

HACIA UN MODELO DE ANÁLISIS PARA SERIES TELEVISIVAS

Mtra. María de Lourdes López Gutiérrez

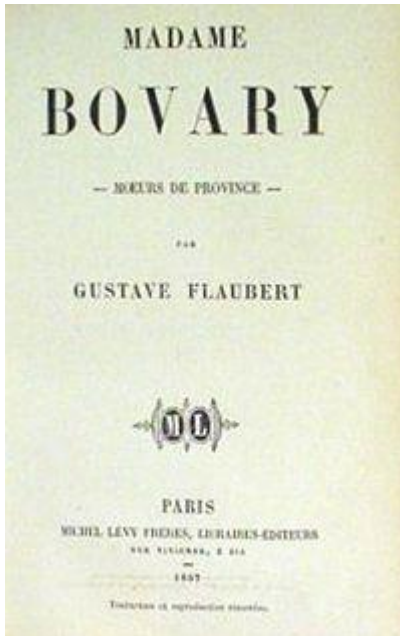
“El cine no ha muerto, está vivo en entregas de 13 capítulos por temporada”

El folletín y la novela por entregas: antecedentes de las series de TV

La espera del siguiente episodio: un espacio de interpretación

Doble herencia de la ficción televisiva

Novela
radiofónica

El cine

Desarrollo de los recursos narrativos: de la linealidad predecible al personaje redondo

El desarrollo de la TV norteamericana

Sociedad de
consumo de la
posguerra

Baby boom

Consumo mediático
masificado

Orientación al
entretenimiento

Los tres gigantes del broadcasting

Inaugurando el prime time

Modelo pro-familia, cohesión social y valores cívicos

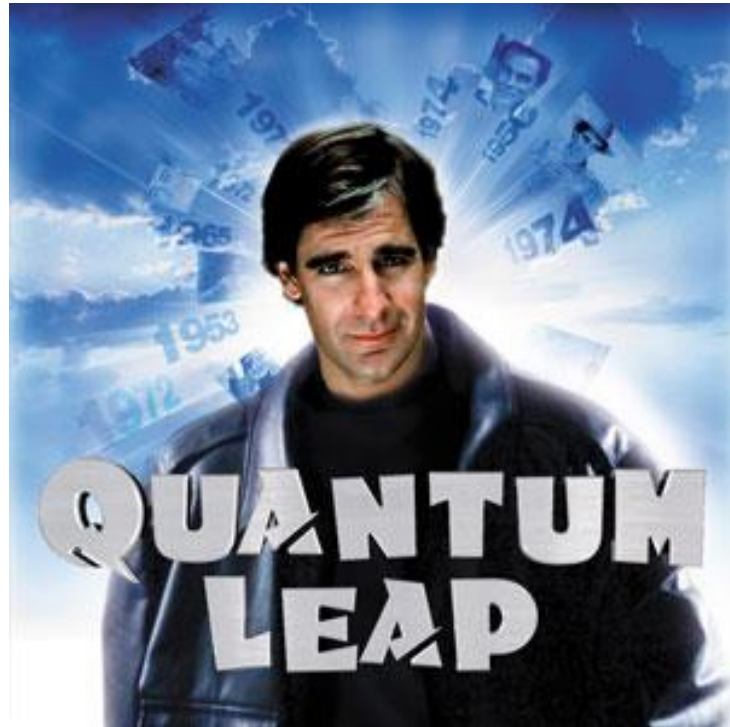
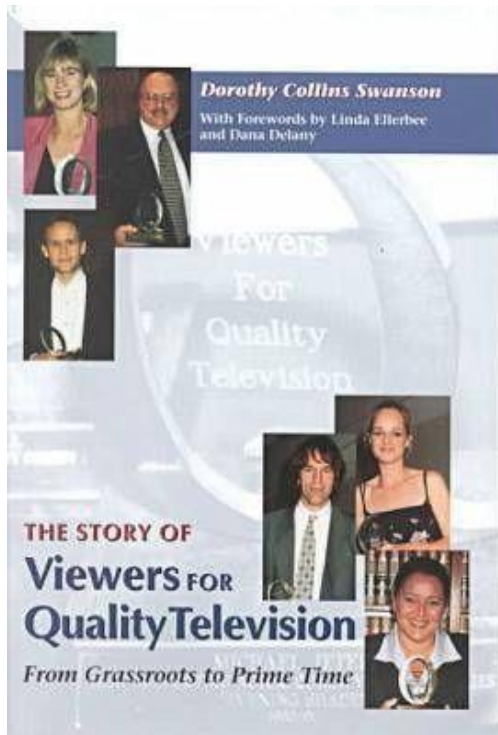
Segunda época de oro: narrow casting

Hill Street blues. (El precio del deber) Un hito en la historia de la TV de los 80s.

Viewers for quality television: las audiencias alzan la voz

Y logran la permanencia de series que iban a salir del aire

HBO[®]

IT'S NOT TV. IT'S HBO.[®]

Internet y el consumo audiovisual

Comunidades
virtuales

Social media

Fan pages

Blogs

Transmedia

Prosumers

Y llega el visionado on line. Adiós a las horas de sueño

El binge watching

- Visionado maratónico
- Revolución en la lógica de programación
- Abolición del espacio de interpretación
- Espectador-programador
- El audiovisual adquiere el don de la ubicuidad

Nostalgia por la
espera

Catarsis colectivas

Las funciones del
SPOILER

En México la televisión abierta sigue siendo la ventana principal para la ficción televisiva

...pero no por mucho tiempo

2017, el año de los 100 millones de usuarios para Netflix

Número de abonados a Netflix en el mundo (mill.)

Netflix bate las previsiones al sumar casi 7 millones de nuevos usuarios
 Expansión 17/10/2018

La plataforma estadounidense de televisión online Netflix se disparaba un 12% en el cierre prolongado de Wall Street tras la presentación de los resultados trimestrales, que pulverizaron las previsiones.

Consideraciones previas al modelo de análisis

Las series tienen un impacto social toda vez que son productos mediáticos (culturales) con altos índices de consumo.

Los personajes de la ficción son portadores – promotores de las valoraciones sociales que permean en una época determinada.

Como productos audiovisuales, las series presentan un nuevo paradigma en la producción-distribución-consumo-respuesta.

La difusión de resultados de un análisis sistemático de las series puede dar luz a los espectadores e incluso a los productores

En México hay una larga tradición de análisis cinematográfico, pero las series requieren de categorías diferentes.

Modelo de análisis de series

- Elementos narratológicos (focalización, instancias narradoras, construcción del espacio fílmico, temporalidad, estructura dramática)
- Análisis del lenguaje fílmico
- Análisis de personajes (tipología, construcción, trayectoria, ejes semánticos)
- Estilos de vida propuestos, toma de decisiones, empatía.

Para iniciar:

Aspectos generales de la serie

Tipo de serie

Género

Datos de identificación

**Años de producción y de
programación**

Canales de difusión

**Expectativas de
lectura**

Contexto

Parte 1. Estructura

Principios de la Narratología aplicados al análisis:

1. Instancias narradoras y focalización.
2. Construcción de la temporalidad del relato.
3. Construcción del espacio.

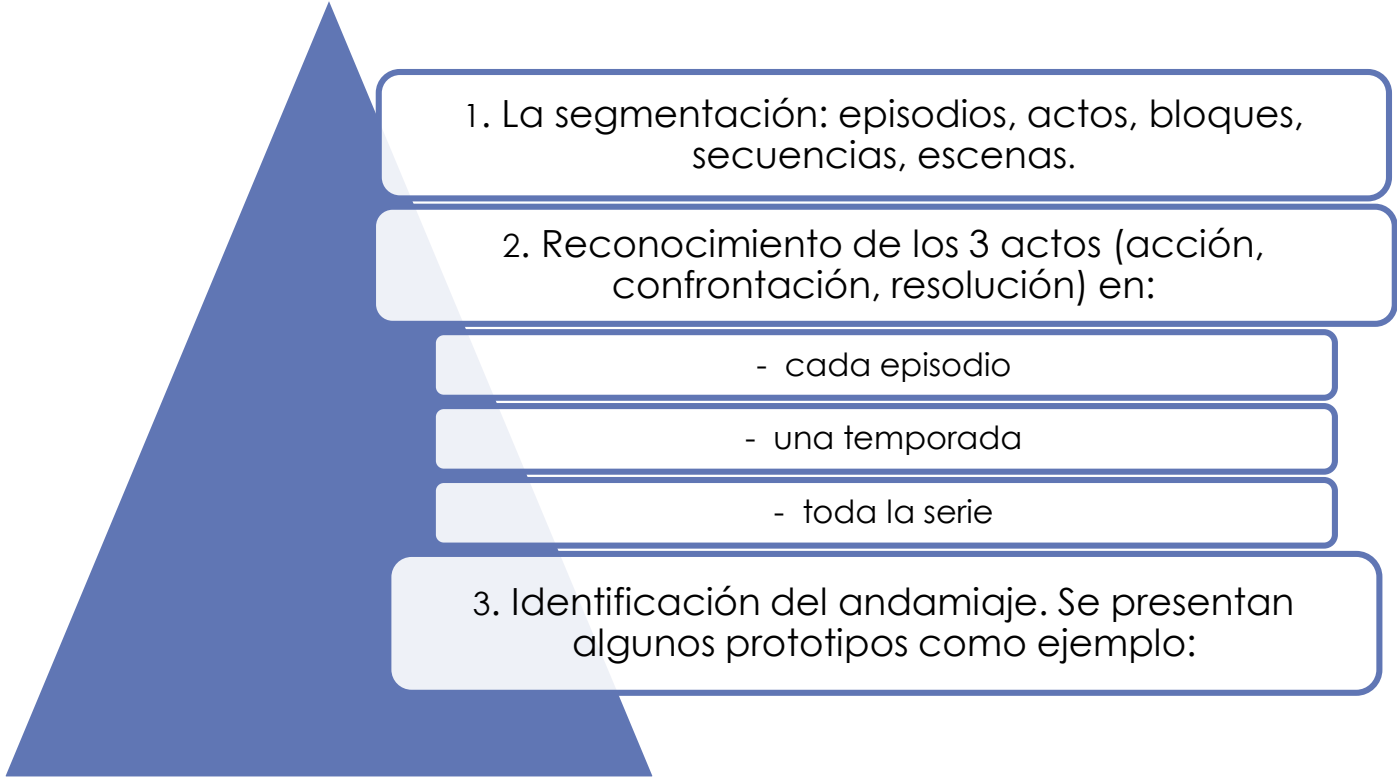
1. ¿Quién narra la historia? ¿Qué tipo de narrador es? ¿Desde dónde se nos narra la historia? ¿Qué punto de vista tenemos de ella?

2. Relación TH-TR. La doble temporalidad del relato. Dispositivos temporales: analepsis, prolepsis, elipsis.

3. Espacio mostrado y sugerido. Campo visual y fuera de campo.

Estructura dramática

Organización de los dispositivos narrativos del relato.
El “andamio” en el que se montan las acciones.

1. La segmentación: episodios, actos, bloques, secuencias, escenas.

The diagram features a large blue triangle on the left side. To its right, there is a vertical stack of five rounded rectangular boxes with blue borders. The first box contains the text for point 1. The second box contains the text for point 2. The third, fourth, and fifth boxes are stacked vertically and contain a bulleted list for point 2. The sixth box contains the text for point 3.

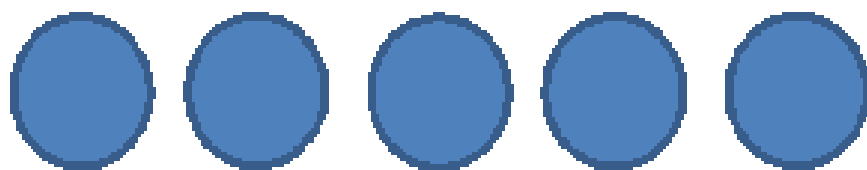
2. Reconocimiento de los 3 actos (acción, confrontación, resolución) en:

- cada episodio

- una temporada

- toda la serie

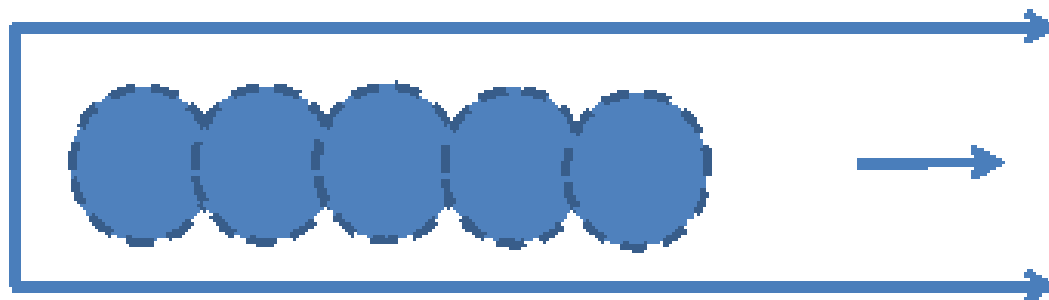
3. Identificación del andamiaje. Se presentan algunos prototipos como ejemplo:

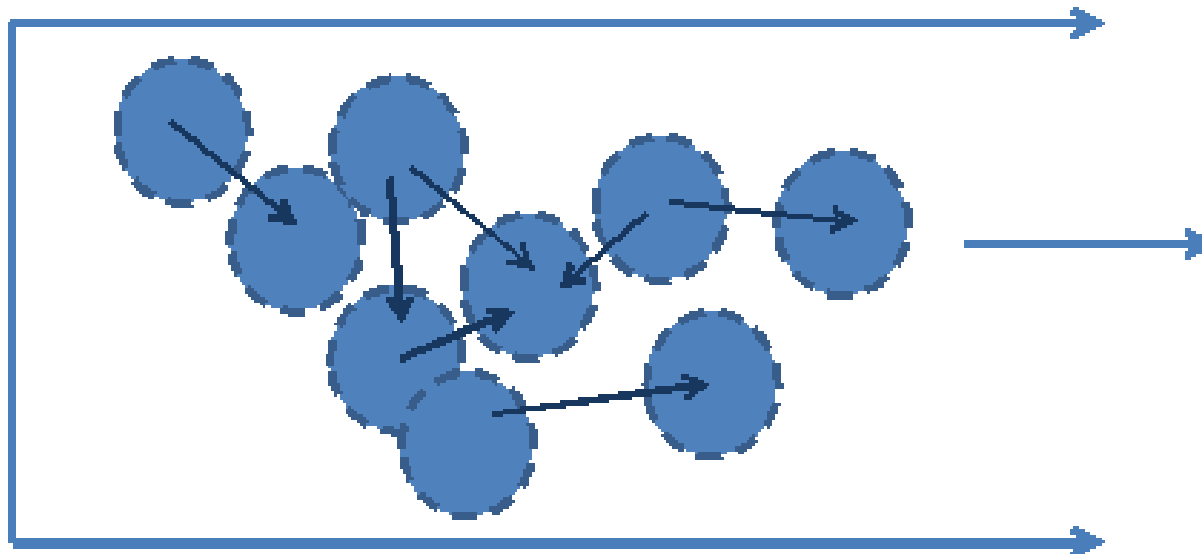
Episodios unitarios, distintos. Mismos personajes.
Ausencia de una línea dramática que los una.

Episodios unitarios. Personajes con poca
progresión. Enlazados entre sí por una línea
dramática.

Episodios con propio contenido. Enlazados a línea dramática general. Progresión de personajes. Un asunto general meta.

Episodios enlazados, personajes con trayectoria (cambio),
un asunto (hilo conductor), múltiples líneas dramáticas,

Unidades de significación

Unidades funcionales
Funciones

Acciones que permiten
el desarrollo de la
trama.
Línea cronológica
Mecanismos sintácticos

Unidades indiciales
Indicios

Información sobre:

- El contexto
- Personaje
- La ideología
- Un tema específico
(objeto de análisis)

Unidades indiciales. El concepto de familia en Madmen

Temporada. Episodio.	Descripción general de la escena	Indicios lingüísticos	Indicios iconográficos. (Iconicidad, estética)	Comentarios
1.1	DD and M. Después de pasar la noche juntos. Él se viste.	DD: deberíamos casarnos. M: ¿tú crees que yo sería una buena ex-esposa?	Luz matinal, fría, causa contraluz. El cuerpo de ella en primer plano.	Infidelidad prevista. (Aunque todavía no sabemos que Draper es casado)

Parte 2. Análisis formal: el lenguaje audiovisual

Disposición gramaticalizada de recursos expresivos para la articulación del discurso audiovisual.

Códigos

Icónicos

- Iconicidad
- Planos
- Movimiento

Sonoros

- Elementos
- Funciones
- Tipos: incidental o expresivo

Sintácticos

- Organización de las secuencias
- Tipos de transiciones

Gráficos

- Diseño de créditos
- Textos

El lenguaje de la serialidad televisiva

El lenguaje audiovisual es una reconstrucción de la realidad.

Sus convenciones han sido asimiladas por generaciones hasta conformar un lenguaje “canónico”, con recursos que no corresponden a nuestra manera natural de percibir la realidad.

Paradoja: el lenguaje le otorga al discurso un status de realidad que lo vuelve altamente verosímil.

Códigos icónicos

Composición del cuadro: valor expresivo de los planos, angulaciones y recursos fotográficos.

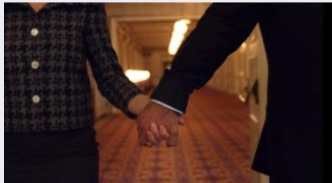
Iconidad: dimensión comunicativa y estética.

Movimientos de cámara: funciones y significados.

LUVISI

Secuencia/escena Inicio. Conferencia de prensa de PF	Códigos icónicos	Códigos sonoros	códigos sintácticos Tipo de transición
   	Iconicidad. Una pareja tomada de la mano. Vestidos de manera formal. La cámara en dolly los acompaña por un pasillo. Ella porta anillo de matrimonio. Llegada al salón. Flashes de cámaras, sin PC. Lugar formal, elegante. Toma termina con PF en foco. AF fuera de foco junto a él. Ella sin maquillaje, peinada y vestida de forma austera. Estética. Abolición de la profundidad de campo. Contraste de la luz y la alfombra con la sobriedad de la vestimenta. Movilidad. Plano secuencia, la cámara los acompaña, con la misma cadencia que sus pasos. Gira y emplaza finalmente en sus rostros de frente. Cámara lenta.	Música. suspenso, en ascenso Incidentales. Puerta del salón se abre, sonido engrandecido, eco. Eco de voces, mezcla con la música. Parece un sueño o una alucinación. Flashes.	Anterior Tipo de asociación. Transitivity. Sin elipsis. Flashas y salida de música/contraste con la siguiente escena Subsiguiente MCU PF. Atrás escudo del Condado. Sin música. Empieza a hablar en tono seco.

Códigos sonoros

Sonidos descriptivos, expresivos o dramáticos.

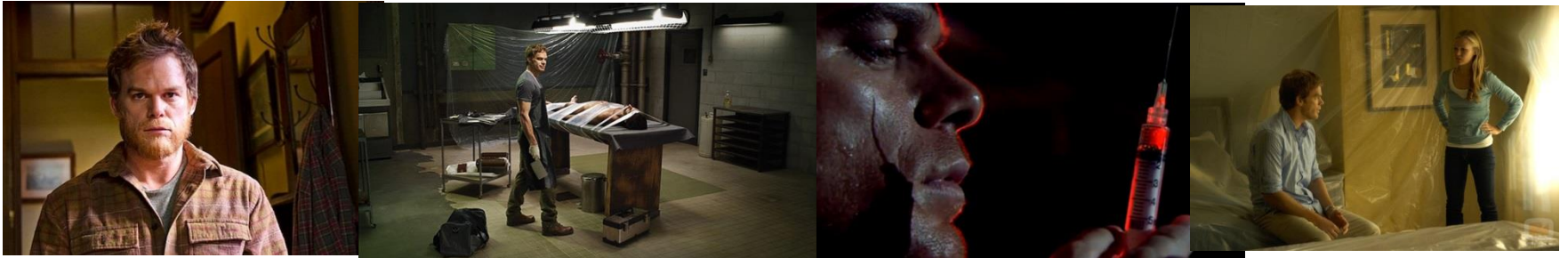
El contrapunto sonoro a la imagen

Códigos sintácticos

Organización de las secuencias:
montaje

Construcción del discurso
Concreción de espacios y
tiempos
Ritmo

Asociaciones por:
Transitividad
Contraste
Identidad
Proximidad

Lenguaje:
capacidad de
comunicar
significados

Arte: elementos
ensamblados por el
autor sin mucha
restricción normativa

La cámara no es análoga
a la forma de ver del ojo
humano.

Producto
industrial:
estándares altos
de calidad bajo
la consigna de la
legibilidad

La función
comunicativa de
todos los códigos
está alineada a
una intención
clara del narrador
y a una
“enunciación
transparente”

Parte 3. Personajes

Construcción:

- Como persona: medio social, corporalidad, personalidad
- Como rol: concepciones sociales
- Como Actante: papel en el desarrollo de la historia

Principio de verosimilitud en la construcción y trayectoria

El personaje en la Narratología

- Es un actante provisto de rasgos distintivos.

ACTANTE: es un elemento estructural

PERSONAJE: es una unidad semántica completa.
(posee rasgos psicológicos e ideológicos)

El personaje en la Narratología

- *Caracterización: ¿qué son y cómo nos enteraremos?*

Claves de la construcción de personajes

- Tipología
- Redondos complejas, sufren cambio en el transcurso de la historia, y sorprenden al lector
- Llanos son estables, estereotipados.

Tipología del personaje

- Personajes arquetípicos, estereotipados o de leyenda (alegóricos). Se les pide un comportamiento y atributos prefijados.
- Sus rasgos se vuelven menos reconocibles si la historia se aleja de eso.
- Por ejemplo:
 - Un tirano que muestra debilidad.
 - Un partido que se vuelve revolucionario

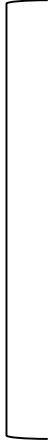
Trazado del arco dramático

- El personaje se hace más o menos predecible a partir de ciertos datos. (Unidades de significación).
- Aristóteles: la peripecia es un **cambio de un estado de cosas a su opuesto**, el cual concuerda con la probabilidad o necesidad de los acontecimientos.
- La peripecia inicia con el detonante (confrontación)

Elementos del arco dramático

- Repetición
- Acumulación
- Reacciones
- Transformaciones

Acción

Ejes semánticos del personaje
Pares de opuestos que tensan
la acción

Imagen del personaje

TEXTO - CONTEXTO

La impresión que construimos está determinada por el contexto de lectura:

- Situación personal
- Conocimiento
- Momento histórico

Parte 4. Intertextualidad

“Todo texto está relacionado con otro texto”

La asociación intertextual es producto de la mirada que la “construye”.

Presupone una teoría de la comunicación en la que el receptor (lector, espectador, observador, visitante, usuario, consumidor) es el verdadero creador de significación en todo proceso comunicativo.

Relaciones intertextuales

Implícitas

Género

Historia original

Contexto histórico

Explícitas

Música

Decorados

Alusiones

Otros textos audiovisuales

Objetos simbólicos

¿Qué sigue?

El efecto Reichenbach

“Desde los folletines del XIX, la norma más sagrada del relato serial consiste en evitar cualquier acto irreversible, el más contundente es la muerte”.

Conan Doyle tuvo que rectificar y resucitar torpemente a Sherlock Holmes, tras despenarlo por las cataratas suizas de Reichenbach.

La nueva ficción televisiva ha violado este código: eliminar a un protagonista.

No daremos ejemplos, porque el spoiler sería imperdonable.

¡Muchas gracias!

Bibliografía

- Jason Mittel. *Complex TV*
- Concepción Cascajosa. *La cultura de las series*
- *America en Primetime*. Documental
- Ella Taylor .*Primetime families. Television culture in postwar America*
- Aristóteles. *Poética*
- Gerard Genette. *Figuras III*.
- Todorov. *Teoría del formalismo ruso*.
- Gaudreaul y Jost. *El relato cinematográfico*
- Barthes. *Análisis estructural del relato*.
- Mike Bal. *Teoría de la narrativa. Narratología*
- Batjín, Mijail. *Problemas de la poética de Dostoievsky*
- Julia Kristeva.
- Lauro Zavala. *Análisis narrativo*

Bibliografía

- Metz. *Ensayos sobre la significación del cine.*
- Jacques Aumont. *Estética del cine*
- David Bordwell. *La narración en el cine de ficción*
- Marcel Martin. *El lenguaje del cine*
- Casetti y de Chio. *Análisis del film*
- Jason Mittel. *Complex TV*
- Francis Vanoye. *Guiones modelo y modelos de guion.*
- *Teoría del personaje literario*
- Vladimir Propp. *Funciones*
- Greimas, Julien. *Esquema actancial*
- Campbell, Joseph. *El héroe de las mil caras*
- Linda Seger. *Cómo crear personajes inolvidables*