

El relato cinematográfico

o cómo las películas cuentan lo que cuentan

José Luis Sánchez Noriega
Universidad Complutense

Título

Nombra el relato y hace referencia a:

- + **tema** (El discreto encanto de la burguesía, Avaricia, La soledad)
- + **género** (Sopa de ganso, Falso culpable, Fort Bravo)
- + **personaje histórico** (Patton, Gandhi, JFK)
- + **protagonista absoluto** (Don Quijote, La niña de luto, Plácido)
- + **época histórica** (Los violentos años veinte, En busca del fuego)
- + **origen literario o musical** (La colmena, Ulises, La flauta mágica)
- + **puede dar pistas sobre el visionado** (Los inútiles, El ídolo caído, La soledad del corredor de fondo)
- + **enigma** (Un perro andaluz, El señor de las moscas, El beso de la mujer araña)
- + **símbolo, metáfora, metonimia...** (Casablanca, Pequeño gran hombre, El árbol de los zuecos, Hijos de un dios menor)
- + **lugar** (Roma, ciudad abierta, Tierra de España, Tempestad sobre Asia)
- + **cultura o minoría étnica, religiosa o nacional** (Nanuk el esquimal, Rapa Nui).
- + **problemas de títulos traducidos y/o comerciales** (Ladri di biciclette: Ladrón de bicicletas; Dangerous liaisons: Las amistades peligrosas; Sunset Boulevard: El crepúsculo de los dioses)

Dos grandes dimensiones del relato

Historia (qué se cuenta)

- Sucesos:

- * acciones: cosas que hacen los personajes
- * acontecimientos: cosas que les suceden a los personajes

El equilibrio entre acciones y acontecimientos tiene que ver con los personajes, el género y el realismo

- Existentes:

- * personajes
- * escenarios

Discurso (cómo se cuenta)

- Forma expresiva propia del medio (teatro, novela, película, radionovela, página web, etc.)
- Voz narrativa y punto de vista: quién cuenta la historia
- Vertebración temporal: orden, duración y frecuencia

Personajes

- Planos (estereotipados, previsibles) y redondos (complejos, realistas)
- Personajes funcionales, menores, de apoyo y mayores.
- Principales y secundarios
- Personas, pero también:
  - seres imaginarios (Godzilla, Superman, los Simpson)
  - colectivos (el pueblo, los indios, los niños)
  - animales (perros, osos, ballenas)
  - máquinas y objetos (Titanic, Hal 9000)
- El personaje tiene un nombre (identidad)
- Evolucionan a lo largo de la historia contada

Personajes

- Un personaje se caracteriza más por sus objetivos o las motivaciones de su conducta que por rasgos externos.
- Los factores de caracterización son motivación, misión, obstáculos y cambio.
- Hay que distinguir la **caracterización** -la totalidad de los aspectos de un personaje- del **carácter** -un rasgo singularizador mostrado por la conducta- y de las **características** o factores simples y permanentes que conforman el carácter (Eugene Vale)

Personajes

a) Ser y hacer del personaje.

Todo personaje viene definido por su ser (identidad, rasgos físicos, carácter, etc.) y por su hacer, por la conducta que desarrolla y por las relaciones que establece con otros personajes.

b) Información sobre el personaje.

Diálogos, acciones, espacio dramático en el que se ubica, aspecto físico (sexo, edad, etnia, etc.), caracterización concreta (maquillaje y vestuario), timbre y entonación de la voz y a la interpretación (gestualidad).

c) Relación actor-personaje:

- * A diferencia de la novela, en el cine el personaje viene identificado por un actor que le dota de unos rasgos físicos y de una gestualidad
- * El personaje se sobrepone al actor en mitos como Superman o El Zorro

d) Relación personaje-autor.

- * Todo personaje responde a los principios, intereses o valores que el autor ha querido plasmar en la ficción.
- * Mismo personaje a lo largo de distintos textos fílmicos: los cómicos (Chaplin, Buster Keaton, Fernandel, Jacques Tati, Woody Allen, etc.) y héroes

Escenarios o espacios dramáticos

- Caracterizados por **objetos** (muebles, automóviles, complementos), **animales**, **lugares** (casas, habitaciones, ciudades) o **paisajes** en relación con un momento del día o de la noche, un clima o una época histórica.
- Relación **con el tiempo** (cronotopo) y su paso
- Relación **con los personajes** y su capacidad para caracterizarlos
- Caracterizado por la **realidad** (lugar, personas, objetos, animales, plantas...) y por la **cámara** (encuadre, color, profundidad de campo, perspectiva y montaje).
- Funciones del espacio:
  - + **lugar de la acción** o marco de referencia donde se sitúan los personajes
  - + **lugar de actuación**, que es el espacio que pasa a primer plano y adquiere protagonismo gracias a que ha sido tematizado

Discurso (cómo se cuenta)

- **Forma expresiva propia del medio:** elementos específicos del teatro, novela, película, radionovela, página web, ópera, serie fotográfica, etc. para contar una historia.
- **Enunciación:** narrador cinematográfico, voz narrativa y punto de vista. Quién cuenta la historia y cuándo lo hace; cómo conoce los hechos y su fiabilidad.
- **Vertebración temporal:** relación entre el tiempo de la historia (realidad) y el tiempo del discurso (relato) según las categorías de orden, duración y frecuencia

El **narrador cinematográfico** (autor implícito) es responsable de

- a) lo **profílmico** o conjunto de realidades situadas ante la cámara (decorados, actores, iluminación, etc.);
- b) la **imagen**: composición, cromatismo, ángulo y nivel, escala del plano, movimientos de cámara, trucajes ópticos, etc.;
- c) La **banda sonora**: construcción de ruidos y jerarquización, inserción de música no diegética; prosodia de diálogos;
- d) el **montaje**: música y conjunto de significaciones que proporciona la articulación de los planos.

Voz narrativa

1. Relación temporal entre el narrador y la historia

- posterior
- anterior
- simultánea
- intercalada

2. Nivel narrativo

- un solo nivel
- más de un nivel (relato metadieético): cine dentro del cine, *Las mil y una noches*.

Ruptura o metalepsis, inserto no diegético: *La rosa púrpura del Cairo*

3. Persona o plano narrativo

- Narrador extradiegético: cuenta la historia sin participar en ella
- Narrador intradieético: homodieético o heterodieético

Narradores no fiables: madurez y honradez del narrador.

Inserto no diegético

La última noche de Boris Gushenko

Punto de vista o modo narrativo

---

a) **Focalización cero** o relato no focalizado:

Relato omnisciente: el narrador sabe más que el personaje ($N > P$)

b) **Focalización interna o subjetiva**:

Relato personal o biográfico: el narrador sabe tanto como el personaje ($N = P$). Punto de vista subjetivo (visual, cognitivo, epistémico).

- Ejemplos de relatos con punto de vista subjetivo o narrador personal único: *La ventana indiscreta*, *El pianista*, *El sexto sentido*, *Nueve reinas*, *Frenético*, etc.
- Ejemplos de relatos con varios puntos de vista subjetivos o diversos narradores personales (plurifocalizados): *Ciudadano Kane*, *Rashomon*, *Atraco perfecto*, *La condesa descalza*...

c) **Focalización externa u objetiva**:

Relato conductista: el narrador sabe menos que el personaje ($N < P$) porque no accede a su interioridad.

- Ejemplo: *The Killers (Fugitivos)*

Narrador personal: punto de vista subjetivo cognitivo

El sur: sec. Irene Ríos

Narrador personal: punto de vista subjetivo visual y auditivo

La escafandra y la mariposa

Narrador y personaje:
Más extraño que la ficción

RESUMEN DE LA INSTANCIA NARRATIVA

Voz narrativa (narrador cinemático) (narrador en cuanto locutor)	Modo narrativo (punto de vista) (narrador en cuanto preceptor)
<p>1. Relación temporal entre el narrador y la historia</p> <ul style="list-style-type: none"> -posterior -anterior -simultaneidad -Intercalada <p>2. Nivel narrativo</p> <ul style="list-style-type: none"> -un solo nivel -más de un nivel (relato metadieético) <p>Ruptura o metalepsis</p>	<p>Significados del punto de vista:</p> <ul style="list-style-type: none"> -literal o visual -cognitivo -epistémico o metafórico <p>Focalización:</p> <ul style="list-style-type: none"> -focalización cero, $N > P$ -focalización interna, $N = P$ -focalización externa, $N < P$ <p>Ocularización: externa e interna (primaria y secundaria)</p>
<p>3. Persona o plano narrativo</p> <ul style="list-style-type: none"> -narrador extradiegético -narrador intradieético: homodieético o heterodieético <p>Narradores no fiables</p>	<p>Auricularización: externa e interna (primaria y secundaria)</p>

Tiempo del relato

A. Tiempo externo al relato:

- + tiempo del autor o de la creación de la obra
- + tiempo de la historia o de la época reflejada
- + tiempo de la recepción

B. Tiempo interno al relato:

- + Orden
- + Duración
- + Frecuencia

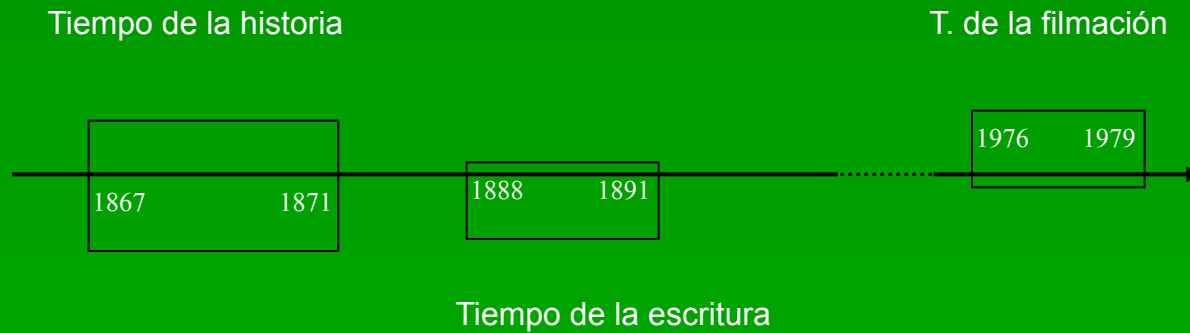

La importancia de la dimensión A se aprecia en el caso de la diferencia entre:

- El rodaje (1939), el estreno EEUU (1941) y el estreno español de *El gran dictador* (1976);
- La obra teatral *Las brujas de Salem* de Arthur Miller (1953) ambientada en el siglo XVII;
- El clásico literario de Goethe (1774), la ópera de Massenet (1892) y las adaptaciones al cine *Werther* de Max Ophüls (1938) o Pilar Miró (1986); etc.

Esquema del tiempo del autor y tiempo de la obra (*Tess*, de Thomas Hardy / Polanski)

RELATO FÍLMICO

RELATO LITERARIO

Con las horas contadas

TIEMPO INTERNO AL RELATO: ORDEN

- Relato de **orden lineal** u orden cronológico
- Relato de **orden no lineal**: alteración del orden cronológico mediante analepsis ('flashbacks') o prolepsis ('flashforwards')

El orden no lineal o no cronológico puede venir justificado:

- a) por un estilo innovador, como en *Memento*, *En tierra lejana* o en *Pulp Fiction*;
- b) por la articulación de diversos puntos de vista y sucesos, como en *21 gramos*;
- c) para proporcionar intriga, como en *Con las horas contadas*;
- d) para establecer una distancia y un punto de vista, como en *Titanic*.

M E M E N T O

Orden inverso: *Memento*

Orden: inicio de El señor de la guerra

TIEMPO INTERNO AL RELATO: DURACIÓN

Vertebración entre el tiempo del relato y el tiempo de la historia:

+ **Sumario (TR < TH)**

Todo relato es sumarial, pero puede ser muy entrecortado o emplear un tiempo continuo

+ **Dilatación (TR > TH)**

Cámara lenta, planos descriptivos, fotos fijas, etc. Procedimiento poco realista que equivale a un énfasis narrativo que suele poner de relieve un suceso dramático

+ **Escena (TR = TH)**

Plano-secuencia. Relatos “en tiempo real” (*Cléo de 5 a 7*, segmento final de *Sólo ante el peligro*, *Miércoles de ceniza*, etc.)

+ **Elipsis (TR=0, TH=n)**

- determinadas e indeterminadas
- explícitas, implícitas e hipotéticas
- objetivas, subjetivas y simbólicas

Elipsis parcial (visual o sonora): el fuera de campo como elipsis visual. Todo relato poético contiene elipsis.

+ **Pausa (TR=n, TH=0)**

Énfasis en un momento o elipsis narrativa: la historia se detiene.

Orden no lineal - Analepsis marcada temporalmente
Escrito sobre el viento (1956)

Orden del relato: flashback y punto de vista

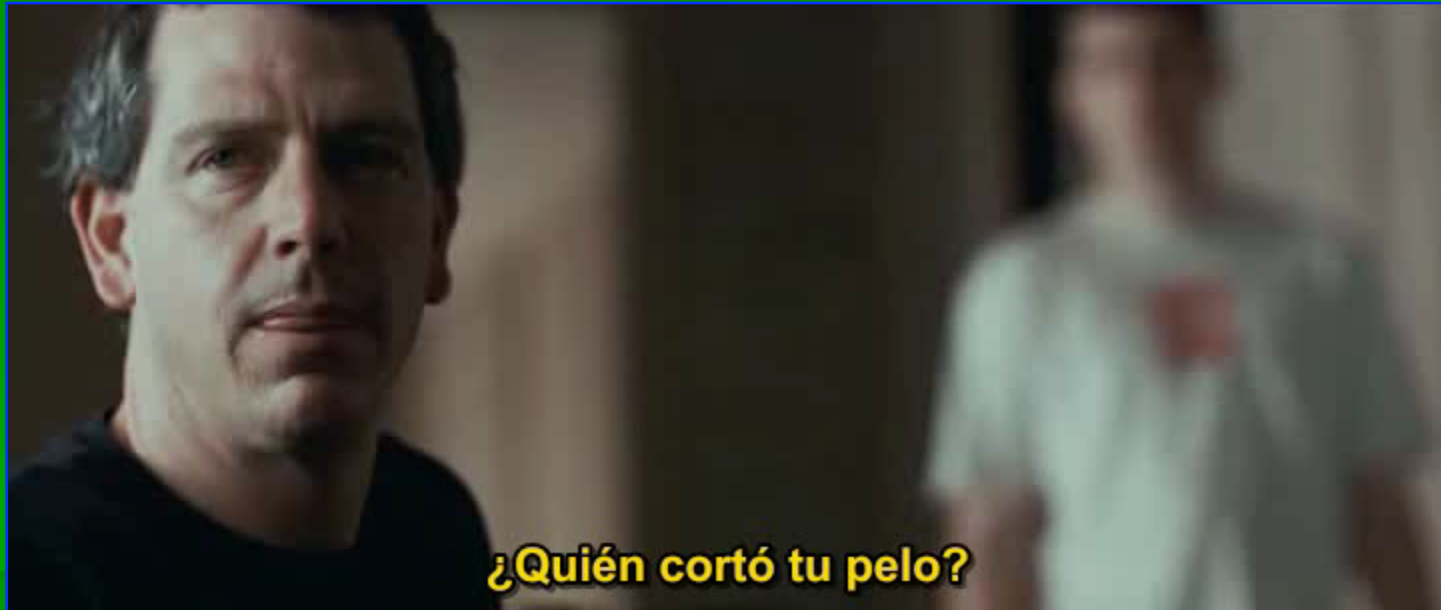

Titanic

Dilatación: final de El tercer hombre

Ralentización: *Animal Kingdom*

Plano secuencia: *Los crímenes de Oxford*

Plano secuencia: Forajidos

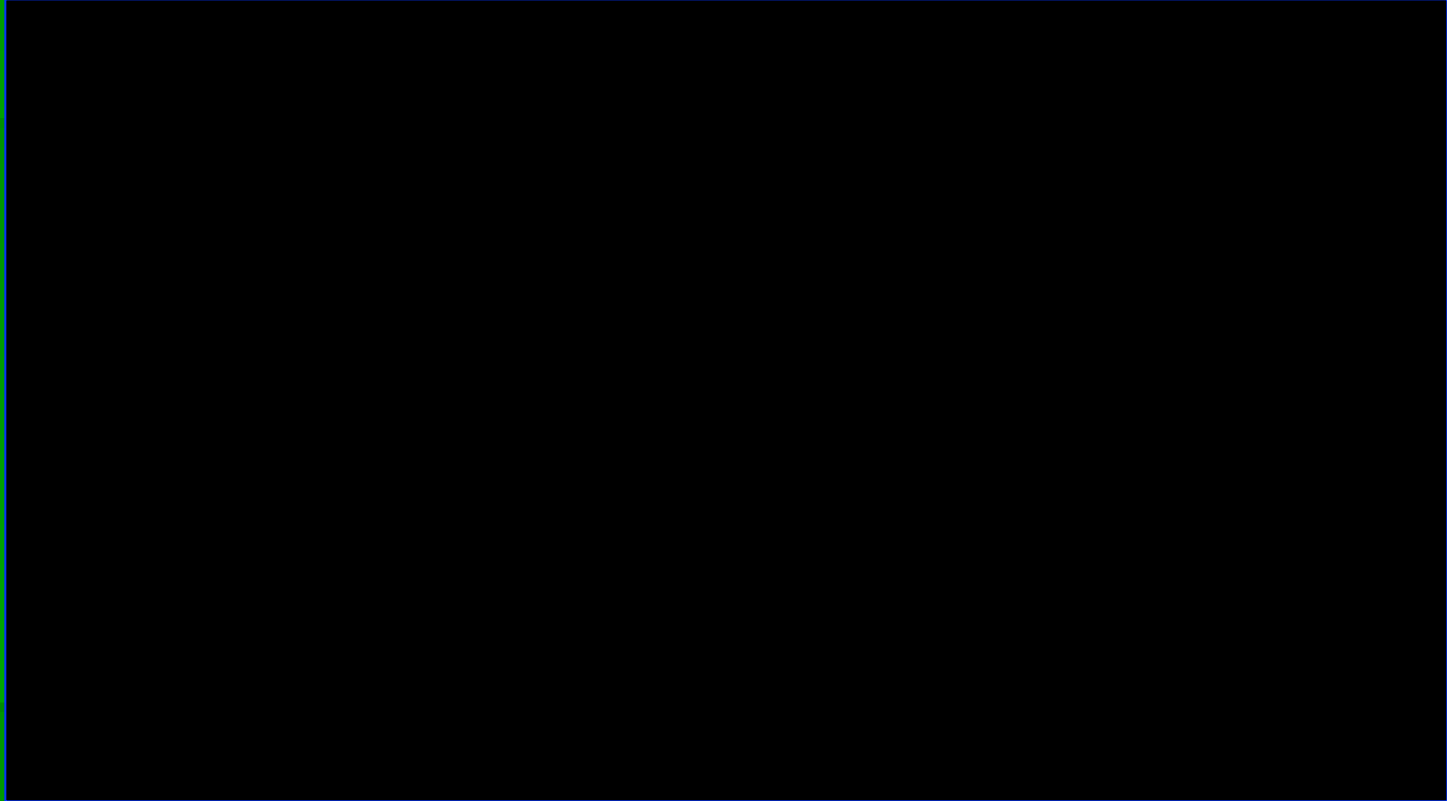

The image shows the logo for Universal International. The text "Universal" is written in a large, elegant, cursive script font. Below it, the word "International" is also written in a similar cursive script font, but slightly smaller. A registered trademark symbol (®) is located at the end of the word "International". The entire logo is centered on a black rectangular background.

Universal
International®

Plano secuencia: Sed de mal

Plano secuencia: Beltenebros

Elipsis visual - pausa: Elvira Madigan

Pausa: Somewhere

TIEMPO INTERNO AL RELATO: FRECUENCIA

1. Relato singulativo: $R=n$, $H=n$

Cuenta los hechos el mismo número de veces (una o n) que han sucedido en la historia, por tanto, hay ajuste entre el relato y la historia.

2. Relato repetitivo: $R=n$, $H=1$

Cuenta n veces en el discurso un suceso que ha ocurrido una sola vez en la historia. La repetición tiene la función dramática de subrayar ese hecho por la envergadura que posee; y una función estética en relatos multifocalizados donde el mismo hecho se repite desde distintos puntos de vista, como *Atraco perfecto* y *Rashomon*. También se emplea la repetición de planos con valor retórico, por ejemplo, para expresar un recuerdo que se va reconstruyendo en la mente de un personaje.

3. Relato iterativo: $R=1$, $H=n$.

Cuenta una vez un hecho que ha sucedido n veces en la historia. Sirve para narrar conductas habituales que indican rasgos permanentes en los personajes y supone un procedimiento de concentración del material diegético.

Repetición: *Vivan los novios*

ESQUEMA DEL TIEMPO DEL RELATO: ORDEN, DURACIÓN Y FRECUENCIA

Orden	Duración	Frecuencia
<p>1. Relato lineal</p> <p>2. Relato no lineal</p> <p>2.1 Analepsis y prolepsis</p> <ul style="list-style-type: none"> - alcance y amplitud - externas, internas y mixtas - homodieéticas (completivas y repetitivas) y heterodieéticas <p>2.2 Silepsis (inserto)</p>	<p>1. Velocidad o tempo</p> <p>2. Densidad narrativa</p> <p>3. Relato e historia:</p> <p>3.1 Sumario ($TR < TH$)</p> <p>3.2 Dilatación ($TR > TH$)</p> <p>3.3 Escena ($TR = TH$)</p> <p>3.4 Elipsis ($TR=0, TH=n$) y paralipsis o elipsis parcial de la imagen o el sonido</p> <ul style="list-style-type: none"> - determinadas e indeterminadas - explícitas, implícitas e hipotéticas - objetivas, subjetivas y simbólicas <p>3.5 Pausa ($TR=n, TH=0$)</p>	<p>1. Relato singulativo, $R=n, H=n$</p> <p>2. Relato repetitivo, $R=n, H=1$</p> <p>3. Relato iterativo, $R=1, H=n$</p>

