manera organizada, a menudo saltan de un tema a otro, usan un lenguaje informal o simplemente llenan los silencios.

Diálogos cortos

Una regla importante del diálogo es mantenerlo breve, evitando que supere las tres líneas para no resultar tedioso. Sin embargo, esta norma puede romperse ocasionalmente. Por ejemplo, el personaje Berlín en La Casa de Papel es conocido por sus largos monólogos, lo que demuestra que alejarse de las convenciones a veces puede ser genial.

Cine con respecto a la literatura

Adaptación

Dentro de la adaptación de un texto literario a lo audiovisual, se considera que esta debes ser muy fiel al libro. Sin embargo, se debe considerar que son dos medios, tanto la literatura como lo audiovisual, artes muy diferentes. En la adaptación a lo audiovisual se captura el espíritu, seguir la trama para contar la misma historia del texto literario, pero de forma distinta utilizando recursos visuales como las imágenes, sonidos, iluminación, etc.

El pensar que una película es la “traducción” directa del libro, es como la traducción de un texto a través de un traductor de internet. Ya que el significado de dicha adaptación va depender bastante de la forma en la que se cuente las historia.

Una película basada en un libro no tiene por qué ser una copia exacta, más bien se puede llegar hacer una interpretación creativa u ofreciendo una nueva visión o perspectiva a comparación de lo que se lee. Ambas artes cuentan historias, pero mientras la literatura se enfoca en explorar la psicología de los personajes a través del lenguaje, el cine tiene dificultades para mostrar este mundo interno. Sin embargo, el cine puede representar visualmente los entornos y movimientos, lo que enriquece la narrativa con imágenes y sonidos.

El cine puede ofrecer nuevas perspectivas a las historias literarias, reinterpretándolas y reorganizándolas usando sus propios recursos, como la cámara y el sonido. Esto permite que una película no sea solo una copia del libro, sino una obra independiente con una visión única.

La escaleta

Durante la producción audiovisual eventualmente se encuentra con la necesidad de crear o ejecutar un guion, para esto se debe tener siempre en mente el correcto uso de la herramienta llamada escaleta con la cual se puede mantener una estructura entendible y ordenada.

Es un documento realizado para colocar en orden cronológico las escenas para de esta forma poder examinarlas, mantener la consistencia y tener una guía durante el rodaje, la misma no contiene diálogos

de ningún tipo, únicamente descripciones generales de lo que ocurre en cada escena marcando los tiempos y las partes de cada una.

Contiene los mismos encabezados y numeración de escenas del guion, pero la descripción es breve, casi siempre de una oración en la que se describe la acción que realizan los personajes en la escena, la escaleta no es labor del guionista ya que está pensada como un organizador para el rodaje. (Santillán, O., & Báez, M., 2009, pg. 5)

En el artículo de Borao J.E “El guion cinematográfico según García Márquez” se afirma que “la escaleta es lo que ayuda a controlar el tiempo, especialmente cuando se tienen demasiadas situaciones. También la escaleta es el espacio en el que se ejercita la libertad, sin miedo a extraviarse” (pg. 9)

Con esto da a entender que es mediante la escaleta que se tiene una visión más o menos certera del tiempo que se dedica a cada escena del mismo modo que es el espacio en el que se puede experimentar ya sea con la estructura o acontecimientos dentro del guion sin miedo de perder el rastro de lo que se está realizando y sin alterar el propio guion. Cabe destacar que la escaleta no es inflexible y puede alterarse y modificarse según se crea conveniente siempre y cuando cualquier cambio se refleje en el guion y cualquier cambio en el guion debe reflejarse en la escaleta.

Ejemplo

A continuación, se muestra un ejemplo corto de escaleta:

Figura 1
Escaleta

Nicho Producciones
Guionistas: Alvin Vivas, Mayra Stepa

FADE IN

1. EXT. SELVA - ATARDECER

El cuerpo de Fray Bartolomé Arrazola está desesperado en la roca de los sacrificios sujetado por tres indígenas. Un cuarto indígena (el cacique) sostiene un puñal por encima de su cuerpo con un gesto de superioridad.

2. INT. HABITACION MONASTERIO- NOCHE (FLASHBACK)

Fray Bartolomé hace escritos en un pergamino sobre los estudios astronómicos que realiza, escucha en su mente unas voces y sonidos sórdidos. Guarda sus equipos de estudio, apaga la vela y se acuesta a dormir.

3. INT. HABITACION MONASTERIO - DÍA (FLASHBACK)

Fray Bartolomé hace su equipaje en el cual incluye su equipo de astronomía, al cerrar la maleta enrolla el pergamino escrito la noche anterior y lo guarda dentro de su sotana.

4. INT. PASILLO MONASTERIO - DÍA (FLASHBACK)

Fray Bartolomé camina hacia la salida del monasterio con Fray José hablándole de su viaje a América y despidiéndolo, al llegar a la salida lo abraza y saca de su sotana el pergamino y se lo da diciéndole que no lo abra hasta que el haya partido.

5. INT. CARRUAJE - DÍA

Fray Bartolomé entra en el carruaje, se sienta y saca un pergamino que tiene guardado en su sotana.

6. EXT. SELVA - ATARDECER (FLASHBACK)

Fray Bartolomé es forzado a postrarse sobre la piedra de los sacrificios, éste se niega pero sus esfuerzos son inútiles, luego de luchar por un rato, se rinde y se deja caer agotado.

Obtenido de URL: <https://es.scribd.com/document/351417577/2-Ejemplos-de-Escaletas-y-2-Ejemplos-de-Guiones-Literarios-de-Cortos>

UNIDAD 3 ¿QUÉ ES UN GUIÓN?

El guion es un texto escrito que constituye la base fundamental para la realización de obras audiovisuales, como películas, series de televisión, obras de teatro y videos. En su esencia, el guion es una hoja de ruta que sirve de guía a los actores, directores, productores y demás miembros del equipo de producción en la creación de la obra final. Este documento incluye diálogos, descripciones de escenas, acciones de los personajes y, en ocasiones, instrucciones técnicas específicas.

La estructura de un guion es rigurosa y bien definida, con cada elemento claramente demarcado. Los diálogos se presentan de manera que indiquen explícitamente qué personaje está hablando, mientras que las descripciones de las acciones y escenas proporcionan detalles precisos sobre el entorno, el tono y el ambiente que se debe crear. Adicionalmente, el guion puede contener anotaciones sobre la iluminación, el sonido y los efectos especiales que se desean implementar.

El proceso de escritura de un guion comienza con una idea o historia, que luego se desarrolla en una trama coherente con un inicio, un desarrollo y un desenlace bien definidos. El guion es indispensable para mantener la coherencia narrativa y asegurar que todos los aspectos de la producción se alineen con la visión creativa del proyecto. En resumen, el guion es la columna vertebral de cualquier producción audiovisual, proporcionando estructura y dirección para la realización de la obra.

Tipos de guiones

Guion literario

El guion literario es una versión detallada y narrativa del guion que incluye descripciones completas de escenas, diálogos y acciones. Este tipo de guion se enfoca en la historia y en cómo se desarrolla a través de las palabras. Este guion describe con palabras todo lo esencial que ayudará luego a colocarlos en un plano más audiovisual.

Figura 2

Ejemplo de guion literario

INT. COCINA DE LISA - DÍA

LISA (28), una joven de estatura promedio y complexión delgada, se encuentra tomando desayuno en la cocina con un aspecto cansado y usando una bata de color gris. De pronto, aparece LAURA (29), su compañera de departamento.

LAURA

¿Lisa? ¡Son las 9! ¿No deberías estar en el trabajo?

LISA

(sin despegar la mirada de su taza)
Buenos días Laura...

Laura, extrañada, se acerca lentamente al desayunador y se sienta al lado de Lisa, quien sigue sin voltear a verla.

LAURA

Lisa, ¿ocurrió algo malo?

LISA

(Mirándola fijamente)
Hoy decidí tomar el día libre. Tengo un dolor de cabeza terrible.

LAURA

¡Oh! Lamento escuchar eso. ¿Te podría ayudar en algo?

LISA

Sí, ¿Podrías decirme dónde estuviste toda la noche? Te vi entrar por la puerta hace un par de horas...

Obtenido de: <https://guiontec.wordpress.com/2015/07/23/distintos-ejemplos/>

Guion técnico

El guion técnico, también conocido como guion de producción, incluye detalles técnicos específicos necesarios para la filmación, como ángulos de cámara, movimientos de cámara, iluminación y efectos de sonido.

Figura 3
Ejemplo de guion técnico

N° PLANO	TIEMPO APROX.	IMAGEN				AUDIO
		¿QUÉ SE VERÁ?	PLANO	PUNTO DE VISTA	CÁMARA	Sonido ambiente y música o diálogos donde se indique.
SECUENCIA 1						
1	20 seg.	Plano General del pasillo del colegio. Roberto aparece por la esquina del fondo del pasillo, mira el letrero de la primera puerta, pasa de largo y, por la segunda puerta, sale Ana y le sorprende.	GENERAL	Normal	Fija	ANA: ¡Hola!
2	1 min.	Roberto y Ana cara a cara, conversación.	MEDIO	Normal	En mano	Resto de la conversación.
3	5 seg.	Roberto y Ana vuelven por donde vino Roberto al principio.	GENERAL	Normal	Fija	
SECUENCIA 2						
1	5 seg.	Vemos la mesa, Jorge y Esther sentados uno enfrente del otro y la puerta al fondo, en medio de los dos.	GENERAL	Normal	Fija	
2	6 seg.	Plano medio de la puerta. Se abre y entran Ana y Roberto	MEDIO	Normal	En mano	ANA: Ah, pues sí, mira, aquí están Esther y Jorge.
3	2 seg.	Plano medio subjetivo (desde el punto de vista de Roberto) de Jorge sentado en la mesa.	MEDIO	Picado subjetivo	En mano	JORGE: Hola.
4	5 seg.	Plano medio de Ana y Roberto	MEDIO	Normal	En mano	ANA: Chicos, este es Roberto, el nuevo profesor que cubre la plaza de Domingo. Va a ser el tutor de Cuarto. Roberto....
5	5 seg.	Plano medio subjetivo (desde el punto de vista de Roberto) de Jorge sentado en la mesa. Cuando Ana termina de hablar, se levanta y le estrecha la mano a Roberto, que está fuera de plano por completo.	MEDIO	De picado a normal. Subjetivo	En mano	ANA: Este es Jorge... nuestro especialista en educación física JORGE: ¡Encantado, compañero!
6	5 seg.	Plano medio de Ana y Roberto, que le está estrechando la mano a Jorge, quien está fuera de plano por completo.	MEDIO	Normal	En mano	ROBERTO: Un placer. Vaya, veo que lo de que los profesores de Educación Física siempre van en chandal no es un mito.

Obtenido de URL: <https://comunicacionycultura3ab.wordpress.com/wp-content/uploads/2016/08/guiontecnico.png>

Guion de rodaje

El guion de rodaje es una versión revisada del guion técnico que se utiliza durante el rodaje. Incluye anotaciones y ajustes realizados por el director y otros miembros del equipo para reflejar cambios de última hora.

Figura 4
Ejemplo guion de rodaje

TÍTULO: JÚLIA

PRODUCTOR: CRISTIAN GARCIA

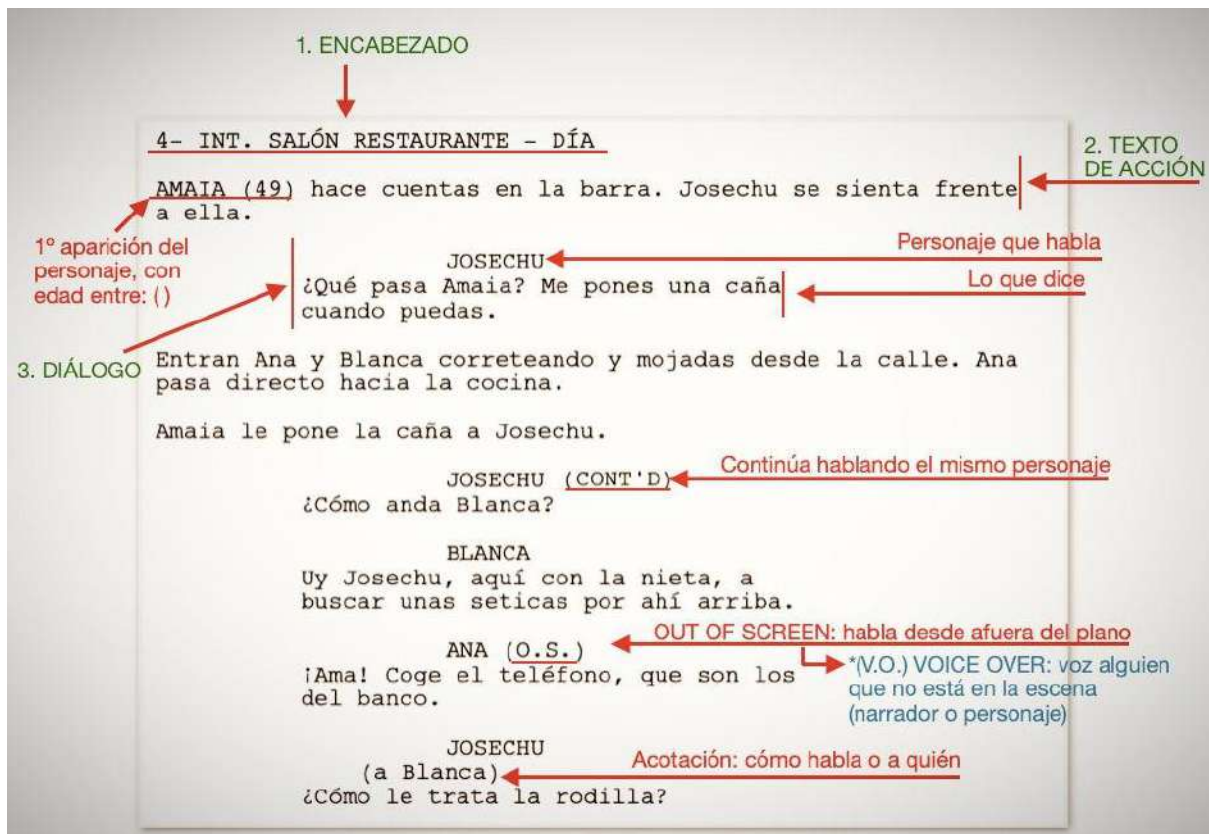
DÍA DE RODAJE	HORA	INT./EXT.	DÍA/NOCHE	SEC./ESC.	PLANOS	TOMAS x PLANO	ATREZZO	DECORADO	LOCALIZACION	TIEMPO RODAJE	TIEMPO PREPARACION	PERSONAJES (N° VESTUARIO)		FIGURACION Y ESPECIALISTAS		MATERIAL TÉCNICO
												1	2	HOMBRES	MUJERES	
VIERNES 23-04-2010	08:00H 10:15H	EXT	DÍA	2	11	3	GLOBOS, CARTELES, PAPELES	PATIO FIESTA FIN DE CURSO	EXT. GIMNASIO	1H-15MIN	45MIN	JOAN	JÚLIA	3	2	TRIPODE DE RUEDAS, 2 BATERIAS, CAMARA, 1 BNC, MONITOR, GRÚA
LUNES 26-04-2010	09:55H 11:15H	EXT	DÍA	2	10	3	GLOBOS, CARTELES, PAPELES	PATIO FIESTA FIN DE CURSO	EXT. GIMNASIO	2H	15MIN	JOAN	JÚLIA	4	3	TRIPODE DE RUEDAS, 2 BATERIAS, CAMARA, 1 BNC, MONITOR, GRÚA
JUEVES 29-04-2010	08:00H 10:41H	EXT	DÍA	9	1	3	GLOBOS, CARTELES, PAPELES	PATIO FIESTA FIN DE CURSO	EXT. GIMNASIO	3H	15MIN	JOAN	JÚLIA	6	5	TRIPODE DE RUEDAS, 2 BATERIAS, CAMARA, 1 BNC, MONITOR, GRÚA
VIERNES 30-04-2010	08:00H 13:00H	EXT INT	DÍA	1/2	2	3	GLOBOS, CARTELES, PAPELES, VASOS, MESAS, DISCOMONIL, CONFETTI	INTERIOR GIMNASIO BAILE FIN DE CURSO	INT. GIMNASIO EXT. GIMNASIO	3H	45MIN	JOAN	JÚLIA	10	15	TRIPODE DE RUEDAS, 2 BATERIAS, CAMARA, 1 BNC, MONITOR, GRÚA

Obtenido de <https://artefectos.foroactivo.com/t5187-plan-de-grabacion-rodaje>

Guion cinematográfico

El guion cinematográfico expresa en palabras cómo será el trabajo audiovisual resultante, generalmente de forma muy detallada. Es un documento central que decide si un proyecto avanza o no, y es una herramienta principal para negociar entre las diversas partes de la producción cuando hay diferencias sobre cómo llevar a término el proyecto.

Figura 5
Ejemplo de guion cinematográfico

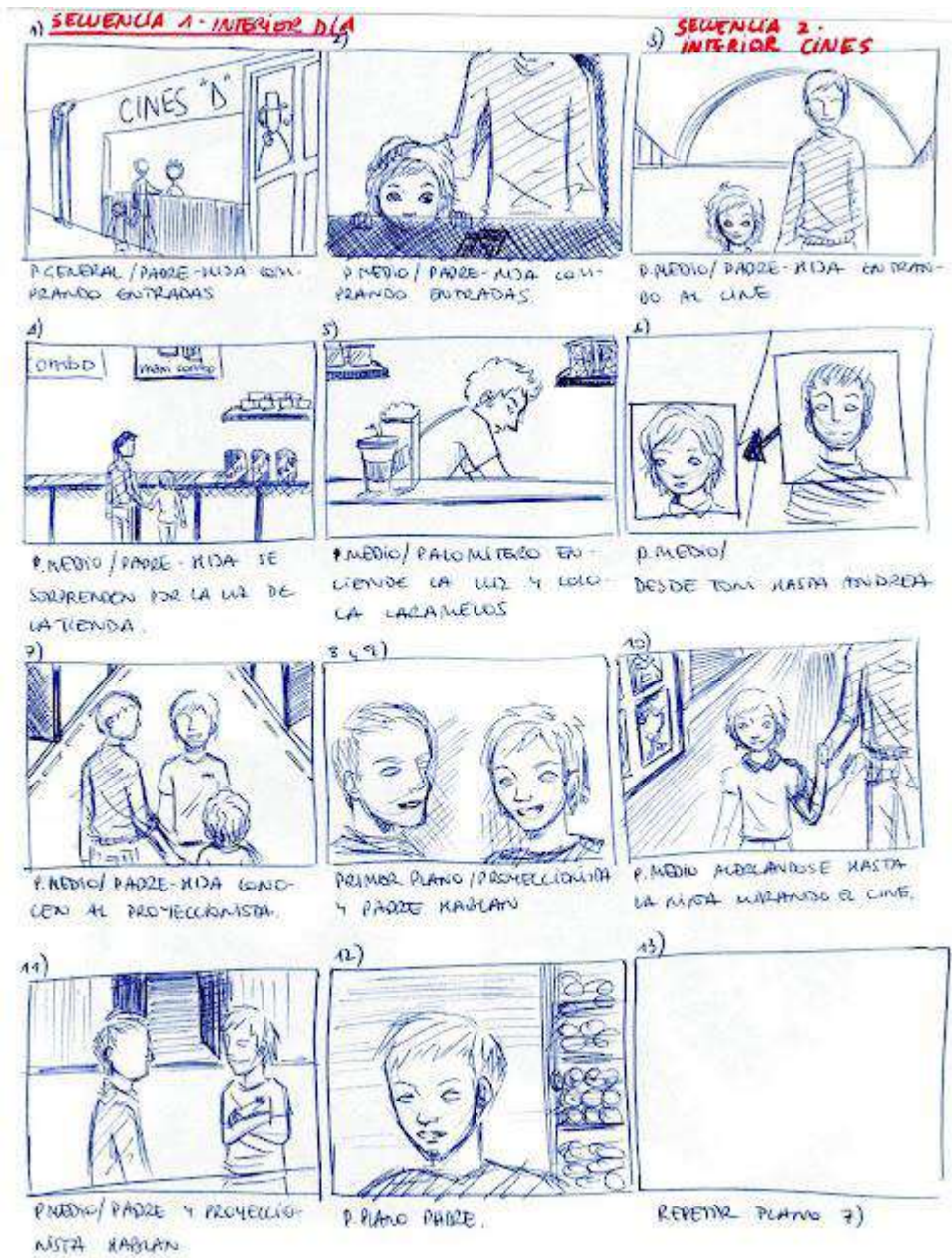

Obtenido de URL: <https://www.ivannasol.com/post/el-formato-de-un-guion-cinematogr%C3%A1fico>

Guion ilustrado (Storyboard)

El guion ilustrado o storyboard utiliza imágenes para describir el futuro audiovisual. Es una herramienta muy eficiente para visualizar el vídeo y es casi imprescindible en las obras de animación. Este tipo de guion ayuda a visualizar y planificar cada escena de manera gráfica.

Figura 6
Ejemplo de Storyboard

Obtenido de URL: <https://www.jhonurbano.com/2013/01/que-es-el-storyboard-ejemplos.html>

Guion

¿Cómo crear un guion?

Creación de una idea para comenzar el guion primero se necesita escoger que tema del cual se hablara.

Según Field, S. (2019), "El guion partirá de una idea en la que deben ingresar los actores principales de

la anécdota central. Partir del quién permite al guionista “crear a su personaje” y, sobre todo, el lugar “(p.105). En otras palabras, el guionista crea su universo con una idea principal dando lugar, personajes y la idea que desarrollará toda la trama.

Creación de personajes

Existen varios personajes como: protagonista el cual es el personaje principal de toda la historia, antagonista es el que se opone al protagonista, el personaje secundario este personaje enriquece la historia y ayuda al personaje a desarrollarse, personaje redondo es el personaje el cual evoluciona mientras va avanzando la historia, personajes planos son aquellos que solo tienen un propósito o cumplir funciones específicas.” Sin duda, la mayoría de las historias parten de una anécdota. Pero al enfrentar el cómo contar una historia, se encuentra con que son los personajes, los entes humanos que se moverán, hablarán, sentirán y sufrirán, los que tienen que transmitir al espectador este relato” (Zamarripa, A, 2007, p. 2) En la estructura del guion se divide en tres introducción, desarrollo y conclusión donde en la introducción se da una breve explicación del mundo y a los personajes que se va a interactuar ahí, el desarrollo los desafía que debe pasar los personajes para que obtengan un desarrollo y por último la conclusión donde ocurre el clímax de la historia es decir el echo culminante. En el desarrollo del diálogo todo debe coincidir con el personaje, es decir, a un personaje no se le puede exigir algo que no aparenta ser o que sea capaz de hacerlo.

¿Cómo escribir una sinopsis?

Una sinopsis es un breve resumen que presenta los puntos más importantes de una obra más extensa, como una película, un libro, una obra de teatro o un artículo. Su objetivo es proporcionar una visión general rápida, clara y concisa del contenido, y así permitir al lector o espectador comprender los aspectos fundamentales de la obra, sin tener que adentrarse en todos los detalles. En esencia, una sinopsis captura los eventos principales de la obra, ofreciendo una idea general de lo que se trata sin revelar todos los detalles o giros de la trama. Para ello hay que tomar en cuenta los siguientes aspectos:

- Resumen conciso del argumento principal.
- Presentación de los personajes principales.
- Establecer el tono y el género.
- Identificación del conflicto central.
- Resolución o un leve acercamiento a la conclusión.
- Mantener la expectativa del lector o del público.

Pitch elevator

Se trata de una breve presentación de las habilidades, productos o servicios de una persona en un lapso de 30 a 60 segundos, su objetivo principal no es persuadir al interlocutor para que contrate o compre una solución, sino más bien captar su atención y generar interés para programar una reunión posterior. En pocas palabras, constituye una introducción concisa sobre la persona, su empresa y cómo puede beneficiar al oyente.

El principal objetivo de un Elevator Pitch es describir de forma básica y resumida el trabajo o los proyectos que realizas. Es un breve discurso que, de hacerse correctamente, atraerá la atención de los oyentes creando una gran posibilidad de agendar una reunión, cita o entrevistas de trabajo.

Es esencial en el mundo empresarial por varios motivos. Para empezar, una herramienta efectiva para capturar la atención de clientes, potenciales inversores y otros interlocutores clave en un periodo de tiempo corto. En el contexto de guiones, el Elevator Pitch, se refiere a una breve descripción que capture la esencia de un guion de manera cautivadora y atrayente, para de esta manera despertar el interés de profesionales de la industria del cine o la televisión, como productores, ejecutivos de estudios y directores. . Para que un Elevator Pitch sea efectivo, debe transmitir el género con claridad, la premisa central, los personajes principales e inclusive, el tono o estilo del proyecto, todo en unas pocas frases. La meta es generar suficiente interés para que el receptor desee obtener más información sobre el guion y tal vez considerarlo para su producción.

Para realizar un Pitch se deben seguir los siguientes pasos básicos, los cuales pueden cambiar o variar dependiendo del producto a presentar y de la propia dinámica del Pitch:

1. Breve descripción personal del hablante
2. Información sobre la productora
3. Exponer la propuesta
4. Presentar un gancho narrativo (teaser)
5. Realizar control del pitch o retroevaluación

Parafraseando a Titol se puede decir que el Pitch se ha convertido en la herramienta idónea y cada vez más común para presentar proyectos a potenciales inversionistas; donde la innovación, los nuevos formatos y la ruptura de la 4 pared son los que marcan la condición de la emergente producción audiovisual.

UNIDAD 4 TENSIÓN DRAMÁTICA

La tensión dramática es un elemento fundamental en la escritura de guiones, es uno de los pilares fundamentales que sostienen la estructura narrativa y la capacidad de captar y mantener la atención del público.

A continuación, se explicará cada uno de los factores que influyen para crear una adecuada tensión dramática. Es importante recordar que se pueden usar algunos de ellos, no necesariamente todos, cuando se está escribiendo el guion. Lo fundamental es crear historias cautivadoras y que mantengan al público en vilo.

Conflicto: El conflicto es el motor que impulsa la acción y genera la tensión dramática. Puede ser interno (entre los deseos y motivaciones de un personaje) o externo (entre personajes o entre el personaje y su entorno).

Obstáculos: Los obstáculos son las dificultades que se interponen entre los personajes y sus objetivos. Estos obstáculos pueden ser de diversa índole: físicos, emocionales, sociales, etc. Cuanto más difíciles sean de superar, mayor será la tensión dramática.

Incertidumbre: La incertidumbre sobre el desenlace de la historia es clave para mantener la atención del público. Generar preguntas en la mente del espectador, como ¿Logrará el personaje alcanzar su objetivo? o ¿Qué pasará a continuación?, contribuye a la tensión dramática.

Suspense: El suspense se refiere a la sensación de anticipación y expectativa que se genera en el público. Esto se logra a través de la revelación gradual de información, la creación de momentos de clímax y la utilización de recursos narrativos como el flashback o el flash-forward.

Emociones: Las emociones de los personajes, como el miedo, la ansiedad, la esperanza o la desesperación también generan tensión dramática. Cuanto más profundas y auténticas sean estas emociones, más involucrado se sentirá el público.

Ritmo y Pacing: El ritmo y el pacing de la narración, es decir, la velocidad y la cadencia con la que se desarrolla la historia, tienen un impacto directo en la tensión dramática. Un ritmo adecuado, con momentos de acción y de reflexión, ayuda a mantener la atención del público.

Revelaciones y Giros Inesperados: Las revelaciones sorprendidas y los giros inesperados en la trama son herramientas poderosas para generar tensión dramática. Estos elementos mantienen al público en constante expectativa y lo impulsan a seguir la historia.

La tensión dramática no es un elemento estático, sino que evoluciona a lo largo de la narración. Esta evolución se produce a medida que los personajes enfrentan desafíos, superan obstáculos y se acercan o se alejan de la resolución de sus conflictos.

La tensión dramática va desde el establecimiento de la tensión inicial, pasando por el aumento progresivo, hasta llegar al clímax y la resolución. Debe mantener al público en constante expectativa y los involucra emocionalmente en la historia.

Evolución de la tensión dramática

No es más que la facultad que tiene un guion en generar expectativa y vilo en el público. Sirve para que la trama se estructure y tenga un orden lógico. Por ello, se identifican tres etapas principales en la evolución de la tensión dramática:

Establecimiento de la tensión inicial

En esta primera etapa, se presenta el conflicto central de la historia y se introducen los personajes y sus objetivos. La tensión dramática se genera a partir de la presentación de los obstáculos que se interponen entre los personajes y sus metas.

Por ejemplo, en la película *El Padrino* (1972), la tensión dramática se establece desde el inicio cuando Michael Corleone, el hijo más joven del patriarca de la familia Corleone, se ve involucrado en los negocios criminales de su familia, algo que él inicialmente rechazaba.

Aumento progresivo de la tensión

A medida que la historia avanza, la tensión dramática se incrementa a través de la introducción de nuevos obstáculos, la aparición de conflictos secundarios y la intensificación de las emociones de los personajes.

Para ejemplificar se puede mencionar la serie *Breaking Bad* (2008-2013), la tensión dramática aumenta a medida que Walter White, un profesor de química que comienza a producir y vender metanfetamina, se enfrenta a desafíos cada vez más peligrosos, como la presión de la DEA, los enfrentamientos con otros traficantes y las consecuencias de sus propias acciones.

Clímax y resolución de la tensión

En esta etapa final, la tensión dramática alcanza su punto máximo, generalmente en un momento de gran intensidad emocional o de acción. Posteriormente, se produce la resolución de los conflictos, ya sea de manera satisfactoria o con un desenlace inesperado.

Continuando con el ejemplo de *El Padrino*, el clímax de la tensión dramática se produce cuando Michael Corleone se convierte en el nuevo jefe de la familia Corleone, después de haber participado en el asesinato de sus rivales. La resolución de la tensión se da cuando Michael asume el control del imperio criminal de su familia. En *Breaking Bad*, el clímax de la tensión dramática se produce en el episodio final, cuando Walter White logra resolver sus asuntos pendientes y se enfrenta a las consecuencias de sus acciones. La resolución de la tensión se da con el desenlace trágico de la historia.

Picos de tensión dramática

Los picos de tensión dramática son momentos clave en la narración donde la tensión alcanza su punto más alto, generando una gran intensidad emocional en el público. Estos picos de tensión suelen coincidir con eventos importantes que marcan un punto de inflexión en la trama y en el desarrollo de los personajes.

Para ejemplificar mejor se mencionará algunas películas estrenadas a partir del 2020: *Ema* (2020) en esta película de Pablo Larraín, el pico de tensión inicial se produce cuando Ema, la protagonista, toma la decisión de devolver a su hijo adoptivo a las autoridades después de un incidente violento. Este momento marca un punto de inflexión en la historia y establece el conflicto central que impulsará el resto de la narración.

Figura 7

Ejemplo de pico de tensión dramática (Película Ema)

Obtenido de <https://impactolatino.com/el-baile-libera-en-la-nueva-pelicula-ema/>

En *Martin Eden* (2019) en esta adaptación de la novela de Jack London, dirigida por Pietro Marcello, uno de los picos de tensión intermedia se da cuando Martin Eden, el protagonista, se enfrenta a la élite intelectual y social que lo ha rechazado. Este momento de confrontación genera una gran tensión dramática al poner en riesgo los objetivos y sueños del personaje.

Figura 8

Ejemplo de pico de tensión dramática (Martin Eden)

Obtenido de <https://www.sensacine.com/peliculas/pelicula-271957/>

Continuando con la película *Ema*, el pico de tensión final se produce cuando la protagonista, se enfrenta a las consecuencias de sus acciones y toma una decisión radical para intentar recuperar a su hijo

adoptivo. Este momento de máxima intensidad emocional marca el desenlace de la historia y deja al espectador con una sensación de incertidumbre y conmoción.

Estos ejemplos demuestran cómo los picos de tensión dramática se manifiestan en diferentes momentos de la narración, desde la presentación del conflicto central hasta el clímax de la historia, generando momentos de gran impacto y emoción para el espectador.

Ahora sí a escribir el guion

La forma del guion

El guion posee una estructura que amplifica el conflicto y mantiene el interés del espectador a lo largo de la narración.

Al principio del guion se describen los personajes principales y el contexto inicial. El estado habitual de las cosas se establece antes de que tenga lugar el conflicto primario. Es primordial establecer las bases de la historia y presentar a los personajes de una manera que capte la atención del público.

El conflicto principal es desencadenado por un evento o acción. La trama principal puede ponerse en marcha mediante una decisión, un descubrimiento o un acontecimiento que la desencadene. Los personajes se ven obligados a afrontar el conflicto que se desarrollará a lo largo del guion.

El desarrollo de los personajes y sus luchas es donde el conflicto se vuelve más complejo. El drama de la historia se vuelve más intenso a medida que los protagonistas enfrentan desafíos cada vez mayores y toman decisiones que impactan la dirección de la trama.

La culminación de la tensión dramática es el momento definitivo. El punto de conflicto entre los personajes principales está en su clímax y aquí es donde el conflicto se desarrolla de la manera más efectiva. El resultado del enfrentamiento tiene un impacto significativo en la narrativa y las emociones presentes. La historia avanza hacia la conclusión después del clímax, lo que indica un cambio gradual de enfoque. Se divulgan los resultados del desacuerdo y se brindan soluciones a las consultas planteadas a lo largo del guion. La audiencia y los personajes pueden participar en una catarsis emocional.

La tensión dramática del guion se sostiene a través del ritmo de los acontecimientos, el desarrollo de los personajes y los giros de la trama. Un guionista competente sabe cuándo aumentar la tensión y cuándo disminuirla para mantener el interés del público hasta el resultado final.

La escritura del guion

El proceso de redacción de un guion se caracteriza por un enfoque sistemático que incluye la creación de la idea y la ejecución del guion. El proceso de escritura de guiones empieza por la concepción de una idea, la cual dará inicio a la historia que se quiere contar, mientras que, el proceso de desarrollo del concepto implica avanzar en el concepto inicial y examinar los temas principales, los personajes principales y el conflicto central, de esto depende la estructura fundamental del guion.

El siguiente paso es escribir un tratamiento o esquema que proporcione una descripción detallada de la historia. Se incorporan las escenas principales, momentos cruciales y segmentos narrativos.

El primer borrador es la etapa donde se escribe el guion completo, siguiendo las mismas pautas que se utilizan para los guiones de cine o televisión. La estructura narrativa, el diálogo y la coherencia de la historia son factores cruciales a considerar.

La escritura de guiones implica revisiones y reescrituras frecuentes para mejorar la calidad de la historia, mejorar el diálogo y garantizar que cada escena refleje el desarrollo del conflicto y los personajes. Después de completar las revisiones, el guion se somete a una edición final para corregir errores gramaticales y de formato y garantizar que esté listo para ser presentado.

La edición del guion

El proceso de edición de guiones implica examinar y modificar el texto para garantizar que cumpla con los estándares profesionales y transmita de manera efectiva el mensaje de la historia.

Para la edición del guion se realiza un escrutinio de la estructura general, se evalúa el nivel de precisión en la descripción de los acontecimientos, la efectividad de los momentos cruciales y la progresión lógica y emocional de la trama.

El análisis de personajes se realiza para examinar los arcos de los personajes primarios y secundarios. Los personajes están hechos para estar bien desarrollados, sus motivaciones son evidentes y sus acciones son consistentes con sus rasgos establecidos.

La eficacia y naturalidad del diálogo se evalúan durante el proceso de revisión. Se elimina el uso de menos o más frases elaboradas y se verifica que cada línea tenga un papel en el desarrollo de la trama o los personajes.

La medida de fluidez y coherencia es el grado en que la narrativa es coherente y no hay lagunas ni inconsistencias en la historia. La técnica garantiza que las escenas se muevan con fluidez y que cada escena haga una contribución significativa a la trama.

Se mantiene el formato estándar para la escritura de guiones asegurándose de que tenga el formato y el estilo adecuados. Se corrigen errores gramaticales y ortográficos.

El guion se somete a una edición final para garantizar que esté listo para su envío una vez que se hayan completado las revisiones.

Autoevaluación

1. ¿Cuál es el propósito principal de la tensión dramática en un guion?

- A. Describir los personajes.
- B. Crear un ambiente alegre.
- C. Mantener la atención del público.
- D. Proporcionar información histórica.

2. ¿Qué tipo de narrador conoce todos los detalles de la historia, incluidos los pensamientos y sentimientos de los personajes?

- A. Narrador Testigo.
- B. Narrador en Segunda Persona.
- C. Narrador Omnisciente.
- D. Narrador Objetivo.

3. ¿Cuál de los siguientes no es un recurso estilístico mencionado en el documento?

- A. Hipérbole.
- B. Reiteración.
- C. Sinécdoque.
- D. Personificación.

4. ¿Qué es la analepsis en una narrativa?

- A. Una interrupción en la cronología de la historia para relatar eventos futuros.
- B. Una interrupción en la cronología de la historia para relatar eventos pasados.
- C. Una descripción detallada de un personaje.
- D. Un diálogo entre dos personajes principales.

5. ¿Qué se busca al aplicar la técnica de "Suspense" en un guion?

- A. Aliviar la tensión.
- B. Generar anticipación y expectativa.
- C. Introducir un nuevo personaje.
- D. Describir el entorno.

6. En la estructura narrativa, ¿cuál es la función del clímax?

- A. Introducir el conflicto.
- B. Resolver el conflicto.
- C. Aumentar la tensión progresivamente.
- D. Alcanzar la mayor intensidad del conflicto.

Referencias Bibliográficas

- American Psychological Association. (2020). *Publication Manual of the American Psychological Association* (7th ed.). Washington, DC: Author
- Campo, S. (2005). *Guión: Los fundamentos de la escritura de guiones norte*
- McKee, R. (1997). *Historia: sustancia, estructura, estilo y principios de escritura de guiones norte*
- Zamarripa, A. (2007). *El personaje realista: modelos para la creación de personajes en el guion narrativo audiovisual*. *Razón y Palabra*, (56)
- Field, S. (2019). *El libro del guion: fundamentos de la escritura de guiones*. Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Investigaciones sobre América del Norte.
- Obando, R. (2024, marzo 14). *Elevator pitch: 12 ejemplos inspiradores para crear el tuyo*. Hubspot.es <https://blog.hubspot.es/sales/elevator-pitch>
- De las competencias emprendedoras y propuesta de rúbrica evaluativa, M. (s/f). *Habilidades orales y elevator pitch*. Fima.ub.edu. Recuperado el 7 de junio de 2024, de <https://fima.ub.edu/grups/incomav/elevator-pitch.pdf>
- Cobo Durán, S. (2010). *Estructuras narrativas en "nonfiction"*. *Frame*, 6, 219-242.
- Cornejo, F. O., & Allende, N. M. C. (2016). *Características de las estructuras narrativas en relatos de experiencia personal de estudiantes sordos bilingües en lengua de señas chilena*. *Lengua y habla*, (20), 47-71.
- Wittig, F. (2004). *Estructura narrativa en el discurso oral de adultos mayores*. *Revista signos*, 37(56), 91-101.
- Field, S. (2005). *Screenplay: The Foundations of Screenwriting*. Delta.
- McKee, R. (1997). *Story: Substance, Structure, Style and the Principles of Screenwriting*. HarperCollins Publishers.
- Propp, V. (1968). *Morphology of the Folktale*. University of Texas Press.

- Truby, J. (2008). *The Anatomy of Story: 22 Steps to Becoming a Master Storyteller*. Farrar, Straus and Giroux.
- Vogler, C. (2007). *The Writer's Journey: Mythic Structure for Writers*. Michael Wiese Productions.
- Guía lingüística de narrativas forzadas. Netflix | Partner Help Center. <https://partnerhelp.netflixstudios.com/hc/en-us/articles/20490008484115-Gu%C3%ADa-ling%C3%BC%C3%ADstica-de-narrativas-forzadas>.
- Vallejo M. El diálogo en narrativa: funciones y características | Lluvia de Tinta. Lluvia de tinta | Traducciones y Correcciones. abril 2024. <https://lluviadetinta.com/consejos-de-escritura/dialogo-en-narrativa/>.
- Doblaje o subtítulo: la mejor técnica para tu proyecto de vídeo. <https://www.acolad.com/es/servicios/traduccion/doblaje-o-subtitulado-la-mejor-tecnica-para-tu-proyecto-de-video.html#:~:text=Un%20subtitulado%20bien%20hecho%20debe,mejorar%20en%20un%20idioma%20extranjero>.
- Sanscrit. Normas para un subtítulo profesional. Sanscrit Agencia de Traducción Barcelona. <https://www.sanscrit.net/es/normas-para-un-subtitulado-profesional/>. Published 14 de marzo de 2024.
- Libros:
 - Branigan, E. (2001). *Creating believable characters*. Bloomsbury Methuen Drama.
 - Shaw, G. B. (1913). *Dramatic technique*. Constable and Company.
- Artículos científicos:
 - Smith, H. (2020). The power of dialogue in storytelling. *Creative Writing Studies*, 12(2), 23-34.

- Jones, M. (2018). Dialogue as exposition in fiction. *The Writing Journal*, 25(1), 1-10.
- Sobre las conversaciones de personajes en el entorno audiovisual:
- Libros:
- Brown, B. (2019). *Dialogue: The art of conversation for stage, screen, and radio*. Bloomsbury Methuen Drama.
- Schaeffer, S. (1999). *How to write a great dialogue*. Continuum International Publishing Group.
- Artículos científicos:
- Kozloff, M. (2003). "I've never heard you say that before": The role of dialogue in establishing character in film. *Cinema Journal*, 42(2), 54-70.
- Bordwell, D., & Thompson, K. (2001). *Film history*. McGraw-Hill Education.
- Borao, J. E. (2016). El guion cinematográfico según García Márquez. *Confluencia*, 32(1), 182–194. <http://www.jstor.org/stable/44077471>
- Caldera Serrano, J. (2017). La “escaleta” como base de la gestión documental para noticieros televisivos.
- Santillán, O., & Báez, M. (2009). *Desarrollo de estilos de guiones y su aplicación*.
- Ríos Rengifo, C. (2014). *Estructura de guion para largometraje de ficción “Fragmentos de vida”* (Bachelor's thesis, Universidad Autónoma de Occidente).
- Jose, B. (1992). *refrasero español*. madrid: ediciones ibéricas.
- GARCIA. (1993). *Texto paremiológico y discurso poético*. paremia: gloria fuentes. Obtenido de *Texto paremiológico y discurso poético*.
- garcia-page. (1993). *la funcion ludica en la lengua de los refranes*. Obtenido de *la funcion ludica en la lengua de los refranes*.

- Truby, J. (2008). *The Anatomy of Story: 22 Steps to Becoming a Master Storyteller*. Farrar, Straus and Giroux.
- McKee, R. (2010). *Story: Substance, Structure, Style and the Principles of Screenwriting*. HarperCollins e-books.
- Field, S. (2005). *Screenplay: The Foundations of Screenwriting*. Delta.
- Weiland, K.M. (2016). *Creating Character Arcs: The Masterful Author's Guide to Uniting Story Structure, Plot, and Character Development*. PenForASword Publishing.
- Trottier, D. (2014). *The Screenwriter's Bible: A Complete Guide to Writing, Formatting, and Selling Your Script*. Silman-James Pr.

SUCRE

ISBN: 978-9942-676-32-0

 SUCREInstitutooficial @SUCREInstituto @SUCREInstituto