

ESTÈTICA DE LA IMATGE

Prof.: Josep M. Català Doménech

1. Introducció

Se establecerá el campo que abarca la materia, la especificidad e importancia de la imagen y el concepto de estética implícito en esta propuesta.

2. La imagen, entre la ética y la estética

Se hablará de las conexiones entre ética y estética, especialmente a partir de la hegemonía de la imagen en la cultura contemporánea. Se introducirá la escuela de Frankfurt y concretamente a Adorno.

3. Nueva geografía de la imagen:

Se trazará el panorama general de los cambios y fenómenos ocurridos en el terreno de los medios de comunicación (en su vinculación con la imagen) durante los dos últimos siglos, partiendo de la configuración actual dictada por las nuevas tecnologías. Se hará especial hincapié en el método de análisis y su dialéctica entre la noción de campo y la evolución histórica, no tan solo como herramienta de trabajo, sino como emblema mismo de determinada epistemología contemporánea influenciada por la imagen.

a)-Medios, fenómenos, teorías

Se hará un repaso-inventario de los medios, sus características, funcionamiento y el papel que en ellos juega la imagen.

b)-La imagen en la era de la reproducción industrial

Se analizarán las ideas de Walter Benjamín y a la vez se expondrá la evolución fenomenológica de la imagen desde mediados del siglo XIX.

4. La fragmentación

Exposición general del fenómeno. Dos casos antagónicos pero convergentes: la fotografía y el telégrafo.

a)-La cuestión del realismo

Revisión de la perspectiva como modo de representación hegemónico hasta el siglo XIX (y su prolongación artificial en el XX), así como de sus alternativas hasta el momento de la crisis.

b)-El tiempo y el espacio reconsiderados

La representación del colapso del concepto de tiempo lineal y su conversión en espacio. La aparición de nuevos fenómenos y el papel dialéctico de la imagen en su formación y representación.

c)-La narrativa del fragmento

La conversión del fragmento en unidad significativa y práctica. Las estrategias del mismo en el cine, la publicidad, el "comic", la televisión y el video.

d)-El dilema de la lengua y la imagen.

La semiótica en las fronteras del paradigma lingüístico. Se hablará de Saussure, Barthes, de los formalistas y de Levi-Strauss, pero a la vez, se hará constar cómo estos intentos de racionalización, a partir de la lengua, se enfrentan con una formalización superior que pertenece a la configuración de la imagen.

e)-El realismo cuestionado

El colapso de la frontera entre realidad y ficción como paradigma estético del fin de siglo. Su desarrollo. El espectador y su decadencia.

5. La estructuración

Se hablará del fenómeno de la formación de nuevas estructuras significativas a partir de la fragmentación propuesta y representada por la imagen, en su doble vertiente: como necesidad social/económica y política de mantener un espacio racionalista, y como germen de la decadencia de éste dentro de las estrategias de un nuevo orden.

a)-Freud y la imagen

Reconsideración de las ideas de Freud en relación con imagen.

b)-La necesidad del surrealismo

Análisis de la estética y la teoría del surrealismo como base para comprender los presupuestos de la nueva estética contemporánea de la imagen generada por las nuevas tecnologías.

c)-La memoria y el espectáculo

El papel de la memoria y de la idea de la memoria en las nuevas tecnologías, así como su valor para comprender las estrategias de formación de imágenes.

d)-El epicentro Bazin

Repaso a las ideas de Bazin como elemento esclarecedor de la transformación de la imagen durante el siglo XX.

e)-Analógico y digital

El cambio de uno a otro paradigma como línea fronteriza entre dos conceptos de la imagen. La fenomenología contemporánea de la imagen a luz de esta transformación técnica.

f)-El declive de la visión

Revisión de las teorías clásicas de la percepción, así como de la teoría de la gestalt, a la luz precisamente del colapso de la visión como centro racionalizador.

6. La nueva globalidad

La emergencia del espacio post-perpectivista como resultado de las estrategias representativas, narrativas y epistemológicas de la imagen durante su primer período hegemónico.

a)-El reino del significante: Lacan y la imagen

Repaso a las ideas de Lacan para comprender las características y función de la nueva estética de la imagen.

b)-Multimedia y nueva narrativa

Cambios que se producen en el lector/espectador a partir de la fragmentación de la imagen y su ulterior globalización. El hipertexto como gestor de la realidad.

c)-Personajes

Nuevas identidades y su representación. El cuerpo como microcosmos del nuevo cosmos estético. La moda como historia: forma y duración. El Bergson de Deleuze.

d)-Redes y autopistas

Las autopistas de la información como meta-imagen.

e)-La metáfora como herramienta

Función metafórica de las nuevas imágenes. La importancia de la metáfora en el concepto de interface. La alegoría como nuevo paisaje social. La función de la desconstrucción en el momento de la reconstrucción: exigencia hermenéutica del nuevo espacio global.

d)-La realidad virtual, umbral entre dos eras.

La virtualidad como sustitución de la realidad. Bases de la nueva estética, a partir de los elementos de la antigua estética.

BIBLIOGRAFIA

- 1 ARNHEIM, Rudolf: Pensamiento visual. Buenos Aires, Editorial Universitaria, 1971.
- 1 BAUDRILLARD, Jean: Cultura y simulacro. Barcelona, Kairos, 1987.
- 1 CATALA, Josep M. : La violación de la mirada. Madrid, Fundesco, 1993.
- 1 DEBORD, Guy: Comentarios sobre la sociedad del espectáculo. Barcelona, Anagrama, 1990.
- 1 GOMBRICH, E.H.: Arte e ilusión. Barcelona, Gustavo gili, 1979.
- 2 GUBERN, Román: La mirada opulenta. Barcelona, Gustavo Gili, 1987.
- 1 JAMESON, Fredric: El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo tardío. Barcelona, Paidós, 1991.
- 2 MALDONADO, Tomás: Lo real y lo virtual. Barcelona, Gedisa, 1994.
- 3 MATTELART, Armand: la comunicación mundo. Madrid, Fundesco, 1993.
- 1 MUÑOZ, Blanca: Cultura y comunicación. Barcelona, Barcanova, 1989.
- 3 RHEINGOLD, H.: La realidad virtual. Barcelona, Gedisa, 1994.
- 2 VIRILIO et. alt.: Videoculturas de fin de siglo. Madrid, Cátedra, 1990.