SENAREGIONAL CAUCA

CENTRO DE TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

PRODUCCIÓN DE MEDIOS AUDIOVISUALES DIGITALES 578377

SARAI ELIANA MILLÁN DURÁN

SOBRE EL ¿QUÉ? Y EL ¿CÓMO CONTAR? EN EL AUDIOVISUAL

En la entrevista “El rey León” realizada a Omar Rincón (Investigador y profesor de Comunicación y Periodismo de la Universidad de los Andes; ensayista, periodista, crítico de televisión y autor audiovisual) se presenta el siguiente ejemplo: un director publica en un periódico “Si usted cree que su historia de vida da para una película, preséntese”. Después de este anuncio, este director se encuentra con una enorme fila de gente sin ninguna historia que contar. Esto es porque vida no es igual a historia, no toda gran vida narra una gran historia, ni toda gran historia narra toda una vida. Sin embargo al momento de crear un producto audiovisual no todos los realizadores tienen presente este concepto y generan contenidos sin una buena historia, o historias sin un buen contenido; entendiendo contenido como aquella temática o problemática que se pretende contar a través del audiovisual, e historia como la serie de hechos que suceden a los personajes, mediante los cuales se transmite el contenido. Nos encontramos entonces con la pregunta ¿Qué contar? y ¿cómo contar?

Sobre el ¿Qué contar? Nos encontramos con una respuesta tan amplia como específica: se puede contar todo lo conocido. Se puede contar, se puede narrar: un hecho, un objeto, una idea, un sentimiento, una sensación, etc. Todo lo que los seres humanos conocemos, lo conocemos a través de la percepción de nuestros sentidos, estas percepciones al llegar a nuestro cerebro se convierten en nuestra visión del mundo conocido y conocible. De estos sentidos, los medios audiovisuales manejan dos, el oído (audio) y la vista (visual), y estos dos a su vez tienen la capacidad de estimular al cerebro para simular los sentidos restantes. A través de los sonidos, los colores, los tamaños, las formas, y el movimiento de la imagen, es posible transmitir la sensación del frío, de la textura de la piel o el desierto, es posible referenciarnos el olor de una flor o un basurero, puede recordarnos el sabor de un helado de chocolate, o la acidez de un limón, y sobre todo puede despertar nuestros pensamientos y nuestras emociones. Desde esta perspectiva, el conflicto no yace en el ¿Qué contar? Pues podemos contarlo todo, ya que lo que conocemos a través de nuestros sentidos puede ser reproducido, imitado o insinuado a través del AUDIO-VISUAL.

Nuestra atención y nuestras dudas se centran entonces en el ¿Cómo contar? En este punto, a diferencia de la pregunta anterior, nos encontramos con una repuesta un tanto más vaga e inespecífica, sin embargo intentaremos dar una respuesta. Para dar respuesta dividiremos el audiovisual en dos componentes: su componente interno y su componente externo. Iniciemos con el componente interno: entiéndase componente interno como aquel que se refiere a todos los elementos propios del lenguaje audiovisual en función de las narrativas. ¿Cómo contar desde el componente interno? es un concepto complejo, difícil de lograr en algunos casos, pero cognoscible, realizable, y en la actualidad (después de un largo periodo de descubrimiento y experimentación que parte con la misma invención del primer cinematógrafo) estudiado y configurado con amplitud y claridad; este concepto es el lenguaje audiovisual y el conocimiento del equipo, que fusionados nos ilustran la forma de transmitir ideas y percepciones multi sensoriales a través de los sonidos y de las imágenes que podemos capturar y transmitir en el audiovisual, desde el plano en si mismo (mínima unidad del lenguaje audiovisual) hasta la unión de planos que componen las escenas, secuencias y finalmente todo el producto audiovisual. Es el contenido del plano, el tamaño del plano, su altura respecto al centro de atención, su angulación, su composición, su enfoque, su movimiento, su duración, así como los sonidos que acompañan a las imágenes, su naturaleza (música, voz, ambiente, efectos), su volumen, su color e intencionalidad. También lo es la superposición de dichos planos, su orden, su ritmo, su duración, y el punto de empalme entre ellos. También elementos como la calidad de imagen y audio forman parte de este conjunto. Todos estos conceptos y más, configuran el componente interno del audiovisual, nos refieren específicamente los aspectos técnicos que debemos conocer para transmitir de la mejor manera posible el contenido y la historia.

Para continuar, nos referimos ahora al componente externo del audiovisual: entiéndase componente externo como aquel que hace referencia a todos los elementos externos al lenguaje audiovisual, y propios de las narrativas y los contenidos; narrativas y contenidos que existen sí mismos, independientemente del audiovisual. ¿Cómo contar desde el componente externo? En este punto entramos a un universo inmensamente amplio, como son amplias las maneras de narrar, explicar y contar, conocidas y utilizadas por los hombres, nos encontramos con el hombre contando a través de los sonidos: el dialecto, la música, los sonidos códices (timbres, trompetas, cuernos, código Morse), a través de las imágenes: la pintura, la escultura, la escritura pictográfica y fonética, o a través de la vivencia, viajes, rituales y tradiciones. Sin embargo en lo que al audiovisual se refiere, sobre todo en lo que concierne al cine y a la televisión (dejando un poco de lado el video y los contenidos experimentales; pues estos manejan otros códigos) consideramos que el ¿Cómo contar? Se relaciona con una palabra “historias”. Contar ese contenido que queremos contar a través de historias. Estas historias a su vez no son un concepto cerrado, ni ha de mal entenderse que las mismas solo son posibles a través de formatos seriados o telenovelas. Entendemos historia como el viaje o camino que trascurre un sujeto u objeto que pasa de un estado de calma a la aparición de un conflicto, el cual finalmente se soluciona de manera positiva o negativa para sí mismo. Esto es la conocida estructura aristotélica “inicio- nudo- desenlace”. Sin embargo este viaje del sujeto tiene múltiples maneras para ser narrado dramatúrgicamente, algunas de las más conocidas formas de narrar son: la forma aristotélica; inicio, nudo, desenlace; la forma épica, inicio, múltiples conflictos o nudos con sus micro desenlaces, y desenlace final, todo esto con unidad de personaje; y la forma onírica; cuya unidad es la idea, mientras varía en los tiempos y en las formas de presentarnos al sujeto y su viaje. Bajo estas lógicas podemos ver entonces que en la multiplicidad de formatos que encontramos en el audiovisual es posible encontrar la narración a través de historias, desde las noticias, hasta los magazines y programas informativos. Y en estas historias radica el éxito del ¿Cómo contar? Porque la historia sucede al sujeto; al personaje, y es con el **persona**je con quien se conectan las **persona**s, porque pueden ver en él similitudes y diferencias, construir una relación de identificación o no identificación que da lugar para que la vivencia del personaje pueda verse y/o sentirse como propia, convirtiendo todas esas situaciones y percepciones recibidas por el personaje como propias, generando y aclarando “el contenido” en las personas.

Sobre el ¿Qué? y el ¿Cómo contar? Concluimos entonces que, un buen producto audiovisual debe tener contenido e historia, que este mismo puede contar cualquier cosa conocida y conocible por el hombre a través de los sentidos, mediante la representación de los mismos en el audiovisual. Para contar de manera eficaz este contenido es necesario utilizar el lenguaje audiovisual, que nos permite transmitir ideas y percepciones a través de los elementos del plano visual, del sonido, y del montaje. Y la manera más efectiva de que nuestro contenido sea transmitido eficazmente al espectador es a través de historias, las cuales suceden a personajes, personajes con los cuales las personas se conectan apropiándose de sus historias y recibiendo así sus contenidos. La cuestión final entonces es saber qué historias quieren y pueden recibir nuestros públicos.

BIBLIOGRAFÍA

http://es.wikipedia.org/wiki/Omar_Rinc%C3%B3n

http://www.wordreference.com/definicion/historia

http://www.wordreference.com/definicion/pictograf%C3%ADa

El rey león (Video entrevista, Omar Rincón)

Ciudadanías mediáticas (Video conferencia, Omar Rincón)