

Teoría, y Técnica de la Imagen

TEMA 1.- Análisis clasificado de la imagen

- 1.1. Concepto y estructura de la Teoría y Técnica de la Imagen
- 1.2. Neurobiología y fisiología
- 1.3. Copia de la escritura

PARTE I.- Naturaleza y lenguaje de la Imagen Secuencial

TEMA 2.- Naturaleza de la Imagen

- 2.1. Caracterización de la imagen
- 2.2. Clasificación de las imágenes
- 2.3. Temporalidad

Profesores:

Dr. Enrique BUSTAMANTE

Dr. Eduardo RODRIGUEZ MERCHAN

TEMA 3.- Tipología de la Imagen

- 3.1. Imagen gráfica e imagen fotográfica: evolución
- 3.2. Imagen documental: foto y cine documental
- 3.3. Las divinas técnicas representativas: cine abstracto-constructivo

TEMA 4.- La percepción de la imagen secuencial

- 4.1. Las leyes psicológicas clásicas
- 4.2. La percepción del movimiento: efectos y pautas
- 4.3. Diferencias de percepción de cine y televisión

TEMA 5.- Imagen secuencial y lenguaje

- 5.1. Lenguaje y lenguaje
- 5.2. Símbolos y valores en la imagen
- 5.3. Texto y sistema verbal

TEMA 1.–Marco científico de la disciplina

- 1.1. Concepto y articulación de la Teoría, Historia y Técnica de la Imgen.
- 1.2. Metodología y fuentes.
- 1.3. Objetivos de la asignatura.

PARTE I: Naturaleza y lenguaje de la Imagen Secuencial

TEMA 2.–Naturaleza de la imagen

- 2.1. Conceptualización de la imagen.
- 2.2. Clasificación de las imágenes.
- 2.3. Temporalidad: secuencialidad/simultaneidad. Unidad espacio-temporal.

TEMA 3.–Tipología de la imagen secuencial

- 3.1. Imagen creada e imagen registrada: evolución.
- 3.2. Imagen secuencial fija y en movimiento.
- 3.3. Las diversas opciones representativas espacio-temporales.

TEMA 4.–La percepción de la imagen secuencial

- 4.1. Las teorías perceptivas clásicas.
- 4.2. La percepción del movimiento: teorías y polémicas.
- 4.3. Diferencias perceptivas en cine y televisión.

TEMA 5.–Imagen secuencial y lenguaje

- 5.1. Lenguaje y lengua.
- 5.2. Signos y códigos en la IS.
- 5.3. Texto y análisis textual.

PARTE II: Formas de representación en la Imagen Secuencial

TEMA 6.–La imagen cinematográfica

- 6.1. La imagen fotográfica: características.
- 6.2. Espacio y tiempo en la imagen fotográfica.
- 6.3. La imagen cinematográfica; movimiento y sucesión.

TEMA 7.–El espacio cinematográfico

- 7.1. Parámetros espaciales básicos: encuadre y profundidad de campo.
- 7.2. Concepto, evolución y funciones del plano cinematográfico.
- 7.3. Campo/fuera de campo: los espacios imaginarios.

TEMA 8.–El tiempo cinematográfico

- 8.1. Representación o modelización del tiempo.
- 8.2. Continuidad y rupturas temporales.
- 8.3. Tiempo y ritmo.

TEMA 9.–El montaje

- 9.1. Concepto, evolución y clases.
- 9.2. Las grandes opciones históricas.
- 9.3. Montaje y profundidad de campo.

TEMA 10.–El cómic

- 10.1. Definiciones, características y paralelismos con el cine.
- 10.2. Elementos y códigos.
- 10.3. Articulación y montaje.

TEMA 11.–La banda sonora

- 11.1. Perspectiva histórica.
- 11.2. Forma, función y articulación del sonido en la imagen audiovisual.
- 11.3. Uso específico del sonido en el cine, TV, y diaporama.

PARTE III: La narración audiovisual

TEMA 12.–Autoría y mediación profesional

- 12.1. El star-system: nacimiento, evolución y crisis.
- 12.2. El divismo de autor.
- 12.3. Investigaciones sobre la mediación profesional.

TEMA 13.–Las formas narrativas clásicas

- 13.1. Documental-ficción.
- 13.2. Estructuras del relato icónico.
- 13.3. Efectos de diegetización.

TEMA 14.–Géneros y series

- 14.1. Origen y causas de los géneros.
- 14.2. Evolución y clases.
- 14.3. Tendencias actuales.

TEMA 15.–Lo específico televisivo

- 15.1. Las diferencias cine-televisión.
- 15.2. El directo.
- 15.3. El palimpsesto como consecuencia.

TEMA 16.–Los géneros televisivos dominantes (I)

- 16.1. Las series televisivas.
- 16.2. Los programas de variedades.
- 16.3. Los concursos.

TEMA 17.–Los géneros televisivos dominantes (II)

- 17.1. Los programas informativos. Evolución.
- 17.2. Formatos dominantes en los informativos.
- 17.3. La publicidad.

TEMA 18.–Las audiencias

- 18.1. Análisis y evolución de las audiencias.
- 18.2. Teorías psicológicas: la posición del espectador en el relato icónico.
- 18.3. Teorías sociológicas.

PARTE IV: Producción y distribución

TEMA 19.–La industrialización de la creación-producción (I)

- 19.1. El cine: crisis y concentración.
- 19.2. Los grupos multimedia.
- 19.3. El cómic: sindicatos y comic-books.

TEMA 20.–La industrialización de la creación-producción (II)

- 20.1. La industria fonográfica: un sector pionero.

- 20.2. Radio: del localismo a los formatos.
- 20.3. Televisión: de los networks a la crisis de los monopolios públicos.

TEMA 21.–Distribución y comercialización

- 21.1. Trascendencia de la distribución.
- 21.2. Internacionalización y transnacionalización del audiovisual.
- 21.3. Tendencias y alternativas actuales.

TEMA 22.–Las nuevas tecnologías audiovisuales (I)

- 22.1. Genealogía de las tecnologías de la imagen.
- 22.2. Definición y clasificación de las NT audiovisuales.
- 22.3. Nuevas Tecnologías y transformaciones en la comunicación.

TEMA 23.–Las nuevas tecnologías audiovisuales (II)

- 23.1. Las NT de difusión: satélites y cable.
- 23.2. Las NT de producción y difusión: Teletexto y Videotex.
- 23.3. Las NT de producción: vídeo e infografía.

TEMA 24.–Los medios audiovisuales alternativos

- 24.1. Los antecedentes históricos: la radio, el cine.
- 24.2. Los medios alternativos contemporáneos: radio-cine-televisión-vídeo-TV por cable.
- 24.3. Las transformaciones en el esquema comunicativo.

BIBLIOGRAFÍA

PARTE I

Tema 2

- J. VILLAFañE: *Introducción a la Teoría de la Imagen*. Pirámide, Madrid, 1985.
 R. ARNHEIM: *Arte y percepción visual*. Alianza Edit., Madrid, 1979.

Tema 3

- R. ARNHEIM: *Obras citadas*.
 S. ZUNZUNEGUI: *Mirar la imagen*. Universidad del País Vasco, Bilbao, 1976.
 J. A. RAMIREZ: *Medios de masas e historia del arte*. Cátedra, Madrid, 1981.
 W. M. IVINS, Jr.: *Imagen impresa y conocimiento*. Gustavo Gili, 1975.

Tema 4

J. VILLAFañE: *Obra citada*

R. ARNHEIM: *Obra citada*

R. MAY: *El lenguaje del film*. Rialp, 1962.

J. HOGG: *Psicología y artes visuales*. G. Gili, Barcelona, 1975.

Tema 5

J. AUMONT y otros: *Estética del cine*. Paidós, Barcelona, 1985.

G. BETTETINI: *Lengua y escritura*. FCE, México, 1975.

S. ZUNZUNEGUI: *Obra citada*

VV.AA.: *Imagen y lenguajes*. Fontanella, Barcelona, 1981.

Ch. METZ: *Lenguaje y cine*. Planeta, Barcelona, 1973.

– *Ensayos sobre la significación en el cine*. Tiempo Contemporáneo, Buenos Aires, 1972.

U. ECO: *Tratado de semiótica general*. Lumen, Barcelona, 1985.

PARTE II

Tema 6

J. COSTA: «El "lenguaje fotográfico"», en VV.AA.: *Imagen y lenguaje*. Fontanella, Barcelona, 1981.

P. DUBOIS: *El acto fotográfico*. Paidós, Barcelona, 1986.

G. DELEUZE: *La imagen-movimiento*. Paidós, Barcelona, 1985.

Tema 7

I. LOTMAN: *Estética y semiótica del cine*. G. Gili, Barcelona, 1979.

J. MITRY: *Estética y psicología del cine*. Siglo XXI, Madrid, 1978.

J. AUMONT y otros: *Obra citada*

N. BURCH: *Praxis del cine*. Fundamentos, Madrid, 1985.

E. TORAN: *El espacio en la imagen*. Mitre, Barcelona, 1984.

M. MARTIN: *Estética de la expresión cinematográfica*. Rialp, 1962.

Tema 8

G. BETTETINI: *Tiempo de la expresión cinematográfica*. FCE, México, 1984.

G. DELEUZE: *La imagen-tiempo*. Paidós, Barcelona, 1987.

M. MARTIN: *Obra citada*

J. MITRY: *La semiología en cuestión*. Akal, Madrid, 1989.

J. AUMONT y otros: *Obra citada*

Tema 9

K. REISZ: *Técnica del montaje cinematográfico*. Taurus, Madrid, 1980.

- A. BAZIN: *¿Qué es el cine?* Rialp, Barcelona, 1966.
S. KRACAUER: *Teoría del cine*. Paidós, Barcelona, 1989.
S. EISENSTEIN: *La forma del cine*. Siglo XXI, México, 1986.
J. MITRY: *Psicología y estética del cine*. *Obra citada*.
J. AUMONT y otros: *Obra citada*

Tema 10

- J. ACEVEDO: *Para hacer historietas*. Popular, Madrid, 1984.
J. A. RAMIREZ: *Obra citada*
J. COMA: *Los cómics. Un arte del siglo XX*. Guadarrama, Barcelona, 1988.
L. GASCA y R. GUBERN: *El discurso de los cómics*. Cátedra, Barcelona, 1988.

Tema 11

- N. BURCH: *Obra citada*
J. AUMONT y otros: *Obra citada*
J. MITRY: *Obras citada*
T. W. ADORNO y H. EISSLER: *El cine y la música*. Fundamentos, Madrid, 1976.

PARTE III

Tema 12

- A. WALKER: *El estrellato. El fenómeno de Hollywood*. Anagrama, 1970.
E. MORIN: *Las stars*. Dopesa, Barcelona, 1972.
R. GUBERN: *Mensajes icónicos en la cultura de masas*. Lumen, Barcelona, 1974.
V.V.AA.: «El star-system hoy». *Revista Papeles de Comunicación*, n.º 1. Forja, Madrid, 1982.
J. VILLAFANE, E. BUSTAMANTE, E. PRADO y G. TUCHMAN: *Fabricar noticias*. Mitre, Barcelona, 1987.
G. TUCHMAN: *La producción de la noticia*. G. Gili, Barcelona, 1983.

Tema 13

- J. AUMONT: *Obra citada*
N. BURCH: *El tragaluz del infinito*. Cátedra, Madrid, 1987.
R. BARTHES y otros: *Análisis estructural del relato*. Premia, México, 1982.
J. E. MONTERDE: *Cine, historia y enseñanza*. Laia, Barcelona, 1988.

Tema 14

- A. TUDOR: *Cine y comunicación social*. G. Gili, Barcelona, 1975.
I. RAMONET: *La golosina visual*. G. Gili, Barcelona, 1983.

- R. GUBERN: *La mirada opulenta*. G. Gili, Barcelona, 1987.
C. DE MIGUEL: *La ciencia-ficción*. Universidad del País Vasco, Bilbao, 1988.

Tema 15

- J. BAGGALEY y S. W. DUCK: *Análisis del mensaje televisivo*. G. Gili, Barcelona, 1979.
M. CEBRIAN: *Introducción al lenguaje de la televisión*. Pirámide, Madrid, 1978.
G. RICHERI (ed.): *La televisión, entre servicio público y negocio*. G. Gili, Barcelona, 1984.
J. G. REQUENA: *El discurso televisivo*. Cátedra, Madrid, 1988.

Tema 16

- M. y A. MATTELART: *El carnaval de las imágenes*. Akal, Madrid, 1989.
T. LOPEZ PUMAREJO: *Aproximación a las telenovelas*. Cátedra, Barcelona, 1987.
L. VILCHES: *Manipulación de la información televisiva*. Paidós, Barcelona, 1989.

Tema 17

- I. RAMONET: *Obra citada*
M. CEBRIAN: *Obra citada*
E. VERON: *Construir el acontecimiento*. Gedisa, Buenos Aires, 1983.
J. SABORIT: *La imagen publicitaria en televisión*. Cátedra, Madrid, 1988

Tema 18

- M. MORAGAS: *Sociología de la comunicación de masas*. G. Gili, Barcelona, 1985 (3.ª ed.).
E. MORIN: *El cine o el hombre imaginario*. Seix Barral, Barcelona, 1972.
J. CURRAM y otros: *Sociedad y comunicación de masas*. FCE; México, 1981.
E. TARRONI y otros: *Comunicación de masas: perspectivas y métodos*. G. Gili, Barcelona, 1978.
F. CASSETTI: *El film y su espectador*. Cátedra, Madrid, 1989.

PARTE IV

Tema 19

- C. J. HAMELINK: *La aldea transnacional*. G. Gili, Barcelona, 1981.
C. GARCIA: *Los cómics. Dibujar con la imagen y la palabra*. Humanitas, Barcelona, 1983.
E. BUSTAMANTE y R. ZALLO (coords.): *Las industrias culturales en España*. Akal, Madrid, 1988.

Tema 20

- VV.AA. *La televisión europea del año 2000*. FUNDESCO, Madrid, 1989.

- E. BUSTAMANTE y R. ZALLO (coords.): *Obra citada*
- G. RICHERI: *La televisión, entre servicio público y negocio. Obra citada.*
- P. FLICHY: *Las multinacionales del audiovisual*. G. Gili, Barcelona, 1982.

Tema 21

- T. GUBACK: *La industria internacional del cine*. Fundamentos, Madrid, 1980.
- T. VARIS y K. NORDESNTRENG: *La televisión, ¿circula en sentido único?* París, 1974.
- A. y M. MATTELART y X. DELCOURT: *¿La cultura contra la democracia?* Mitre, Barcelona, 1984.
- R. ZALLO: *Economía de la comunicación y de la cultura*. Akal, Madrid, 1988.

Tema 22

- VV.AA.: *Nuevas tecnologías en la vida cultural española*. FUNDESCO, Madrid, 1985.
- A. MATTELART y Y. STOURDZE: *Tecnología cultural y comunicación*. Mitre, Barcelona, 1984.
- V. MOSCO: *Fantasías electrónicas*. Paidós, Barcelona, 1986.

Tema 23

- G. RICHERI (ed.): *Los satélites en Europa*. FUNDESCO, Madrid, 1988.
- E. LOPEZ-ESCOBAR y J. BERTRAND: *La TV por cable en América y en Europa*. FUNDESCO, Madrid, 1986.
- VV.AA.: Dossier Teletexto. *Telos*, n.º 1. Madrid, 1985.
- Dossier Vídeo. *Telos*, n.º 9. Madrid, 1987.
- E. SIGUEL y otros: *Videotex*. ATE, Barcelona, 1980.
- F. HOLTZ-BONNEAU: *La imagen y el ordenador*. FUNDESCO, Madrid, 1987.

Tema 24

- C. COLLIN: *Radiopoder*. Folios Edic., Barcelona, 1983.
- J. ROMAGUERA y H. ALSINA: *Fuentes y documentos del cine*. G. Gili, Barcelona, 1980.
- E. BONET y otros: *En torno al vídeo*. G. Gili, Barcelona, 1980.
- M. SENEAL: *Televisión y radios comunitarios*. Mitre, Barcelona, 1986.
- J. VIDAL: *Alternativas populares a la comunicación de masas*. CIS, Madrid, 1981.

* Bibliografía básica en español para la preparación del programa. La explicación de la mayoría de los temas en clase irá acompañada de una ampliación de este listado, con inclusión de obras no traducidas.