

Comparato, Doc

De la creación al guión. Arte y técnica de escribir para cine y televisión
Buenos Aires: La Crujía, 2005 (Aperturas).

EL AUTOR OCUPA LOS DOS PRIMEROS CAPÍTULOS para asentar conceptualizaciones de guión y a fundamentar las tres entidades básicas: emisor, medio y receptor, para después iniciar la revisión del proceso de escritura del eje generador que nos ocupa, definiendo de principio a fin las etapas que considera ineludibles: desde la idea hasta el formato en muy sustanciosos capítulos (del tercero al octavo).

Al final de cada capítulo, desde el primero, se encuentran las conclusiones de los temas tratados y un espacio de gran utilidad didáctica, pues Comparato plantea ciertos ejercicios esclarecedores. Se cuenta también con el apoyo de un glosario de términos básicos y una abundante bibliografía general.

A partir de la ponderación de la idea como esencia generadora que reúne creatividad y originalidad, reconocemos por qué “las ideas valen oro”. Los siguientes capítulos se acercan, desde distintos aspectos, al meollo del texto que nos ocupa: la *dramaticidad* del guión. Es aquí donde las fronteras interdisciplinarias y de género se muestran más imbricadas.

Sin conflicto, sin acción, no hay drama. Esta premisa sirve para que Comparato parta de la poética de Aristóteles, cite el gran conflicto hamletiano y también las palabras de Pirandello acerca de que toda criatura del mundo de la fantasía necesita, para existir, un drama, así se enfrente a las fuerzas humanas, no humanas o fuerzas internas. La acción dramática queda planteada como el

eje principal que el guionista debe desarrollar, manejando todos los recursos: anticipación, expectativa e inversión de expectativa, sorpresa, curiosidad, duda, peligro y suspenso centralizados en el famoso *plot* que puede presentarse, según las programaciones, en *plot* principal, *subplot*, *multiplot* y *plot* paralelo.

Especial énfasis hace en la necesidad de que el guionista desarrolle una adecuada labor de investigación. Por supuesto, compartimos del todo la opinión que el escritor de guiones —como todo creador— no escribe sobre lo que quiere, sino sobre lo que sabe.

La presencia del personaje (sus características, requisitos y perfiles) permea todo el discurso alrededor de la acción dramática. Esto es un acierto del autor, pues en ningún momento se pierden las preguntas básicas de toda historia: qué, cuándo, dónde, referidas a quién.

Tal vez los capítulos seis y siete, “La acción dramática” y “Tiempo dramático”, sean los más esclarecedores. Con fluida claridad, probablemente por su experiencia como docente, expone estos dos acápites que tienden en la práctica a confundirse porque pisan terrenos comunes. La conceptualización sobre el “tiempo real” y el “tiempo interior” frente a los sucesos dramáticos y los personajes es digna de mencionarse por su esquematización y porque permite la entrada con facilidad a la comprensión del ritmo dramático, un verdadero “talón de Aquiles” para la escritura de este género de frontera.

La continua ayuda de ejemplos propios y de renombrados escritores literarios aligera las especificidades, diferenciando muy bien las estructuras para cine de los formatos para televisión. Por ejemplo, imposible de concebir el ritmo para un programa televisivo, distinguiendo incluso la telenovela de un serial, respecto del tiempo dramático que requiere el filme, cuya lectura se da sin interrupciones.

Comparato subraya la importancia de la escena como unidad dramática del guión y revisa su estructura sobre el comienzo, desarrollo y final de éstas.

El apoyo de diagramaciones sobre las distintas unidades: escenas de preparación, de clímax, de complicaciones, esenciales, etc.; sobre las presencias más adecuadas para los inicios, partes medias de desarrollo y finales, según distintos géneros y canales, y hasta los efectos ópticos y movimientos de cámara —encuadres y planos en movimiento— con sus significaciones dramáticas, ocupan gran parte del octavo capítulo.

Comparato trata un asunto clave sobre la adaptación (así llamada para los grados más altos de fidelidad hacia la obra original) y que distingue de “basado en” o “inspirado en” hasta la “adaptación libre”. Este asunto es rico por las

reflexiones que origina. Un tema polémico que, sin duda, tiene muchas aristas, según sean los casos que ejemplifican cada grupo.

El libro finaliza con reflexiones sobre temas afines. En “Otros guiones” discute brevemente, con cierta profundidad, sobre guiones para shows, musicales, *sitcom*, espectáculos infantiles, cómics y radio. Y también experiencias sobre el oficio del guionista.

Un glosario de términos básicos y una amplia bibliografía cierran las 380 páginas de este muy completo estudio sobre el guión.

Doc Comparato es fundador del Departamento Creativo de la Red Globo de Brasil, ha trabajado como guionista para varias televisoras y departamentos creativos de agencias y medios de comunicación. Su labor es reconocida también en instituciones académicas, donde ha impartido cursos sobre guión para cine y televisión. (MLLA)