

FACULTAD CIENCIAS DE LA INFORMACION. UAB

Curso Académico: 1981-1982

Asignatura: Teoría, Hist. y Técnica de la Imagen

Departamento: Teoría de la Comunicación

Curso: Quinto

Profesor: Lorenzo Vilches

A. Temario

PRIMER SEMESTRE

I. PSICOLOGIA DE LA PERCEPCION VISUAL: 1. Percepción y conocimiento . 2. La percepción como actividad cultural. 3. Factores perceptivos: las propiedades de los estímulos perceptivos. Contexto cultural como condicionante perceptivo. Lenguaje y percepción. 4. Teoría de la Forma. La Forma visual como estructura. La Forma en el contexto espacio/temporal. 5. La perspectiva y sus relaciones con la técnica fotográfica y cinematográfica, la estética y la ideología espacial. 6. Conceptos generales de Sintaxis visual.

II. SEMIOTICA DE LA IMAGEN: 1. El problema de la representación de la imagen. 2. Teorías sobre el iconismo. 3. La imagen como función semiótica. 4. La semejanza y la convención cultural. 5. Nuevas tendencias en la teoría de la imagen: especulación y tecnología. 6. Semántica de la imagen: el código y la gramática visual. El análisis componencial. El Modelo semántico reformulado. La hipercodificación y la abducción visual. 7. Pragmática de la imagen: texto y contexto visual. La implicación del receptor y la lectura de la imagen. Las estrategias de lectura. 8. Producción de la imagen y concepto de "Performance". 9. El problema de los géneros en la imagen de la comunicación de masas.

SEGUNDO SEMESTRE

III. RETORICA DE LA IMAGEN: 1. El rol de la retórica en la producción y lectura de la imagen. 2. La retórica generativa y la imagen visual. 3. Las figuras retóricas visuales. 4. Retórica verbal/visual. 4. Retórica, topic y género.

IV ANALISIS DE LOS MEDIOS.

IV.I. LA IMAGEN FOTOGRAFICA: 1. La fotografía en la historia de la técnica. Fotografía y reproducción. 2. La fotografía de prensa. Los géneros en la fotografía de prensa. 3. Producción y lectura de la fotografía. 4. El lenguaje del dia-tape. Los componentes audiovisuales y su puesta en escena. Programación y codificación audiovisual.

IV.II. LA IMAGEN CINEMATOGRAFICA: Historia del plano fílmico y de la puesta en escena. 2. Estrategias estilísticas del plano. 3. Teoría del plano. Plano y narración. 4. Estrategias histórico-discursivas del plano: USA y URSS. España. 5. Lectura textual del plano. 6. Retórica del plano. 7. Sintaxis y semántica del plano. 8. La implicación del espectador en el cine de ficción. 9. Cine y enunciación. 10. Tendencias actuales en la teoría cinematográfica.

IV.III. LA IMAGEN TELEVISUAL: 1. Tendencias actuales de la investigación en televisión. 2. El estudio del género y su retórica. 3. El discurso televisual: la enunciación televisual. Concepto de campo y plano. Diversidad temporal y sus funciones en la comunicación masiva. 4. Concepto de imagen informativa. 5. Estrategias de lectura. 6. Universo del video-tape: tecnología y lenguaje. La información y el arte. 7. Nuevas perspectivas de la imagen video en la comunicación de masas. 9. Imagen y cibernética.

B. BIBLIOGRAFIA BASICA

La siguiente bibliografía selecciona sólo las lecturas mínimas indispensables y en versión castellana. Una amplia bibliografía complementaria será dada a conocer a lo largo del curso.

I. Psicología de la percepción visual

- 1) KATZ David: Psicología de la Forma. Espasa Calpe, Madrid, 1967.
Como alternativa se puede leer también:
KOFKA Kurt: Principios de la psicología de la forma. Paidós. 1973
KOHLEK Wolfgang: Psicología de la forma. Biblioteca Nueva. Madrid 1972
- 2) DONDIS D. A.: La sintaxis de la imagen. Gili. Barna. 1978
- 3) PUIG Arnau: Sociología de las formas. Gili. Barna. 1979

II. Semiótica de la imagen

- 4) GOMBRICH E.H.: Meditaciones sobre un caballo de juguete. Seix Barral, Barna. 1967
- 5) ECO Umberto: Tratado de Semiótica General. Lumen. Barna. 1977

III. Retórica de la imagen

- 6) VV.AA. : Análisis de la imagen. Tiempo Contemporáneo. B. Aires.
- 7) PENINO G.: Semiótica de la publicidad. Gili. Narna, 1967

IV.I. La imagen fotográfica

- 8) SONTAG S. : Sobre la Fotografía. Edhasa. 1980
- 9) IVINS Jr. W.: Imagen impresa y conocimiento. Gili. Barna, 1976
- 10) BENJAMIN W: Discursos interrumpidos. Taurus, Madrid 1973
Ver cap. siguientes:
-"La obra de arte en la época de su reproducción técnica"
-"Pequeña historia de la fotografía".

IV.II. La imagen cinematográfica

- 11) BETTETINI G. : Producción significativa y puesta en escena. Gili. Barna.

IV.III. La imagen televisiva

- 12) CEBRIAN H.M. : Introducción al lenguaje de la televisión. Pirámide. Madrid . 1978
- 13) GIACOMANTONIO M.: La enseñanza audiovisual. Gili. Barna. 1979

C. Orientación del curso

Objetivo principal del curso es el estudio de la imagen como vehículo cultural y, en particular, de la imagen como lenguaje en el universo de la comunicación de masas.

La metodología del curso se basa principalmente en el estudio de los diferentes modelos de análisis de la imagen que proporcionan tres disciplinas: la psicología de la percepción, la semiótica, la retórica.

El carácter del curso es esencialmente teórico, pero tratándose de una introducción a los métodos de investigación de la imagen está orientado, en su aspecto didáctico, al dominio crítico de técnicas de análisis de la fotografía, de la imagen cinematográfica y televisiva así como de una reflexión sobre las funciones del ~~dis~~-tape y el video-tape.

Evaluación del curso:

La evaluación de contenidos y aprendizaje se hará mediante dos exámenes semestrales liberadores de materia y un trabajo monográfico y obligatorio de curso.

Calendario didáctico:

El desarrollo del curso está dividido en dos semestres según la siguiente distribución de horas lectivas:

PRIMER SEMESTRE

I Psicología de la percepción

Del 5 Octubre al 13 Noviembre

Total: 6 semanas = 12 clases

II Semiótica de la imagen

Del 16 Noviembre al 22 Enero

Total: 8 semanas = 16 clases

Examen primer semestre: 25 Enero

SEGUNDO SEMESTRE

III Retórica de la imagen

Del 29 Enero al 15 Febrero

Total: 3 semanas = 6 clases

IV Análisis de los medios

Del 19 Febrero al 28 Mayo

Total: 11 semanas = 22 clases

Trabajo de curso: 15 Marzo

Examen segundo semestre: 24 Mayo