

Narrativa audiovisual

Estrategias y recursos

Consulte nuestra página web: www.sintesis.com
En ella encontrará el catálogo completo y comentado

Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con autorización de los titulares de la propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y sigs. Código Penal). El Centro Español de Derechos Reprográficos (www.cedro.org) vela por el respeto de los citados derechos.

Narrativa audiovisual

Estrategias y recursos

Fernando Canet
Josep Prósper

Reservados todos los derechos. Está prohibido, bajo las sanciones penales y el resarcimiento civil previstos en las leyes, reproducir, registrar o transmitir esta publicación, íntegra o parcialmente, por cualquier sistema de recuperación y por cualquier medio, sea mecánico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia o por cualquier otro, sin la autorización previa por escrito de Editorial Síntesis, S. A.

© Fernando Canet
Josep Prósper

© EDITORIAL SÍNTESIS, S. A.
Vallehermoso, 34 - 28015 Madrid
Teléf.: (91) 593 20 98

Depósito Legal: M. 39.518-2009
ISBN: 978-84-975665-4-4

Impreso en España - Printed in Spain

ÍNDICE

PREFACIO.....	11
CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN A LA NARRACIÓN.....	17
1.1. Una historia mínima.....	17
1.2. La tríada de Genette: historia, narración y relato	22
1.3. Los agentes del discurso: instancias que participan en la enunciación	23
1.3.1. Autor y lector real	24
1.3.2. Narrador y narratario.....	24
1.3.3. Autor y lector implícito	25
1.4. Dos modos de narración: mimesis o diégesis	26
1.5. El grado de autoconciencia de un relato	29
1.5.1. La metalepsis narrativa	30
1.5.2. Un ejercicio de reflexividad: estructura especular	34
1.6. El universo diegético	37
1.7. A modo de cierre: un viaje por <i>El ladrón de orquídeas</i>	39
CAPÍTULO 2: CONTENIDOS DE LA HISTORIA: SUCESOS Y EXISTENTES.....	43
2.1. Introducción y concepto	43
2.2. Sucesos: acciones y acontecimientos	44
2.2.1. Sucesos: núcleos y satélites.....	45
2.2.2. Peripecias: estructurales y de apoyo.....	46
2.2.3. Anagnórisis: reconocimiento	48

2.2.4. Cambio de fortuna: mejoramiento o empeoramiento	50
2.2.5. La intención es el origen de la acción y la consecuencia el resultado de la misma	58
2.2.6. Las dificultades generadoras de conflictos	60
2.3. Existentes: personajes y escenarios	64
2.3.1. La evolución de la noción de personaje.....	65
2.3.2. La construcción del personaje.....	68
2.3.3. La transformación del personaje	84
2.3.4. El personaje clásico y el personaje moderno	87
2.3.5. El escenario como existente	88
CAPÍTULO 3: LA ESTRUCTURA.....	95
3.1. Introducción y concepto	95
3.2. Leyes que gobiernan la relación entre los sucesos: la temporalidad y la causalidad	99
3.2.1. Diferentes tipos de causalidades: personal e impersonal	101
3.3. La estructura en tres actos.....	102
3.3.1. Primer acto o planteamiento.....	103
3.3.2. Segundo acto o desarrollo	107
3.3.3. Tercer acto o desenlace.....	109
3.3.4. Número de actos y su duración.....	115
3.4. Diferentes tipos de estructura	117
3.4.1. Monodrama.....	118
3.4.2. Multidrama.....	124
3.5. La temporalidad como criterio a la hora de estructurar el relato.....	138
3.5.1. Desviaciones temporales motivadas por la subjetividad del personaje	145
3.5.2. Perversiones temporales: la construcción de estructuras no lineales.....	147
CAPÍTULO 4: EL PUNTO DE VISTA Y LA VOZ NARRATIVA	155
4.1. Diferencias y relaciones entre el modo y la voz.....	155
4.2. El punto de vista: la perspectiva narrativa	157
4.2.1. Focalización y ocularización.....	159
4.2.2. Profundidad de la narración: objetividad y subjetividad	160
4.2.3. Alcance de la narración: limitado e ilimitado	161
4.3. La voz del narrador y su oyente el narratario	162
4.3.1. Nivel narrativo: extradiegético e intradiegético	163
4.3.2. Según la relación que tiene el narrador con la historia: homodiegético o heterodiegético	171

4.3.3. Cuatro tipos de narradores.....	173
4.3.4. La persona de la voz.....	178
4.3.5. El tiempo de la voz.....	179
4.3.6. Vías de expresión del narrador.....	181
4.4. La generación de expectativas en el espectador.....	182
4.4.1. Un proceso dinámico: satisfacción o inversión de expectativas...	186
4.4.2. Gag repetitivo.....	188
4.4.3. El sorprendido es el personaje.....	188
4.4.4. Personaje y espectador son sorprendidos.....	189
4.4.5. Subrayar para distraer. El Hareng-saur y el Mac Guffin.....	190
4.4.6. El no subrayado: la implantación.....	193
4.4.7. Generación de expectativas a través del modo condicional.....	194
4.4.8. Efecto de primacía.....	197
4.4.9. Información transtextual como fuente de generación de expectativas.....	199
CAPÍTULO 5: LA DIVISIÓN DEL SABER NARRATIVO.....	203
5.1. Tres tipos modales: igualdad, inferioridad y superioridad.....	203
5.2. Alteraciones en la modalización: paralipsis y paralepsis.....	204
5.3. Sorprenderse con el personaje, saber más que éste o una fórmula mixta	206
5.3.1. Relato focalizado y la igualdad de saber en la novela negra.....	207
5.3.2. Una fórmula mixta: suspense y sorpresa.....	209
5.4. Narración comunicativa: el espectador sabe más que cualquier personaje	211
5.4.1. Historias de enredos.....	212
5.4.2. Un segmento cargado de suspense.....	214
5.4.3. Relato con punto de vista variable: monoscópico o poliscópico.	218
5.5. El saber inferior: retraso y ocultación de la información.....	223
5.5.1. La suspensión del desenlace de una acción.....	224
5.5.2. Una laguna informativa en el presente narrativo.....	227
5.5.3. Estrategias para retrasar las respuestas a las preguntas formuladas.....	229
5.5.4. El pasado oculto del personaje.....	232
5.5.5. Lo que se oculta es la identidad del personaje en el presente.....	238
5.5.6. La narración silencia las intenciones del personaje.....	240
5.5.7. A modo de cierre: <i>Ser o no ser</i> de Lubitsch.....	242
CAPÍTULO 6: EL TIEMPO.....	245
6.1. Concepto de tiempo narrativo.....	245
6.2. La duración temporal.....	247

6.2.1. Tiempo reducido.....	249
6.2.2. La expansión temporal	261
6.2.3. Tiempo equivalente.....	266
6.3. Orden	267
6.3.1. Orden temporal: introducción y concepto.....	267
6.3.2. La representación temporal	270
6.4. La frecuencia	282
CAPÍTULO 7: EL ESPACIO AUDIOVISUAL	287
7.1. Concepto de espacio audiovisual.....	287
7.2. El plano.....	288
7.2.1. Planos simples o compuestos	290
7.2.2. Escalaridad	291
7.2.3. Según el procedimiento de trabajo.....	297
7.2.4. Según la altura, angulación y nivel de cámara	303
7.2.5. Según el ángulo de toma respecto al sujeto.....	304
7.2.6. Según la distancia focal del objetivo	305
7.2.7. Planos estáticos o móviles	307
7.2.8. Planos objetivos y subjetivos.....	311
7.2.9. Planos diegéticos y no diegéticos.....	313
7.2.10. Según su duración temporal.....	313
7.3. Espacio en campo y fuera de campo	315
7.4. Construcción del espacio audiovisual	320
7.4.1. El espacio en el plano	320
7.4.2. Espacio del montaje	331
7.4.3. Espacio y sonido	334
CAPÍTULO 8: LA ARTICULACIÓN ESPACIO-TEMPORAL: EL MONTAJE	341
8.1. Introducción y concepto	341
8.2. Toma de imágenes en continuidad, bloques o plano a plano.....	345
8.2.1. Toma de imágenes en continuidad	346
8.2.2. Toma de imágenes por bloques.....	347
8.2.3. Toma de imágenes plano a plano.....	350
8.3. Transiciones entre planos	352
8.3.1. Transiciones físicas	352
8.3.2. La transición como elemento de continuidad y expresivo	354
8.4. Montaje interno y montaje externo.....	357
8.5. Continuidad y discontinuidad en el relato audiovisual.....	367

8.5.1. Concepto de continuidad.....	367
8.5.2. Tipos de continuidad.....	372
8.5.3. El eje.....	374
8.5.4. Recursos básicos del sistema de continuidad.....	388
8.5.5. La discontinuidad en el relato audiovisual.....	392
8.6. Tipos de montaje según la presentación de las acciones.....	400
8.6.1. Sin fragmentar la pantalla.....	400
8.6.2. Fragmentando la pantalla.....	407
CAPÍTULO 9: ASPECTOS FORMALES EN LA ESCRITURA: EL GUIÓN.	411
9.1. Introducción y concepto.....	411
9.2. Fases del guión.....	414
9.2.1. Idea y argumento.....	415
9.2.2. Sinopsis.....	416
9.2.3. Mapa de tramas.....	416
9.2.4. Escaleta.....	418
9.2.5. Tratamiento.....	421
9.3. El guión: formatos y modelos.....	421
9.3.2. La secuencia.....	424
9.3.3. Indicaciones y aspectos formales.....	428
9.4. Un ejemplo de guión: <i>El antojo</i>	434
APÉNDICE.....	445
BIBLIOGRAFÍA.....	453