

Imagen (transformada) de Dan Prates (Flickr) [CC-BY-2.0]
(<http://creativecommons.org/licenses/by/2.0>), via Wikimedia Commons

Realización de cortometrajes

Autora:
Aida Vallejo Vallejo
UPV/EHU

PRESENTACIÓN:

Estos materiales pertenecen a una de las unidades temáticas del curso “Realización de cortometrajes” publicado por la UPV/EHU (Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea), dentro de la iniciativa OCW (Open Course Ware).

Puedes ver el curso completo en la siguiente web: ocw.ehu.es, en el número 7 (año 2014), dentro de la sección “Arte y Humanidades”.

Cómo citar:
Vallejo, Aida (2014) “Realización de cortometrajes”, en *OCW UPV/EHU*, nº7.

Nota sobre derechos de autor:

El presente trabajo está publicado bajo la licencia Creative Commons, que permite copiar, distribuir y comunicar públicamente esta obra de forma libre siempre que se cumplan las siguientes condiciones: reconocer su autoría, no utilizar la obra para fines comerciales y, en caso de crear materiales reutilizando elementos de este trabajo, compartirlas bajo esta misma licencia.

La mayoría de imágenes utilizadas en esta presentación están registradas bajo licencia Creative Commons. Para acceder a la web de origen donde están publicadas, haz clic sobre la flecha situada junto a la imagen.

El resto de imágenes están atribuidas a sus respectivos autores/as, siguiendo la legislación vigente de derechos de autor.

Bloque 3.

ELEMENTOS NARRATIVOS

3.1. La enunciación

3.2. El dispositivo espectral

3.3. El punto de vista

3.4. La construcción de personajes

La enunciación

- En este capítulo nos centraremos en las formas de enunciación que aparecen en el cine (quién cuenta la historia)
- Trataremos cuestiones las diferencias entre historia y discurso, mimesis y diégesis, narrador/a y director/a, así como recursos para la mostración y la enunciación (*voice over*, voz en off, etc.)

Ejercicios prácticos:

- Tendrás que aplicar la teoría de este tema en la práctica 4.1. (Elementos narrativos: enunciación):
 - 1) Analizando las formas de enunciación que se utilizan en la estética cinematográfica de referencia que has elegido
 - 2) Pensando en qué modo vas a utilizar estos recursos en tu propio cortometraje

Enunciación (índice)

- Historia / Discurso
- Mostración/enunciación
- Narrador/a – Director/a
- Enunciación en la imagen y en el sonido
- Tipos de mostración (en la imagen y en el sonido)
- Tipos de enunciación (en la imagen y en el sonido)
- Meta-cine

HISTORIA / DISCURSO

- Marca la distinción entre qué contamos y cómo lo contamos
- **Historia: qué contamos:**
la historia consiste en lo que contamos (en el documental hace referencia a la realidad, en ficción puede ser inventada)
- **Discurso: cómo lo contamos:**
podemos contar la historia de distintas maneras: a través de una película, una novela, una canción, etc.
Si la contamos a través de una película tenemos a su vez distintos recursos: largometraje de ficción, cortometraje, animación, documental... y podemos utilizar distintos elementos del lenguaje audiovisual y estrategias narrativas, decidiendo cuestiones como: ¿utilizo voice over?, ¿qué estética utilizo?, etc.

HISTORIA/DISCURSO

(doble temporalidad del relato)

- Todo relato tiene dos tiempos: el de la historia (lo que se cuenta) y el del discurso (cómo se cuenta, con una fotografía, una película, una serie, etc. cada una con una duración y temporalidad diferente)
- El tiempo de la historia (siempre va hacia adelante, del pasado al futuro)
- En el tiempo de la película puede haber saltos de tiempo: atrás, adelante, etc.

Mostración / enunciación

- Existen dos formas de enunciar una historia: a través de la mostración o la enunciación.
- Aristóteles llamó a esta distinción mimesis/diégesis (en su análisis de las formas de construcción del relato en el teatro clásico griego).

Mostración / enunciación

- **1. Mostración:**
Vemos la acción directamente (sin mediación de alguien que lo cuente)
Se realiza a través de elementos diegéticos
- **2. Enunciación:**
Alguien cuenta la historia (no vemos los hechos directamente)
Se realiza a través de elementos extradiegéticos (como una *voice over* que de un narrador omnisciente que cuenta la historia)

Director/a - narrador/a

- El narrador/a y el director/a pueden ser personas diferentes (sobre todo en ficción)
- El director/a sería el autor de la obra, pero el narrador/a sería quién cuenta esa historia (puede ser una *voice over* incorpórea, un personaje o que la historia se cuente sin un narrador explícito, como ocurre en la mostración).

Imagen / sonido

- 1) **IMAGEN**
 - Siempre implica una mostración o mimesis
 - Se trata de una imitación o representación (no de la realidad misma)
- 2) **SONIDO**
 - La historia se cuenta a través de la palabra (¿Quién la cuenta? El director/a, los personajes, etc...)
 - Enunciación - se realiza a través de distintos recursos: conversación, comentario, voice-over, entrevista
 - Mostración: sonido ambiente

I. Tipos de mostración

- **1) Mostración en la imagen:**
 - Imagen observacional
 - Ficción (representan actores)
 - Reconstrucción. Docu-drama: repetición, representación
- **2) Mostración en el sonido**
 - Monólogo interior (oímos los pensamientos de un personaje)

Imagen observacional

- Imágenes reales
- Grabadas en tiempo presente
- Cine directo
- Cine observacional
- Imágenes de archivo del documental explicativo/reportaje

2. Tipos de enunciación

- 1. Enunciación de la imagen
 - Intertítulos, mapas, gráficos
 - Montaje
- 2. Enunciación del sonido
 - Voice over

SON ELEMENTOS EXTRADIEGÉTICOS
(NO FORMAN PARTE DE LA HISTORIA)

Conversación

- la enunciación directa
 - el relato del actor social (personaje del documental)
 - el relato del realizador
- la enunciación mediática
(nos cuentan datos de la historia a través de un telediario, una noticia en el periódico, etc.)

La entrevista

- el diálogo como portador del relato
 - el diálogo del cine directo
 - el diálogo con el entrevistador
 - las “cabezas parlantes”
- (talking heads) se utilizan típicamente en el documental reportajístico

Voz en off

- La voz en off es una voz que no sale directamente de los labios de un personaje que se ve en pantalla, sino que la fuente de esa voz está fuera de campo
- Pertenece a un personaje que forma parte de la historia

Voice over

- Al igual que ocurre con la voz en off, no vemos en pantalla la fuente de la voice over (quién está hablando)
- La diferencia con la voz en off es que no sabemos quién es el enunciador/a (quien habla no es ningún personaje de la historia)
- Se le llama “voz de Dios” o voz omnisciente (porque suele ser un narrador/a que conoce todo lo que ocurre en la historia, los pensamientos de todos los personajes, su pasado y futuro, etc.)

Monólogo interior

- El monólogo interior en una voz en off, pero que pertenece a un personaje que vemos en pantalla (que no mueve los labios para hablar, sino que estamos escuchando su pensamiento).

Intertítulos, mapas, gráficos, imágenes

- Se añaden en postproducción (montaje)
- Son elementos extradiegéticos (no pertenecen a la historia que se cuenta)

Montaje

- También se puede narrar la historia y crear asociaciones de ideas a través del montaje
- El montaje siempre implica manipulación
- El cine-dialéctico (Eisenstein) defiende que la asociación de ideas sea más evidente, mientras que el cine de la transparencia (Bazin) plantea que el montaje tiene que limitarse a dar continuidad a la unión de planos, sin contar nada explícitamente.

Meta-cine

- El discurso metacinematográfico hace referencia al cine que habla del propio cine
- Aparece el propio proceso de grabación en la imagen (cámaras, micrófonos, etc...)
- Hace evidente la presencia de la enunciación