

Resumen 1° Parcial

Bibliografía + apuntes en teórica y taller---> *The good stuff*

(Frases de Kaufman en resaltador)

SELBIN

El Relato:

Hace un trabajo social fundamental, ayudan a explicar acontecimientos o desafiar las relaciones sociales mientras que, en torno a la narración, la gente experimenta un sentido de sí misma como protagonista de los relatos:

- **Reflejan** los valores culturales así como también los de quienes los cuentan.
- **Sumergen** a la gente en una sociedad particular. "Los problemas generales de la humanidad toman formas narrativas comunes".
- **Catalizadores** que hablan de la condición humana a través de historias. Por eso las historias más atractivas suelen ser las que revelan aspectos de personajes de probada verda.
- **Articulación** entre la cultura común del espectador y su interpretación del mundo nos otorgan una forma de acceder a ambos.

1. En todo relato audiovisual tengo tema, argumento, tesis.
2. El argumento, que tema trata.
3. El tema, de lo que habla. El relato a través de ese argumento.
4. Tesis, que dice. La tesis es totalmente subjetiva.

La Narración y verdad: La narración le da al relato un orden secuencial de acontecimientos para reflejar el contexto social existente y fundirle un sentido. La mayoría no son verdaderos, la verdad es irrelevante, es más importante la medida en que las historias representan percepciones de la gente y capturan lo que siente. Entonces simplifican enormes procesos sociales para nuestra comprensión mediante una estructura familiar: comienzo, nudo y final. (*Tilly*)

"¿Por qué construimos relatos?"

(Vargas) Porque sostienen y dan forma a nuestra vida. Los configuramos en un esfuerzo para reconectarnos con nosotros y construir una comunidad. Quienes lo cuentan equilibran elementos, tejen personajes y acontecimientos en un conjunto que interactúa con quien lo oye. Nosotros esperamos interpretar historias, el que relata una historia debe tener en cuenta a su audiencia para enriquecer la capacidad de moldear relatos claros, irresistibles y auténticos.

VARGAS:

“¿Por qué contarlo en forma de relato y no contarlo de otra manera?”:

Un contador de historias comunica sus sueños y quienes lo escuchan dejan volar su imaginación, salen de sí mismos, de su vida verdadera, movidos por la fantasía de un relato paralelo, arrullados por imágenes imaginarias. Esto se trata de un entretenimiento, contar historias con tanta elocuencia que las incorporamos a nuestra memoria, por lo tanto, nuestras vidas. Ciertas cosas que vivió Vargas las convirtió en estímulos poderosos para inventar historias ficticias. El cine puede narrar sin voz narradora.

La ficción:

Es una realidad inventada que se compone de elementos prestados de lo real y de lo imaginario. Es una vida *de mentira* que posee aquello que carece en la real: un orden, principio y fin. Fantaseamos lo que no vivimos para vivir en un espejo mágico, una otra vida reprimida que sale a flote y la vivimos en las historias, vislumbrando un tramo perdido, una *parte maldita* de nuestra personalidad. Sin ella la aventura humana sería rutinaria e idéntica a la que tiene un animal. Soñar vidas distintas es una manera simbólica de nuestra insatisfacción.

“Cómo puedo encontrar marcas de ~~cocción~~ producción ~~en la comida~~ en el relato?”

¿Cómo diferenciamos una cosa de otra?

Ficción

- Crea un mundo
- Actores profesionales
- Pacto de fingimiento “*Fingo creer lo que veo, creo un pacto de fingimiento*”
- Predominancia de lo estético, además de contar la historia, la cuenta bien, con recursos narrativos.

No Ficción:

- Representa el mundo, vuelve a representar el mundo.
- Actores sociales
- Pacto de credibilidad, uno cree en lo que está viendo, no necesita vivir el hecho.
- Predominancia de lo ético, el espectador demanda otra cosa.

GAUDREAU

Temporalidad y Modo

Todo relato plantea dos temporalidades, los ejes son:

1) **ORDEN:**

Analepsis: Evocan a un acontecimiento anterior al momento de la historia (punto 0).
Indicios temporales que nos proporciona la imagen. Sirven para **completar una carencia** u omisión. A menudo la voz en off permite datar y medir las "lepsis"

Interna: el tiempo vuelve a un momento del pasado ya narrado en la historia. Poco frecuente, generalmente utilizada para interpretar una escena o para completarla. Ejemplo "La semana pasada" (de alcance definido que permite datar la cronología)

Externa: el tiempo viaja a un momento del pasado anterior al punto 0. "Los humildes comienzos" (futuro indeterminado)

Prolepsis: Aparición de un acontecimiento antes de su lugar normal en la cronología. Intriga al espectador. El salto adelante puede variar de su función de anunciar un acontecimiento a generar una interrogación sobre el **cómo** o **por qué**. Por ejemplo en *El Exorcista* el personaje que ve los acontecimientos antes de que ocurran provoca cierta curiosidad en el espectador.

- **Externa:** nos proyecta fuera del eje temporal que recorre el relato original
- **Interna:** anticipa lo que será narrado posteriormente.

2) **DURACIÓN:** dan sentido al relato y generan interés en el. 4 **ritmos** narrativos:

- **Pausa:** Se congela la imagen con *puro tiempo de descripción* ralentizando la historia.
- **Escena:** presenta una duración real igual a la duración narrativa. Por ejemplo cuando en *Jeanne Dielman* la heroína prepara una comida a tiempo real.
- **Sumario:** se utiliza para resumir una acción, para evitar detalles o acelerarla. Por ejemplo en *Rocky* cuando entrena.
- **Elipsis:** supresión temporal, un silencio textual (por lo tanto narrativo). Suprime para economizar tiempo.
- **Dilatación:** el filme se extiende mostrando cada componente de la acción para alargar indefinidamente. Por ejemplo un disparo, un salto en cámara lenta.

3) **LA FRECUENCIA:** Número de veces que se evoca al acontecimiento en el relato. El relato policial usa la frecuencia para generar intriga cambiando la focalización.

- **Singulativo:** progresa aportando informaciones narrativas nuevas.
- **Repetitivo:** la iteración de una acción desde un ángulo distinto. Por ejemplo en *Rashomon* cuando ha 4 versiones de la muerte del samurai. También las repeticiones pueden obedecer una lógica musical, como ecos de un mismo hecho dispersados en la película.
- **Iterativo:** a nivel de montaje generalmente para representaciones de cierta realidad. Incita al espectador a continuar mentalmente la serie de imágenes mostradas. Por ejemplo en *Aubagne* se pretende mostrar la vida cotidiana de los diferentes presos en un orden cronológico o cuando en la secuencia de desayunos de Kane y su mujer no es un valor iterativo (la iteración no interviene) se trata de significar el deterioro progresivo del matrimonio no de simplemente mostrar

la repetición de desayunos.

Punto de vista:

Jost planteó un sistema de separación de los puntos de vista visual y cognitivo.

1) Cognitivo (el subjetivo lo borra al carajo)

Focalización: cual es el personaje FOCAL o personajes FOCALES, desde cuyo punto de vista se nos cuenta la película.

- **Focalización cero:** dice más de lo que sabe cualquiera de los P.

- **Focalización interna:**

- **Fija:** el personaje focal es siempre el mismo a lo largo del relato. En el policial tenemos la misma información que el detective o como la sorpresa de la bomba en la mesa de Hitchcock.
Variable: cuando el P focal cambia.
- **Múltiple/ Mixta:** Cuando el un mismo acontecimiento se evoca en distintos puntos de vista de diversos personajes. (Ej: *Rashomon* donde narran la muerte del samurai 4 Personajes; rompemos la focalización y seguimos a otro Personaje)

- **Focalización externa:** espectador sabe MENOS que el personaje, figura del enigma. Se sabe mediante la interpretación del actor. En *Psycho* el público cree en la existencia de la madre sin verla, el misterio queda intacto, el personaje se halla en posición de un secreto y deseamos saber tanto como él.

- **Focalización espectral:** el espectador sabe MÁS que el personaje, el narrador sabe todo. Provoca suspenso o también gags.

QUINTANA

Discurso de realidad

♥ La **mimesis** no es una copia, sino que un acto de imitación creativa que busca ordenar los acontecimientos. Si la mimesis es tomada como ficción, abandona al concepto de copia y funda la intriga.

♥ El cine se mueve entre la transparencia realista que da cuenta de la realidad física y subjetiva. Por eso la doble naturaleza de registro y expresividad desemboca en que muchas veces no tenemos en cuenta como revela cosas sobre nuestra propia forma de pensar.

♥ El cinematógrafo tiene dos instintos:

- 1ero: parte del arte como estatuto de espejo, reproducir fielmente el mundo.
- 2do: conduce hacia una reflexión sobre el modo de proyectar su subjetividad como marca de pensamiento.

♥ En vez de trabajar con colores como el artista, el director trabaja con la propia realidad y la convierte en otra. El mundo se filtra por la cámara y es la primera aproximación hacia la realidad donde la mimesis imitar al mundo.

♥ La película muestra lo espectacular y devela la percepción de esa ficción al mismo tiempo que una forma de verlo.

Apartado Kaufman y Películas un sólo corazón:

¿¿Cómo analizar un Film??

1. Contexto papá, cuál es su realidad.
2. Propuesta documental, que quiere mostrar
3. Modalidad, no es casual, cuál es
4. Hipótesis, que queré demostrar
5. Articulación, uso de recursos

Vikingo:

- Contexto: contexto social real, que se sabe que lo son: políticos, económicos y geográficos
- Propuesta a mostrar: argumentos y temas realistas.
- Modalidad: Realista, no se le pide a los actores que actúen. "Desficcionalización": es una forma que tiene el realismo de narrar distinto de como narra el cine clásico. De **carácter urbano** su escenario habitual son las calles y sus personajes son de una clase social marginada.- Hipotesis a demostrar: la realidad con la mayor fidelidad que puedo, aunque no es verdad es una REPRESENTACIÓN, hay un punto de vista, un recorte.
- Articulación, cómo: con mecanismos narrativos y recursos técnicos (lente sucio, cámara en mano, encuadres imperfectos, sonido e imagen poco claros, da a realismo). Tramas lineales: da realismo. Falta de música extradiegética.

El bonaerense

Contexto: Buenos Aires, se contextualiza en las manifestaciones del 2002 (default y "el corralito") donde la gente se las rebuscaba en la calle.

Propuesta del Documental: Demostrar el acomodo y corrupción de la formación policial de aquella época (y quien dice que no sucedan similares ahora) mediante el caso puntual de Mendoza.

Modalidad: No Realista. En vez de personajes marginales o de clase baja usa personas de clase

media con un rumbo incierto. La calle es solo lugar de tránsito, las acciones predominan en el interior.

“La verdad es la mentira perfecta porque logro su cometido, engañar, ficcionalizar algo como real”

Es un intento de sacar al film de la ficción hacia la realidad, pero emplea planos generales y medios que obstaculizan acceder a la interioridad del personaje, a su intimidad e identificación

Hipótesis: La hipótesis nunca es evidente. Para mí la película demuestra la *trastienda* desajustada de una de las fuerzas civiles. No nos hagamos los boludos, sabemos de la corrupción existente. Reafirmo mi hipótesis por el carácter del director, Trapero y sus películas de corte realista, donde retrata gente común desarrollando actividades cotidianas y destaca las injusticias del contexto socio-económico.

Articulación: Lo muestra con interacciones entre personajes, planos fijos y duraderos.

Orquesta Roja:

- Contexto: La crisis del 2001, movimientos populares.
- Propuesta a mostrar: Indagar el control y la construcción de los medios dominantes para contrapunto de continuar la idea en nuestra actualidad.
- Modalidad: Interactiva, se hace visible el encuentro entre el director y el actor social. (La sombra del camarógrafo en las paredes del palacio, acción y corte de una escena)
- Hipótesis a demostrar: los medios de comunicación construyen la información en función de intereses propios.
- Articulación: aunque digas que estás tomando distancia, no la hay, porque hay decisiones de encuadre, entrometimientos con una cámara, etc. No existe la modalidad de observación porque da de lo que dice (da estadísticas, datos y un sentido).
- Hipótesis: ... se interviene.

Copacabana:

- Contexto: la presencia de la comunidad boliviana en Bs As durante la fiesta de Nstra. Sra. de Copacabana.
- Propuesta: presentar la comunidad boliviana en la Argentina documentalmente.
- Modalidad: Modalidad Observacional. Trata de no evidenciar la participación del director
- Hipótesis: *observa* la identidad cultural y como trasciende las fronteras. La hipótesis nunca es evidente
- Articulación: montaje variado, sonido directo, situaciones recurrentes (ensayos), no hay personaje conductor. Más que narrar, muestra y eso se logra por la experiencia “ la vida tal cual es.” solo ocurren cosas.

La Tierra Quema:

- Contexto: En Brasil, el segundo país más grande de América, el 2% de la población posee el 80% de la tierra cultivable.
- Propuesta: convencer al espectador que lo que está viendo no es un producto de su imaginación sino que es la realidad.
- Modalidad: Expositiva, lleva adelante una argumentación, una respuesta coherente. Con Voice Over que certifica la veracidad
- Articulación: Montaje como una herramienta que genera una idea y lleva adelante una

argumentación, no es casual. Musica extradiegetica.

Rojo: empty bitch

- Contexto: argentina en los 70`s previo al golpe militar. sociedad corrompida, una creencia de que argentina puede estar alineada ideologicamente con estados unidos, represion clandestina en manos del estado, etc.

- Propuesta:

- Modalidad:

- Hipotesis:

- Articulacion:

focalización en Grandinetti interna (siempre sabemos que se está haciendo el boludo).

Cuando la chica va a hacer pis y no sabemos qué pasó hay focalización externa.

Ejemplo documental dado en parcial: el documental que vimos está configurado alrededor de las entrevistas. No busca llegar a una conclusión. Es muy interactiva, escucha al otro, no da una opinión. Para ser expositiva tendría que plantear un problema más claro y una opinión o conclusión. No es reflexivo porque no tiene como finalidad preguntarse sobre el carácter del género documental.

SORIA:

Realismo / No Realismo:

El Nuevo Cine Argentino tiene dos tendencias que se construyen a partir de los diferentes modos y necesidades de abordar el realismo (suerte de retórica que aparenta una realidad, cambia con el tiempo, *por ejemplo la percepción de la sangre en el cine antes y ahora*). *“En una película el reconocimiento de contextos dá realismo. Si se ven mujeres cubiertas que nos ubican en el medio oriente, se sabe”*

- **REALISTA:**

Utilizado como **instrumento de conocimiento** de la sociedad con una importancia de la historia representada. De **carácter urbano** su escenario habitual son las calles y sus personajes son de una clase social marginada. El registro documental en la calle con mirada exterior casi fría, funciona como espacio no *escenificado* y refuerzan la idea de realidad y contexto social. El registro con movimientos bruscos de cámara, lente sucio, imagen granulada y sonido directo aportan un alto grado de factualidad y el uso de actores no profesionales dan mayor naturalismo, evidenciando las marcas enunciativas.

La estructura narrativa se mantiene clásica pero los personajes tienen objetivos claros (robar para mantener a su familia), responden a

cierta lógica (luchar por sobrevivir).

“Tramas lineales: da realismo, no flashbacks pedorros. La realidad es más casual, no hay finales cerrados, mejor es el final abierto. Desdramatización: no se le pide a los actores que actúen, que hagan de ellos.”

-NO REALISTA:

La primer diferencia con el anterior es que la clase representada no son personajes de clase baja en escenarios naturales, sino que personajes de clase media con un rumbo incierto (boludos we) y desmotivados. La calle aparece como tránsito, la puesta en escena construye la no ficción (noticias en la TV). Predomina el plano fijo y frontal de larga duración con espacios de acción en interiores (casas, restaurantes o transporte público). No hay realismo pero tampoco nada sobrenatural. Es un intento de sacar al film de la ficción hacia la realidad, pero emplea planos generales y medios que obstaculizan acceder a la interioridad del personaje, a su intimidad e identificación.

En conclusión la experiencia del mundo social y cultural está siendo expresada en ambos, la película es realista si transmite la percepción de que el mundo es como se presenta. Sin embargo no hay un solo camino ni forma de expresar el ser de las cosas: necesitamos muchas tendencias y caminos para construir un arte que tenga la misma riqueza y profundidad que la vida humana.

NICHOLS

Modalidades

*Las primeras modalidades dan la ilusión de que lo que estamos viendo es el mundo, mientras que las más nuevas dicen al espectador “esto **no** es la realidad, esto es lo que **yo** creo como realidad”; son autoconscientes.* En el documental cada modalidad despliega recursos de la narrativa y relato de un modo distinto: expositiva, de observación, interactiva y reflexiva.

EXPOSITIVA: se dirige al espectador directamente, exponen una argumentación utilizando una voice-over y las imágenes como ilustración *“El documental necesita, pide a gritos ser realista”*. Por ejemplo en el corto de Brasil, digo un problema, enunciar una hipótesis y concluye dando veracidad. Necesito convencer al espectador. Se aborda un tema que se da por sentado sin cuestionarse. Utiliza las entrevistas para contribuir a la argumentación. A menudo se rige sobre la sensación de drama en torno a una necesidad de solución. Ocultan el trabajo de producción y hay una visión del mundo.

DE OBSERVACIÓN: no interviene el realizador, sino que cede el control a los sucesos que registra la cámara en vez de construir un marco o ritmo. Los actores sociales se comunican entre ellos. Ofrece al espectador ver de casualidad un retazo de la vida de otra persona.. Ocultan el trabajo de producción. *"No voy a agregar nada, no voy a usar entrevistas, voiceover nada, la realidad es, ocurre. Es la más ficcional porque hace creer a la gente que es real lo que ven."* (Copacabana)

INTERACTIVA: la voz del realizador se oye como la de cualquier otro en el lugar de los hechos, INTERACTÚA. Las entrevistas son parte central de la película y la autoridad textual está en los actores sociales y en sus comentarios. *"La entrevista es una forma de poder, yo te pregunto, vos contestas y tampoco vas a estar cuando edite"* Deja abierta la pregunta y Le gusta la polémica.

REFLEXIVA: *"Se pregunta su propia accionalidad, no le interesa tanto la realidad"*. es preguntarse por el propio quehacer de la practica documental. Se basa en las interpretaciones de actores para representar lo que el documental podría haber comunicado dirigiendo a actores sociales.

DE ROSSO "Enigmas y secretos" (Cap 2)

-El silencio de los inocentes (Demme, 1991)

El policial se divide en dos corrienteswacho :

EL POLICIAL DE ENIGMA: Los crímenes de la calle. Detectives brillantes intelectualmente, plantea una COMPETENCIA DE LAS INTELIGENCIA. La relevancia del detective depende de la inteligencia del criminal. Mansiones, alta sociedad. Dupin resuelve crímenes desde su casa.

EL POLICIAL NEGRO: En vez de millonarios como Dupin, son detectives sumidos en la miseria, detectives privados, profesionalizados, lo hacen por dinero. Dupin lo hacía porque quería humillar a la policía, quería ser mejor que ellos. Tiros en la noche, callejones oscuros, lugares marginales, el policial negro tiene que ir al lugar. Apela a lo urbano, a la corrupción policial. Lo primero que vemos en el policial es la presencia de un MISTERIO: una laguna de sentido, algo sin contenido, algo sin explicación, un acontecimiento, un episodio, algo que no tiene sentido, una de las instituciones que no puede explicarlo es la policía.