

Historias más allá de lo filmado: Fan fiction y narrativa transmedia en series de televisión

Mar Guerrero
Estudiante de doctorado
Universitat Pompeu Fabra

FRINGE

Objeto de estudio

Contenidos generados por los usuarios en el ámbito de la narrativa transmedia de ficción

Fan fiction a.k.a. **fanfic** o **fic**

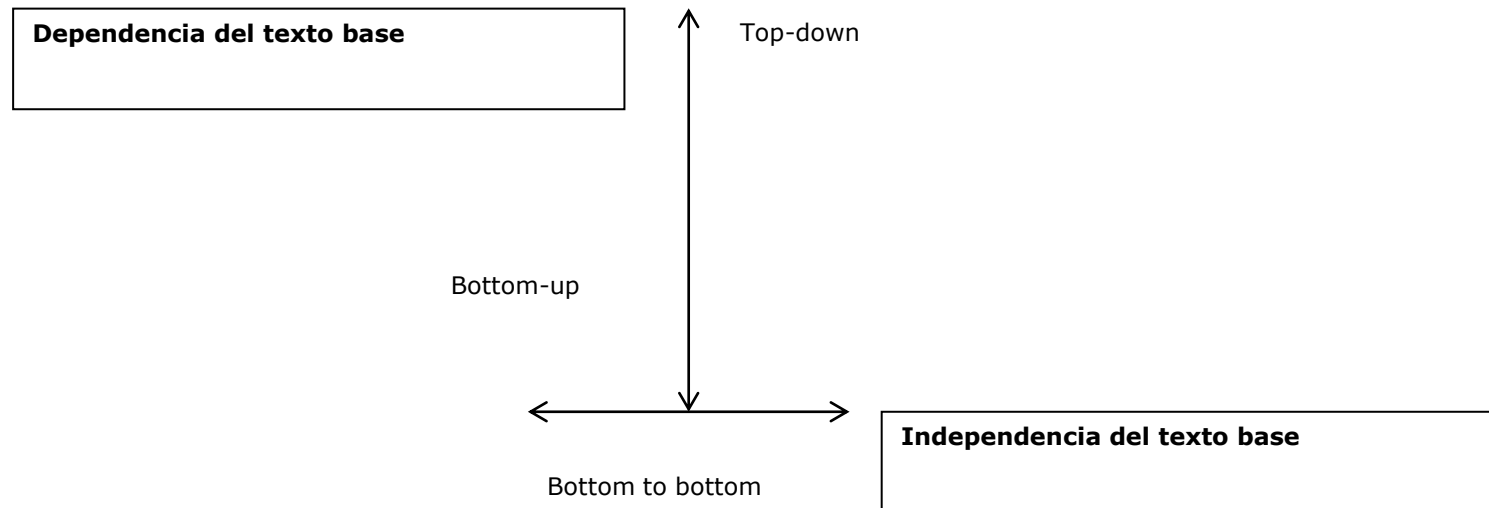

Objetivos

- Incorporar la variable transmedia al estudio de los fans y los *fanworks*
- Definir el fan fiction como una modalidad creativa diferenciada dentro de los **contenidos transmediáticos generados por el usuario (CTGU)** aplicados a ficción
- Identificar las características del fan fiction como producto transmediático
- Conocer los procesos creativos que dan lugar al fan fiction

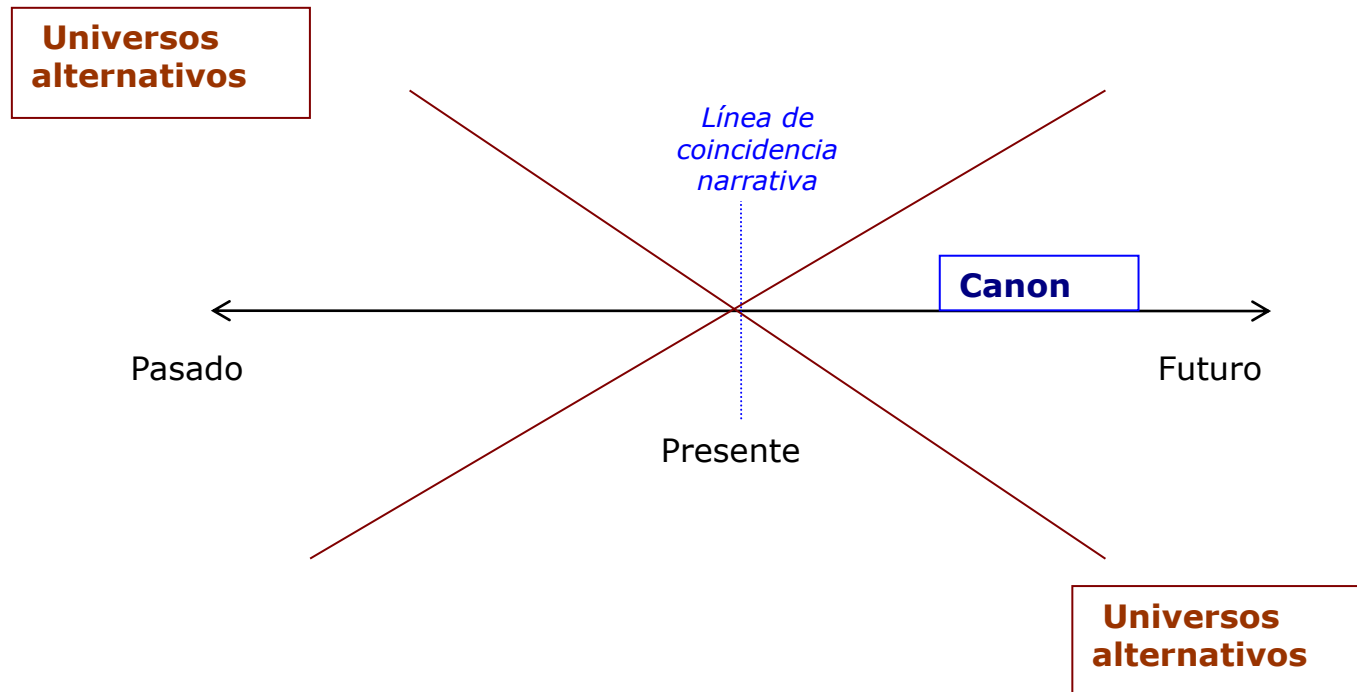
Hipótesis

- Existe narrativa transmedia creada a partir de CGU, con una intertextualidad basada principalmente en el *fantext*

Hipótesis

- El fan fiction puede ser una modalidad creativa que también comprima la narrativa de la obra madre
- La temporalidad del relato televisivo condiciona al fan fiction

Hipótesis

- El fan fiction puede ser una modalidad creativa que también comprima la narrativa de la obra madre

Metodología

Estudio de caso

Cinco series de televisión

- Game of Thrones / Águila Roja – Producción top-down
- Mistresses / Infidels – Producción top-down / bottom-up

FRINGE - Producción bottom-up / bottom-to-bottom

Métodos aplicados

Análisis textual

Encuesta etnográfica

Metodología – Análisis textual

Modelos de análisis basados en: Semiótica de la interpretación
Semiótica narrativa
Narratología
Conceptos de la cultura fan

Aplicados a: Webs televisivas
Redes sociales
Muestras de otros CTGU de ficción (fan vid)
[94 fanfics derivados de FRINGE](#)
[Las páginas de Facebook de 'La Vaca de Fringe'](#)

Modelos de participación y roles del usuario

(Webs televisivas)

Modelo observativo – lurker, acechador	Modelo discursivo/argumentativo – tertuliano
Modelo creativo – creador	Modelo lúdico – jugador

Guerrero (2014), a partir de Bittanti y Eugeni (2004)

Metodología – Análisis textual

Estrategias narrativas transmedia (fanfic y otros CTGU)

Expansion	Temporal	Strategy in which there is an extension of the timeline of a hypotext by adding past, ongoing and future events.
	Spatial	Strategy based on increasing the locations where a hypotext takes place.
	Actorial	Strategy in which there is an expansion in the current actors' narrative programmes, an introduction of new actors, or an upgrade in the secondary actors' narrative programmes.
Compression	Temporal	Strategy in which there is a contraction in the timeline, or an alternative reorganization of the events presented by a hypotext.
	Spatial	Strategy based on decreasing the locations where a hypotext takes place.
	Actorial	Strategy in which there is a decrease in the number of actors featured in a hypotext or their narrative relevance is decreased.
Shifting	Temporal	Strategy based on the transformation or mix of the timeline within an hypotext—or several—in order to accomplish a hypertext than can be associated with a genre tradition distinct from the source material.
	Spatial	Strategy in which there is an alteration or mix of the locations within a hypotext—or several—so that the hypertext cannot be categorised in the same genre tradition as the source material.
	Actorial	Strategy based on the shift or mix of the actors' narrative programmes within a hypotext—or several—in order to obtain a hypertext that can be associated with a genre tradition distinct from the source material.

Metodología – Análisis textual

		Guerrero (2013)	Genette (1997)	Scolari (2013)	Jenkins (1992)
Transmedia strategies	Expansion	Temporal	Augmentation, Continuation	Addition	Recontextualization, Expanding the series timeline
		Spatial	Augmentation		
		Actorial	Revaluation, augmentation		Moral Realignment, Refocalization, Personalization
	Compression	Temporal	Reduction	Omission, Transposition	
		Spatial			
		Actorial	Devaluation, reduction		
	Shifting	Temporal	Diegetic transposition, Travesty, Parody	Permutation	Genre Shifting, Cross Over, Emotional Intensification, Erotization
		Spatial			
		Actorial			Character Dislocation
	Dimensional expansion	Dimensional expansion	Supplement		Expanding the series timeline

Modelo de ficha de análisis

Corpus: 94 fanfics de FRINGE publicados entre 01/09/09 y 31/05/2013
Páginas de Facebook La Vaca de Fringe'

Fuentes: Chatman (1979); Greimas y Courtés (1982); Genette (1997)

Jenkins (1992); Hills (2002); Sandvoss (2005); Hellekson & Busse (2006)

Scolari et al. (2012); Scolari (2013); Rubio-Hernández y López-Rodríguez (2012)

3 PASOS

1. Identificación general de la obra
2. Relación de la obra con el canon de origen
3. Narración

Metodología – Análisis textual

1. Identificación general de la obra

- Título, autor, tipo de fanwork, fandom de origen, género fandom, extensión/duración, nº de capítulos/episodios, personajes que intervienen

2. Relación de la obra con el canon

- Área del mundo narrativo: **Canon, AU (AU contextualizado o AU puro), shared universe**
- Situación dentro del canon: premarco, marco, paralelo al marco
- Situación temporal: pasado, presente, futuro
- Formato referente al canon o AU: **precuela, intersticial, filler, reflexión, reacción, crossover, remix, original, adaptación, recapitulación, promo**
- Personajes: número de personajes, cuáles son canónicos y nuevos, cambio de los roles actanciales, cambio de relevancia
- Evolución de los programas narrativos: expansión o compresión de PN colectivos e individuales.

Metodología – Análisis textual

- Temas: densidad, complejidad, relevancia, jerarquía de temas
- Género: fidelidad, hibridación (parcial o total), sustitución
- Estrategias narrativas transmedia

3. Narración

- Focalización: cero, interna (fija, variable, múltiple), externa
- Narrador: heterodiégetico, homodiegético
- Narratario: intradiegético, extradiegético
- Persona: primera, segunda, tercera

Metodología – Análisis textual

Fanfics	Discursive structures		
	Time	Space	Actors
<i>Number Two</i> (CAU)	+	–	–
<i>Caramel</i> (CAU)	+	–	–
<i>Message Delivered</i> (CAU)	+	+	–
<i>Objetus Perdus</i> (CAU)	+	+	–
<i>A Kiss Is (Just) a Kiss</i> (canon)	+	–	–
<i>The Red Ballon</i> (crossover with Sherlock)	+ (<i>Sherlock</i>)	+ (<i>Sherlock</i>)	+ (<i>Sherlock, Fringe</i>)
<i>Bagdad 2008</i> (crossover with <i>Doctor Who</i>)	+ (<i>Doctor Who, Fringe</i>)	+ (<i>Doctor Who, Fringe</i>)	+ (<i>Fringe</i>)
<i>Not a date</i> (canon)	+	–	+
<i>9 Crimes</i> (crossover with <i>The Sarah Connor Chronicles–TSCC</i>)	+ (<i>Fringe, TSCC</i>)	+ (<i>Fringe, TSCC</i>)	+ (<i>Fringe, TSCC</i>)
<i>El Facebook de Peter 4.22</i> (canon)	–	–	≈

Quantative expansion and compression of space time and actors. Guerrero (en prensa)

Metodología – Encuesta etnográfica

Encuesta etnográfica

- Cuestionario anónimo de 38 preguntas de tipo cerrado y abierto con dos itinerarios (lectores beta y autores)
- Idiomas: español e inglés
- Fecha de publicación: 26/11/2012 – 31/01/2013
- Fansites dedicados a FRINGE:
 - Foros : Fringe-forum
 - Blogs: Zona Fringe
 - Comunidades Dreamwidth: fringetv-at-dw
 - Comunidades LiveJournal: fringe-olivia, fringefiction, fringe-tv, cortexifans, oliviaandpeter

Fuentes: Baym, 2000; Mittell & Gray (2007), Costello & Moore (2007);
San Vicente (2010)

Metodología – Encuesta etnográfica

Preguntas cerradas

- *Would you consider social networked role playing (e.g.: Peter Bishop's Twitter account) by fans as a form of fan fiction?*

Yes

No. Why not?

- *Do you take into account official off-screen content (e.g. characters' background information featured in the Fringe comics) when you write your fics?*

Yes, it's part of the canon

No, I only base my fics on the TV show

I honestly didn't know such content existed

Metodología – Encuesta etnográfica

- *Which of these are the aspects you focus on the most when are beta-ing a Fringe fic?
(check the 5 most important you and rank your preferences)*

Dialogues

Characterization

Spelling

Originality

Pacing

Fidelity to canon

Quality of descriptions

Realism

Correct scientific facts and date

Complexity

Fidelity to fanon or headcanon

Boldness

Metodología – Encuesta etnográfica

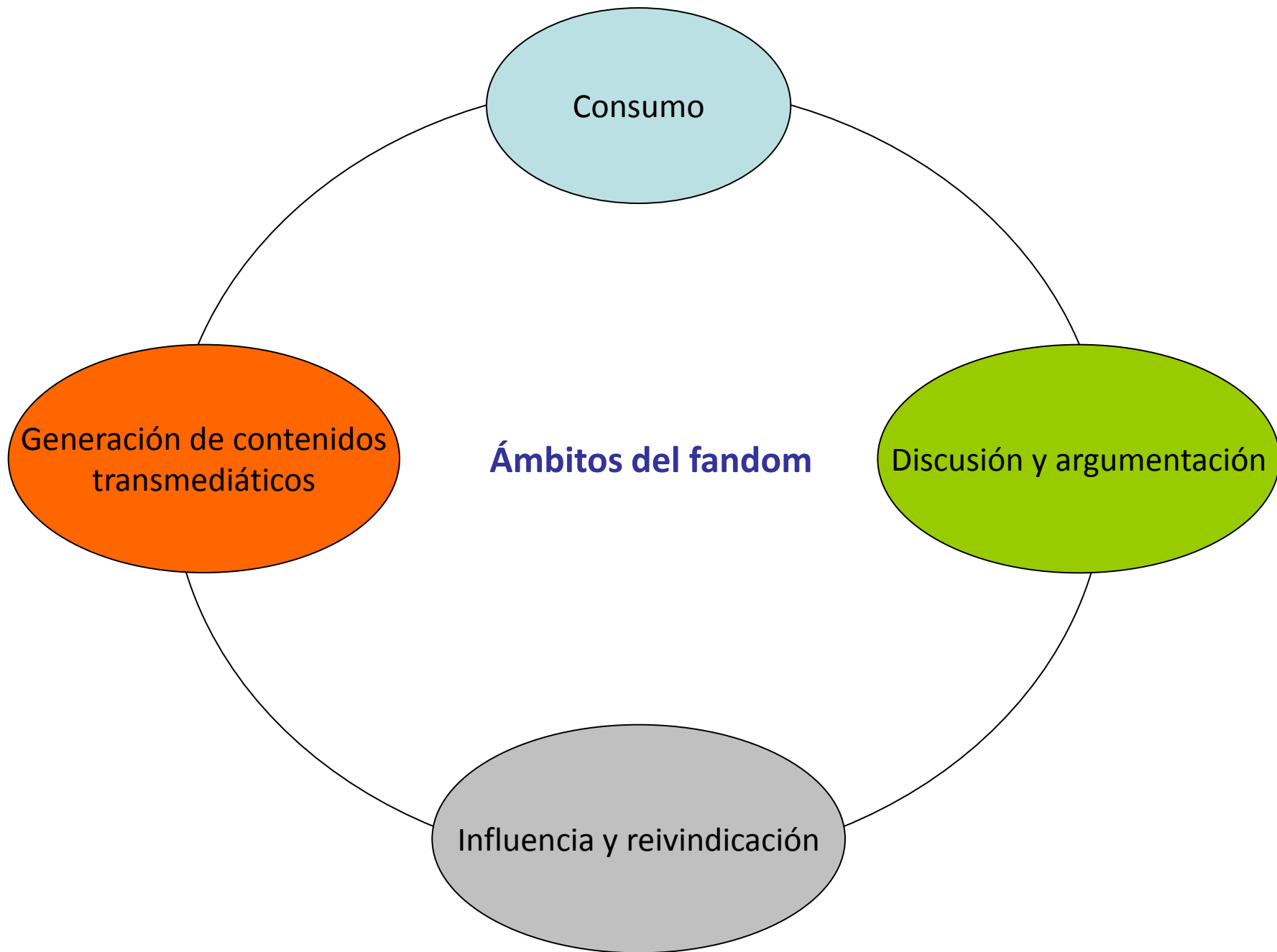
Preguntas abiertas

- How would you describe the relationship between a beta and an author? Would you compare it to an editor-writer dynamic? Have you made friends thanks to this?*
- In your opinion, what are the advantages and disadvantages of AU stories over canon ones? And viceversa?*
- If you have a beta reader, in what way do they have an impact on your writing?*
- From your perspective, how does fan fiction contribute to enhance the Fringe storyworld?*

Metodología – Encuesta etnográfica

Algunos datos

- 324 encuestas respondidas, de las cuales 304 se consideraron válidas (154 parciales)
- 60% mujeres
- 27,4 años edad media. El 50% son lectores beta; el 15,4 %, autores; y el 34,6 % lectores
- El ordenador, dispositivo más usado para leer fanfic (94,3%, seguido del smartphone (24,8%) y la tableta (17, 4%).
- Lugar de residencia: 33, 2% España, 16,1% USA, Argentina (12,8%) más 31 países representados
- Primera lengua: español (63,4%), inglés (24, 0%)
- **El 72,3 % considera el RPG online como una forma de fan fiction**
- **El 54,6% sólo se basa en serie de TV para escribir fanfic**
- **El 37,3% considera las extensiones transmedia son canon sólo cuando están sancionadas por los productores o actores. El 29,7% sólo la serie, y el 31,6% todo el contenido oficial.**
- **El 71, 2% considera que sus competencias interpretativas son mejores gracias al fanfic**

Conclusiones - Generales

Contenidos Transmediáticos Generados por el Usuario (CTGU) en ficción

- **Prácticas creativas**

Antes del proceso de digitalización

Fan fiction; fan vid; fan art; filk; audiofic; cosplay

Después del proceso de digitalización

a) **Prácticas ligadas a los videojuegos:** MODs, machinima y glitch

c) **Prácticas ligadas a la Web 2.0:** blogs y perfiles sociales de personajes, podfic

- **Prácticas divulgativas**

Antes del proceso de digitalización

Recapitulaciones; fanzines; subbing

Después del proceso de digitalización

Wikis

Conclusiones – Fan fiction

- El fan fiction es el CGTU en el que más prima la canonicidad del material original. Remedación.
- El fan fiction es una práctica ‘caractercéntrica’ en la que el personaje es el puente que une el mundo posible del fan escritor con el universo canónico.
- Práctica introspectiva. “Fic ins not only a reflection of the show with write about, but the people who watch and write”. Importancia de lo humano dentro y fuera de la ficción.
- Se expande la narrativa pero... también se comprime
- La temporalidad define el fan fiction
- Los *shared universes* son transmedia
- Los CGTU, como los fics, redefinen estrategias narrativas
- La semio-narratología como ‘lupa’ fiable para el estudio de los fanworks
- El fan fiction como práctica transformativa también se transforma en sí mismo
- La escritura de fan fiction aumenta las competencias interpretativas del fan respecto al universo narrativo. Mejora la experiencia de visionado, en general.

Conclusiones – Fics de FRINGE

- Reducido tamaño de la comunidad de fan fiction. ¿La calidad del material de origen influye en la mayor o menor proliferación de fanfic en torno a él?
- La serie de televisión continúa siendo en la mayoría de los casos el único texto fuente para la escritura de fanfics
- La definición de canon en el contexto transmediático es problemática para los fans.
- Relaciones familiares, amorosas y compañerismo son los temas favoritos por encima de los casos científicos
- ¿Se puede hablar propiamente de AU en FRINGE?

Conclusiones – Betas y autores

- El beta como guardián del canon
- Relación editor-escriptor entre pares... Pero con matices. El autor prevalece.
- El trabajo del beta es en, la mayoría de los casos, un work in progress al igual que el del autor.
- Las ideas se originan en discusiones con otros fans, escuchando música. También surgen de intertextualidades con otras historias de la cultura de masas, y de la vida personal de cada autor.

¡MUCHAS GRACIAS!

E-mail: mar.guerreropico@gmail.com

Twitter: [@Jaina_S](https://twitter.com/Jaina_S)

Blog: seriesalaparrilla.blogspot.com