

Antilista de guion

Consejos para escribir
guiones sin fórmulas,
pero con garra

JAVIER MELÉNDEZ MARTÍN

Tienes derecho a copiar este librito tantas veces como quieras para uso propio.

Mi esposa y mis gatos te agradecerán que no redistribuyas este libro ni partes de él a otras personas, pero eres libre de usar frases a modo de cita o para su comentario en blogs y redes sociales, podcast, videoblogs, video ensayos, trabajos de estudiante o académicos y prensa.

© Javier Meléndez Martín 2020, todos los derechos reservados

Correo electrónico: javiguion@lasolucionelegante.com

Twitter: [javiguion](https://twitter.com/javiguion)

Índice

Introducción 7

La idea 8

¿Tengo una gran idea? 8

¿Es creíble la propuesta? 8

¿Está clara la trama principal de tu guion? 9

¿El guion tiene un tema claro? 10

¿El guion provoca emociones variadas? 11

Desarrollo de la idea 12

¿Tiene el público suficiente información para entender la historia? 12

¿Retengo información crítica de manera natural? 14

¿Tu historia trata de los eventos más importantes en la vida de tus personajes? 15

¿Son creíbles los eventos? 15

¿El conflicto surge de la historia o es artificial? 16

¿Puedes contar la historia en pocas palabras? 12

Estructura 18

¿Hay una estructura clara de tres actos? 18

Subtramas 19

¿Hay suficientes subtramas para explorar todos los aspectos relevantes del tema? 19

¿Todas las subtramas sirven a la trama principal? 19

Resolución 20

¿El final es el resultado de los eventos previos? 20

Películas sobre amores circunstanciales 20

Colección de historias 21

¿Se resuelven todas las tramas sin cabos sueltos? 21

Escenarios 22

¿El tiempo y el lugar influyen en la historia? 22

Escenas 23

¿Cada escena comienza lo más tarde posible y termina lo antes posible? 23

Ritmo 26

¿Cortas la escena por la mitad de manera arbitraria? 26

¿Tu guion es una película o son dos o tres películas unidas? 27

Personajes 28

¿El protagonista tiene un motivo fuerte? 28

¿Tiene el protagonista defectos que impiden sus objetivos? 29

¿Tu protagonista cae mal? 29

¿Nuestra simpatía se divide entre dos o más personajes? 30

¿Son los personajes adecuados para la historia? 30

¿Se transforma el personaje? 31

¿El protagonista resuelve la historia por sí mismo o por un agente externo? 32

¿Son los personajes complejos? 33

¿Abusas de la coincidencia? 16

¿Los personajes tienen aficiones u ocupaciones que los hace reales? 34

¿Todos los personajes principales tienen un objetivo? 34

¿Hay demasiados personajes? 35

Conflicto 37

¿Está claro qué está en juego? 37

¿Todas tus escenas tienen un conflicto? 37

¿Se mantiene este conflicto central durante todo el guion? 38

Diálogos 40

¿Se ha mantenido el diálogo al mínimo? 40

¿Los diálogos avanzan qué harán los personajes? 40

¿Hay subtexto en el diálogo? 41

¿Tiene cada personaje una voz propia? 42

Tono 44

¿El tono del guion se mantiene a lo largo de la historia? 44

Recursos narrativos 46

¿Es necesaria la voz en off? 46

¿Son necesarios los flashbacks o los sueños? 46

Formato de guion 48

¿El formato es correcto? 48

¿El guion tiene la longitud apropiada? 48

¿Está cuidada la ortografía y la puntuación? 48

Estilo narrativo 49

¿Es la descripción específica? 49

Introducción

Antilista de guion no pretende decirte qué has hecho mal. Los errores de un guion pueden ser los aciertos de otro. No echamos vinagre al café; sí, a la ensalada.

Antilista de guion compendia varias listas de chequeo de blogs de guion norteamericanas:

- Listas que proponen cuestiones comerciales: ¿Es interesante para el público? ¿Qué da al público que este no tenga en la vida?
- Listas que proponen viejas cuestiones morales: ¿El villano cae simpático?

Antilista de guion medita las reglas que sugieren las listas. Incluye ejemplos y excepciones de cine y series. Las excepciones importan: revelan otras formas de contar historias lejos de las fórmulas.

Pero *Antilista de guion* no pretende destruir las fórmulas o las reglas porque sí. Sería pueril como escribir «tishjofcek» en lugar de «pan» para romper con los convencionalismos del lenguaje.

En las listas examinadas hay cuestiones válidas como: ¿La escritura de la acción es específica? ¿Cada personaje tiene una voz única?

Para escribir *Antilista de guion* he tomado como ejemplo a Bruce Lee. El actor y director de *El furor del dragón* aprendió kung fu, muay Thai, boxeo, judo y karate entre otras disciplinas de combate. Con el tiempo, creó su propio kung fu amalgamando las distintas disciplinas: Jeet Kune Do (el camino del puño interceptor). Te sugiero te lo tomes como guía.

Medita sobre tu escritura. Rechaza las ideas que no te inspiren. Toma las ideas que cimenten tu historia.

Conviértete en maestro de tu propio maestro.

La idea

¿Tengo una gran idea?

Estas son algunas de las 100 mejores películas del siglo XXI según 177 críticos de cine del mundo consultados por BBC (2016):

Lost in Translation, El gran hotel Budapest, Zodiac, Inside Llewyn Davis, Boyhood, No es país para viejos, El viaje de Chihiro, In the mood for love, Pozos de ambición...

Las películas de arriba no parten de grandes ideas. La hermosa *El viaje de Chihiro* tiene un argumento sencillo: una niña de 10 años se pierde en el bosque y conoce animales, fantasmas y criaturas extrañas. Es un argumento de cuento de hadas.

La lista BBC incluye películas con argumentos originales, pero menos. ¿Por qué han sido consideradas por los críticos como las mejores del siglo? ¿Por qué gustan al público común? Por el desarrollo de los personajes y la trama, y el espíritu de sus creadores.

Así que desconfía de las «grandes ideas». Explora tu universo y tus personajes, escribe, deja tu impronta personal. ¡Lo último es importante!

Recuerda las palabras de Jim Jarmusch:

«Nada es original. Roba desde cualquier lugar que resuene con inspiración o alimente tu imaginación. (...) Recuerda siempre lo que dijo Jean-Luc Godard: "No es de donde tomas las cosas, es donde las llevas"».

¿Es creíble la propuesta?

Una barbacoa llega a presidente de los Estados Unidos. ¿Por qué no? Sería posible en un episodio especial de *Los Simpson* o *Padre de familia*. Improbable en *The Good Wife* o *El cuento de la criada*.

La credibilidad de un guion depende del universo dramático y el tono.

En cualquier caso, toda historia está sujeta a la crítica de los amigos de la lógica. Sobre ellos, dijo Hitchcock:

«Si se quiere analizarlo todo y construirlo todo en términos de verosimilitud, ningún guion de ficción resistiría este análisis y solo se podría hacer una cosa: documentales».

¿Está clara la trama principal de tu guion?

Es habitual que un guion de largo tenga varias tramas, pero el guion se centra en una por economía narrativa. Por ejemplo, *Seven* tiene tres tramas:

- A) Un asesino mata siguiendo la lista de los pecados capitales.
- B) La relación mentor-discípulo entre un detective maduro (Morgan Freeman) y otro joven (Brad Pitt).
- C) Un matrimonio joven. Él (Pitt) no quiere tener hijos en una ciudad inhóspita. Ella (Gwyneth Paltrow) le oculta su embarazo.

Si la trama principal de *Seven* fuera el matrimonio o la dinámica mentor-discípulo, el caso criminal no sería rebuscado para no eclipsar las relaciones personales. Lo último es propio de las *buddy movies* (películas de colegas) como *Dos policías rebeldes* o *Infiltrados* en la universidad donde los protagonistas se enfrentan a narcotraficantes de poca monta.

Si quieres destacar tu trama principal, no la ahogues.

En el caso de películas temáticas como *Magnolia*, *Shortcuts* o *Love Actually* cada trama tiene el mismo peso.

¿El guion tiene un tema claro?

El tema es tu mensaje al mundo. El desarrollo de la historia aclara el tema:

- La guerra apesta: *Senderos de gloria, La chaqueta metálica, La delgada línea roja.*
- El peligro de jugar a ser Dios: *El monstruo de Frankenstein, Parque Jurásico, Westworld.*
- La naturaleza contra el ser humano: *Náufrago, Viven, Lo imposible.*

Otras veces, el mensaje depende del final. Funciona como moraleja. Imagina que *La Bella y la Bestia* tiene tres finales:

- Bella ama a Bestia: la belleza está en el interior. (El tema que conocemos).
- Bella asesina a Bestia: la belleza nos ciega al peligro.
- Bestia asesina a Bella: no confíes en los extraños.

Aceptamos que «la belleza está en el interior» porque la resolución de *La bella y la bestia* casa con el desarrollo de la historia.

Costaría aceptar «la belleza nos ciega» o «no confíes en extraños» porque serían finales forzados. Esto es importante: si fuerzas un final para demostrar tu tesis, el público se sentirá estafado, salvo el militante de tu causa.

Stephen King recomienda en *Mientras escribo* trabajar los primeros borradores sin considerar el tema:

«Una buena narración empieza por la historia. (...) Una vez que tengas escrito el núcleo de la historia es necesario que te plantees su significado y enriquezcas las versiones sucesivas con tus conclusiones».

¿El guion provoca emociones variadas?

A veces, te cansas de tu canción favorita de tanto escucharla o de comer pizza todas las noches. El placer está en la variedad. Por esto, los guiones hacen una pausa del género que desarrollan:

- Hay comedia en el terror.
- Hay acción y drama en la comedia.
- Amor y amistad entre tiros y peleas

Antes de rodar una película, los hermanos Marx representaban las escenas de humor en teatros de pequeñas localidades. Los hermanos sabían que hay un punto a partir del cual el público no puede reír más; necesita un descanso de las risas. Entonces, Groucho cantaba, Chico tocaba el piano y Harpo, el arpa.

¿Acaso un guion no puede tocar un único resorte emocional? ¡Puede! Pero hazlo a propósito, no por descuido.

Algunas películas de supervivencia son un ejemplo: *Cube*, *Saw*, *Gravity*... La angustia está presente en la mayoría de las escenas. El descanso del público llega con los momentos de calma y ligera esperanza de los protagonistas.

***

Hasta aquí las primeras 10 páginas gratis. Puedes conseguir el libro completo en [Amazon en papel o en formato digital](#).