

Narración audiovisual

Elementos, procesos y estructuras
en la ficción cinematográfica y televisiva

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.

Narración audiovisual

Elementos, procesos y estructuras
en la ficción cinematográfica y televisiva

Alfonso Cuadrado Alvarado

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.

© Alfonso Cuadrado Alvarado

© EDITORIAL SÍNTESIS, S. A.
Vallehermoso, 34. 28015 Madrid
Teléfono: 91 593 20 98
www.sintesis.com

ISBN: 978-84-9077-475-5
Depósito Legal: M. 20.931-2017

Impreso en España - Printed in Spain

Índice

Introducción	11
1. Ficción, narración y relato	17
Conceptos clave.....	17
Visionado principal.....	17
1.1. La mimesis y el fingimiento lúdico.....	17
1.2. El papel del espectador: inmersión, identificación y emoción.....	21
1.3. Los mundos de ficción.....	23
1.4. La narración como proceso comunicativo, cognitivo, estético y experiencial.....	26
1.5. Historia y relato.....	32
Actividades de comprensión.....	36
Ejercicios prácticos.....	36
Resumen.....	37

PARTE I

Elementos del mundo de ficción narrativo

2. Sucesos	41
Conceptos clave.....	41
Visionado principal.....	41
2.1. Acciones y sucesos narrativos.....	41
2.2. Tramas y subtramas.....	45

2.3. Sucesos principales y secundarios.....	50
2.4. Tramas conclusivas, reveladoras y especulares.....	51
2.5. Objetivos y conflictos.....	54
Actividades de comprensión.....	56
Ejercicios prácticos.....	57
Resumen.....	57
3. Personajes.....	59
Conceptos clave.....	59
Visionado principal.....	59
3.1. El personaje: entre las dimensiones y la dinámica.....	59
3.2. El concepto contemporáneo del personaje.....	60
3.3. Personaje y psicología.....	63
3.4. Relaciones entre personajes.....	64
3.5. La construcción del personaje.....	67
3.5.1. Caracterización: los rasgos y la dimensión actoral del personaje, 67.	
3.5.2. Función: el personaje en la trama, 71.	
3.5.3. Valor narrativo: voz temática y rol del personaje, 72.	
3.5.4. Dinámica: biografía narrativa, motivación, objetivos, acciones, obstáculos y conflictos, 74	
3.6. Personajes planos y redondos.....	76
3.7. Arco de transformación.....	80
Actividades de comprensión.....	82
Ejercicios prácticos.....	83
Resumen.....	83
4. Espacios.....	85
Conceptos clave.....	85
Visionado principal.....	85
4.1. El concepto de espacio narrativo. Representación y modelización expresiva y simbólica.....	85
4.1.1. Sistema del espacio audiovisual, 88	
4.2. Espacio dramático: la trama y el espacio.....	89
4.3. Espacio temático: referencias simbólicas.....	92
4.4. Espacio psicológico: dimensión espacial del personaje.....	98

Índice

4.5. Medios de construcción del espacio narrativo: montaje, composición y movimiento	100
4.6. Espacio fuera de campo y oculto.....	104
Actividades de comprensión.....	107
Ejercicios prácticos	107
Resumen	107

PARTE II

Procesos de la narración

5. <i>Lógica causal</i>	111
Conceptos clave.....	111
Visionado principal.....	111
5.1. La sucesión de acontecimientos como cadena causal	112
5.2. Dosificar la información respecto de los personajes	116
5.3. Suspense, intriga y sorpresa.....	120
5.4. Lógica asociativa.....	122
5.5. Verosimilitud, absurdo y humor.....	127
5.6. El gag como micronarración.....	131
Actividades de comprensión.....	134
Ejercicios prácticos	134
Resumen	134
6. <i>Tiempo</i>	137
Conceptos clave.....	137
Visionado principal.....	137
6.1. El tiempo de la historia y el tiempo del relato.....	138
6.2. Manipulación temporal.....	139
6.2.1. Orden: sucesión, simultaneidad, flashback y flashforward, 139.	
6.2.2. Duración: analogía, condensación y dilatación temporal. Elipsis, compresión y secuencias de montaje, 147. 6.2.3. Frecuencia, 155	
6.3. El tiempo como motivo central del relato	156
Actividades de comprensión.....	158
Ejercicios prácticos	158
Resumen	159

7. Narración y punto de vista	161
Conceptos clave.....	161
Visionado principal.....	161
7.1. Mostrar y narrar.....	161
7.2. Personajes de apoyo: subjetividad, multiplicidad y omnisciencia.....	163
7.3. El narrador.....	166
7.3.1. Aspectos del narrador: posición, tiempo, identidad, función, tipo y destinatario, 168	
7.4. Ver y saber: punto de vista visual y auditivo, cognitivo y temático.....	171
7.5. Alteraciones de las fronteras del mundo de la ficción: la metalepsis.....	181
Actividades de comprensión.....	186
Ejercicios prácticos.....	186
Resumen.....	186

PARTE III
Estructuras narrativas

8. Unidades estructurales	191
Conceptos clave.....	191
Visionado principal.....	191
8.1. Escenas y secuencias.....	193
8.2. Detonante, puntos de giro, actos y clímax.....	194
8.3. Clausura y no clausura: unicidad y serialidad.....	201
8.4. Modelos de la narración audiovisual seriada.....	204
8.5. Unidades específicas de los episodios seriados: <i>previously,</i> <i>teaser</i> , cabecera, epílogo, <i>cliffhanger</i> y avance.....	211
Actividades de comprensión.....	214
Ejercicios prácticos.....	214
Resumen.....	215
9. Créditos cinematográficos y cabeceras televisivas	217
Conceptos clave.....	217
Visionado principal.....	217

Índice

9.1. De la portada a la obertura temática.....	218
9.2. Diferencias entre créditos cinematográficos y cabeceras televisivas.....	222
9.3. Función, situación y naturaleza.....	227
Actividades de comprensión.....	236
Ejercicios prácticos.....	236
Resumen.....	237
10. Funciones narrativas del sonido y la música.....	239
Conceptos clave.....	239
Visionado principal.....	239
10.1. Las posibilidades narrativas de la banda sonora.....	239
10.2. Nivel sincrónico: funciones.....	241
10.3. Nivel diacrónico: integración sonora en la estructura del relato....	246
Actividades de comprensión.....	252
Ejercicios prácticos.....	252
Resumen.....	252
Bibliografía.....	255