E-Stories

Narración Digital en el Apoyo a Estudiantes Universitarios Inmigrantes Habilidades en el Uso del Lenguaje y la Tecnología

Educación Superior
ERASMUS+

KA220-HED -
Asociaciones de cooperación en Educación Superior

Número de referencia:
2023-1-TR01-KA220-HED-000167303

Duración:
31.12.2023 to 30.12.2026 (36 meses)

Co-funded by the European Union

WP3

Elementos de la historia y estructura

Módulo para docentes

Universidad de Paderborn

Chair of Business and Human Resource Education II
Prof. Dr. Marc Beutner

Financiado por la Unión Europea. Las opiniones y puntos de vista expresados solo comprometen a su(s) autor(es) y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea o los de la Agencia Ejecutiva Europea de Educación y Cultura (EACEA). Ni la Unión Europea ni la EACEA pueden ser considerados responsables de ellos.

CC BY SA

Elementos de la historia y estructura

Tabla de contenido

1. Introducción
2. Una visión general de los elementos y estructura de una historia
3. Importancia de una historia estructurada
4. Resumen

Elementos de la historia y estructura

1. Introducción

Los elementos de la historia son los componentes fundamentales que conforman una narrativa, proporcionando estructura y coherencia a la trama.

Estos elementos incluyen la trama, la introducción, el conflicto, el clímax, la resolución, los personajes, el escenario y los puntos de la trama, los cuales trabajan en conjunto para crear una historia atractiva.

“It is crucial because storytelling is the activity through which the meaning of the world and the social world itself are created.” (Stocchetti, 2016, p. 13)

Elementos de la historia y estructura

2. Una visión general de los elementos y estructura de una historia

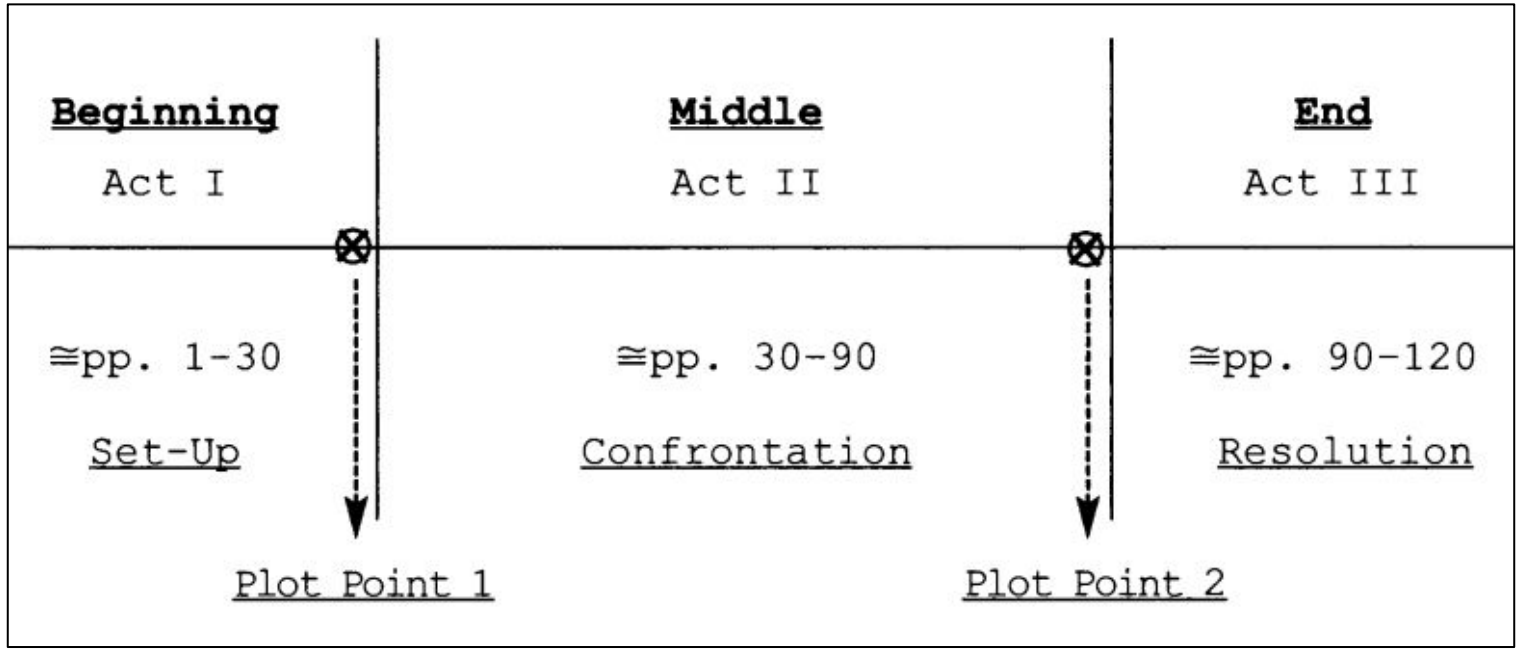
Según el autor y guionista Syd Field (2005), una historia tiene estos elementos básicos:

Trama (inicio, desarrollo y desenlace)	Planteamiento	Confrontación (conflicto)	Clímax
Resolución	Personajes	Escenario	Puntos de giro

Elementos de la historia y estructura

2. Una visión general de los elementos y estructura de una historia

Al juntar estos elementos, se puede observar el **paradigma de un guión** según Syd Field (2005, p. 21), también conocido como la **estructura de tres actos.**

Elementos de la historia y estructura

2. Una visión general de los elementos y estructura de una historia

Trama (inicio, desarrollo y desenlace)

Vamos a analizar más de cerca los elementos:

La trama se define como la secuencia de eventos y acciones que ocurren dentro de una narrativa. Una práctica común es dividir la trama en **tres secciones.**

El segmento inicial de la narrativa se denomina "**inicio/Acto I**". Se caracteriza por la introducción al universo ficticio en el que se desarrolla la historia, la presentación de los personajes principales y el establecimiento del conflicto principal.

La segunda sección se conoce como **"medio/Acto II"**, y se caracteriza por el desarrollo de la trama, el profundizar de los conflictos y el avance de los personajes a través de desafíos, puntos de inflexión y eventos significativos.

Finalmente, el **"final/Acto III"**: la resolución de la trama y la clarificación de los conflictos, a menudo combinados con un clímax y una resolución final, marcan la culminación de la narrativa.

Elementos de la historia y estructura

2. Una visión general de los elementos y estructura de una historia

Planteamiento

Vamos a analizar más de cerca los elementos:

Un planteamiento efectivo implica presentar a los personajes y sus circunstancias, creando una línea narrativa clara que guíe al público a través del guion.

La historia debe establecerse visualmente desde las primeras palabras, asegurando que el lector comprenda el personaje principal, la premisa dramática y la situación dentro de las primeras diez páginas. Esto es crucial para mantener el impulso de la historia.

Las páginas iniciales deben tratarse como una unidad coherente de acción dramática, diseñada para captar la atención del lector y preparar el escenario para el desarrollo de la historia.

El planteamiento es esencial para establecer la estructura del guion, que incluye un comienzo, un desarrollo y un desenlace, y forma parte integral del proceso general de narración.

Elementos de la historia y estructura

2. Una visión general de los elementos y estructura de una historia

Confrontación (conflicto)

Vamos a analizar más de cerca los elementos:

La confrontación (conflicto) es la fuerza impulsora del drama; sin ella, no hay acción, desarrollo de personajes ni progreso de la historia. Es esencial para crear un guion atractivo.

Los guionistas deben decidir entre el conflicto interno (como miedos y emociones) y el conflicto externo (como lesiones físicas o desafíos de supervivencia) para moldear su narrativa. Esta elección influye en el viaje del personaje y en la trama general.

El incidente clave a menudo funciona como un momento crucial que impulsa al personaje hacia el conflicto, marcando una transformación en su camino emocional. Este incidente es fundamental para conectar los elementos de la historia y avanzar la narrativa.

Comprender la naturaleza del conflicto ayuda a construir la trama, ya que determina cómo los personajes interactúan y evolucionan a lo largo del guion.

Elementos de la historia y estructura

2. Una visión general de los elementos y estructura de una historia

Clímax

Vamos a analizar más de cerca los elementos:

El clímax es el punto de inflexión de la historia, donde el conflicto principal alcanza su máxima intensidad, conduciendo a un momento decisivo para el protagonista. Aquí es donde las apuestas son más altas y el desenlace de la historia está en juego.

Por lo general, ocurre hacia el final del guion, tras la acumulación de tensión y conflicto, y sirve como la culminación del viaje del personaje. El protagonista debe enfrentar su mayor desafío, lo que a menudo resulta en un desarrollo significativo del personaje.

El clímax es crucial para brindar una recompensa emocional al público, ya que resuelve el conflicto central y responde a las preguntas principales de la historia. Este momento suele conducir a una resolución, donde se desarrollan las consecuencias del clímax.

Los clímax efectivos se caracterizan por su capacidad para sorprender al público, manteniéndose coherentes con los temas establecidos y los arcos de los personajes, asegurando una experiencia narrativa satisfactoria.

Elementos de la historia y estructura

2. Una visión general de los elementos y estructura de una historia

Resolución

Vamos a analizar más de cerca los elementos:

La resolución es el acto final del guion, donde se resuelven los conflictos de la historia y se concluyen los arcos de los personajes. Proporciona cierre a la narrativa y responde a las preguntas centrales planteadas a lo largo de la historia.

En esta fase, el viaje del personaje principal culmina en una solución al conflicto principal, determinando su destino—ya sea que tenga éxito o fracase, viva o muera. Este momento es crucial para la satisfacción emocional del público.

La resolución no es simplemente un final; es una solución que une los hilos narrativos establecidos anteriormente en el guion, asegurando que el público comprenda las implicaciones del clímax.

A menudo refleja los temas de la historia, mostrando el crecimiento o cambio del protagonista y ofreciendo una visión del mensaje general del guion.

La resolución también prepara el escenario para posibles desarrollos futuros, dejando al público con una sensación de cierre mientras insinúa la vida de los personajes más allá de la historia.

Elementos de la historia y estructura

2. Una visión general de los elementos y estructura de una historia

Personajes

Vamos a analizar más de cerca los elementos:

Los personajes son la fuerza motriz de un guion, sirviendo como el punto focal a través del cual se desarrolla la historia. Ellos encarnan los temas y conflictos, haciendo que la narrativa sea relatable y atractiva para el público.

Cada personaje debe tener rasgos, motivaciones y arcos distintos que contribuyan a su desarrollo a lo largo de la historia. Esta profundidad permite que la audiencia se conecte emocionalmente con los personajes e invierta en sus viajes.

El protagonista, a menudo el personaje central, enfrenta desafíos que ponen a prueba sus valores y creencias, llevando a un crecimiento o transformación hacia el final de la historia. Esta evolución del personaje es esencial para una narrativa convincente.

Los personajes secundarios juegan roles cruciales en moldear el viaje del protagonista, proporcionando conflictos, apoyo u obstáculos que enriquecen la trama y mejoran la dinámica entre personajes.

Los personajes bien elaborados contribuyen al impacto general del guion, ya que sus interacciones y decisiones impulsan la trama hacia adelante y resuenan con el público en múltiples niveles.

Elementos de la historia y estructura

2. Una visión general de los elementos y estructura de una historia

Escenario

Vamos a analizar más de cerca los elementos:

El escenario establece el tiempo y lugar donde se desarrolla la historia, proporcionando contexto para las acciones de los personajes y los eventos de la narrativa. Es crucial para sumergir al público en el mundo de la historia.

Un escenario bien definido mejora el aspecto visual de la narración en un guion, permitiendo que la audiencia visualice el ambiente y la atmósfera que influyen en los personajes y la trama.

El escenario también puede reflejar el tono emocional de la historia, donde ubicaciones y períodos específicos contribuyen al estado de ánimo y los temas generales. Por ejemplo, un paisaje urbano oscuro y lluvioso puede evocar sentimientos de desesperanza, mientras que un paisaje brillante y soleado puede sugerir esperanza.

Además, el escenario puede funcionar como un personaje más, influyendo en la narrativa y en las decisiones de los personajes. Puede crear obstáculos u oportunidades que impulsen la trama hacia adelante.

El uso efectivo del escenario implica integrarlo de manera fluida en el guion, asegurando que complemente el desarrollo de los personajes y el progreso de la historia sin opacarlos.

Elementos de la historia y estructura

2. Una visión general de los elementos y estructura de una historia

Puntos de giro

Vamos a analizar más de cerca los elementos:

Los puntos de giro de la trama son eventos o momentos cruciales en un guion que impulsan la historia hacia adelante y anclan la estructura narrativa. Funcionan como señales que guían al público a través de la trama.

Normalmente, hay puntos clave de la trama al final de cada acto, los cuales ayudan a mantener el impulso de la historia y a mantener al público interesado. Estos puntos son esenciales para establecer lo que está en juego y fomentar el desarrollo de los personajes.

El primer punto de giro la trama suele marcar un cambio o decisión importante para el protagonista, preparando el escenario para el conflicto y el viaje del personaje que siguen. Por ejemplo, en "The Matrix", el Punto de Trama I ocurre cuando Neo elige la pastilla roja, llevándolo a una nueva realidad.

Los puntos de trama subsecuentes se construyen sobre el conflicto inicial, introduciendo nuevos desafíos y revelaciones que profundizan la narrativa. Están diseñados para crear tensión y mantener al público involucrado en los arcos de los personajes.

En última instancia, los puntos de giro la trama no solo se refieren a la acción; también pueden ser momentos más tranquilos de decisión o revelación que impactan significativamente a los personajes y la dirección de la historia.

Elementos de la historia y estructura

3. Importancia de una historia estructurada

Una historia estructurada proporciona un marco claro que guía la narrativa, asegurando que todos los elementos estén integrados de manera cohesiva. Esta organización ayuda al público a seguir la trama y comprender las relaciones entre los personajes y los eventos.

Establece una progresión lógica de eventos, generalmente siguiendo un formato de inicio, desarrollo y desenlace. Esta estructura permite un ritmo efectivo y crea tensión, manteniendo al público interesado a lo largo de toda la historia.

Una estructura bien definida ayuda en el desarrollo de los personajes, ya que les permite enfrentar desafíos y evolucionar en respuesta a los conflictos. Este crecimiento es esencial para crear personajes relatables y dinámicos que conecten con el público.

El uso de los puntos de la trama dentro de una historia estructurada sirve para impulsar la narrativa hacia adelante, marcando momentos significativos que cambian la dirección de la trama. Estos puntos de la trama mantienen el impulso y aseguran que la historia siga siendo atractiva.

Finalmente, una historia estructurada culmina en una resolución que ata los cabos sueltos y aborda el conflicto central, proporcionando cierre al público. Esta resolución refuerza los temas de la historia y deja un impacto duradero.

Elementos de la historia y estructura

4. Resumen

- All story elements must work together cohesively. The relationship between these parts and the whole is crucial for a compelling narrative.
- A structured story provides a clear framework that guides the narrative, ensuring that all elements are cohesively integrated. This organization helps the audience follow the plot and understand the relationships between characters and events.

Sources

Field, Syd (2005). Screenplay. The Foundations of Screenwriting. A Step-by-Step Guide from **-16-** Concept to Finished Script. New York: Delta.

Stocchetti, Matteo (2016). The Politics of Education and the Digital Turn in Storytelling: A Critical Introduction. In: M. Stocchetti (Ed.). Storytelling and Education in the Digital Age. Experiences and Criticisms, pp. 13-30. Berlin: Peter Lang.

Contact

Universität Paderborn
Department Wirtschaftspädagogik Lehrstuhl
Wirtschaftspädagogik II Warburger Str. 100
33098 Paderborn

http://www.upb.de/wipaed

Prof. Dr. Marc Beutner
Tel: +49 (0) 52 51 / 60 - 23 67
Fax: +49 (0) 52 51 / 60 - 35 63
E-Mail: marc.beutner@uni-paderborn.de

Co-funded by the European Union

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

CC BY SA