

TEORÍA, HISTORIA Y TÉCNICA DE LA  
IMAGEN

PROF.: Lorenzo Vilches

5º curso Periodismo CODIGO 5109

PRIMER TRIMESTRE

I. LA FOTOGRAFIA PERIODISTICA.

I.1 El sentido en la fotografía.

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

I.2 Texto y comunicación en la foto informativa.

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

I.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.

SEGUNDO TRIMESTRE

A. ORGANIZACIÓN DE LA IMAGEN FICCIÓN

II. LA IMAGEN CINEMATOGRAFICA.

II.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.

II.2 La narración.

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

II.3 El montaje.

Efectos psicológicos y comunicativos del montaje. Diferentes

tipos de montaje. La coherencia secuencial y la ruptura narrativa.

II.4 La voz y la música.

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

III. LA SERIE TELEVISIVA.

III.1 El género de ficción.

El lugar de la ficción y el lugar del espectador.

III.2 La composición del texto.

Construcción del tema y del tópico narrativo.

III.3 La trama del tema.

Las escenas claves de una secuencia.

III.4 La secuencia y el capítulo

La relación espacio/temporal de la serie.

TERCER TRIMESTRE

B. ORGANIZACIÓN DE LA IMAGEN INFORMACIÓN.

IV. ESTRATEGIAS INFORMATIVAS EN TELEVISIÓN.

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

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

IV.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.

IV.3 La entrevista televisiva.

La conversación y el género de entrevista. Estrategias de la

entrevista. La autoridad, el rol, el personaje.

#### IV.4 La imagen de las declaraciones políticas.

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

#### ORIENTACIÓN 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.

#### BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

##### PRIMER TRIMESTRE:

- BARTHES R. La cámara lúcida, Barcelona, Gili, 1982  
BARTHES R. Lo Obvio y lo Obtuso, Barcelona, Paidós, 1986  
DUBOIS PH. El acto fotográfico, Barcelona, Paidós, 1986

KANISZA G.  
GOMBRICH y otros  
PIERANTONI  
PUIG A.  
SOUGEZ M.L.  
TAUSK P.

Gramática de la Visión, Barcelona, Paidós, 1986  
Arte, Percepción y Realidad, Barcelona, Paidós, 1982  
El Ojo y la Idea, Barcelona, Paidós, 1984  
Sociología de las Formas, Gili, Barcelona, 1979  
Historia de la Fotografía. Cátedra, Barna, 1981  
Historia de la Fotografía en el s. XX, Barcelona Gili, 1978.

TORAN E.  
VILCHES L.  
VILCHES L.

El Espacio en la Imagen, Madrid, Mitre, 1985  
La Lectura de la Imagen, Barcelona, Paidós, 1983  
Teoría de la Imagen Periodística, Barcelona, Paidós, 1987

VILLAFANE J.

Introducción a la Teoría de la Imagen, Madrid, Pirámide, 1985

ZUNZUNEGUI S.

Mirar la Imagen, Bilbao, Univ del P. Vasco, 1984

##### SEGUNDO TRIMESTRE:

AUMONT y otros  
BURCH N.  
DELEUZE G.  
DELEUZE G.  
FECE J.L.

Estética del film, Barcelona, Paidós, 1985  
Praxis del cine, Madrid, Fundamentos, 1970  
La Imagen Movimiento, Barcelona, Paidós, 1984  
La Imagen Tiempo, Barcelona, Paidós, 1987  
"Punto de vista en el cine de ficción",  
Estudios Semióticos, nº 11

GODARD J.L.

Introducción a una verdadera historia del cine, Madrid, Alphaville, 1980

JOST F.

"Pertinencia natarrológica y pertinencia semiótica en la teoría del cine", Estudios Semióticos nº 3/4

VILCHES L.

La lectura de la Imagen, Barcelona, Paidós, 1983

##### TERCER TRIMESTRE:

BETTETINI G.  
BAGALEY J.

La Conversación Audiovisual, Madrid, Cátedra, 1986  
Psychology of the TV Image, Gower Publishing Company Limited, esmead, Farborough, Hants, Inglaterra, 1980