

Capítulo 8

La investigación académica sobre guion audiovisual en España: una elipsis a resolver

Laura Fernández-Ramírez

Universidad Rey Juan Carlos (URJC)

Ignacio Nevado

Universidad Complutense de Madrid (UCM)

El guion es el pilar de cualquier obra audiovisual. Esta máxima, indiscutible, es también de aplicación en los planes de estudio de las Universidades españolas que ofrecen titulaciones en Comunicación Audiovisual. En ellas se dedican asignaturas enteras a la elaboración del argumento y los diálogos, formación a refinar mediante numerosísimos estudios de Máster enfocados en esta disciplina. Sin embargo, la atención que se dedica a la enseñanza de sus técnicas o al análisis de su relevancia en la conformación de grandes obras cinematográficas o televisivas, no es extrapolable al campo de la investigación académica española de los últimos cinco años.

Del mismo modo que la docencia de los títulos de posgrado a menudo se delega en profesionales vinculados a las productoras y asociaciones audiovisuales que colaboran en estas titulaciones, las pocas monografías españolas sobre guion que hay suelen ser firmadas por guionistas, generalmente autopublicadas, algo que deja ver el desinterés de las editoriales académicas por el tema. A excepción de la investigación continuada en guion de Antonio Sánchez- Escalonilla (2014; 2016), los libros españoles suelen consistir en la explicación de técnicas de escritura y el relato en primera persona de la experiencia de guionistas españoles, generalmente dirigidos a neófitos en la materia.

Ni siquiera las Tesis Doctorales reflejan la atención debida a esta labor fundamental para el desarrollo de la cinematografía y la televisión, encontrándose menos de diez estudios relacionados con el análisis o la teoría del guion escritos en los últimos años. En coherencia con el auge de las series de televisión que han conformado la Tercera Edad de Oro y la relevancia de las nuevas plataformas por *streaming*, suelen dedicarse al análisis de los cambios narrativos o la adaptación de géneros tradicionales en los títulos de serie o plataformas mediáticas más relevantes de los últimos años.

El campo más prolífico para la investigación en guion son los artículos en revistas académicas. Pese a todo, esta sigue siendo escasa, y en absoluto comparable al incremento en el número de cabeceras incluidas bajo las categorías “Communication” y “Film, Radio and Television” de los últimos años (Montero *et al.*, 2018; De la Torre-Espinosa *et al.*, 2019).

En los escasos artículos académicos de los últimos años se realizan esfuerzos notables en la delimitación teórica de conceptos de guion, como la diferenciación entre escena y secuencia, la construcción de los diálogos, tramas y nudos de acción, el empleo de la estructura narrativa con valor

significante, el recurso a la focalización como modo de transmitir los estados mentales de los personajes, o las catálisis como recurso impulsor del realismo de la representación. Todos ellos redundan en el reconocimiento del guion, en su estatuto artístico, y algunos incluso reclaman su relevancia como género literario, pero sorprende que haya solo uno o dos artículos vinculados a cada uno de estos conceptos, no existiendo una línea de investigación sólida en nuestro país destinada a desarrollar la teoría y técnica del guion.

El protagonista absoluto de las investigaciones sobre guion es, sin duda alguna, el personaje. Sin embargo, tampoco se abordan sus técnicas de construcción, únicamente su representación de modelos o arquetipos, o la evolución de estos respecto a épocas precedentes. En línea con el auge de los estudios de género, la mujer es el centro de la mayor parte de los análisis de personaje realizados por investigadores españoles. Se aborda la representación de los conflictos y personajes femeninos en el cine *mainstream* (saga Marvel y producciones de animación de Disney), en géneros tradicionalmente vinculados al público femenino como las *TV movies*, y fundamentalmente su representación en las series, las emitidas por cadenas generalistas españolas, o procedentes del extranjero. Son estos últimos los que señalan mayores innovaciones en la representación de la mujer, abordando a las protagonistas como antihéroes o como alternativa al modelo convencional, particularmente en las series de cadenas por cable estadounidenses o plataformas por *streaming*. Otros arquetipos analizados en las series son los adolescentes o los personajes protagonistas de la animación infantil, así como la representación de la inmigración en series españolas.

Dentro de los artículos académicos realizados por investigadores españoles en los últimos años, cabe destacar la atención que merece el análisis de la representación de la sociedad del Franquismo y la Transición en obras

destacadas de la filmografía española. En línea con los estudios mencionados anteriormente, donde prevalece la perspectiva de género, se encuentran varios análisis de la representación de la mujer en el cine del Franquismo, bien por presentar el modelo imperante en la época o por destacar películas que rompieron con dicho canon. Otras investigaciones realizan análisis de contenido de determinadas películas desde una perspectiva histórica, atendiendo a la fidelidad de su representación de la sociedad de la Guerra Civil y el Franquismo, o de su reflejo del cambio social acontecido durante el Aperturismo y la Transición.

Sorprende el elevado interés que recibe el análisis de la representación de un colectivo profesional en concreto, el de periodistas, con un gran número de investigaciones dedicadas a los rasgos de personalidad de este arquetipo, o su función narrativa como héroe o villano en películas y series de televisión nacionales e internacionales. Resulta llamativo, puesto que en la investigación académica española actual no es habitual el estudio de la representación de otros gremios, siendo puntual el caso del político.

Se atiende también a la labor del guionista y al análisis del estado de la profesión en nuestro país. Existen así varios artículos que destacan la labor de mujeres guionistas, como pioneras, a través de entrevistas a las autoras o mediante el análisis de su carrera y obras en televisión y cine. También se analiza el guion en la filmografía de directores de cine consagrados, destacando el interés que merecen las figuras de Luis Buñuel, Luis García Berlanga, Pedro Almodóvar, o el análisis desde una perspectiva filosófica del cine de Christopher Nolan. Dentro de la labor del guionista, se atiende también a la adaptación literaria, siendo frecuentes los análisis intertextuales de contenido que comparan determinadas novelas o cuentos y el resultado de su transformación en obras cinematográficas y no así el proceso llevado a cabo por el guionista, los recursos de guion específicos implicados en dichas

adaptaciones o la motivación de estos. El análisis del trabajo del guionista en la construcción de series sí recibe un enfoque más técnico, como en el caso del análisis de episodios piloto como germen de las tramas principales de series completas, o en el caso de entrevistas a autores españoles cuyas series se han adaptado en el extranjero.

De forma aislada se promueven experiencias docentes en la enseñanza del guion; se presentan experimentos etnográficos que recurren a la elaboración de un guion como modo de expresión de una comunidad discriminada por motivos de clase o género; o se recurre a entrevistas a guionistas, como ya se ha mencionado; pero el análisis cualitativo de obras específicas, en ocasiones intertextual, es la metodología predominante en el ámbito universitario español. En casi todos los casos se escoge estudiar la obra audiovisual resultante y no el guion original, y en su mayoría atienden al argumento o personajes, y no a su construcción o recursos de guion empleados, quedando en esto mucho camino por recorrer en la investigación española. En ocasiones se recurre al método cuantitativo, pero este se restringe a estudios de personaje que abarcan un corpus amplio de obras como objeto de análisis. De nuevo, buscan definir rasgos de personalidad predominante en la representación social de los personajes o colectivos, y no atender a su modo de construcción artística. La revisión bibliográfica queda para artículos que pretenden delimitar conceptos teóricos vinculados al guion, no existiendo análisis bibliométricos sobre esta materia: una señal más de la elipsis que supone el guion en las investigaciones académicas sobre Comunicación en España. Si esta es notable en el campo del guion de ficción, en el del entretenimiento es todavía mayor, existiendo solo un artículo reciente dedicado a su estudio. Lo mismo sucede con el de la radio o el *podcast*, con tan solo dos ejemplos.

Para poder avanzar en nuestro conocimiento de la narrativa audiovisual resulta necesario atender en mayor medida al trabajo artístico y técnico del guionista, de sus recursos de trabajo específicos o en la elaboración de teorías sobre los cambios narrativos que están aconteciendo en el cine o en la televisión que sí se reflejan en la investigación internacional. En nuestro país, además, existe un incremento notable en cantidad, calidad y reconocimiento de los productos que se realizan, y este no se encuentra reseñado en nuestra bibliografía académica. Tampoco es que el foco de nuestra investigación en guion esté en la situación internacional, ni tan siquiera en los nuevos formatos surgidos de internet. Ojalá nos encontremos ante un próximo punto de giro en la estructura de nuestra investigación. Estamos en un momento propicio, dado el punto de transformación en el que se encuentran los protagonistas -los guionistas- y sus historias, no solo aquí, sino en todo el mundo.

Referencias

- Montero, J. *et al.* (2018). Mapeo científico de la Categoría «Comunicación» en WoS (1980-2013). *Comunicar: Revista Científica Iberoamericana de Comunicación y Educación*, 55, 81–91.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6353341>
- Sánchez-Escalonilla, A. (2014). *Estrategias de guion cinematográfico: el proceso de creación de una historia*. Grupo Planeta (GBS).
- Sánchez-Escalonilla, A. (2016). *Del guion a la pantalla*. Editorial Ariel.