

La narración. El cine narrativo

Como hemos visto anteriormente, el cine es un conjunto de imágenes en movimiento y sonidos organizados. En la mayoría de los casos, la coherencia de la obra fílmica la da una historia. Es una lógica narrativa.

Una narración es un conjunto de acciones organizadas en coordenadas de tiempo y espacio.

1. Particularidades de la narración fílmica

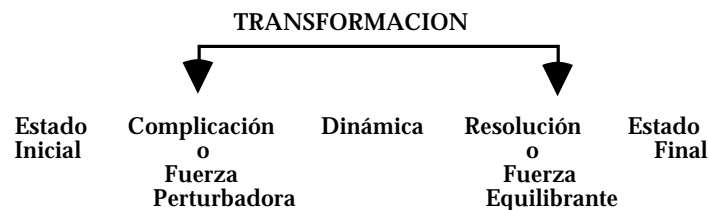
Frente a la narración literaria, la narración fílmica es altamente mimética, reposa grandemente en la mostración directa de los hechos, apela más a la percepción audiovisual directa que a la evocación imaginativa de la palabra. Consecuentemente, la narración fílmica se presta más a la acción y sobre todo a la acción interactiva entre personajes. Tiene dificultades para la presentación de estados interiores, para jugar con los matices evocativos de la palabra hablada. Lo visual es de una contundencia que subordina los otros factores perceptivos.

2. La lógica del relato

2.1. La acción

En todo relato, las acciones no son presentadas azarosamente sino organizadas en diferentes modelos de causalidad que ya son, de entrada, formas de interpretar el mundo o la vida. Para dilucidar la lógica de la acción, algunos críticos literarios han ideado algunos modelos. Sirvamonos de dos de ellos el esquema quinario de Reuter, que se centra en las acciones mismas y el esquema actancial de Greimas que se centra en los personajes.

2.1.1. Esquema de las acciones

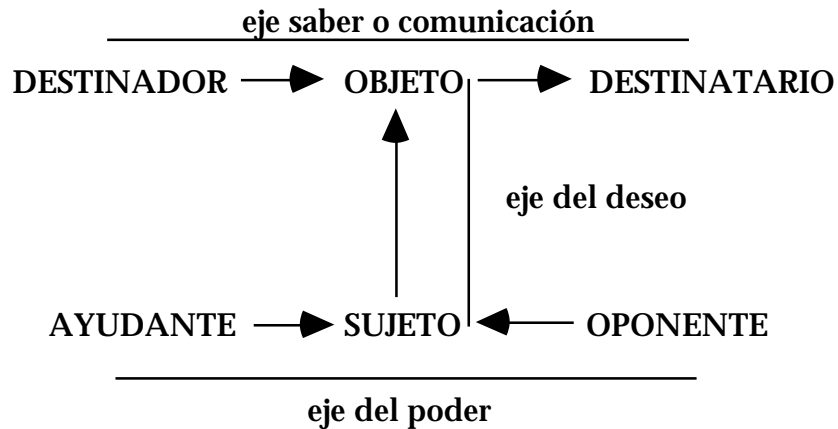

Se parte pues de un estado de cosas inicial que va a sufrir un proceso de modificación como resultado de los acontecimientos referidos en el relato. Este proceso de modificación o transformación se desencadena como resultado de una fuerza perturbadora y cesa por la acción de una fuerza equilibrante. En el interim, se da una dinámica que comprende las distintas opciones de acción que se van abriendo o cerrando a los protagonistas.

2.1.2. Esquema actancial

A. J. Greimas, llegó a proponer seis categorías fundamentales de acción a ser encarnadas por los distintos actores de un relato. A estas seis categorías las denomina actantes. En base a ellas, elaborará un modelo actancial para explicar las relaciones que estos actantes contraen en todo relato. Antes de ver este esquema, debemos tener en cuenta que la noción de actante está en función del diseño de la acción y, por lo tanto, puede ser desempeñada no sólo por seres personales/animados sino por objetos o categorías abstractas dentro del texto.

El modelo se puede representar con el siguiente esquema:

El presente modelo está compuesto por tres pares de actantes unidos por tres ejes:

- a) El primer par está compuesto por el sujeto y el objeto unido por el eje del deseo, del "querer". Así, en todo relato, tenemos primariamente alguien, un héroe o una heroína, que busca algo o a alguien.
- b) El segundo par comprende los roles del Destinador y Destinatario, unidos por el eje de la comunicación o del saber. El Destinador es quien encomienda o posibilita la búsqueda. El destinatario es el beneficiario último del éxito.
- c) Finalmente, tenemos una pareja secundaria por cuanto no define los elementos fundamentales del relato, sino que sirve como dinamismo para expandir y complejizar la acción. Me refiero a la pareja de Ayudante y Oponente unida por el eje del poder. Los ayudantes y oponentes facilitan o dificultan, respectivamente, el éxito de la empresa del sujeto.

2.2. El tiempo

Una narración, fílmica o de cualquier índole, es una representación del tiempo. El tiempo de las acciones es representada en una narración que también opera en el tiempo. Para entendernos mejor, tenemos dos niveles de tiempo, un nivel de significante, el tiempo de la narración, y un nivel de significado, el tiempo "original" de las acciones representadas.

Entre estos niveles puede existir coincidencia (linealidad) o discontinuidad (asincronicidades). La forma más usual de asincronicidad es el flash-back, retroceso en el tiempo. También es importante tener en cuenta los siguientes conceptos: flash forward (atisbo del futuro), tiempo circular (se comienza donde se termina), in-media-res (comienzo con la acción a medias), historias paralelas (cuando fluye más de una línea narrativa).

2.3. El narrador y el punto de vista

Hemos dicho que la narración prefiere presentar los hechos en directo, sin la mediación de la palabra (como en la novela o en el relato oral), es decir sin la intervención de un narrador, aquel que profiere la palabra que narra. Esto viene dictado por la naturaleza de la imagen-movimiento. En el cine, la imagen habla por ella misma, no necesita ser hablada.

Ahora bien, con frecuencia la narración fílmica tiene la opción de echar mano de un narrador. Suele ser una “voz en off”, es decir una voz que no procede de un protagonista de la acción representada. En contados casos, sin embargo, podremos encontrar a un personaje que habla directamente a la cámara. Con todo, el narrador fílmico es un recurso poco frecuente, se usa a menudo con fines irónicos.

En un sentido más amplio, puede decirse que todo film construye un narrador implícito, que es el punto de vista desde donde se percibe la acción. Este no sería un narrador verbal, sino un narrador visual, un punto de vista. Sobre este tema hemos de volver más tarde.

3. Tradiciones narrativas

3.1. El relato clásico de Hollywood

La dinámica de desarrollo de la industria cinematográfica y del sistema de estudios fundada en (pero no exclusiva de) Hollywood se manifiesta en una manera típica de contar, a esto algunos críticos le llaman el relato clásico de Hollywood.

Se dice que el cine clásico de Hollywood proviene de la tradición literaria realista, por cuando busca la ilusión de realidad, de transparencia.

En este tipo de relato, la acción fluye desde las motivaciones y deseos de personajes con individuales claras y definidas. En otras palabras, los personajes son individuos cuyas acciones son consonantes con sus deseos.

Otra característica de este relato es que las acciones deben desencadenar en un final no ambiguo, donde se resuelven los conflictos y las tensiones planteados durante el decurso de la acción.

Algo importante en este tipo de relato, muy emparentado con la tradición realista, es la existencia de un punto de vista objetivo. En la percepción de los hechos, se combinan miradas objetivas y subjetivas, pero al final el espectador puede establecer la verdad de los hechos, ubicándose en un punto de vista objetivo.

Esta tradición encarna varios supuestos de cómo es el mundo y cómo está organizado. Podemos decir que sus supuestos son el realismo y el individualismo. Realismo, por cuanto establece que hay un punto de vista desde donde se puede representar objetivamente la realidad; individualismo por cuanto establece que el eje de la vida e interacción social son los individuos.

3.2. Otras tradiciones narrativas

A la par del relato clásico de Hollywood se han desarrollado otras tradiciones narrativas que cuestionan sus principios de realismo e individualismo. En el cine del ruso Sergei Eisenstein, por ejemplo, los agentes de la acción no son individuos sino colectividades. En ciertos cineastas franceses de la nouvelle vague, la objetividad de la imagen es siempre una ilusión, determinada por deseos e intereses. En el cine de algunos directores italianos, se explora la discontinuidad irremontable entre acciones y motivaciones individuales.

3.3. El cine documental

No todo el cine es narrativo. Desde los Lumière, nos encontramos un afán de documentar la realidad, de asumirla en su dimensión referencial sin emprender el camino de la ficción, y de hablar sobre ella por medios distintos a los de la narración.

Así se ha ido formando el cine documental, que es más un cine no-ficcional, que un cine no-narrativo, porque siempre resulta difícil escapar totalmente de la narración.

El cine documental vendría a ser como el equivalente al ensayo del universo literario. Es un género abierto que permite interacciones con otras formas de organizar el discurso: el reportaje periodístico, el argumento ideológico y otras formas narrativas.

Una no-ficción fílmica supone retos propios que veremos más adelante.