

NARRATOLOGÍA

NARRATIVA EN EL MEDIO
AUDIOVISUAL

DR. ROLANDO JOSÉ RODRÍGUEZ DE LEÓN

¿QUÉ ES LA NARRATOLOGÍA?

- ✻ Estudio de los elementos que comprenden de una narración, con la finalidad de dilucidar el mensaje que se envía.

NARRATIVA AUDIOVISUAL

☼ Relato Oral:

Persona - Persona

☼ Relato Escrito:

Persona - Medio - Persona

☼ Relato visual:

¿Quién lo narra?, ¿Representan algo los sonidos?, ¿Es objetiva o subjetiva?, ¿Enseña, entretiene o denuncia?

PERSONAJES (ACTANTE)

- ✻ Identificación del tipo de personaje que se interpreta.
- ✻ Descripción del personaje

ACTANTES: PERSONAJES

- ✻ Protagonistas
- ✻ Antagonistas
- ✻ Personaje mayor
- ✻ Personaje menor
- ✻ Dinámico
- ✻ Estático
- ✻ Estereotipo
- ✻ Contraste (Positivo y negativo)

ACTANTES: PERSONAJES

- ✿ **Protagonistas:** Sobre los que recae la mayoría de la acción.
- ✿ **Antagonistas:** La persona enfrentada al protagonista.
- ✿ **Personaje mayor:** Dominan la historia, pero no como un protagonista.
- ✿ **Personaje menor:** Ayudan a los personajes mayores o protagonistas a revelar su forma de ser, situación, historia, etc. Usualmente son estáticos.

ACTANTES: CARACTERÍSTICAS

- ✿ **Dinámico:** Cambiante.
- ✿ **Estático:** No cambia.
- ✿ **Estereotipo:** El *nerd*, la rubia tonta, el héroe buenazo.
- ✿ **Contraste (*foils*):** Opuestos al personaje principal
 1. *Negativamente:* Las virtudes opuestas al principal.
 2. *Positivamente:* Las mismas características, pero minimizadas.

ACTANTES: CARACTERÍSTICAS

- ✿ **Tridimensional:** Tiene varias facetas en su personalidad, jugador de fútbol, medico, mecánico de autos.
- ✿ **Plano:** Medico.

ACTANTES: DESCRIPCIÓN

Mima Kirigoe* (protagonista,
tridimensional):

1. Cantante
2. Sueño
3. Callada y sumisa ante su jefe y su apoderada Rumi.

Es el único que evoluciona con la película,
supera su introversión y se convierte en
una persona segura de sí misma.

Es decir, es un personaje tridimensional
que se ha transformado completamente.

*Perfect Blue, 1997.

LA HISTORIA

- ✻ Identificación del conflicto (Externo - Interno).
- ✻ Relación del conflicto con el personaje.
- ✻ Planos o encuadres
- ✻ Movimientos y ángulos de la cámara.
- ✻ Metáforas, símil, oxímoron.

EL CONFLICTO

☼ Externo:

- ☼ Hombre contra Hombre.
- ☼ Hombre contra Máquina.
- ☼ Hombre contra Naturaleza.
- ☼ Hombre contra Animal.
- ☼ Hombre contra el Destino.
- ☼ Hombre contra la Sociedad.

EL CONFLICTO EXTERNO

- ☼ **Hombre contra Hombre:** Protagonista contra Antagonista.

The Dark Knight, 2008.

EL CONFLICTO EXTERNO

- ☼ **Hombre contra Máquina:** La máquina se convierte en el antagonista.

Terminator, 1984.

EL CONFLICTO EXTERNO

- ☼ **Hombre contra Naturaleza:** Cuando el antagonista es una fuerza de la naturaleza.

Nihon Chinbotsu, 2006.

EL CONFLICTO EXTERNO

- ☼ **Hombre contra Animal:** El hombre se convierte en la presa.

Moby Dick, 1956.

EL CONFLICTO EXTERNO

- ☼ **Hombre contra el Destino:** Las circunstancias están fuera de su control.

Groundhog day, 1993.

EL CONFLICTO EXTERNO

- ☼ **Hombre contra la Sociedad:** El protagonista pelea contra las normas sociales.

Nineteen eighty-four, 1984.

EL CONFLICTO

☼ Interno:

☼ Hombre contra él.

☼ Hombre contra su mente.

EL CONFLICTO INTERNO

- ✻ **Hombre contra él:** El protagonista tiene dilemas éticos por sus acciones.

Schindler's list, 1993.

EL CONFLICTO INTERNO

- ✻ **Hombre contra su mente:** El protagonista tiene problemas internos que no tienen que ver con el entorno.

A beautiful mind, 2001.

RELACIÓN DEL CONFLICTO (SOLUCIONES)

☼ Amigable

☼ Destructiva

☼ Neutral

☼ Negativa

SOLUCIÓN DEL CONFLICTO

- ☼ **Amigable:** El conflicto se soluciona por medios pasivos o amistosos.

War games, 1983.

SOLUCIÓN DEL CONFLICTO

- ✿ **Destructiva:** El conflicto se soluciona con el enfrentamiento del protagonista-antagonista.

War of the roses, 1989.

SOLUCIÓN DEL CONFLICTO

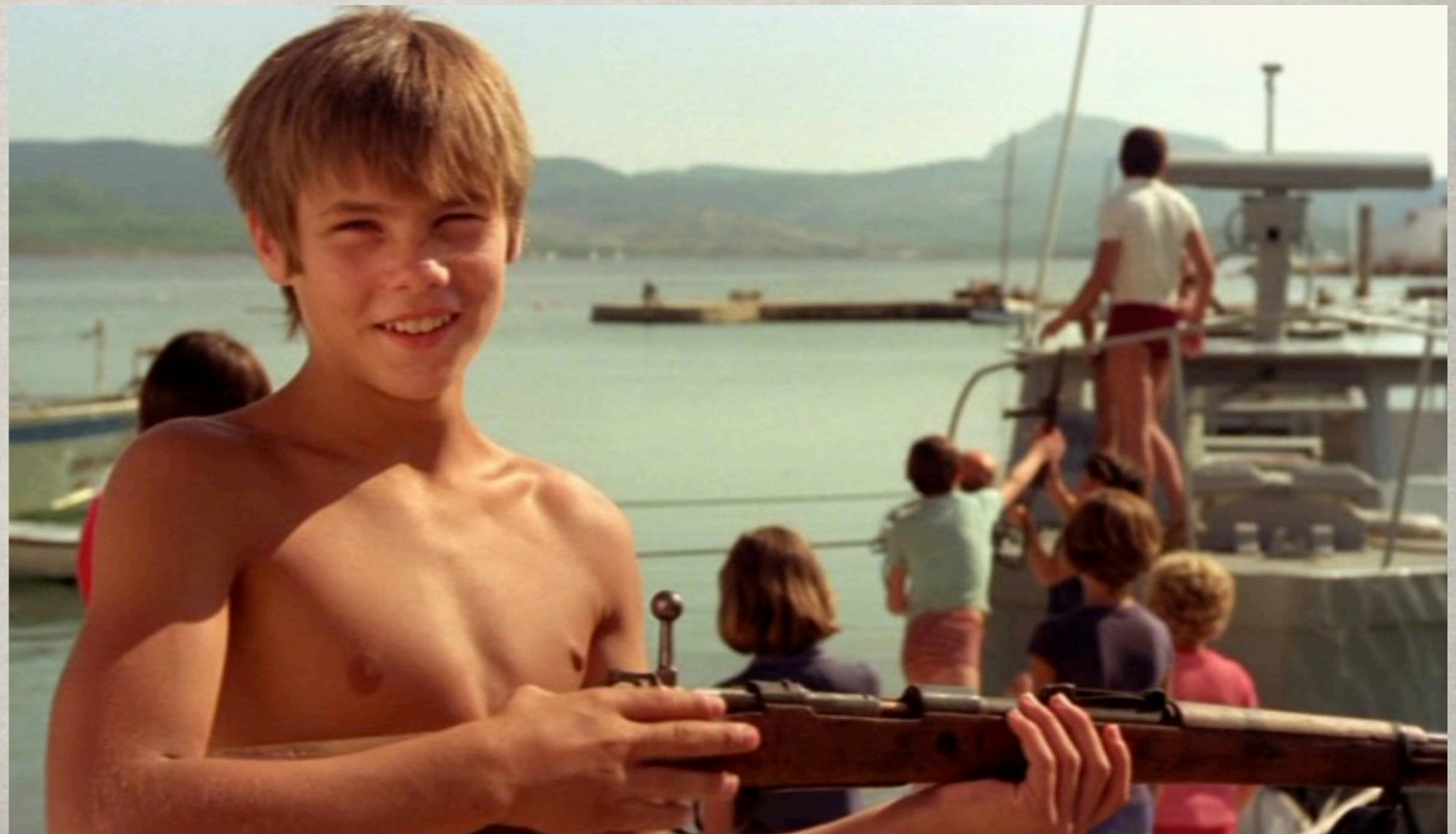
- ☼ **Neutral:** El conflicto se soluciona por sí mismo.

War of the worlds, 1953.

SOLUCIÓN DEL CONFLICTO

✻ **Negativa:** El conflicto no se soluciona.

¿Quién puede matar a un niño?, 1976.

PLANOS O ENCUADRES

- ☼ Descriptivos
- ☼ Dramáticos
- ☼ Detalle
- ☼ Subjetivos

MOVIMIENTOS Y ÁNGULOS DE CÁMARA.

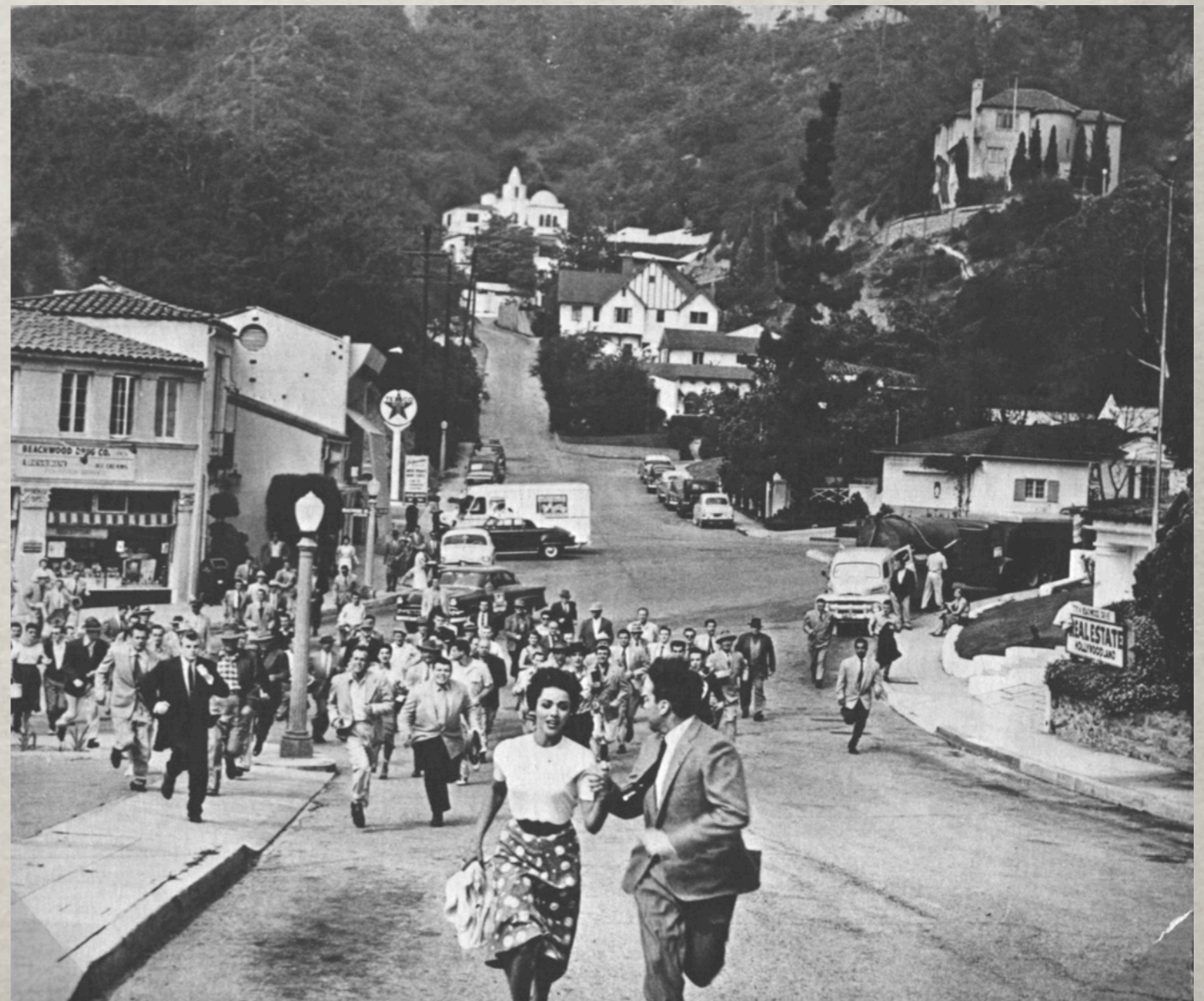
- ✻ Panorámicas
- ✻ Picado, contrapicado, gusano, vista de pájaro.
- ✻ Dollys (Manual/Automático)
- ✻ Gruas / Dron

METÁFORAS, SÍMIL OXÍMORON.

- ✻ Conceptos literarios que han sido aplicados al audiovisual.

METÁFORAS

- ☼ Se usan para describir algo con otras palabras, en nuestro caso, imágenes.

Invasión of the body snatchers, 1956.

SÍMIL

- ☼ Expresa parecido o semejanza entre cosas diferentes.

Forrest Gump, 1994.

OXÍMORON

- ✻ Armoniza dos conceptos opuestos.

Mystery men, 1999.

¿PARA QUÉ SIRVE?

- ☀ Comprender el mensaje que se envía en la obra audiovisual.
- ☀ Clave para entender las motivaciones de una persona, cultura o país.

LETHAL WEAPON

- ☼ 1987 (parte 1): Drogas.
- ☼ 1989 (parte 2): Lucha contra Sudafricanos.
- ☼ 1992 (parte 3): Armas.
- ☼ 1998 (parte 4): Mafia China.

RAZA, 1941.

- ✻ Escrita por Francisco Franco:
- ✻ Mostrar el espíritu abnegado y valeroso, que coincide con el ideario nacional-católico del régimen.

ACORAZADO POTEMKIN, 1925.

- ✻ Escrita por Sergei Eisenstein.
- ✻ Mostrar la solidaridad de la revolución con el pueblo oprimido.

FACTORÍAS COMERCIALES

- ✻ Historias simples
- ✻ Protagonista vs Antagonista
- ✻ Mostrar lo que se quiere ver
- ✻ Ganancia económica

INDIA

- ☼ Historias de amor.
- ☼ Musical (canto y baile).
- ☼ El bueno se queda con la chica.

RRR, 2022.

INNOVADORES

- ✻ Salen del lugar común
- ✻ Cuentan historias, no venden producto
- ✻ Rompen el '*Star system*'

UNFORGIVEN, 1992.

✻ Historia de vaqueros.

THE HOST, 2006.

☼ Historia de monstruos.

RASHOMON, 1950.

- ✻ Akira Kurosawa
- ✻ 3 Nominaciones (Oscar, BAFTA, DGA)
- ✻ 5 Premios (Academy, Blue Ribbon, Mainichi Film Festival, NBR, Venice Film Festival)

RASHOMON, 1950.

Tres hombres se refugian de la lluvia bajo la puerta 'Rashomon'. Dos hacen el recuento de un asesinato y por el cual han tenido que testificar junto al supuesto asesino, la esposa del asesinado y el propio muerto por una una médium.