

La narración cinematográfica

Las unidades narrativas

1. La toma.-
 - Se define como el fragmento de película impresionada entre el momento en que la cámara se pone en marcha y el momento en que se detiene. En definitiva, es el trozo de película entre dos ajustes, cada vez que cambia el plano, la angulación de la cámara o el punto de vista.
 - Es la unidad mínima de la narración fílmica.
 2. La escena.-
 - Es el relato de una acción en un tiempo y/o lugar concreto.
 3. La secuencia.-
 - Es la narración completa de una de las acciones que forman el filme.
 - Una secuencia puede incluir diferentes escenas.
-

La elipsis

Se ha dicho que el cine es el arte de la elipsis, pues se trata de una actividad artística y, como tal, selecciona determinados elementos y los ordena para conseguir una finalidad.

Existen unas elipsis que podemos llamar propias o inherentes al cine, ya que el filme no lo puede mostrar todo (acota una parcela del referente tanto en el espacio como en el tiempo).

Pero existen otras elipsis más expresivas, que buscan un determinado efecto o que está acompañadas por un sentido simbólico.

Tipos de elipsis

1. Elipsis de estructura.
 - Están motivadas por razones de la construcción del relato: algunos géneros o argumentos exigen que se oculte una parte de la acción a los espectadores.
 2. Elipsis de contenido.
 - Están motivadas por razones de censura social, autocensura, moralidad, etc...
-

Las transiciones

El cine es un arte basado en fragmentos (planos, tomas, secuencias) enlazados entre sí mediante el montaje. Entre esos fragmentos, los cineastas establecen una serie de transiciones y enlaces que dotan de unidad de sentido a los fragmentos.

1. Corte seco.
 - Se usa cuando la transición no tiene valor significativo y corresponde a un cambio de punto de vista.
 2. Fundido en negro.
 - Suele usarse para separar las secuencias entre sí, expresando un importante cambio en la acción, el transcurso del tiempo o el cambio de lugar.
 3. Fundido encadenado.
 - Consiste en la sustitución de una toma por otra mediante la sobreimpresión de fotogramas.
 - Suele emplearse para indicar el transcurso del tiempo. En ocasiones se usa para suavizar el cambio de tomas cuando se encadenan varios planos de un mismo sujeto.
 4. Barrido.
 - Consiste en pasar de una imagen a otra mediante una panorámica muy rápida sobre fondo neutro, creando en la pantalla una imagen borrosa.
 5. Cortinas e iris.
 - Son muy artificiosos y se emplean poco en el cine actual.
-

Las transiciones. Fundamentos de los enlaces.

Los enlaces entre unidades narrativas no se basan en el azar, sino en una relación lógica.

1. Enlaces de orden plástico.-

- Son enlaces basados en la semejanza visual entre la última imagen de una toma y la primera de la toma siguiente.
 - a) Analogía material.
 - Una toma termina con una imagen de un reloj y la siguiente comienza con la imagen de otro reloj.
 - b) Analogía estructural.
 - Semejanza en la composición de la imagen: rebaño de ovejas caminando > gente saliendo del metro.
 - c) Analogía dinámica.
 - Basada en movimientos análogos de personajes u objetos.

2. Enlaces de orden psicológico.-

- La relación lógica no aparece explícita en las imágenes. Es el espectador el que debe establecer la relación aplicando su lógica.
-

El montaje

El montaje es la organización de las diferentes tomas de un filme en ciertas condiciones de orden y duración.

Las funciones del montaje son, fundamentalmente, crear sensación de movimiento, dotar de ritmo al filme o bien comunicar una determinada ideología.

Tipos de montaje

1. Montaje narrativo.-

- Este tipo de montaje tiene por objeto relatar una acción, desarrollar una serie de acontecimientos.
- Debemos distinguir cuatro tipos de montaje narrativo:
 - Montaje lineal: Acción única relatada en secuencias según un orden cronológico.
 - Montaje invertido: Montajes en los que no se relatan las acciones según el orden cronológico.
 - Montaje alternado: Relato simultáneo de varias acciones también simultáneas que acaban confluyendo.
 - Montaje paralelo: Relato alternado de varias acciones que no tienen por qué ser simultáneas ni tienen que confluir. Es el espectador el que establece la relación entre las acciones.

2. Montaje expresivo.-

- Se trata de los montajes que buscan comunicar al espectador un determinado efecto (rítmico o ideológico) además de relatar unas acciones. Es el uso más “artístico” del montaje, el de creadores como Eisenstein o Griffith.

Tiempo

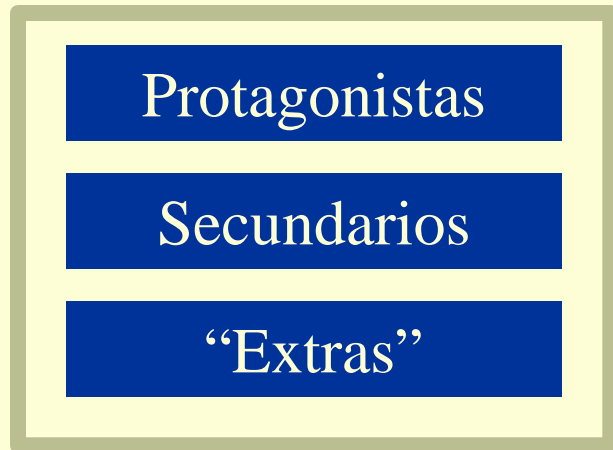
La cámara y el tiempo

1. Acelerado.
2. Cámara Lenta.
3. Inversión.
4. Detención.

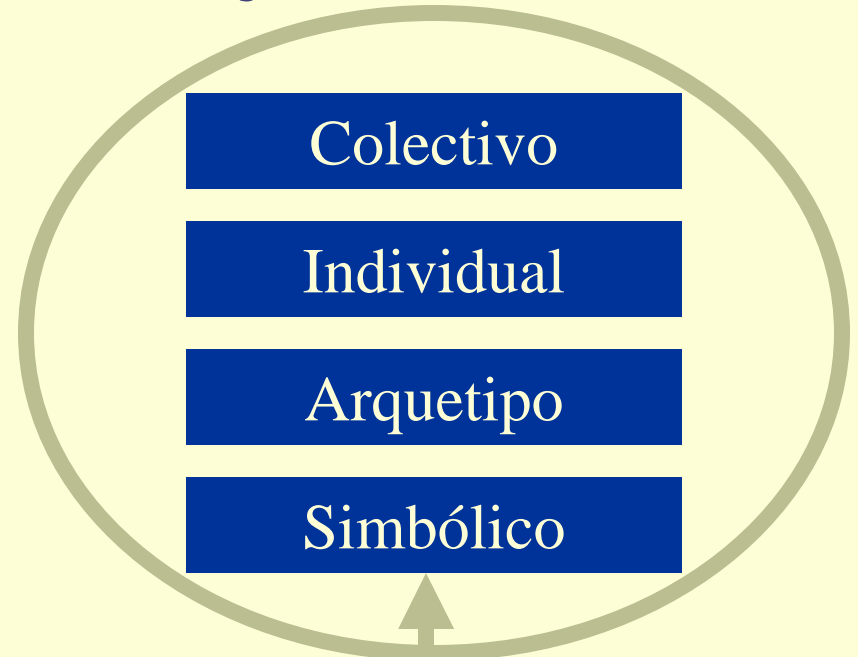
Estructuras temporales del relato

1. Tiempo condensado.
 - Es la forma normal de la narración cinematográfica: selección de los acontecimientos significativos de una historia. Funciona la elipsis.
2. Tiempo fiel.
 - En algunas películas (La soga, de Hitchcock) coincide casi exactamente el tiempo de la historia y la duración de la película.
3. Tiempo abolido.
 - Filmes que mezclan tiempos diferentes en el mismo espacio y en las mismas tomas. Caos temporal.
4. Tiempo trastocado.
 - Consiste en el uso de diferentes saltos temporales identificables en la película.
 - Anticipos (Flash-forward).- Adelantos en el tiempo.
 - Retrospectiva (Flash-back).- Vueltas atrás.

Los personajes

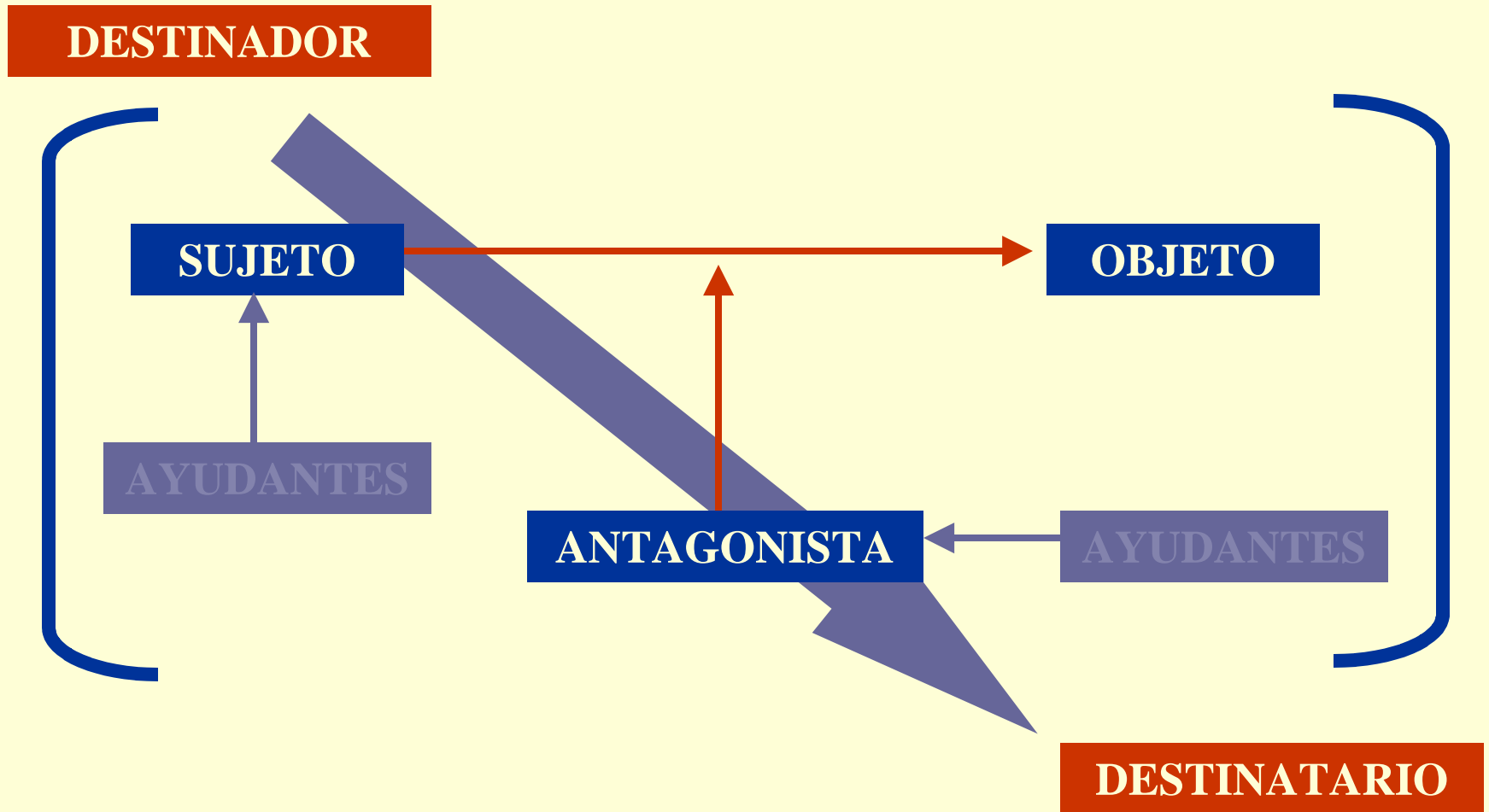

Clasificación de los personajes por su importancia en el relato

Otros criterios para la clasificación de los personajes de un relato

Los actantes del relato

La estructura del relato

