

TEORIA; HISTORIA Y TECNICA DE LA
IMAGEN

PROF.: LORENZO VILCHES

5º CURSO PERIODISMO CODIGO 5109

PRIMER TRIMESTRE

A. ORGANIZACIÓN DE LA IMAGEN FICCIÓN.

I. LA IMAGEN CINEMATOGRAFICA.

I.1. La puesta en escena.

El encuadre y los efectos estético comunicativos. El marco y el punto de vista. Percepción, acción y efecto en la composición visual.

I.2. La narración.

Narrador y personaje. Programación de la narración. El espacio. El tiempo. Las figuras de la enunciación fílmica. Los géneros narrativos.

I.3. El Montaje.

Efectos psicológicos y comunicativos del montaje. Diferentes tipos de montaje. La coherencia secuencial y la ruptura narrativa.

I.4. La voz y la música.

Elementos significativos y producción estética de los elementos sonoros en el cine.

II. LA SERIE TELEVISIVA.

II.1. El género de ficción.

El lugar de la ficción y el lugar del espectador.

II.2. La composición del texto.

Construcción del tema y del tópico narrativo.

II.3. La trama del tema.

Las escenas claves de una secuencia.

II.4. La secuencia y el capítulo.

La relación espacio/temporal de la serie.

SEGUNDO TRIMESTRE

B. ORGANIZACION DE LA IMAGEN INFORMACION.

III. ESTRATEGIAS INFORMATIVAS EN TELEVISION.

III.1. La fijación espacio/temporal de la información visual.

Los lugares y los tiempos de información. La simultaneidad y el diferido. Programa espacial.

III.2. Las formas de la información televisiva.

La presentación y el acontecimiento. Retórica de la presentación. El gesto, el tono, el encuadre. Telecámara y narración. El ritmo sonoro visual.

III.3. La entrevista televisiva.

La conversación y el género de entrevista. Estrategias de la entrevista. La autoridad, el rol, el personaje.

III.4. La imagen de las declaraciones políticas.

Organización del acceso a televisión. La secuencia y el texto. La tipología del declarante.

TERCER TRIMESTRE

IV. LA FOTOGRAFIA PERIODISTICA.

IV.1. El sentido en la fotografía.

El realismo y el problema del iconismo. El tiempo, el espacio y el cuerpo en la foto artística.

IV.2. Texto y comunicación en la foto informativa.

Las unidades visuales y la coherencia. Contraste y espacialidad. Reglas de la expresión y el contenido.

IV.3. Información y persuasión en la foto de prensa.

Reglas de la percepción. Los contenidos informativos en la foto. Texto y foto. Las competencias del lector. Retórica de la imagen informativa. Investigación y crítica de la foto de prensa.

BIBLIOGRAFIA BASICA.

Primer Trimestre.

AUMONT Y OTROS. Estética del film. Paidós, Barcelona 1985.

BURCH, N.: Praxis del Cine. Fundamentos, Madrid 1970.

DELEUZE, G.: La Imagen Movimiento. Paidós, Barcelona 1984.

GODARD, J.L.: Introducción a una verdadera historia del cine. Alphaville, Madrid 1980.

METZ, C.: Semiología audio-visual i lingüística generativa. Anàlisi, 7/8.

JOST, F.: Pertinencia narratológica y pertinencia semiótica en la Teoría del Cine. en "Estudios Semióticos", 3/4.

BURZLAFF, W.: Fenomenología del cuadro cinematográfico. En "Estudios Semióticos", 6/7.

VILCHES, L.: La lectura de la imagen. Paidós, Barcelona 1983.

Segundo Trimestre.

BAGGALEY, J., DUCK, S.: Análisis del Mensaje Televisivo. Gili, Barcelona 1979.

CASETTI, F.: Tàctiques de la informació, és a dir, per mirar, mirar junts, reveure. en "Anàlisi", 7/8.

VILCHES, L.: Enciclopedia y aprendizaje en televisión. en "Estudios Semióticos"¹. Inmanencia y extratextualidad en la televisión. en "Estudios Semióticos", 6/7.

WOLF, M.: Géneros y televisión. Anàlisi, 9.

VV.AA.: Dossier: Series T.V., Cine. Anàlisi, 9.

Tercer Trimestre.

BARTHES, R.: La cámara lúcida. Gili, Barcelona 1982.

DUBOIS, F.: El acto fotográfico. Paidós, Barcelona 1986.

GOMBRICH, E. HOCHBERG, J. BLACK, M.: Arte, percepción y realidad. Paidós, Barcelona 1982.

PUIG, A.: Sociología de las formas. Gili, Barcelona 1979.

SONTAG, S.: Sobre la fotografía. Edhasa, 1980.

VILCHES, L.: Pedagogía de la imagen periodística. Paidós, Barcelona 1986.

ORIENTACION DEL CURSO.

El curso está diseñado a partir de tres presupuestos generales:

1. Necesidad de reflexionar teóricamente y con instrumentos metodológicos acertados sobre los procesos de producción y lectura de la imagen en el contexto de la comunicación de masas.
2. Las tendencias actuales internacionales de investigación sobre la imagen.
3. El diálogo entre la teoría y la técnica imprescindibles para afrontar el universo de significación de la imagen electrónica desde la perspectiva crítica de nuevos formatos, soportes, géneros y percepciones.

La metodología del curso se basa en la aportación de tres disciplinas, la psicología de la percepción, la semiótica de la imagen, la retórica visual.

Objetivo general del curso:

Obtener una competencia adecuada y coherente de las estrategias comunicativas y de las reglas formales que gobiernan la producción de imágenes en el cine, la televisión, la fotografía.