CODI : 5109 - TEORIA, HISTÒRIA I TÈCNICA DE LA IMATGE

PROF: LORENZO VILCHES Llic, en Filosofia.

DEPARTAMENT DE PERIODISME

Dr. en CC de la Informació.

UAB., 1982

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN O DE SÍNTESIS SIGNIFICATIVOS

- 1. La lectura de la imagen. Barcelona, Paidós, 1983. (3a edición
- 2. Teoría de la Imagen Periodística. Barcelona, Paidós, 1987.
- 3. Manipulación de la información en televisión. Barcelona. Paidós. 1989.
- 4. Les relacions cinema-televisió. Estudi sobre la crisi en el sector de la producció audiovisual europeu. Centre d'Investigació de la Comunicació. Generalitat de Catalunya, 1989.

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA

Conocimiento de los principales temas sobre la Imagen. Aplicación de las teorías a los géneros informativos en prensa y televi-

El curso está diseñado a partir de tres presupuestos generales:

-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.

-Las tendencias actuales internacionales de investigación sobre la imagen.

-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.

El objetivo general del curso es 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.

TEMARIO

1r Trimestre:

PARTE I.: La fotografía periodística.

1. Teorías de la percepción visual. Teoría de la forma. Conducta psicológica del observador. El simbolismo del espacio. Condicionamientos perceptivos en la fotografía, en el cine y en la televisión.

2. El sentido en la fotografía.. El realismo y el problema del iconismo. La fisionomía, el tiempo, el espacio y el cuerpo en la fotografía.

3. Significación y comunicación en la foto informativa: Las unidades visuales y la coherencia del texto visual. El color, la escala, el espacio. Las reglas de la expresión y del contenido.

4. Información y persuasión en la foto de prensa: Percepción e información. Los contenidos informativos en la foto . Texto y foto. Las competencias del lector. Retórica de la imagen informativa. Reglas de la manipulación visual.

20 Trimestre: Producción de la imagen ficción. PARTE II.: La imagen cinematográfica.

 La puesta en escena. Funciones comunicativas y efectos estéticos del encuadre, plano y campo. Marco visual y cognitivo. Focalización y punto de vista. La dirección de la fotografía.

2. La narración. Narrador y personaje. Programación de la narración. Guión y teoría narrativa. Las figuras de la enunciación fílmica. Los géneros narrativos en el cine actual. La escritura del guión.

3. El montaje. Funciones y tipologías de montajes. Los efectos del montaje en la coherencia del film. La coherencia secuencial, temporal y rupturas narrativas.

4. La banda sonora. La voz y la música. Los géneros del sonido. Estética y significación de los elementos sonoros del film.

PARTE III.: La serie televisiva.

 La serialidad: Estética y sociología de la serialidad.

2. El concepto de género: Definiciones canónicas y pragmáticas del concepto de género. El género de la ficción. El lugar de la ficción y el lugar del espectador. El concepto de contenedor.

3. La construcción de la serie: Trama, tema, argumento. Unidades claves de la segmentación de la serie, capítulo, episodio, secuencia.

 La construcción de los estereotipos seriales: Caracteres, ambientación, espacios y objetos.

5. El análisis de la serie: Estudio de las series norte, latinoamericanas, europeas y españolas.

3r Trimestre: Organización de la imagen información. PARTE IV.: Estrategias informativas en televisión.

- 1. La producción de la información audiovisual: Agenda setting. Tematización y criterios de importancia.
- 2. Los mecanismos de la selección: Manipulación del texto informativo. Tipologías de manipulación.
- 3. El espacio de la información Nuevas estrategias de especialización informativa. La página y la pantalla de los signos.

- El tiempo de la información Nuevas estrategias temporales. Tipos de tiempo en la estructura informativa. La temporalidad entre pantalla y espectador. La muerte en directo.
- Los actores de la información
 Tipología de actores. Las relaciones entre actores y acontecimientos. Las relaciones entre informador/espectador.
- La presentación de la imagen informativa Retórica de la presentación. Gesto, tono, encuadre. Telecámara y narración. El ritmo sonoro/visual.
- La entrevista televisiva
 La conversación y el género de entrevista. Estrategias de manipulación de la entrevista.
- La imagen de las declaraciones
 Organización del acceso a la imagen. Tipologías de declarantes.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

1r Trimestre:

BARTHES, R.: La cámara lúcida. Barcelona, Gustavo Gili, 1982. DUBOIS, Ph.: El acto fotográfico. Barcelona, Paidós, 1986. GOMBRICH et alii: Arte, Percepción y Realidad. Barcelona, Paidós. GUBERN, R.: La imagen opulenta. Barcelona, Gustavo Gili. 1987. PUIG, A.: Sociología de las formas. Barcelona, Gustavo Gili, 1979. SOUGEZ, M.L.: Historia de la fotografía, Madrid, Cátedra, 1981. TAUSK, P.: Historia de la fotografía en el siglo XX. Barcelona, Gustavo Gili, 1978. TORÁN, E.: El Espacio en la Imagen. Barcelona, Mitre, 1985. VILCHES, Lorenzo: La lectura de la imagen. Barcelona, Paidós, 1983. VILCHES, Lorenzo: Teoría de la Imagen Periodistica. Barcelona, Paidós, 1987. VILLAFAÑE, J.: Introducción a la Teoría de la Imagen. Madrid, Pirámide, 1985. ZUNZUNEGUI, S.: Mirar la Imagen. Bilbao, Universidad del País Vasco. 1984.

20 Trimestre:

AAVV.: Series, TV, Cine. Anàlisi, num. 9.
AUMONT, J. et alii: Estética del film. Barcelona, Paidós, 1985.
BRUNETTA, G.P.: Nacimiento del relato cinematográfico. Madrid, Cátedra, 1987.
BURCH, N.: El tragaluz del infinito. Madrid, Cátedra, 1987.
BURCH, N.: Praxis del cine. Madrid, Fundamentos, 1970.
CHION, M.: Cómo se escribe un guión. Madrid, Catedra, 1988.
DELEUZE, G.: La Imagen Movimiento. Barcelona, Paidós, 1984.
FECE, J.L.: Punto de vista en el cine de ficción, Estudios Semióticos, núm. 11.
GODARD, Jean Luc: Introducción a una verdadera historia del cine.
Madrid, Alphaville, 1980.
JOST, F.: Pertinencia natarrológica y pertinencia semiótica en la teoría del cine, Estudios Semióticos, núm. 3-4.
VILCHES, Lorenzo: La lectura de la imagen. Barcelona, Paidós, 1983.

3r Trimestre:

AGUILERA, Miguel: El Telediario, Madrid, Mitre, 1987. BETTETINI, G.: La Conversación Audiovisual. Madrid, Cátedra, 1986. BUSTAMANTE et alii: Fabricar noticias. Barcelona, Mitre. 1987. CASETTI, F.: Tàctiques de la Informació, Anàlisi, núm. 7-8. CEBRIÁN HERREROS, M.: Fundamentos de la teoría y técnica de la imagen audiovisual. Madrid, Mezquita, 1983. GANS, H.J.: Deciding what's a news. Vintage Books, Nueva York. GLASGOW MEDIA GROUP: More Bad News. Londres, Rotuledge and Kegal Paul. 1980. GOLDING, P i ELLIOT, P .: Making the news. Londres, Longman, 1979. MISSIKA, J.L. i WOLTON, D.: La folle du logis. Paris, Gallimard, ORIVE, P.: Los españoles ante los telediarios. Asociación de Estudios de Comunicación para las Autonomías, Madrid, 1988. RODRIGO, M.: La construcción de la noticia. Barcelona, Paidós, VILCHES, L.: Manipulación de la información televisiva. Barcelona, Paidós, 1989.