

Storytelling

Professor: Lisandro Gaertner

Estrutura Narrativa

Referência Bibliográfica

ARISTÓTELES. Poética. Imprensa Nacional –. Casa da Moeda. 1990.

MCKEE, Robert – Story. Curitiba: Arte e Letra, 2006.

VOGLER, Christopher. A Jornada do Escritor. São Paulo: Nova Fronteira, 2006

Resumo

O que faz uma história

Quando vemos ou ouvimos uma história, a experiência sempre nos parece fluída e orgânica. Quer dizer, quando a história é bem contada.

Assim normalmente não costumamos quebrar a história em seus componentes básicos nem analisar como eles se interligam. Porém, para aprendermos a contar melhores histórias, precisamos entender quais são esses componentes básicos indispensáveis e saber como eles devem interagir para que consigamos criar histórias memoráveis.

Em resumo, uma história pode ser definida pela seguinte equação:

História= personagens + desejo + conflito

Ou seja, uma história é quando algum personagem deseja algo e precisa enfrentar obstáculos para atingir seu objetivo. Dessa forma os elementos básicos de uma história são: personagens, plot, cenário e estratégia narrativa.

Personagens

Os personagens são os seres atuantes na história. São eles que geram ação e movimento que impulsionará a trama. Eles se dividem em 3 tipos básicos.

PROTAGONISTA

AQUELE QUE PRIMEIRO QUE AGONIZA

AQUELE QUE SE SUBMETE AO TESTE

ANTAGONISTA

CONTRA AQUELE QUE AGONIZA

CONTRA AQUELE QUE SE SUBMETE AO TESTE

DEUTERAGONISTA

COADJUVANTE, QUE AUXILIA, OUVE, SE OPÕE, FALA AO PROTAGONISTA

O protagonista é o personagem que tem o desejo que move a história, o(s) antagonista(s) são aqueles que se opõe ao protagonista conseguir o que deseja, e os coadjuvantes são personagens auxiliares que ajudam ou atrapalham o protagonista a conseguir o que deseja.

Plot

Plot é o enredo da história, com seu começo, meio e fim. Pode ser melhor descrito como uma série de eventos interligados por meio de uma cadeia de causa e efeito que dizem respeito a um personagem que deseja algo desesperadamente, que não será fácil conseguir devido a obstáculos internos e externos e que chegará a uma conclusão.

A estrutura mais utilizada de Plot é a estrutura de 3 atos, com exposição, complicação e resolução.

Cenário e Tom

O cenário estabelece o mundo onde a história ocorrerá e onde se encontram os personagens. Podemos ter os mesmos personagens, seguindo o mesmo plot, mas em mundos diferentes, o que irá gerar novas histórias. O cenário é responsável por estabelecer as regras do mundo em que os personagens se encontram e estabelecer o que é comum, possível ou impossível de ocorrer.

O tom tem a ver com o gênero da história, se é um romance, drama, comédia, fantasia, etc. Ele ajuda a criar as emoções que esperamos que os leitores, ouvintes e espectadores sintam ao “consumir” a história.

Estratégias Narrativas

As estratégias narrativas estão relacionadas a como essa história vai ser apresentada ao público, em qual mídia será disponibilizada, e como os elementos dela serão unidos de forma a que ela seja contada da melhor maneira possível.

Exercícios

1. No filme curta metragem The Old Mill, de Walt Disney, acompanhamos uma noite onde diversos animais se protegem de uma tempestade. Assista o curta e a respeito dele podemos dizer que:

Link: <https://www.youtube.com/watch?v=MYEmL0d0lZE>

- a) Não é uma história pois não tem personagens humanos
- b) Não é uma história pois uma tempestade não pode ser um antagonista
- c) É uma história pois os animais são protagonistas e desejam sobreviver a tempestade que é a antagonista, o que gera conflitos
- d) Não é uma história pois animação não tem profundidade dramática
- e) Nenhuma das anteriores
2. A estrutura do plot tradicional em 3 atos, com exposição, complicação e resolução, sempre tem que seguir essa ordem temporalmente?
- a) Não, pois apenas os eventos precisam ter relação de causa e efeito, sem necessariamente estarem ligados de forma ordenada e contínua durante a história
- b) Sim. A causa e efeito devem estar ligadas de forma contígua.
- c) Não. A exposição, complicação e resolução são apenas interpretações dos que consomem a história
- d) Sim. Qualquer mudança na estrutura temporal contínua inviabiliza o plot
- e) Nenhuma das anteriores
3. Uma história bem contada é um equilíbrio fino entre personagens, plot, cenário, tom e estratégias narrativas. Uma mudança num desses elementos modifica totalmente a história, tanto para o bem como para o mal. Qual desses não é uma alteração na história?
- a) Nova edição de livro
- b) Versão do Diretor de Filme
- c) Adaptação de quadrinhos para o cinema
- d) Nova versão de filme com elenco feminino substituindo o masculino
- e) Jogo baseado em série de TV

Gabarito

1. C

É uma história pois os animais são protagonistas e desejam sobreviver a tempestade que é a antagonista, o que gera conflitos. Se há ação orientada a um objetivo e a mesma sofre oposição de alguém temos uma história, seja com humanos, animais ou mesmo objetos que parecem inanimados.

2. A

Não, pois apenas os eventos precisam ter relação de causa e efeito, sem necessariamente estarem ligados de forma ordenada e contínua durante a história. A estrutura narrativa não é exatamente temporal e as relações de causa e efeito do plot podem não ser contínuas nas histórias. Podemos ver isso em filmes

como Pulp Fiction e irreversível, onde as cenas tem estruturas narrativas específicas e o filme inteiro é um grande arco contado fora da ordem tradicional.

3. A

Nova edição de livro. Nesse caso não há alteração nem de forma, nem de conteúdo da história. No máximo, talvez, correções gramaticais ou ortográficas. As demais contarão a “mesma” história em novos formatos ou de forma adaptada alterando sua forma e seu conteúdo.

Exercício de contextualização

1. Atualmente fãs tem criado histórias baseadas em suas histórias preferidas. A esse fenômeno chamamos de fan fiction. Que requisitos as produções desses fãs precisam cumprir para serem consideradas histórias?

Gabarito

1. As mesmas que as histórias em que se basearam. Precisam ter personagens que desejam algo, lutam por isso, vivenciando conflitos e vencendo obstáculos, num mundo específico, com um certo tom e uma estratégia de narrativa específica. Por serem derivações não são menos histórias do que as que as originaram. Podem haver questões de direito autoral envolvidas, mas histórias são histórias, haja copyright ou não.

Atividade extra

Nome da atividade: Analise os Componentes de sua história favorita

Pegue o seu filme, livro ou história em quadrinhos preferida e defina: quais são os personagens, quem é o protagonista, o que el@ quer, quem o antagoniza, quais são os coadjuvantes, quais são os acontecimentos da história, como é o mundo e o gênero da história e como esses elementos são combinados para gerar uma história tão boa.