

*EnRedo¹: Red de Asesoramiento y Tutoría de
Proyectos Dramáticos y Narrativos en formatos de
ficción televisiva.*

Una propuesta de enseñanza, investigación y
extensión²

Simone Maria Rocha (Universidade Federal de Minas Gerais)

El texto que se presenta a continuación es un relato de la experiencia que he venido desarrollando como docente e investigadora en los últimos años dentro del área de los estudios televisivos, motivada por las importantes transformaciones que el escenario productivo del medio ha venido experimentando contemporáneamente.

El creciente interés de las grandes empresas transnacionales del sector (Netflix, Amazon, Disney, Apple, etc.) en la producción de contenidos brasileños fue un impulso importante para proponer una red que implicara acciones de enseñanza, investigación y extensión. La propuesta combina los esfuerzos del equipo proponente, compuesto por académicos del área que se desempeñan en diferentes instituciones. Todos ellos se dedican al examen de diferentes dimensiones, formas de abordaje y dinámicas de formación para la creación de contenidos de ficción seriada en televisión, con antecedentes de actividades conjuntas. El trabajo colectivo busca desarrollar y consolidar iniciativas de formación y capacitación para estudiantes y otros públicos interesados en ingresar en un mercado expansivo y competitivo que exige acciones descentralizadas y regionalizadas, fundamentales para atender los múltiples escenarios productivos existentes hoy en Brasil.

El proceso de aplicación de la enseñanza y los objetivos de *EnRedo*

Vivimos un momento de renovación y florecimiento de la televisión. Este medio ha crecido en contenidos, lenguajes, densidad dramática, complejidad moral e invención narrativa, dejando en el pasado una cierta posición de inferioridad que los guionistas de televisión solían sentir respecto a los guionistas de cine. La televisión actual, en su función e inserción cultural, se asemeja a la novela del siglo XIX. A partir de los años ochenta, la ficción televisiva empezó a mirar la realidad de otra manera y, al mismo tiempo, empezó a recorrer múltiples realidades visibilizando problemas complejos de la sociedad contemporánea como el racismo, el sexismo, la violencia, los fundamentalismos religiosos y/o las identidades culturales.

Los retos actuales de generar contenidos para diversas plataformas y seguir el ritmo de las tendencias en el mundo globalizado se resignifican en cada cultura en forma de productos, temas, propuestas estéticas, caracterización de personajes y lectura del contexto histórico. Además, un nuevo escenario en evolución incluye pensar en la llegada de nuevos *actores*: posibilidades de consumo innovadoras, el aumento de las pantallas, u otros modelos de distribución, entre otros factores, que han ido estimulando en la producción televisiva serializada una explosión de experimentación formal y temática capaz de enganchar al espectador episodio tras episodio, temporada tras temporada.

EnRedo: Red de Asesoramiento y Tutoría de Proyectos Dramáticos y Narrativos en Formatos de Ficción Serial Televisiva surge en este escenario desafiante como una propuesta de trabajo que articula docencia, investigación y extensión para apoyar las actividades de investigación, capacitación y formación de guionistas de series televisivas contemporáneas. La *Red* nace de la actividad docente e investigadora de algunos profesores y grupos de investigación adscritos a cuatro universidades³ públicas brasileñas, cuyas preocupaciones y esfuerzos se centran en el estudio, la escritura y la producción de contenidos audiovisuales en el contexto de la llamada nueva televisión.

A lo largo de estos dos años, y conscientes de las nuevas dinámicas que conlleva la producción de contenidos de ficción para la televisión, estos profesores y grupos trataron de establecer un diálogo fructífero y un intercambio de experiencias, ya sea como profesionales del oficio, como profesores, como evaluadores, como tutores o como investigadores del arte de escribir guiones. Cada uno aportó al grupo importantes contribuciones que fueron la base para la formación de la *Red* y de las actividades integradas que se empezaron a desarrollar y ofrecer.

A partir de este impulso inicial, el equipo comenzó a desarrollar programas continuos de seminarios, ciclos de debate, minicursos y laboratorios de creación y escritura de guiones, establecidos en cada una de las universidades y, de forma integrada y a distancia. Esto fue posible gracias a las tecnologías de la comunicación que comenzamos a explorar y utilizar en el contexto de la pandemia COVID-19.

Un cambio importante, y que impacta en el oficio de guionista, son las llamadas heterodoxias de la pieza técnica del guion, que surgen en medio del dominio de ciertos modelos en épocas y contextos históricos definidos. En la historia de la escritura de guiones, es posible identificar muchas formas ortodoxas de escritura (Price, 2013) que surgen en virtud de la necesidad de crear estándares de la industria.

La forma dominante actualmente es el modelo de *escenas maestras*, situado en el contexto del llamado Nuevo Hollywood, en la década de 1970, y caracterizado por la escisión entre el espacio dramático y el espacio escénico. Si en las opciones anteriores el guión era al mismo tiempo una pieza dramática y un espacio escénico (que contenía la historia, pero también indicaciones para la dirección, los movimientos y los planos), en las *escenas maestras* se trata de establecer una escritura estándar en la que prevalece la media de una página por minuto de rodaje, las descripciones objetivas de las escenas y el rechazo de las figuras retóricas que no se transformarán en imágenes. Es posible asegurar que la ortodoxia de este modelo, además de asegurar el estándar industrial, también pretende anular la subjetividad de quién escribe para privilegiar la subjetividad de quién conduce la obra, con la evidente construcción de la figura del director como autor.

En el contexto de la nueva televisión, y específicamente en el ámbito de la producción de ficción seriada, los profesionales del guion han pasado a ser protagonistas relevantes en los procesos productivos y creativos de la industria televisiva. (especialmente el showrunner). Esta figura genera tensiones y retos que deben ser identificados y afrontados por quienes se dedican, o pretenden dedicarse, al oficio de escribir textos para la ficción seriada. Y es en este contexto, y con el fin de superar las limitaciones de los cursos de guion (en general pagados) que se ofrecen habitualmente en nuestro país, que nos lanzamos al reto de organizar una red y estructurar el trabajo de forma colectiva y colaborativa.

Entre los objetivos de *EnRedo*, destacamos: a) ofrecer, en el plan de enseñanza, dinámicas de "salas de guionistas". Una formación continuada para la elaboración de contenidos narrativos en formatos de ficción seriada para televisión, centrándose en la concepción dramaturgica y narrativa de estos proyectos; b) desarrollar, en el plan de investigación, estudios y reflexiones sobre las variables "poéticas" de estos formatos para investigar las expansiones, innovaciones estilísticas y narrativas que dieron origen a la llamada complejidad narrativa (Mittell, 2015), y cómo tales hallazgos afectan a la propia composición de la parte técnica del guión; c) dirigir, en el ámbito de la extensión, sus servicios a diversos actores institucionales de estos universos de producción audiovisual (guionistas, productores independientes, empresas de contenidos, Organizaciones No Gubernamentales, etc.), el asesoramiento y tutorización cualificada de proyectos con vistas a su posicionamiento, en contextos competitivos, de disputa por eventuales financiaciones de diferentes fuentes en este ámbito de la producción cultural.

La dinámica de la enseñanza en *EnRedo*

Las actividades docentes de la *Red* se han estructurado a partir de rutinas de trabajo basadas en la dinámica de una escritura de guiones colaborativa y centrada en la elaboración de textos de ficción seriada marcados por la complejidad narrativa en diferentes niveles y posibilidades. Durante el año 2021, debido a la pandemia de COVID-19, se trabajó principalmente en la modalidad de enseñanza a distancia a través de la

plataforma MS Teams. Las actividades se desarrollaron a través de la oferta de dos laboratorios de creación y guionización de ficción seriada televisiva contemporánea, divididos así:

Laboratorio 1 (90h). Elementos, estructura y escritura de guiones; innovaciones, ampliaciones y creación de narrativas complejas; dinámica de mercado y producción de series de televisión.

Laboratorio 2 (90h). Desarrollo del proyecto original + episodio piloto:

- Tutoriales avanzados para el desarrollo de proyectos (Premisa, Acción Dramática y Personajes, Arco de la Temporada General, Biblia de la Serie, Episodio Piloto);
- Formación para la presentación de proyectos en rondas de negocios (*Pitching* y Biblia de las ventas).

En estos laboratorios sistematizamos y articulamos las actividades formativas en un mismo programa continuo de formación de guionistas donde empleamos escenarios simulados de creación dramática, en forma de "salas de guionistas"⁴. Además, promovemos una mayor integración entre las instituciones; programamos clases a distancia (en formato síncrono o asíncrono)⁵ en las que los diferentes miembros de la *Red* pueden realizar clases uniendo: la experiencia en el área, los temas de investigación y los contenidos programáticos relacionados. Finalmente, promovemos encuentros con profesionales del mercado que simulan eventos de ronda de negocios, momento en el que evalúan los proyectos creados por los equipos.

Mi experiencia como profesora y coordinadora de *EnRedo*

Creo que el trabajo en *EnRedo* ha sido uno de los más ricos en mis más de veinte años de experiencia docente. El desplazamiento de la mirada, habitualmente ligada a los estudios televisivos desde una perspectiva cultural, la necesidad de invertir en una

nueva formación (a través de numerosas lecturas, cursos y talleres de guionización a los que asistí), y la cooperación de colegas y grupos de investigación de otras universidades, han renovado las perspectivas de trabajo.

Participar en la *Red* me ha dado aliento y ánimo precisamente en un momento en que en Brasil los temas de educación e investigación han sido constantemente atacados, desacreditados y descuidados por las políticas públicas, las inversiones y los apoyos de todo tipo. En un escenario en el que la industria, las demandas y el mercado presentan retos crecientes, así como diversas oportunidades de trabajo, creo que la universidad pública todavía está muy lejos del espacio que debería y podría ocupar en este proceso.

Destaco que el enfoque de la investigación, al estar centrado en el análisis de las características del mercado y la poética de los materiales producidos en Brasil, colabora significativamente en el proceso. Como uno de los objetivos de la *Red* es formar a profesionales para trabajar en este mercado, los resultados de la investigación nos permiten formar y capacitar a los estudiantes para que actúen como guionistas de forma crítica y conscientes del contexto y las especificidades del lugar donde pretenden trabajar.

Esto no significa que no seamos conscientes de las ampliaciones y transformaciones que se han producido desde la aparición de lo que se consideraba televisión de calidad en Estados Unidos a finales de los años 90. Sin embargo, nuestro diferencial está en relación con las investigaciones con este enfoque analítico, especialmente las poéticas, que centran sus intereses (sobre todo) en las producciones del norte global, en las series cultas y consideradas excepcionales, aunque estas investigaciones se desarrollen o se hayan desarrollado en suelo nacional. Así, buscamos responder las preguntas: ¿qué tipo de historias podemos contar siendo conscientes de los movimientos del mercado, de las innovaciones de estilo, del *storytelling* y del nuevo papel que juega el guionista en el contexto de la producción de una serie en el país? ¿Qué habilidades debemos estimular durante el desarrollo de los cursos, talleres y laboratorios?

Este movimiento de constante actualización e investigación que exige el objeto es lo que estimula y renueva nuestro trabajo. Además, como la *Red* se dedica a un sector

de actividades que tiene un atractivo considerable, moviliza a varios segmentos de público, comunidades de aficionados, mueve el mercado y requiere el cultivo de varias habilidades por parte de los profesionales implicados. La elección de asistir a los laboratorios ha sido significativa por parte de los estudiantes y los resultados son muy motivadores. La dinámica de trabajo colaborativo en la que las ideas deben ser consideradas como propias del grupo, y el trabajo con sentido de continuidad durante el semestre, son factores relevantes en el conjunto de la formación.

Con la ayuda de profesores y asistentes hemos realizado un seguimiento estricto de los proyectos, ofreciendo la oportunidad de que cada producto elaborado por los grupos, como los proyectos de serie y los episodios piloto, reciba de dos a tres revisiones. Aunque representa más oportunidades de trabajo y nuevos horizontes para los estudiantes, obviamente se trata de un trabajo duro, que requiere tiempo y dedicación. Pero vemos a los alumnos siempre muy motivados ante los retos, dispuestos a superar las dificultades y a ofrecer buenos resultados. La presentación del *Pitch* a guionistas profesionales del mercado⁶, simulando rondas de negocios reales, genera una expectativa muy positiva en los grupos y aumenta su compromiso.

Creo que uno de los puntos a favor de nuestra *Red* es, sin duda, la presencia de profesores, investigadores y profesionales de diferentes regiones de Brasil, lo que nos permite una diversidad de perfiles, ideas y contextos. Otro punto positivo es la gestión de una formación descentralizada y regionalizada (que abarca estados como Bahía, Minas Gerais y Paraíba), ampliando el eje Río de Janeiro-São Paulo, ya bastante privilegiado en lo que respecta a la producción audiovisual y la formación de profesionales.

Entre las dificultades, me gustaría destacar la falta de apoyo e inversión en investigación. Considerando la hipótesis de que las actividades se desarrollen de forma presencial, nos encontramos con problemas como: la falta de espacio y equipamiento adecuado, así como la dificultad de mantener un equipo de formación a largo plazo, ya que la mayoría de los miembros son estudiantes de postgrado con poco tiempo disponible y con vínculos institucionales temporales con las universidades.

Pero, sin duda, el balance es positivo, puesto que la experiencia es muy gratificante, el equipo está comprometido y las actividades han aportado muchas ganancias y aprendizajes. Creo que la universidad pública en Brasil necesita crear más espacios de actuación y aproximación con el mercado, con la sociedad y con las demandas de una formación que exige esfuerzos y actualización constante. Somos nosotros, los investigadores y los grupos, en constante actividad crítica y creativa, quienes presentamos condiciones óptimas para formar a los estudiantes, no sólo técnicamente, sino también crítica y reflexivamente.

Notas

¹ El título del proyecto hace referencia al significado de la palabra *storyline* cuando traducimos el término *suyzet* al portugués. Para David Bordwell (1996) la trama es una forma específica de utilizar ciertas estrategias para distribuir la información narrativa. Conjunto de elementos que organizan los acontecimientos de la historia según principios específicos. La trama organiza las tareas básicas: la presentación de la lógica, el tiempo y el espacio de la narración, en una cadena cronológica de causa y efecto. En la traducción al español, trama significa argumento.

² Texto traducido al español por Mireya Vicent-Ibáñez y Javier Mateos-Pérez.

³ Son sus respectivos coordinadores: Universidad Federal de Minas Gerais/UFMG/Simone Maria Rocha; Universidad Federal Fluminense/UFF/José Benjamim Picado Souza e Silva; Universidad Federal de Bahía/UFBa/Maria Carmem Jacob Souza y Universidad Federal de Paraíba/UFBp/Marcel Vieira Barreto Silva.

⁴ Esta sala es vista, en el ámbito de nuestra propuesta, no sólo como un espacio de creación en el sentido material del término, ya que, en la transición a los procesos creativos en una situación remota, debido a la pandemia de COVID-19, las salas se mantuvieron en plena actividad. Entendemos la sala de guionistas como un método jerárquico de creación, con división de funciones, establecimiento de metas y objetivos, con una dinámica comunicacional propia y

sumamente argumentativa, con el fin de estimular el conflicto creativo entre los participantes que habla a favor del funcionamiento y la expansión de la historia que será contada.

⁵ Destacamos que el formato a distancia fue fundamental para la viabilidad de nuestra propuesta teniendo en cuenta las grandes dimensiones de nuestro país y la imposibilidad de reunir a tantos expertos y estudiantes en persona a lo largo del semestre.

⁶ Como ocurrió con la participación de Marcelo Montenegro, guionista de importantes series como *Lili, a Ex* (GNT), *Sítio do Picapau, Amarelo* (Globo, Cartoon), *O Negócio* (HBO), *3%* (Netflix), *Descolados* (MTV), *Julie e os Fantomas* (Brand, Nickelodeon), *Manhãs de setembro* (Amazon).