

Tecnología de los Medios Audiovisuales, I (Teoría de la Imagen)

1.- La teoría de la imagen

1. El ojo humano
2. Atmósfera
3. El ojo electrónico

2.- Teoría e historia de la imagen

1. La teoría de la imagen como paradigma para el análisis de la historia de la imagen
2. Datos y técnicas de representación visual: la evolución de los medios de vídeo

Profesores:

3.- La naturaleza de la imagen

1. La modelación de la imagen
2. La realidad (percepción)

Dr. Justo VILLAFANE GALLEGO
Dr. José M.º ALVAREZ MONZONILLO
Dr. Norberto MINGUEZ

4.- La definición de la imagen

1. El nivel de la realidad de las imágenes
2. La materialidad de las imágenes
3. Originalidad y copia
4. La definición estructural de la imagen

II. La selección de la realidad: la percepción visual

5.- Teorías históricas de la percepción. I. La teoría de la Gestalt

1. El concepto mismo de Gestalt

I. Introducción

1.-La teoría de la imagen

1. Objeto científico.
2. Metodología.
3. Límites epistemológicos.

2.-Teoría e historia de la imagen

1. La teoría de la imagen como paradigma para el análisis de la Historia de la imagen.
2. Sistema y técnicas de representación visual: la evolución de los «modos de ver».

3.-La naturaleza de la imagen

1. La modelización icónica de la realidad.
2. La realidad modelizada.

4.-La definición de la imagen

1. El nivel de la realidad de las imágenes.
2. La materialidad de las imágenes.
3. Originales y copias.
4. La definición estructural de la imagen.

II. La selección de la realidad: la percepción visual

5.-Teorías históricas de la percepción, I. La teoría de la Gestalt

1. El concepto mismo de Gestalt.

2. Concepto de campo.
3. Concepto de isomorfismo.
4. Concepto de «pregnancia».
5. Leyes de organización perceptiva.

6.–Teorías históricas de la percepción, II. La teoría psicofísica

1. Principios generales de la psicofísica.
2. Concepto de gradiente. Variables de estímulo para la visión.

7.–Teorías históricas de la percepción, III. La teoría psicoanalítica

1. La estructura profunda de la representación.
2. Visión analítica y visión sincrética. El proceso primario.

8.–Teorías históricas de la percepción, IV. Otros planteamientos

1. La teoría neurofisiológica.
2. El paradigma conductista.
3. La fenomenología.

9.–La percepción como proceso cognitivo, I. La sensación visual

1. Percepción y conocimiento.
2. La primera selección perceptiva. La selección visual. Fases y mecanismos del proceso perceptivo.

10.–La percepción como proceso cognitivo, II. La memoria visual

1. El almacenamiento de la información sensorial.
2. La memoria icónica transitoria.

11.–La percepción como proceso cognitivo, III. El pensamiento visual

1. El procesamiento de la información visual.
2. Imagen y pensamiento.

III. La representación

12.–Percepción y representación

1. La estructura de representación.
2. El alfabeto visual.
3. La imagen fija aislada: definición estructural.

13.-Estructura espacial de la imagen

1. Elementos morfológicos de la imagen. Naturaleza y funciones plásticas.
2. El punto.
3. La línea.
4. El plano.
5. La textura.

14.-La forma

1. La forma y la estructura.
2. La simplicidad estructural: concepto, factores de los que depende y métodos de valoración.
3. Opciones plásticas de representación de la forma.
4. Funciones plásticas de la forma.

15.-El color

1. Dimensiones objetivas de la experiencia cromática.
2. Síntesis cromáticas.
3. Funciones plásticas del color.
4. Una propuesta de nomenclatura cromática.

16.-Estructura temporal de la imagen

1. Codificación temporal de la imagen fija-aislada.
2. Concepto y tipos de temporalidad.

17.-Elementos dinámicos de la imagen

1. La tensión.
2. El ritmo.

18.-La estructura de relación de la imagen

1. El tamaño.
2. El formato.
3. La escala.
4. La proporción.

19.-La composición de la imagen, I. La síntesis icónica

1. Concepto de orden icónico.
2. Estructuras y estructura de la imagen.
3. Concepto de significación plástica.

20.-La composición de la imagen, II. La sintaxis icónica

1. Leyes generales de la composición de la imagen.
2. Técnicas de composición.

21.-La composición de la imagen, III. El equilibrio

1. Equilibrio dinámico.
2. Peso y direcciones visuales.

V. El análisis de la imagen fija-aislada

22.-El análisis desde la perspectiva de la teoría de la imagen

1. Objeto del análisis. Análisis y crítica.
2. Límites epistemológicos del análisis.
3. Análisis sincrónicos y diacrónicos.

23.-Metodología analítica

1. Lectura de la imagen. Sistemas y pautas de lectura.
2. Definición estructural de la imagen.
3. Análisis plástico.

24.-Verificación del método de análisis, I. El «Guernica» de Picasso

25.-Verificación del método de análisis, II

1. Elementos visuales de Identidad Corporativa.
2. La forma en los mensajes publicitarios.

BIBLIOGRAFIA

Básica (de obligada lectura)

- ARNHEIM, R.: *El pensamiento visual*. EUDEBA, Buenos Aires, 1976.
- *Arte y percepción visual*. Alianza Forma, Madrid, 1979.
- *El poder del centro*. Alianza Forma, Madrid, 1984.
- BERGER, R.: *El conocimiento de la pintura* (3 vols.). Noguer, Barcelona, 1976.
- EHRENZWEIG, A.: *El orden oculto del arte*. Labor, Barcelona, 1973.
- GIBSON, J. J.: *La percepción del mundo visual*. Infinito, Buenos Aires, 1974.
- MOLES, A.: *La comunicación y los mass media*. Mensajero, Bilbao, 1975.
- NEISSER, U.: *Psicología cognoscitiva*. Trillas, México, 1976.
- VILLAFANE, J.: *Introducción a la teoría de la imagen*. M. Pirámide, 1985.

Complementaria (de lectura recomendada)

- KANIZSA, G.: *Gramática de la visión. Percepción y pensamiento*. Paidós, Barcelona, 1986.
- KUPPERS, H.: *Fundamentos de la teoría de los colores*. G. Gili, Barcelona, 1980.
- GERRITSEN, H.: *Color: apariencia óptica, medio de expresión artística y fenómeno físico*. Blume, Barcelona, 1976.
- GOMBRICH, E. H.: *Arte e ilusión*. G. Gili, Barcelona, 1980.
- GUBERN, R.: *La mirada opulenta. Exploración de la iconosfera contemporánea*. G. Gili, Barcelona, 1987.
- KEPES, G.: *El lenguaje de la visión*. Infinito, Buenos Aires, 1976.
- SAGER, P.: *Nuevas formas de realismo*. Alianza Forma, Madrid, 1981.
- VILCHES, L.: *La lectura de la imagen*. Paidós, Barcelona, 1983.
- VILLAFANE, J.: *Realidad y abstracción*. J. Band, Madrid, 1986.
- ZUNZUNEGUI, S.: *Pensar la imagen*. Cátedra, Madrid, 1989.

Los profesores de la asignatura fijarán después de la explicación de cada tema del programa los contenidos bibliográficos precisos (capítulos, páginas, etc.) que se consideran lectura obligatoria para los alumnos.

NORMAS PARA EL DESARROLLO DEL CURSO ACADÉMICO

Las actividades docentes de la disciplina de TEORÍA DE LA IMAGEN de primer curso comprenden, en primer lugar, las denominadas clases magistrales y, en segundo lugar, un seminario de análisis de la imagen fija-aislada que se corresponde con la última parte del programa, dedicada, asimismo, al análisis de la imagen y que tendrá como base un conjunto de visionados.

Durante el curso se celebrarán tres exámenes parciales. Dichos exámenes tienen, igual que la propia asistencia a clase, un carácter voluntario. El alumno que apruebe todos y cada uno de estos parciales obtendrá como calificación final de la asignatura la media de tales exámenes parciales. Si el alumno no se examina de uno de estos exámenes, o no alcanza la calificación suficiente, deberá examinarse en la convocatoria oficial de junio o septiembre para superar la asignatura.