

Asignatura: COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN AUDIOVISUAL: TEORÍA Y
TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

Profesores: Jesús Alcalde|Lucio Blanco|Javier G. Solas|Eduardo
Rodríguez|Manuel Sigüero

PROGRAMA

I. INTRODUCCION

1. ESTUDIAR LA IMAGEN

- 1.1. Viaje antropológico a través de la imagen
- 1.2. Distintas aproximaciones al estudio de la imagen
- 1.3. La Teoría General de la Imagen

2. LA NATURALEZA DE LA IMAGEN

- 2.1. La modelización icónica de la realidad
- 2.2. Representaciones, símbolos y signos
- 2.3. Imagen y lenguaje.

3. LA DEFINICION DE LA IMAGEN

- 3.1. El nivel de realidad
- 3.2. La materialidad
- 3.3. Originales y copias
- 3.4. La definición estructural

II. LA PERCEPCION VISUAL

4. LA VISION: OJO Y CEREBRO

- 4.1. El sistema visual
- 4.2. La percepción del espacio
- 4.3. La percepción del color
- 4.4. La percepción del movimiento
- 4.5. Las constancias perceptivas

5. EL PENSAMIENTO VISUAL

- 5.1. Organización y reconocimiento: la tesis gestáltica
- 5.2. La percepción como proceso cognitivo .

III. LA REPRESENTACION DE LA IMAGEN AISLADA

6. EL ESPACIO DEL CUADRO

- 6.1. Elementos morfológicos de la imagen
- 6.2. El problema de la simplicidad

7. LA TEMPORALIDAD

- 7.1. Orden temporal y función representativa
- 7.2. Elementos dinámicos de la imagen

8. LA UNIDAD ESPACIO-TEMPORAL

- 8.1. La tercera estructura
- 8.2. Elementos escalares de la imagen

9. LA COMPOSICION VISUAL

- 9.1. Orden icónico y significación plástica
- 9.2. Leyes generales de la composición
- 9.3. El equilibrio dinámico

IV. LA REPRESENTACION DE LA IMAGEN SECUENCIAL

10. EL ESPACIO DE LA SECUENCIA

- 10.1. Cuadro, marco y campo visual
- 10.2. Profundidad de campo y campo profundo
- 10.3. Concepto de plano. Secuencia. Plano-secuencia
- 10.4. El punto de vista

11. EL ORDEN TEMPORAL DE LA SECUENCIA

- 11.1. Representación y modelización del tiempo
- 11.2. Continuidad y rupturas temporales
- 11.3. El ritmo

12. EL MONTAJE

- 12.1. Concepto, evolución y clases
- 12.2. Grandes opciones teóricas
- 12.3. Montaje y profundidad de campo

13. EL SEGMENTO SONORO

- 13.1. Perspectiva histórica
- 13.2. Funciones sintácticas del sonido
- 13.3. Relaciones sonido-imagen
- 13.4. La música

14. LA IMAGEN ELECTRONICA

- 14.1. Lo específico televisivo
- 14.2. Los géneros televisivos
- 14.3. La infografía

V. EL ANALISIS DE LA IMAGEN

15. EL ANALISIS "SIN SENTIDO"

- 15.1. Lectura de la imagen
- 15.2. Definición estructural
- 15.3. Análisis plástico
- 15.4. De Goya a Picasso

16. LECTURA Y ANALISIS DE LA IMAGEN INFORMATIVA

- 16.1. Códigos de la fotografía de prensa
- 16.2. La información televisada

17. FORMA Y SENTIDO EN LAS NARRACIONES GRAFICAS Y TELEVISADAS

- 17.1. El sistema narrativo del cómic
- 17.2. Iconografía y narración gráfica
- 17.3. Los géneros cinematográficos

18. DE LA FOTO AL SPOT PUBLICITARIO

- 18.1. La imagen publicitaria: el templo del sentido
- 18.2. Los códigos de la imagen publicitaria
- 18.3. La retórica publicitaria

BIBLIOGRAFIA

Parte I

- Aumont, J. La imagen. Paidós. Barcelona. 1993 pág 207-220
Gubern, R. La mirada opulenta. Gustavo Gili. Barcelona, 1993
Moles, A. La comunicación y los mass media. Mensajero. Bilbao. 1975
Panofsky, E. Estudios sobre iconología. Alianza Universidad. Madrid, 1979
Panofsky, E. La perspectiva como forma simbólica. Tusquets, 1978
Villafañe, J. Introducción a la Teoría de la imagen. Pirámide. Madrid, 1985
Zunzunegui, S. Pensar la imagen. Cátedra, Madrid, 1989

Parte II

- Arnheim, R.: El pensamiento visual. Eudeba. Buenos Aires, 1976
Dember, W. y Warm, J.: Psicología de la percepción. Alianza. Madrid, 1990
Gibson, J.J.: La percepción del mundo visual. Infinito. Buenos Aires, 1974
Goldstein, B.: Sensación y percepción. DDebate. 1991. págs. 313-339
Gombrich, E.H.: Arte e ilusión. Gustavo Gili. Barcelona, 1979

Kandinski, W.: Punto y línea sobre el plano. Barral. Barcelona, 1974
Pinillos, J.L.: Principios de psicología. Alianza Universidad. Madrid, 1976
Schiffman, H.R.: La percepción sensorial. Limusa. México, 1981

Parte III.

Arnheim, R.: Arte y percepción visual. Alianza. Madrid, 1985
Barthes, R.: La cámara lúcida. Gustavo Gili. Barcelona, 1982
Bourdieu, P. : "Elementos para una teoría sociológica de la percepción artística", en Silberman, A. et al.: Sociología del arte. Nueva Visión. Buenos Aires, 1972
Berger, R.: El conocimiento de la pintura. Noguer .Barcelona, 1970
Gauthier, G.: Veinte lecciones sobre la imagen y el sentido. Cátedra. Barcelona, 1983
Gombrich, E.H.: El sentido del orden. Gustavo Gili. Barcelona, 1980
Bense, Max: Introducción a la estética teórico-informacional, A. Corazón ed. Madrid, 1973
Vilches, L.: La lectura de la imagen. Paidós. Barcelona, 1983

Parte IV

Aumont, J. y otros: Estética del cine. Paidós. Barcelona, 1985, pág 159 a 220
Baggaley, J. y Duck, S.W.: Análisis del mensaje televisivo. Gustavo Gili. Barcelona, 1979
Bazin, A.: ¿Qué es el cine?. Rialp. Madrid, 1966
Bettetini, G.: Cine: Lengua y escritura. F.C.E. México, 1975
Bettetini, G.: Tiempo de la expresión cinematográfica. F.C E. México, 198 pág.11a 67
Burch, N.: Praxis del cine. Fundamentos. Madrid, 1983
Cassetti, D.C.: Cómo analizar la imagen. Paidós. Barcelona
Cebrián H.M.: Introducción al lenguaje de la televisión. Pirámide. Madrid, 1978
Deleuze, G. :La imagen-tiempo. Paidós. Barcelona, 1987
Deleuze, G.: La imagen-movimiento. Paidós. Barcelona, 1984 pág 11 a 26
González R. J.: El discurso televisivo. Cátedra. Madrid, 1988
Martín, M.: Estética de la expresión cinematográfica. Rialp. Madrid, 1962
Metz, C.: Lenguaje y cine. Planeta. Barcelona. 1 975
Mitry, J.: Estética y psicología del cine. Siglo XXI. Madrid, 1978
Mitry, J.: La semiología en tela de juicio. Akal. Madrid 1990
Reisz, K.: Técnica del montaje cinematográfico. Taurus. Madrid, 1980
Richeri, G.: (ed) La televisión entre servicio público y negocio. Gustavo Gili. Barcelona, 1984

Parte V

Aumont, J. y Marie, M.: Análisis del film. Paidós. Barcelona, 1990
Aumont, J. y otros: Estética del cine. Paidós. Barcelona, 1985 pág 89 a 134
Bellour, R.: L'analyse du film. Albatros. París. 1979

Carmona, R.: Cómo se comenta el texto fílmico. Cátedra. Madrid 1991 pág. 106 a 109

Gasca, L. y Gubern, R.: El discurso del cómic. Cátedra. Barcelona, 1988

Gasca, L. y Gubern, R.: El lenguaje de los cómics. Península. Barcelona, 1972

Hueso, A.L.: Los géneros cinematográficos. Mensajero. Bilbao, 1983

Jiménez L. E. y Sánchez-Biosca, V. (ed): El retrato electrónico. Filmoteca Generalitat. Valencia, 1989