

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

El punto de vista

- En este capítulo nos centraremos en las formas en que se articula el punto de vista en el cine (qué sabemos de los personajes o través de los ojos de quién vemos)
- Trataremos cuestiones como la construcción del punto de vista a través de la historia (focalización), a través de la imagen (ocularización) o a través del sonido (auricularización)

Ejercicios prácticos:

- Tendrás que aplicar la teoría de este tema en la práctica 4.3. (Elementos narrativos: punto de vista):
 - 1) Analizando las formas de articulación del punto de vista 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

Punto de vista (índice)

- Punto de vista de la historia:
focalización (qué sabemos)
- Punto de vista de la imagen:
ocularización (qué vemos)
- Punto de vista del sonido:
auricularización (qué oímos)
- Subjetividad/objetividad

Tipos de punto de vista en el cine

- 1) Focalización
(punto de vista de la historia)
- 2) Ocularización
(punto de vista de la imagen)
- 3) Auricularización
(punto de vista del sonido)

Conceptos desarrollados por Gaudreault y Jost en *El relato cinematográfico* (ver bibliografía)

1) FOCALIZACIÓN

- Es el punto de vista de la historia
- Cuando escribimos un guión o analizamos una película debemos preguntarnos: ¿Qué sabe el espectador/a?, ¿qué sabe el autor/a?, ¿qué sabe el narrador/a?, ¿qué sabe el personaje?
- Intriga / suspense: hay un desequilibrio entre lo que sabe el espectador/a y lo que sabe el personaje (sabemos lo que le va a ocurrir al personaje y nos preguntamos cómo va a reaccionar)

Tipos de focalización

- 1) Focalización interna
- 2) Focalización externa
- 3) Focalización espectral

Focalización interna

- El espectador/a sabe lo mismo que el personaje (=)
- Ambos tienen la misma información

Focalización externa

- El espectador/a sabe menos que el personaje (<)
- El personaje tiene más información
- El espectador/a no sabe lo que piensa el personaje

Focalización espectral

- El espectador/a sabe más que el personaje (>)
- El espectador/a tiene más información
- Ejemplo: En el inicio de la película *Sed de Mal* (*Touch of Evil*, Orson Welles, 1958) vemos cómo ponen una bomba en el maletero de un coche, pero los personajes que van dentro no lo saben. Así se crea intriga, porque el espectador/a se pregunta cuándo va a explotar

2) OCULARIZACIÓN

- Es el punto de vista de la imagen
- Cuando escribimos un guión o analizamos una película debemos preguntarnos:
¿Qué ve el espectador/a?, ¿qué ve el autor/a?, ¿qué ve el narrador/a?, ¿qué ve el personaje?
- Intriga / suspense: hay un desequilibrio entre lo que ve el espectador/a y lo que ve el personaje (vemos algo que el personaje no ha visto, como por ejemplo un peligro, y nos preguntamos qué va a pasar)
- Puedes ver varios ejemplos en el siguiente link (*El espectador imaginario*, nº37, 2012, autora: Isabel González):
http://www.elespectadorimaginario.com/lo-la-camara-muestra-lo-el-personaje-ve/#_ftn1

Tipos de ocularización

- 1) Ocularización interna
 - Ocularización Interna primaria: mirada subjetiva (plano-subjetivo)
 - Ocularización Interna secundaria: sueños, fantasías...
- 2) Ocularización cero
- 3) Ocularización externa

Ocularización interna primaria

- Cámara subjetiva
- Suele aparecer una señal que nos indica que es la mirada del personaje:
 - Deformación de la imagen (por ejemplo, si un personaje está borracho y vemos borroso, porque estamos viendo a través de sus ojos)
 - La imagen tiembla y hay objetos que se cruzan, como un árbol (si un personaje está siguiendo a alguien y se está escondiendo)
 - La marca de unos catalejos (si el personaje está espiando)
- El espectador/a mira a través de los ojos del personaje

Ocularización interna secundaria

- La subjetividad de la imagen se transmite a través del montaje y la continuidad (como en el plano-contraplano)
- Si se respetan las normas del raccord, al mostrar a alguien mirando hacia un lado y a continuación la imagen de lo que ocurre en ese lugar, asumimos que es lo que está viendo el personaje

Ocularización cero

- Se trata de un plano “objetivo” que no muestra lo que está viendo un personaje, sino una mirada general realizada desde fuera de la historia
- Facilita que el espectador/a se olvide el hecho de que hay alguien grabando la escena
- Suele utilizar planos más abiertos (plano general, gran plano general, etc.)

Ocularización externa

- El personaje ve más de lo que ve el espectador/a
- Por ejemplo, vemos que el personaje está mirando hacia el fuera de campo y pone cara de asombro, pero no sabemos lo que ha visto

3) AURICULARIZACIÓN

- Es el punto de vista del sonido
- Cuando escribimos un guión o analizamos una película debemos preguntarnos:
¿Qué oye el espectador/a?, ¿qué oye el autor/a?, ¿qué oye el narrador/a?, ¿qué oye el personaje?
- Intriga / suspense: hay un desequilibrio entre lo que oye el espectador/a y lo que oye el personaje (por ejemplo no oímos algo que le han dicho a un personaje y queremos saberlo)
- Puedes ver varios ejemplos en el siguiente link (*El espectador imaginario*, nº37, 2012, autora: Isabel González):

Tipos de auricularización

- 1) Auricularización
 - Auricularización interna primaria
 - Auricularización interna secundaria
- 2) Auricularización cero
- 3) Auricularización externa

Auricularización interna primaria

- Oímos lo mismo que oye el personaje
- Por ejemplo, si habla por teléfono o le cuentan algo al oído, podemos oír lo que le dicen

Ocularización interna secundaria

- El personaje y el espectador/a oyen lo mismo
- El espectador/a oye los pensamientos/sueños/alucinaciones del personaje

Auricularización cero

- El espectador/a oye más que el personaje
- Sonidos extradiegéticos:
 - Música
 - Voice over

Auricularización externa

- El espectador/a oye menos que el personaje (<)
- Por ejemplo, el personaje está al otro lado del cristal y le dicen algo y el espectador/a no puede oírlo

SUBJETIVIDAD – OBJETIVIDAD

- La subjetividad aparece en la imagen y en el sonido
- Subjetividad y punto de vista
 - Muchos puntos de vista
(punto de vista colectivo)
 - Imágenes, sonidos o historias sin focalizar (no vemos el punto de vista de nadie)
 - Determinados tipos de ocularización o auricularización son más subjetivos (como la interna)