

APUNTES DE CINE Y NARRATIVA.

PROPUESTA DE ANALISIS.

NIVEL DISCURSIVO: TIEMPO, ESPACIO Y PERSONAJES

Se organizan según ejes:

ESPACIOS:

- Abiertos vs. Cerrados
- Arriba vs. Abajo
- Públicos vs. Privados
- Centrales vs. Periféricos
- Urbanos vs. Rurales
- etc.

PERSONAJES:

- ◆ figurativo / abstracto
- ◆ realista / fantástico
- ◆ humano / no humano
- ◆ animado / inanimado
- ◆ individuo / tipo
- ◆ original / estereotipado
- ◆ individual / colectivo
- ◆ presente / ausente

PERO TAMBIÉN:

- ◇ Masculinos vs. Femeninos
- ◇ Jóvenes vs. Viejos
- ◇ Poderosos vs. Sin poder
- ◇ etc.

(Dependen de -y se añaden- la axiología del texto)

TIEMPO:

- ORDEN: analepsis o prolepsis
- DURACION: ver distintos ritmos (escena, sumario rápido o lento-, elipsis, pausa, dilatación)
- FRECUENCIA: relato singulativo, anafórico, repetitivo o iterativo

En función de lo anterior también se pueden definir ejes, por ejemplo:

TIEMPO:

- Antes vs. Ahora
- Ahora vs. Mañana

- Pasado vs. Futuro
- Duración vs. Puntualidad
- Repetición vs. Singularidad

En cada película se organiza de diferentes maneras.

Es necesario observar la relación entre estas y analizarlas.

Considerar la posibilidad de transformaciones o gradaciones sobre el/los eje/s

LA NARRATIVIDAD.

Los que se enamoran de la práctica sin la teoría son como los pilotos sin timón ni brújula, que nunca podrán saber a dónde van.

Leonardo Da Vinci (1452 - 1519)

TIPOLOGIA DE LOS TEXTOS:

- Textos narrativos
- Textos descriptivos
- Textos argumentativos
- (Textos informativos)

Relación no necesaria pero facilitada por:

- ◆ La imagen figurativa
- ◆ La imagen en movimiento
- ◆ La búsqueda de legitimidad

NARRACION	MOSTRACION
SEGÚN PLATÓN: DIEGESIS (épica)	SEGÚN PLATÓN: MIMESIS (drama)
SEGÚN GAUDREAU: NARRACION	SEGÚN GAUDREAU: MOSTRACION
LITERATURA (narrativa)	TEATRO
EN CINE: MONTAJE sintaxis	EN CINE: RODAJE Unidades

ELEMENTOS NARRATIVOS

- RELATO - TRAMA

Interconexión y organización de motivos. Forma en que se organizan esos acontecimientos para ser narrados (cómo). Incorporación de elementos no diégeticos.

- HISTORIA - FABULA (argumento)

Motivos (unidad mínima). Material para la formación de la trama. Hechos o acontecimientos narrados (qué).

- DIEGESIS

Mundo global de la historia y las leyes que lo rigen.

COMPONENTES DEL RELATO:

- Tiempo.
- Causalidad narrativa.
- Predicados transformados: si -> sf.
- Evaluación final.

EL RELATO CINEMATOGRAFICO.

- ◆ Es un conjunto de acontecimientos narrados.
- ◆ Posee un inicio y un final.
- ◆ Es una secuencia doblemente temporal.
- ◆ Es un discurso (producido por alguien y para alguien).
- ◆ Irrealiza lo narrado.

FORMAS NO NARRATIVAS

- ◇ CATEGORICA: Distinción de categorías. Filmes turísticos, películas de análisis de la realidad (La hora de los hornos, Memorias del saqueo)
- ◇ RETORICA: Argumentación. Idea principal y pruebas. Documentales. Periodismo de investigación.
- ◇ ABSTRACTA: Combinación de imágenes y sonidos con un fin puramente estético.
- ◇ Video Arte. The Wall.
- ◇ ASOCIATIVA: Metáfora. Montaje soberano. Algunas publicidades que asocian valores al producto.

EL ESPACIO CINEMATOGRAFICO

Soporte de la acción pero también de sentidos.

Espacio construido.

Ver efecto Kuleshov

EJES ESPACIALES

- OPOSICIÓN IN/OFF - ESPACIO EN CAMPO (EXPLÍCITO) FUERA DE CAMPO (IMPLÍCITO) También lo percibido por el oído, a través de la banda sonora (in, off, over)
- OPOSICIÓN ESTÁTICO / DINámico: según movimiento de personajes, cámara o ambos.
 - ◆ ESTÁTICO FIJO (encuadre fijo y ambiente inmvil-fotografía)
 - ◆ ESTÁTICO MÓVIL (estatismo de la cámara y movimiento de las figuras)
 - ◆ DINámico DESCRIPTIVO (movimiento de la cámara en relación directa con el de la figura)
 - ◆ DINámico EXPRESIVO (movimiento de la cámara y no de las figuras)
- OPOSICIÓN ORGÁNICO/DISORGÁNICO: Según se presente más o menos conexo o unitario, más o menos caótico, disperso o fragmentado.

ESPACIO CINEMATOGRAFICO. FUNCIONES:

Organización del material narrativo: factor de coherencia y cohesión textuales, fundamento de

verosimilitud ("efecto de realidad").

Elemento caracterizador del personaje (tanto de la ideología o personalidad, como de comportamiento).

Productor de efectos de sentido.

Las categorías espaciales del tipo cerca/lejos, cerrado/abierto, derecha/izquierda, periferia/centro, etc. implican oposiciones axiológicas que producen efectos de sentido particulares.

ESPACIO SEMIOTIZADO SIEMPRE

EMETERIO DIEZ PUERTAS.

- Espacio escenográfico (tabla): tipo, clase, ubicación, ambiente, etc.
- Espacio dramático: posición y movimiento de los actores.
- Espacio connotado o retórico

LOS PERSONAJES.

- ♦ FUNCION/ES Actantes - Personaje como actante.
- ♦ RASGOS Físicos / Psicológicos (TIPOLOGIAS) - Personaje como persona.
- ♦ ROLES Caracter social (instituciones) - Personaje como rol

PERSONAJE: Toda entidad que participa de un proceso de transformación (ya sea que lo realice o que lo sufra).

FORMA DEL PERSONAJE:

- Figurativos abstractos
- Realista fantástico
- Histórico (referenciales) imaginado (no referenciales)
- Humano no humano
- Animado inanimado
- Natural mítico / arquetípico
- Individuo original tipo estereotipado
- Individual colectivo
- Presente ausente
- Narrativos discursivos

CARACTERIZACION:

CAMBIO QUE SUFRE
LO CONTRADICTORIO
LO PECULIAR
PASADO
RELACIONES SOCIALES (instituciones)
OCUPACION
RASGOS PSICOLÓGICOS
RASGOS FÍSICOS

EDAD
NOMBRE
ACTOR CONCRETO
CATEGORIA
PROFESIONAL
FORMA
TIPO LITERARIO
FUNCION

CARACTERIZACION DEL PERSONAJE: en conjunto (vertical y horizontalmente) permite construir el conflicto como contraste entre personajes.

- Por determinación (rasgos y roles)
- Por oposición (con otros personajes)
- Por repetición (dentro y con otros textos)

LA ESTRUCTURA DE LOS RELATOS.

Análisis estructural del relato (1966)

Ante la infinidad de relatos, la multiplicidad de puntos de vista desde los que se puede hablar de ellos (histórico, psicológico, sociológico, etnológico, estético, etc.), el analista se ve un poco en la misma situación que Saussure, puesto ante lo heteroclito del lenguaje y tratando de extraer de la anarquía aparente de los mensajes un principio de clasificación y un foco de descripción. Los formalistas rusos, Propp, Lévi Strauss nos han enseñado a distinguir el siguiente dilema: o bien el relato es una simple repetición fatigosa de acontecimientos, en cuyo caso sólo se puede hablar de ellos remitiéndose al arte, al talento o al genio del relator (del autor) todas formas míticas del azar, o bien posee en común con otros relatos una estructura accesible al análisis por mucha paciencia que requiera poder enunciarla...

(Barthes 1966)

VLADIMIR PROPP

MORFOLOGÍA DEL CUENTO (1928)

Interés morfológico = Ciencias Naturales (positivismo)

Traducción al inglés en EEUU en 1958: implica su relectura desde el marco del estructuralismo (1955: Lévi-Strauss: Análisis estructural del mito)

EL CUENTO FOLKLÓRICO RUSO

El rey entrega un Águila a un valiente. El Águila se lleva al valiente a otro reino.

El abuelo da un caballo a Soutchenko. El caballo se lleva a Soutchenko a otro reino.

Un mago da una barca a Iván. La barca se lleva a Iván a otro reino.

La reina da un anillo a Iván. Vigorosos mozos surgen del anillo y llevan a Iván a otro reino.

HIPÓTESIS:

- Elementos estables = funciones de los personajes independientemente de la identidad de los mismos
- El número de funciones es limitado (31)
- La sucesión de las funciones es siempre idéntica (aunque admite ausencia y repetición)
- Todos los cuentos fantásticos tienen una estructura del mismo tipo.

FUNCIONES DE PROPP

- ◆ 1. Alejamiento del héroe.
- ◆ 2. Prohibición.
- ◆ 3. Transgresión.
- ◆ 4. Interrogación del antagonista.
- ◆ 5. Información.
- ◆ 6. Engaño del antagonista.
- ◆ 7. Complicidad involuntaria del héroe.
- ◆ 8. Daño - carencia.
- ◆ 9. Mediación del donante.
- ◆ 10. Aceptación.
- ◆ 11. Partida del héroe.
- ◆ 12. Prueba
- ◆ 13. Reacción del héroe.
- ◆ 14. Obtención de auxiliar mágico.
- ◆ 15. Viaje.
- ◆ 16. Lucha.
- ◆ 17. Marca del héroe.
- ◆ 18. Victoria.
- ◆ 19. Reparación del daño.
- ◆ 20. Regreso.
- ◆ 21. Persecución.
- ◆ 22. Salvación (auxilio).
- ◆ 23. Regreso de incógnito.
- ◆ 24. Impostura del falso héroe.
- ◆ 25. Tarea difícil.
- ◆ 26. Cumplimiento.
- ◆ 27. Identificación
- ◆ 28. Desenmascaramiento (del falso héroe)
- ◆ 29. Transfiguración (del héroe).
- ◆ 30. Castigo.
- ◆ 31. Boda.

ESFERAS DE ACCIÓN

- ◇ Mandante
- ◇ Héroe
- ◇ Princesa (objeto buscado)
- ◇ Antagonista
- ◇ Donante
- ◇ Auxiliar Mágico
- ◇ Falso héroe

GREIMAS, A. J.

SINTAXIS ACTANCIAL

- PERSONAJE

ACTOR Nivel de superficie / ACTANTE Nivel profundo

- FUNCIONES

Sujeto Objeto (S : O)

Destinador destinatario (D: d)

(Ayudante Oponente)

CLAUDE BREMOND

1966, Lógica de los posibles narrativos

1972, La lógica del relato

- RELATO: cadena de funciones

FUNCIONES: elemento atómico, mínimo indivisible en que se puede fraccionar el argumento de un relato (acciones).

- SECUENCIA: unidad formada por tres funciones con papeles morfológicos concretos cada una:

F1: Virtualidad = Fin a alcanzar

F2: Actualización = acciones para alcanzar el fin

F3: Realización = Conclusión del proceso iniciado

CLAUDE BREMOND

Las secuencias elementales se combinan entre sí para engendrar secuencias complejas:

- FECHORIA A COMETER
- FECHOR A
- FECHOR A COMETIDA = HECHO A RETRIBUIR
- PROCESO DE RETRIBUCIÓN
- HECHO RETRIBUIDO

ROLAND BARTHES

- ♦ FUNCIONES (acciones)
- ♦ FUNCIONES CARDINALES O NÚCLEOS: acciones fundamentales que hacen avanzar la trama. Abren, mantienen o cierran una alternativa consecuente para la continuación de la historia (= Bremond)
- ♦ CATALISIS: acciones subordinadas que desarrollan los espacios entre un núcleo y otro.
- ♦ INDICIOS INFORMANTES: referencias de tiempo y espacio, valor documentativo (integración espacio-temporal)
- ♦ INDICIOS (propriamente dichos): informaciones con carga de sentido, remiten a un carácter, sentimiento, atmósfera

MODELOS

En su momento, para la narratología, se trataba de modelos universales. Para nosotros: modelos de previsibilidad a partir de los cuales se producen efectos particulares de sentido.

ESQUEMA DE ANÁLISIS

FRACASO ÉXITO

OBSTÁCULOS

OPONENTE

AUXILIAR

AYUDANTE

PROPOSITO/OBJETO

DESTINADOR

PROTAGONISTA