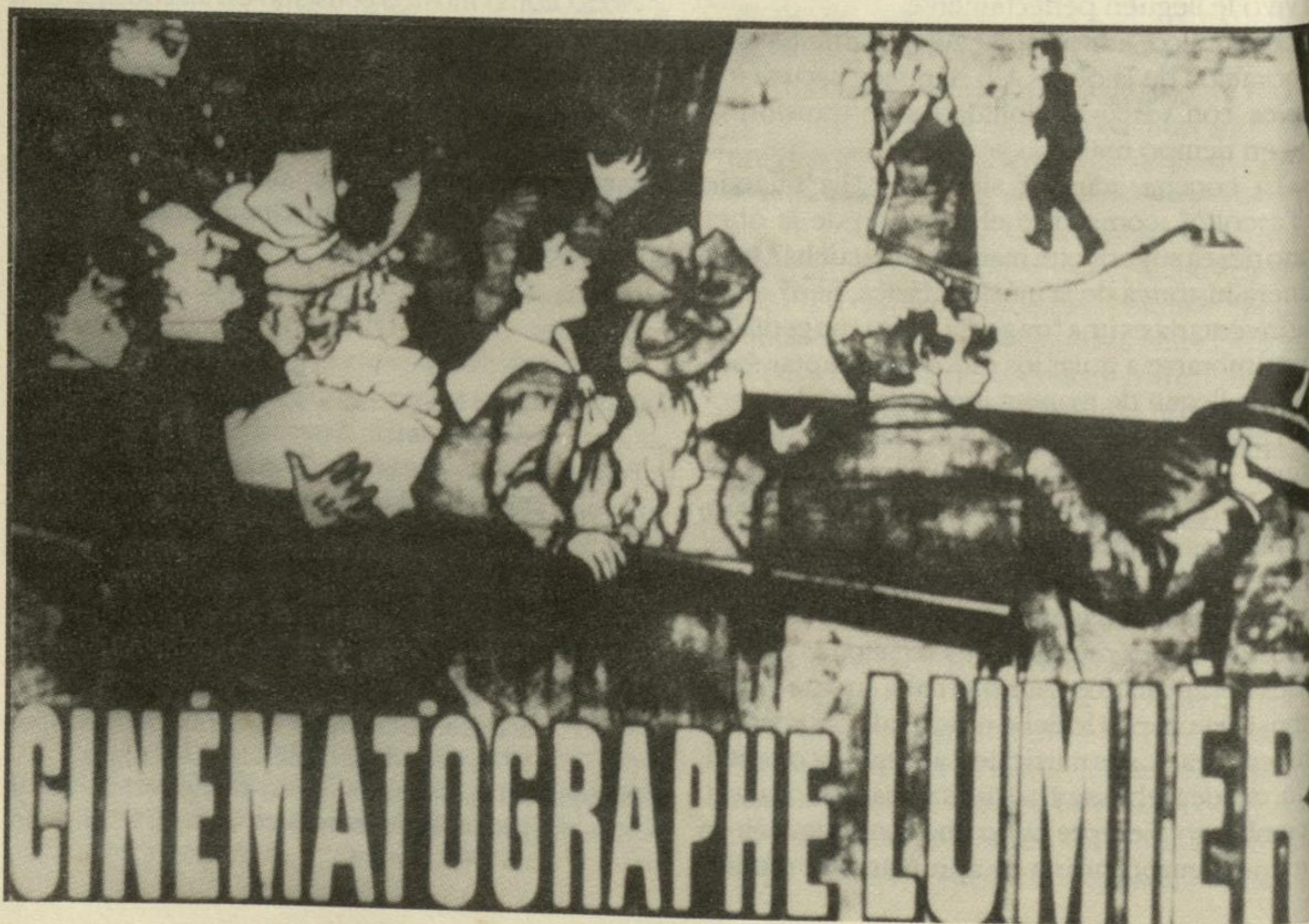

EL GUIÓN CINEMATOGRAFICO

I. CONSIDERACIONES GENERALES

Edgardo Moreira

ESCENA

Evolución del lenguaje cinematográfico

El 28 de diciembre de 1895 nace en París un nuevo tipo de espectáculo: el cine.

Ese día, en el Salón "Indien", en el Bulevar de los Capuchinos N° 14, se presenta la primera

proyección pública de fotografías animadas, de fotografías con movimiento; con el aparato de proyección de películas denominado "Cinematógrafo", inventado por los hermanos Augusto y Louis Lumière.

Esta primera proyección cinematográfica fue descrita así por un periodista:

"Los señores Lumière de Lyon, ayer por la noche

habían invitado a la prensa a la inauguración de un espectáculo verdaderamente extraño y nuevo, cuya primera exhibición había sido reservada al público parisiense. Imagínese una pantalla ubicada en una sala, por cierto no demasiado grande. Esta pantalla es visible para el público. Sobre la misma aparece una proyección fotográfica. hasta aquí, nada nuevo.

Pero, de repente, la imagen de tamaño natural, o reducida, según las dimensiones de la escena, se anima y se hace viviente. Hay una puerta de una fábrica que se abre, dejando salir una multitud de obreras y obreros, algunos en bicicleta, con perros que corren, y coches; todo se anima y se inquieta. Esto representa la vida misma, el movimiento tomado en vivo. Aparece después una escena íntima. Una familia reunida alrededor de una mesa. El niño deja escapar de los labios

el biberón que el padre le ofrece, mientras la madre sonríe. Al fondo, los árboles se agitan. Se ve cómo un golpe de viento levanta el babero del pequeño. Y finalmente, el vasto Mediterráneo! ..."

(*"Le Poste"*, 30 diciembre 1895, citado en: *R. Paolella: 1967; P. 16*).

Las primeras proyecciones cinematográficas explotaron con éxito la curiosidad científica de la representación del movimiento, y, poco más tarde, los noticieros o "actualidades" y los espectáculos de fantasía creados por Georges Méliès.

De la mano de ese éxito, el "cinematógrafo" se extendió rápidamente

por todo el mundo.

Ahora bien, el cine primitivo no había explorado las inmensas posibilidades creativas que se podían desarrollar con el cinematógrafo, más allá de aquellas que Méliès utilizaba en sus películas, realizadas empleando con profusión el 'trucaje', y otros intentos aislados de expresión en las "actualidades".

Pero en el aspecto narrativo, el panorama general tomaba como modelo el lenguaje teatral; y entendiendo el cuadro cinematográfico como escenario, se rodaba; utilizando un único punto de vista de la cámara, una sola posición de la misma; únicamente lo que entraba en campo, en 'escena'. Generalmente, la acción se desarrollaba perpendicularmente al eje óptico de la cámara (no había desarrollo en profundidad de la misma); cuando se empleaban actores, su lenguaje gestual era exagerado, poco natural, y su caracterización

-donde la acción que realizaran debiera haber jugado algún papel- sólo se daba por el rasgo exterior de la vestimenta. Y aún cuando se compaginaban varias escenas sucesivas, no había el intento de conectarlas narrativamente, y, en éstas, el encuadre -dado por la posición de la cámara- no variaba.

La producción del llamado "Film d'Art" en Francia, que empleaba actores de la Comedia Francesa, y famosos escritores - para la creación de los argumentos-, un fiel ejemplo de la utilización de convenciones no pertenecientes a las posibilidades del lenguaje cinematográfico y que no contribuyeron a su evolución.

Pero en el concierto de la producción cinematográfica mundial había algunas excepciones a la regla que caracterizó, en general, al cine primitivo.

En ese sentido, es dable señalar -aún con las limitaciones propias de una escasa evolución de las posibilidades del lenguaje del medio- la que es considerada como la primera película argumental realizada en Norteamérica, la de E. Porter, de 1902: "Asalto y robo de un tren".

Esta película constituye "*una narración dramática construida escena por escena (cada una de ellas con un encuadre diferente)..., cada escena había sido calculada en relación con la anterior y en función con la siguiente... y el relato surgía con claridad del conjunto de las distintas partes yuxtapuestas*". (L. Jacobs: I, 1971; P. 75).

Es así que Porter descubría algunas de las posibilidades expresivas del nuevo medio, en el principio del montaje.

Pero, para la evolución del lenguaje cinematográfico, tuvo una fundamental importancia el descubrimiento de la posibilidad de movilizar la cámara durante la misma escena.

Esto dio lugar a la división de la escena en varios planos -con el cambio del punto de vista o posición de la cámara-, y al desarrollo

del montaje como factor de primordial importancia para la expresión cinematográfica.

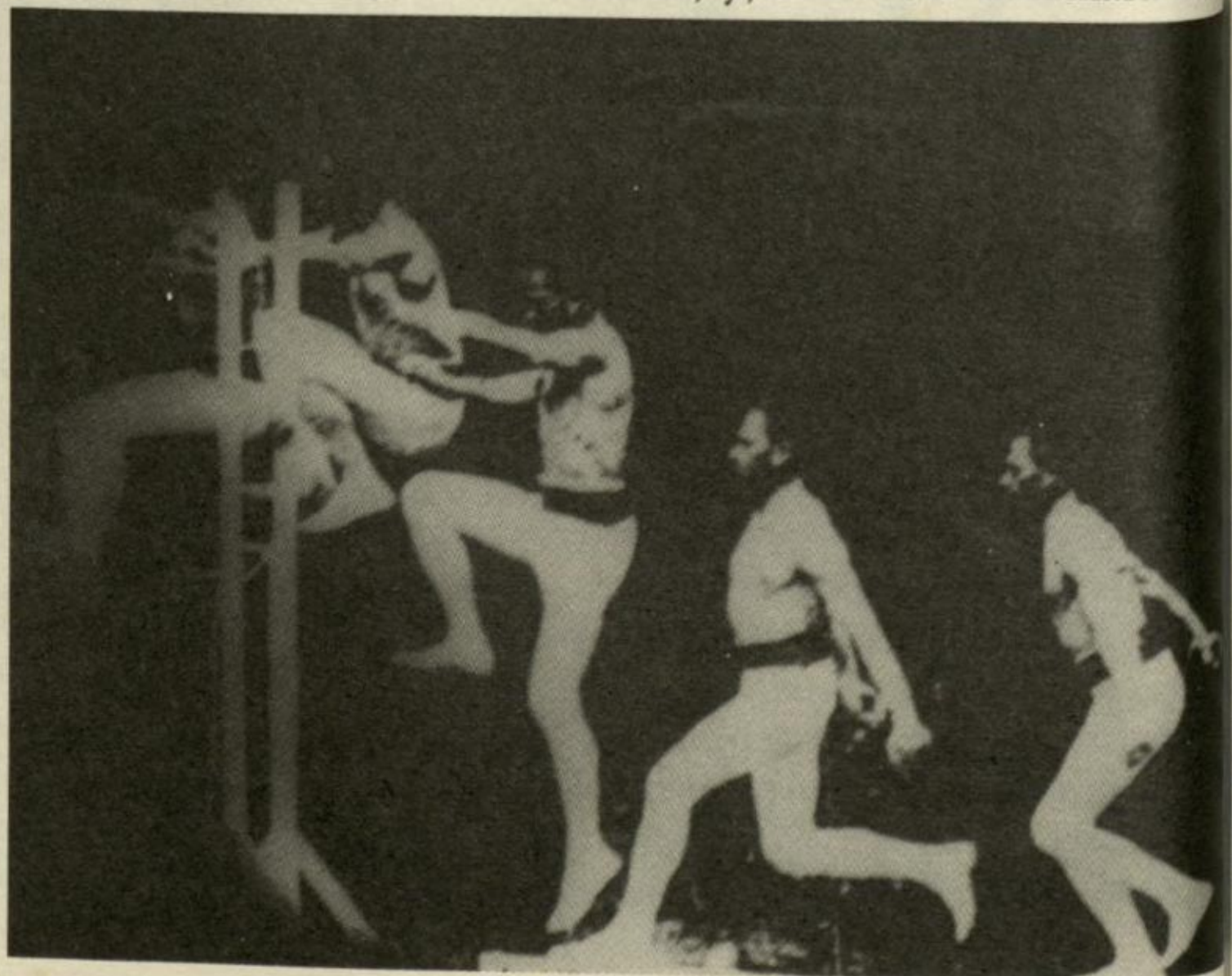
La posibilidad de desplazar la cámara fue descubierta por algunos de los camarógrafos de "actualidades". Se dice que el primero en realizar un "travelling" fue un camarógrafo que trabajaba para Lumière, y que este recurso fue empleado con regularidad por los ingleses de la llamada Escuela de Brighton.

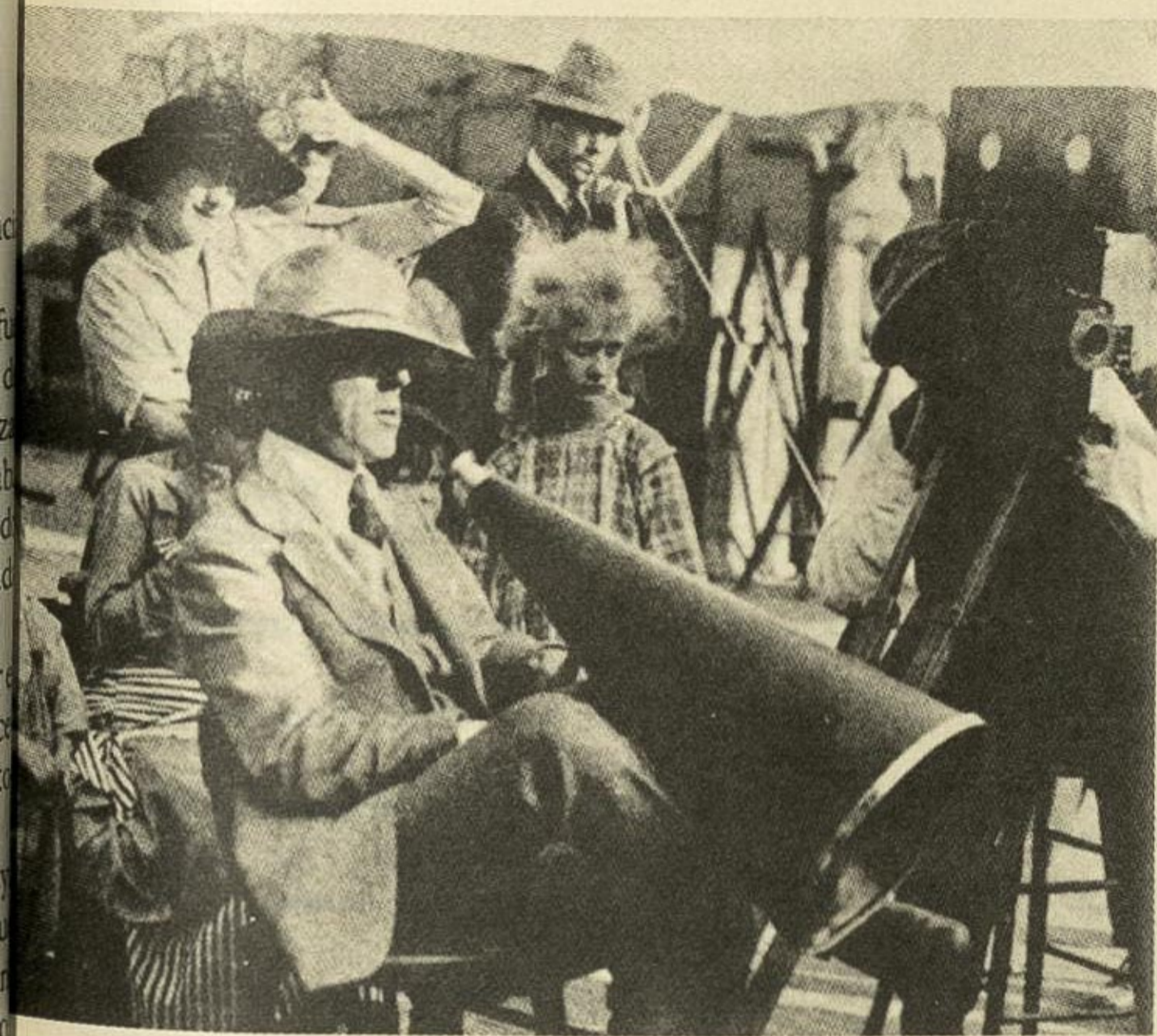
Pero se considera que el que logró integrar el recurso de desplazar la cámara en la misma escena, como forma expresiva del lenguaje cinematográfico, fue el realizador David Wark Griffith.

El aporte de Griffith fue el más significativo, y que con sus experiencias contribuyó más que cualquier otro cineasta de su época, al descubrimiento y desarrollo de los medios expresivos específicamente cinematográficos, diferenciando al cine de esta manera, de otras formas artísticas.

La utilización que hizo Griffith de la cámara para enfatizar los elementos importantes para la acción o para utilizar el primer plano como elemento expresivo, hacen de aquella un instrumento dramático de primer orden en el cine.

Por otra parte, perfeccionó el montaje -a utilizar el montaje paralelo y alternado de las acciones-; descubrió las posibilidades expresivas de la iluminación; y, al acercar la cámara a los

actores, contribuyó a que estos comprendieran que no era necesario el gesto exagerado, por lo que empezaron a actuar con mayor naturalidad.

Griffith transformó, entonces, las características de la narración cinematográfica, enriqueciendo de manera importantísima los recursos expresivos específicamente cinematográficos; estableciendo que la cámara y el montaje constituyen los elementos creativos fundamentales en el cine, toda vez que la película es, básicamente, una historia contada mediante una serie de imágenes en movimiento.

Importancia del guión y surgimiento del guionista.

Debido a la complejidad del hecho fílmico, esa historia contada por medio de imágenes en movimiento, va a tener -en general- sus cimientos en una fase de gran importancia en la creación cinematográfica: la escritura del libro o guión cinematográfico.

El campo de trabajo del guionista cinematográfico está relacionado directamente con la técnica y los recursos expresivos propios del cine -más que con aspectos que provengan de otra forma artística-.

Y, dado que la cámara y el montaje -lo relativo a la imagen y al ordenamiento de los planos

sucesivos- son factores fundamentales del lenguaje cinematográfico, el guión debe plantearse en función de ellos, exclusivamente.

De ahí, la ausencia de la necesidad de una elaboración literaria del guión o de una elaboración de los diálogos similar a la del teatro: si se elaborara literariamente, o se enfatizara en los diálogos para brindar la información, se estaría recurriendo a medios expresivos distintos a los del cine, lo que sería un error de calibre.

Alrededor del año 1911, se comenzó a utilizar el término "Guión", para designar esta área de trabajo.

A partir de una mayor demanda de películas argumentales, paralela al desarrollo del lenguaje cinematográfico, se creó la división de trabajo en la industria del cine, y surgió la necesidad de especialistas en las diversas tareas de la producción.

Una de estas áreas de especialización fue la mencionada del guión cinematográfico.

Hasta entonces, los "guiones" habían sido breves descripciones, muy generales, de las escenas; escritas por gente que no era especialista en los medios de expresión cinematográfica.

Pero luego, se empezó a desarrollar la especialización en la redacción de guiones, constituyéndose muy pronto en una actividad reconocida que contribuyó a elevar la calidad de la producción argumental.

Definición de guión cinematográfico y objetivo de su escritura.

Decíamos más arriba que el guionista juega un papel de gran importancia en la creación cinematográfica, pues la escritura del guión es una de las primeras fases en la creación de una película, y por medio de este se describe la sucesión de imágenes que la van a conformar.

Podemos definirlo de la siguiente manera:

"el guión cinematográfico, el libreto de filmación, es la película misma, prefigurada en sus términos más exactos posibles".

(J. Revueltas: 1965; p. 68).

Esto significa que el guión va a contener la descripción detallada de cada escena, donde se indica de una manera muy concreta el lugar y el tiempo donde se desarrolla la acción, todos los aspectos de la misma, los personajes que intervienen, etc.

En ésta, el guionista expone el contenido de la película, aplicando su conocimiento de los medios de expresión cinematográfica, para "prefigurar la película" en su forma definitiva (aunque esa forma puede modificarse en mayor o menor grado en el momento de la filmación).

Pero, teniendo en cuenta que la película es un mensaje destinado a un auditorio, el uso que haga de los medios de expresión cinematográficos, debe estar en función de lograr la comunicación de ese mensaje al auditorio.

Es así que el objetivo que preside la escritura de un guión cinematográfico es -o debe ser- el de lograr la mejor utilización de esos medios de expresión específicos de esta forma artística -del lenguaje cinematográfico-, para contar de la mejor manera posible el contenido de la película por medio de imágenes en movimiento.

Bibliografía

- Borrás, J. y A. Colomer. **El lenguaje básico del film**. Barcelona, Editorial Nido, 1977.
- Goded, J. **Los problemas dramáticos del guión cinematográfico**. México, UNAM, 1970.
- Gutiérrez, L. **Narrativa filmica**. Madrid, Pirámide, 1978.
- Jacobs, L. **La azarosa historia del cine americano**. Barcelona, Lumen, 1971.
- Jeanne, R. y C. Ford. **Historia ilustrada del cine**. Madrid, Alianza, 1974.
- Lawson, J. **Teoría y técnica del guión cinematográfico**. La Habana, ICAIC, 1963.
- Paolella, R. **Historia del cine mudo**. Buenos Aires, EUDEBA, 1967.
- Petit, U. **El guión cinematográfico**. México, Alameda, 1954.
- Revueltas, J. **El conocimiento cinematográfico y sus problemas**. México, UNAM, 1965.
- Sadoul, G. **Historia del cine mundial**. 2a. ed., México, Siglo XXI, 1976.

