

Estética

INTRODUCCIÓN CONCEPTUAL

TEMA I.- El arte como modo de expresión

1. El origen del arte
2. El objeto del arte
3. La creatividad y el condicionamiento sociológico

TEMA II.- La estética audiovisual

1. La imagen audiovisual
2. Modelos conceptuales de audiovisualidad
3. Campos múltiples de la imagen audiovisual
4. Transformación de la imagen
5. El arte reproducido
6. La homogeneización

Profesores:

Dr. Santiago SANCHEZ
Dr. Juan HERNAIZ

TEMA III.- Romancitura básica

1. El relato
2. Estructuras de cámara
3. Transiciones
4. Temas fotográficos

TEMA IV.- Antecedentes pictóricos de la fotografía

1. El encuadramiento; la perspectiva
2. Principales escuelas y autores
3. El sensorio; el sensorio de la luz
4. Principales escuelas y autores

Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad I

LA FOTOGRAFIA EN EL SIGLO XIX

1. El Renacimiento: la perspectiva.
2. Principales escuelas y autores.
3. El Barroco: el sentido de la luz.
4. Principales escuelas y autores.

INTRODUCCION CONCEPTUAL

TEMA I.-El arte como medio de expresión

1. El origen del arte.
2. El objeto del arte.
3. La creatividad y el condicionamiento sociológico.

TEMA II.-La estética audiovisual

1. La imagen audiovisual.
2. Niveles conceptuales de audiovisualidad.
3. Formas mixtas de comunicación audiovisual.
4. Transformación del concepto de arte.
 - 4.1. El arte reproducible.
 - 4.2. La homogeneización cultural.

TEMA III.-Nomenclatura básica

1. El plano.
2. Movimientos de cámara.
3. Transiciones.
4. Léxico fotográfico.

TEMA IV.-Antecedentes pictóricos de la fotografía

1. El Renacimiento: la perspectiva.
2. Principales escuelas y autores.
3. El Barroco: el sentido de la luz.
4. Principales escuelas y autores.

TEMA V.–Estética en la época de la fotografía

1. Estilos prefotográficos: Neoclasicismo y Romanticismo.
2. Estilos postfotográficos: Pre-rafaelismo.
3. Realismo.
4. Impresionismo.

LA FOTOGRAFIA: EL SIGLO XIX

TEMA VI.–Aparición de la fotografía

1. Antecedentes.
2. Componente físico y químico: nociones técnicas.
3. El descubrimiento.
4. La Daguerrotipia.

TEMA VII.–El siglo XIX: la imagen multiplicable

1. La Calotipia: Fox-Talbot.
2. Evolución de la técnica fotográfica: Colodión húmedo y placa seca.
3. El fenómeno Kodak.

TEMA VIII.–Diversos géneros y autores

1. La fotografía pictorialista.
2. El retrato.
3. La fotografía de guerra.
4. La fotografía urbana y social.

EL SIGLO XX

TEMA IX.–La fotografía de 1900 a 1945. La fotografía en Estados Unidos

1. La fotografía en Estados Unidos; Stieglitz, Camera Work...
2. Weston y F-64.
3. FSA.
4. Otros autores.

TEMA X.–La fotografía de 1945 a 1990

1. La fotografía de moda.
2. El fotoperiodismo: las revistas.
3. La fotografía en la actualidad.

LA FOTOGRAFIA EN EUROPA

TEMA XI.–La fotografía de 1900 a 1945

1. La fotografía francesa.
2. La fotografía en el Reino Unido.
3. La fotografía alemana y centroeuropea.
4. La fotografía en la URSS.
5. Otros países.
6. El fotomontaje.

TEMA XII.–La fotografía de 1945 a 1990

1. La fotografía en Europa Occidental.
2. La fotografía en Europa Oriental.
3. Géneros, estilos y autores representativos.

TEMA XIII.–La fotografía en otros lugares

1. La fotografía en Hispanoamérica.
2. La fotografía japonesa.
3. Estilos y autores.

LA FOTOGRAFIA EN ESPAÑA

TEMA XIV.–El siglo XIX

1. Orígenes de la fotografía española.
2. Fotógrafos extranjeros.
3. Fotógrafos nacionales.

TEMA XV.–El siglo XX

1. La fotografía antes de la guerra civil: autores principales.
2. La fotografía española de 1939 a 1950.
3. La fotografía a partir de 1950.

TEMA XVI.–La fotografía de cine

1. La cámara fotográfica.
2. Evolución técnica y estética.
3. La fotografía de cine y su estética: el director de fotografía en cuanto creador.

TEMA XVII.–Fotografía cinematográfica hasta 1945

1. El blanco y negro en el cine europeo: estilos y autores.

2. El blanco y negro en el cine americano: estilo y autores.
3. Análisis estético.

TEMA XVIII.–Fotografía cinematográfica desde 1945

1. Fotografía europea: fotógrafos representativos.
2. Fotografía americana: fotógrafos representativos.
3. La fotografía de cine en la actualidad.
4. Otros directores de fotografía.

TEMA XIX.–Fotografía cinematográfica española

1. Orígenes de la fotografía cinematográfica española.
2. La fotografía en el cine español hasta 1936-39.
3. La fotografía en el cine español hasta 1965.
4. La actualidad.

ESTETICA DEL CARTEL

TEMA XX.–Arte y cartel

1. Antecedentes del cartel.
2. Características del cartel.
3. Primeras manifestaciones.
4. J. Cheret.

TEMA XXI.–Desarrollo del cartel

1. H. T. Lautrec.
2. T. Steinlen.
3. Otros autores.

TEMA XXII.–El art nouveau

1. Características.
2. A. Mucha.
3. Secesion.
4. Otras escuelas.

TEMA XXIII.–El cartel y las vanguardias

1. Cubismo: A. J. M. M. Cassandre.
2. Expresionismo.
3. Surrealismo.
4. Constructivismo.

TEMA XXIV.-Función social del cartel

1. Propaganda y política.
2. Cartel político.
3. Cartel de guerra.
4. El cartel en la actualidad.

BIBLIOGRAFIA

- AA.VV.: *Los grandes fotógrafos*. Orbis, 1984.
- ADORNO: *Teoría estética*. Taurus, Madrid, 1971.
- G. C. ARGAN: *Renacimiento y Barroco*. Akal, Madrid, 1987.
- *Historia del arte moderno y contemporáneo*. Fdo. Torres, Valencia, 1977.
- BARNICOAT: *Los carteles*. Gustavo Gili, Barcelona, 1976.
- R. BARTHES: *La cámara lúcida*. Gustavo Gili, Barcelona, 1983.
- W. BENJAMIN: *Discursos interrumpidos, I*. Taurus, Madrid, 1973.
- COOPER/HILL: *Diálogos con la fotografía*. Gustavo Gili, Barcelona, 1985.
- J. FONTCUBERTA: *Estética de la fotografía*. Blume, Barcelona, 1984.
- G. FREUND: *La fotografía como documento social*. Gustavo Gili, Barcelona, 1983.
- GOMBRICH: *Historia del arte*. Garriga, Madrid, 1958.
- R. GUBERN: *La mirada opulenta*. Gustavo Gili, Barcelona, 1987.
- L. GUTIERREZ ESPADA: *Historia de los medios audiovisuales*. Pirámide, Madrid, 1980.
- JASON: *Historia del arte para jóvenes*. Akal, Madrid, 1988.
- M. J. LANGFORD: *Fotografía básica*. Omega, Barcelona, 1978.
- *Fotografía avanzada*. Omega, Barcelona, 1979.
- J. C. LEMAGNY: *Historia de la fotografía*. Martínez Roca, Barcelona, 1988.
- G. METKEN: *Los prerrafaelistas*. Blume, Barcelona, 1974.
- B. NEWHALL: *Historia de la fotografía*. Gustavo Gili, Barcelona, 1983.
- E. PANOFSKY: *El significado en las artes visuales*. Alianza Forma, Madrid, 1987.
- A. PRADERA: *El libro de la fotografía*. Alianza Editorial, Madrid, 1990.
- E. SATUE: *El diseño gráfico*. Alianza Editorial, Madrid, 1988.
- S. SONTAG: *Sobre la fotografía*. Edhasa, Madrid, 1981.
- M. L. SOUGEZ: *Historia de la fotografía*. Cátedra, Madrid, 1988.
- W. TATARKIEWICZ: *Historia de la estética*. Akal, Madrid, 1990.