

MASTERCLASS PARA EJECUTIVOS DE TV

Texto elaborado por Mercè de Clascà

"Muro de las palabras" Pintura de Feli Manero

MASTER CLASS PARA PRODUCTORES DE TV

(Este es un documento con el curso impartido a productores de un canal de televisión a partir de las 16 preguntas que me hicieron)

SOBRE EL ANÁLISIS DE GUIÓN

RESPUESTAS A PREGUNTAS PROPUESTAS

El producto audiovisual en general y el de ficción en concreto se han convertido en algo tan caro que de la capacidad de los productores de juzgar un guión depende el éxito de la cadena.

*El novelista americano, Somerset Maughan decía que había tres normas básicas para escribir una buena novela, pero que nadie sabía cuales eran. **Paul Lucey, "Story Sense"***

A pesar de todo me atrevería a decir que las tres normas básicas para el éxito de un producto de ficción son: Un buen guión, Unos buenos personajes y Un buen reparto.

1. *¿En qué debo fijarme cuando me enfrento a un producto de ficción?*

Un producto de ficción sea serie, sit-com, telefilm/tv-movie (MOWs= movie of the week), intenta comunicar algo, alguna historia, a una audiencia.

La audiencia, el público no es un elemento pasivo. Un espectador tiene ya mucha información sobre productos de ficción y sabe reconocer en pocos minutos (haciendo zapping) qué género, qué tipo de historia es la que están dando y a qué **emoción** va relacionada. Según el humor en el que el espectador se encuentre, escogerá la historia que más le convenga: una que le haga reír (sit-com), llorar (telenovela...) etc.

El género y la emoción deben ser "realizados" coherentemente. Así pues los colores, la atmósfera, la localización nos darán los elementos visuales necesarios para reconocer de qué historia se trata y qué emoción lleva consigo. Por ejemplo: Expediente X es oscura, como un buen thriller. Canción Triste de Hill Street, es realista y predomina los colores tierra. Médico de Familia es clara, y nítida, como un anuncio; sin problemas, para todos los públicos.

Según la teoría psicológica "Mental Relativity" que es la base del software Dramática para la escritura de guión, toda historia es un proceso mental para solucionar un problema. Esta afirmación junto al hecho de que la audiencia tiene una cultura televisiva, nos lleva a la fácil deducción de que la audiencia sabe reconocer rápidamente el género de la historia que está viendo, de la cual espera y presupone un tipo determinado de emoción.

Así pues podemos decir que los primeros elementos que captamos de un producto de ficción es: **El género.La emoción.La realización y ... Los personajes.**

2. ¿En qué se basa el atractivo y capacidad de enganche de una ficción?

¿En la emotividad, en el suspense, en el humor, en los personajes, en los actores, en la cercanía de las historias, en el ritmo, en la realización?

Según Jason Brett, productor-guionista de TriStar Television: "en las cadenas de televisión comerciales norteamericanas: NBC, ABC, CBS, FBN pasan cada año por un período de "pitching" como si de la época de siembra se tratase. Al menos dos ejecutivos de cada cadena escucharán durante varios días a la semana, durante varios meses cientos de ideas. Comprarán un tanto por ciento de estas ideas de la mitad de las cuales harán proyecto piloto. De estos proyectos piloto menos de la mitad recibirán el encargo de convertirse en series y de estas series sólo un número muy limitado duran más de tres temporadas en antena. En resumen una cadena lleva a cabo tan sólo unos treinta y cinco proyectos de los cientos que llega a oír. El sistema americano es como una fábrica, y como tal hay una gran cantidad de desperdicios e ineficacia. Piensen en la cantidad de dinero que hay que derrochar para llegar a encontrar una docena de series para emitir cada año. Pero cada industria necesita algún método de investigación y desarrollo. A pesar de todo, cada temporada de "pitching" produce al menos un programa de éxito."

El pitch es la idea contada brevemente. La idea, es la base de toda historia, es la premisa básica de una serie. Una de las primeras preguntas (que nos solemos hacer los guionistas) ante una nueva idea es: ¿Se trata de una idea de televisión más que de una idea para película? ¿Se puede producir semanalmente? ¿Puede mantenerse en antena durante mucho tiempo?

¿Cuales son las características de una buena idea?

Una de las principales es que sea simple y que en cambio los personajes sean complejos, originales y atractivos.

El personaje es la clave. Si se consigue crear un personaje que el público quiera ver, y ese personaje cumple cada semana con las expectativas que la audiencia ha depositado en él, se tiene el éxito muy cerca. Las mejores series de TV se basan en la interacción y las relaciones entre los personajes. Personajes humanos, de los que tenemos la impresión que conocemos, que actúan y se comportan como nosotros mismos.

Ideas interesantes implican personajes que se enfrentan de tal manera que crean un fuerte contraste dramático y es ese contraste dramático el que crea tensión. Piensen por ejemplo en "El Fugitivo"

Esta lucha del protagonista por conseguir lo que quiere le da posibilidades para demostrar su capacidad humana.

y ahí llegamos al TEMA:

De que trata nuestra serie. El tema es la brújula que dirige a todo el equipo, todo el mundo debe tener muy claro de qué va la serie. Si el tema se basa en valores ético y humanos profundos, de valores éticos, universales, mejor que mejor. La serie se humaniza. Por ejemplo Roseanne, o la división de las clases sociales, Dallas o la influencia corrupta del dinero...

El Tema lleva consigo un TONO, es decir La emoción predominante que lleva consigo ese tema. Mash: una historia de médicos en tiempo de guerra le añades ironía y es Mash. ...

Un buen reparto es algo esencial y una realización que sea coherente con el tema y emoción de la historia. Y la *Suerte*, la suerte de coincidir con las necesidades del mercado.

Naturalmente la historia necesita ritmo y el ritmo se consigue gracias a la estructura.

3. ¿Cuales son las partes o elementos fundamentales que componen un producto de ficción?

- .Una Idea o Tema
- .Unos Personajes
- .Una Estructura
- .Unos Diálogos
- .Unas localizaciones
- .Un título
- .Un reparto
- .Una realización
- .Una coincidencia con el mercado

Y que esté muy bien escrito.

4. *¿Cual es la estructura básica que subyace en la narración?*

La estructura clásica es la de tres actos, tal como ya la definió Aristóteles. El actor de cine mudo George B. Cohan dijo que una película tiene tres partes: En primer lugar pones a tu personaje encima de un árbol, en segundo lugar le tiras piedras, en tercer lugar le bajas del árbol. Si el personaje baja vivo, es una comedia, si baja muerto es una tragedia. (ver material adjunto)

5. *¿Cómo se construyen y dibujan los personajes?*

Hay muchos ejercicios para conseguir crear personajes creíbles. Desde imaginarse a un familiar, un amigo, alguien que has conocido y te ha impresionado, fijarte en alguien que pasa por la calle en ese momento e imaginar su vida... .

Hay cuestionarios con preguntas sobre los personajes a partir de las cuales se puede elaborar una biografía y obliga al guionista a pensar en todas las características de su personaje: aspecto físico, tono de voz, pasado familiar, educación ...etc.

Aunque estos cuestionarios y otros ejercicios son muy útiles todo se resume en intentar crear un personaje con "alma" con todos los defectos y cualidades de un ser humano y que su descripción sea "visual". Es decir, que lo podamos ver, alguien que pueda ser real, de tal manera que nos podamos identificar con él, amarlo, odiarlo, creer en su existencia. Y naturalmente debe hablar como le correspondería con su peculiar manera de decir y de ver las cosas. El arte de crear buenos personajes es fundamental para una buena historia.

6. *¿Qué función dramática desempeña cada uno de los personajes?*

Definiéndolo de una manera simple:

Hay que identificar en primer lugar cual es el personaje principal, es decir el actor/actriz a través del cual la audiencia experimenta la historia.

La función del personaje principal o protagonista es la de llevar adelante la acción a pesar de los obstáculos que el antagonista, le ponga en su camino. Cada personaje tiene una relación determinada por el guionista y que define el tipo de historia del que se está hablando.

El productor ejecutivo de Bonanza, David Dortort, guionista y profesor, decía que las historias tenían la tendencia a pertenecer a seis tipos arquetípicos:

1. El héroe
2. Los colegas, o amigos
3. Medea
4. Fausto
5. La búsqueda imposible
6. El "Rey a Muerto": que da pie a argumentos de rebelión.

(*Paul Lucey Story Sense*)

Los personajes secundarios son muy importantes: ya que ocupan un repertorio de emociones muy amplio:

- Los amigos fieles (sidekicks).
- Los amantes interesados.
- La voz de la sabiduría.
- El liante.
- El ciudadano medio.
- La voz de la autoridad ...

"En las sit-com los personajes suelen ser mucho más prototipo que en otro tipo de géneros. Por ejemplo: siempre suele haber, el tonto, el listo, el simpático. O tipos raros y excéntricos sacados de la "commedia dell'arte". En "Cheers" tenemos a Sam Molene, el maniaco sexual; Carla, la sabia; Woodie, el empleado tonto; Norm, el gordo; Frasier, el dandy. Fíjense en el contraste. Los personajes son muy variados pero a la vez muy

transparentes. En las sit-com los argumentos solo sirven para que los personajes puedan ser vengativos, gruñones, irónicos ... o lo que sea que sepan hacer mejor". (*Jason Brett*)

7. ¿Qué requisitos tiene que cumplir un personaje para cubrir el rol estructural que le corresponde?

Estar bien definidos, es decir que la audiencia sepa "el motivo" por el que hacen las cosas y qué relación tiene con el personaje principal. Es útil escribir una biografía de los personajes secundarios así como de los principales.

Un **buen reparto** es esencial para que una serie tenga éxito y para que los personajes resulten atractivos.

Los personajes reciben energía a través del conflicto, por sus respuestas de uno a otro, por su psicología o backstory, y por los incidentes del argumento. Los personajes interesantes tienen identidad propia, profesiones, vidas, necesidades y sueños. Los personajes motivados toman decisiones dramáticas que llevan al conflicto y a la aparente derrota para el protagonista durante la confrontación final del II Acto.

8. *¿Qué tipo de relaciones se establecen entre los personajes y los espectadores?*

Los personajes deben ser creíbles, humanos, contemporáneos, aunque se trate de una película de época, sus emociones, sentimientos, contradicciones, debilidades, deben parecerse a las de la audiencia, de tal manera que el espectador pueda darse por aludido. Hay que recordar que la audiencia tenderá a escoger el punto de vista del personaje principal.

- Todos los personajes deben tener motivos para hacer lo que hacen.
- "Backstories": es decir historias personales que justifican el momento en el que se encuentran.
- Necesidades psicológicas.
- Peculiaridades y rarezas,
- Problemas de personalidad, de relación, económicos ...todo ese tipo de cosas que les hacen creíbles y reales.

Si los motivos están claros, un personaje puede hacer cualquier cosa, tomar decisiones descabelladas, la audiencia lo entenderá.

- Humanismo: como espectadores siempre nos gusta ver como la capacidad humana de superarse es puesta a prueba.

9. *¿Qué es necesario para que estas relaciones se den y favorezcan el enganche a la ficción?*

Unos personajes bien definidos, humanos, creíbles, contemporáneos. Con un **diálogo inteligente y adecuado** a cada uno de ellos, requieren un reparto coherente. Un *buen reparto* es la clave para que los personajes funcionen y la química entre personaje-espectador funcione. Es importante también tener en cuenta el momento concreto en el que se está viviendo. Se puede hacer un vaciado de los acontecimientos sociopolíticos

del momento. Hay que definir también el tipo de audiencia a los que van dirigidos.

10. *¿Cómo se identifica el tópico o tema, la historia y la trama?*

Podríamos entender como *tópico o tema*, la perspectiva del escritor, en muchos casos es el "mensaje", de lo que realmente va la serie, la película. Aquello que hará pensar a los espectadores una vez, hayan visto la película. Por ejemplo de qué va "El padrino": de la necesidad de sobrevivir.

La historia: es el resumen dramático de la acción. Por ejemplo en "El padrino" es la historia de cómo un hombre siciliano, sin escrúpulos, consigue de la nada crear una empresa poderosa, basada en la violencia, en los lazos familiares y de sangre.

La trama o argumento es cómo la acción se desarrolla: El padrino nos dibuja al patriarca intentando mantener la empresa que ha montado, defender su poder respecto a las otras mafias. (en la que se establece el conflicto dramático: podrá seguir manteniendo su negocio, su poder?)

11. *¿Existe una forma de contar o de estructurar los temas y las historias que sean más adecuados a lo que se quiere relatar y al tipo de formato?*

Una historia puede tener un tema o no. Es decir una historia no tiene porque ser sobre algo importante: por ejemplo de cómo se vive una enfermedad incurable como el SIDA o del odio interracional, pero todas las historias (al menos las de Hollywood) están relatadas en tres actos.

En la Televisión americana la estructura es distinta debido a los cortes comerciales.

Los telefilms se estructuran en 7 actos.

Las series de una hora en 4 actos.

Las de media hora en 2 actos. (ver material adjunto)

12. *¿Qué papel representan los escenarios y de qué manera articulan la historia?*

Si entendemos por escenarios localizaciones: un buen guión utiliza las localizaciones como parte de la información que quiere dar: para la atmósfera y el tono emocional que conlleva la historia. Para que esta sea más verídica. Una serie familiar es difícil imaginársela fuera de un hogar o en un bar.

Si entendemos por escenarios géneros, entonces cada género llevará consigo el tono emocional y las localizaciones que pertenezcan a ese tono. Por ejemplo una historia de soledad, utilizará por ejemplo

escenarios de una gran ciudad que impliquen incomunicación y aislamiento: un bar vacío, una lavandería sin nadie, una gran aglomeración de gente...

Si entendemos por escenarios escenas: cada escena tiene una estructura interna, y un propósito que se localiza al final de la escena. Un propósito dramático que debe estar claro: Roseanne y su hija se encuentran y acaban peleándose.

Cada escena lleva consigo un subtexto es decir un sentido no hablado, implicado, lo que permite que el diálogo no explicita lo que estamos viendo: Roseanne no dirá: "me estoy peleando contigo, porque no me gusta que tengas ese novio". El motivo la audiencia lo conoce de antemano por ejemplo, por el gesto que Roseanne ha hecho cuando ha conocido al novio de su hija.

Cada escena tiene también un tono emocional.

13. ¿Cuales son los principales tipos de formato de ficción y dónde residen sus claves?

Hay unos formatos que describen aproximadamente la duración y la estructura básica de los Telefilmes, Series de una hora, y Series de treinta minutos en los USA. (ver material adjunto)

Aunque la clave para todo tipo de formato de ficción continua siendo :

Buenos personajes y guiones bien escritos.

En cuanto a la comedia hay que hacer una referencia aparte. Es uno de los géneros más difíciles de escribir. Los personajes siguen unas normas arquetípicas más rígidas junto a que el humanismo de los personajes es quizás mayor. Podemos citar algunos de los elementos o tipos de humor presentes en la comedia: el juego de palabras, el eufemismo, el sobreentendido, la comedia física, la exageración, el absurdo, la sorpresa (que ocurra justo lo contrario de lo esperado), la substitución, etc.

Quizás en la comedia es cuando menos nos preocupa que el personaje "cambie" es decir que aprenda a través de las lecciones de cada capítulo.

14. ¿Cómo se identifica el ritmo narrativo y qué función tiene dentro del relato?

El ritmo narrativo esta basado en la estructura. Una buena manera de medirlo es comprobar si el guión sigue la estructura en actos y si más o menos corresponde el tiempo establecido en el guión a cada fase estándar. (ver material adjunto)

15. *¿Cómo se puede valorar la coherencia narrativa y cuáles son las claves para mantener el hilo argumental de un relato?*

La coherencia narrativa se valora si la historia prepara y sitúa la exposición de tal manera que provoque la pregunta en el espectador: ¿y ahora qué?. Y la información que se espera se dé inmediatamente.

Es importante que cada escena esté claramente estructurada y que el "momento dramático" esté claro. Este es uno de los motivos principales de debilidad de un guión.

16. *¿Qué aspectos de la administración del tiempo dentro de una narración son relevantes para su eficacia comunicativa y su capacidad de atraer al público?*

Seguir la estructura. También es importante que las escenas no se repitan, que no sobreexpliquen lo que es obvio y que utilicen el contraste, por ejemplo, después de una escena tranquila otra de acción.