

Índice

INTRODUCCIÓN	11
En torno a una(s) eleccione(s).....	11
Teoría, Imagen	12
¿Qué teoría?.....	14
Los presupuestos básicos	15
Lo general, lo particular.....	17
PRIMERA PARTE	
PERCEPCIÓN E IMAGEN	
I. LA IMAGEN: REALIDAD DE LA IMAGEN, IMAGEN DE LA REALIDAD.....	21
1.1. Evidencias primeras	21
1.2. Etimologías y definiciones	22
1.3. Características de las imágenes	22
1.4. La imagen en el mundo actual: inflación y ceguera.....	23
1.5. Para una ecología de la imagen.....	23
1.6. Imagen figurativa e imagen abstracta	24
1.7. En torno al concepto de imagen mental.....	24
II. LA PERCEPCIÓN VISUAL.....	27
2.1. La visualización de la realidad; explicaciones históricas.....	27

2.2.	Las secuencias de los acontecimientos de la visión.	28
2.2.1.	El canal visual.....	28
2.2.2.	Los sentidos como sistemas perceptuales	29
III.	LA TEORÍA DE LA PERCEPCIÓN.....	31
3.1.	De la imagen retínica a la percepción.....	31
3.2.	Propiedades de la percepción	32
3.2.1.	El fenómeno de la constancia	32
3.2.2.	Percepción en profundidad	33
3.3.	Desarrollo de la percepción: lo innato y lo adquirido	34
3.4.	Explicaciones tradicionales de la percepción	35
3.5.	Inferencia y percepción	36
3.5.1.	La percepción como comportamiento intencionado	36
3.5.2.	Ver y pensar: integración o diferencia... ..	37
3.6.	La teoría de la «Gestalt»: la forma visual como estructura	38
3.7.	La aproximación ecológica a la percepción visual.	39
3.7.1.	Teoría del estímulo	40
3.7.2.	Mundo visual y campo visual.....	41
3.8.	Hacia una teoría integradora de la percepción... ..	41
IV.	CULTURA, PERCEPCIÓN E IMAGEN	43
4.1.	Diferencias en la percepción del medio: raza y/o cultura	43
4.1.1.	La superioridad perceptiva del indígena .	44
4.1.2.	Ecología e inferencias visuales.....	44
4.1.3.	En torno a la percepción del color.....	45
4.2.	Diferencias en torno a la representación gráfica del espacio	46
4.2.1.	Representación y percepción.....	46
4.2.2.	El reconocimiento de la imagen fotográfica	47
4.2.3.	Las claves bidimensionales de la tridimensionalidad.....	47
4.2.4.	La conceptualización del espacio.....	47
4.3.	La perspectiva artificial: precisiones conceptuales.	48
4.4.	La «perspectiva artificial» como abstracción de la realidad	49
4.5.	Historia de la perspectiva.....	49
4.6.	La perspectiva como construcción ideológica del espacio	51

4.7.	Perspectiva, ilusión representativa y compensación intuitiva	51
4.8.	En torno a las implicaciones psicoanalíticas de la perspectiva	52

SEGUNDA PARTE

SEMIÓTICA DE LA IMAGEN

V.	DE LA SEMIÓTICA AL SIGNO ICÓNICO	55
5.1.	De la percepción a la semiótica.....	55
5.2.	Semiótica de la imagen, semiótica planaria	55
5.3.	El concepto de representación	57
5.3.1.	La representación como función del lenguaje en general	57
5.3.2.	La representación en psicoanálisis	57
5.3.3.	La representación en la imagen: de la semejanza a la sustitución	58
5.4.	Signo y código.....	59
5.5.	Expresión y contenido.....	59
5.6.	Forma, materia y sustancia	60
5.7.	Denotación y connotación	60
5.8.	Concreto, general, abstracto.....	61
5.9.	El problema del referente: de la presencia al signo.	61
5.10.	De lo icónico a lo simbólico	62
VI.	EL ICONISMO: TEORÍAS Y BALANCE DEL DEBATE.....	63
6.1.	Las propiedades compartidas.....	63
6.2.	Teoría de la semejanza	64
6.3.	Teoría de los reflejos especulares	65
6.4.	Los límites del parecido	67
6.5.	Los códigos de reconocimiento	67
6.6.	Los códigos de representación icónica	68
6.7.	Convencionalidad y/o arbitrariedad.....	68
6.8.	Mapa y espejo como estrategias de representación icónica	68
6.9.	La liquidación del concepto de iconismo.....	70
6.10.	Para una reformulación del iconismo.....	71
VII.	ELEMENTOS CONSTITUTIVOS, SIGNOS, FIGURAS	73
7.1.	Recortar, fragmentar.....	73
7.2.	Del signo a la figura	74
7.3.	Semiótica figurativa y semiótica plástica.....	74

VIII.	LA IMAGEN COMO TEXTO	77
8.1.	Del signo al texto: la codificación de los signos icónicos	77
8.2.	La noción de texto	78
8.3.	La imagen como texto estético	79
8.4.	Aspectos idiolectales de la imagen	80
IX.	LA ENUNCIACIÓN VISUAL.....	81
9.1.	Enunciador, enunciatario, observador	81
9.2.	Exhibir, mirar	83
9.2.1.	Plano de la expresión: marco y enfoque	84
9.2.2.	Plano del contenido: tema y tópico	85
X.	LA COOPERACIÓN INTERPRETATIVA.....	87
10.1.	Autor y lector modelo	87
10.2.	Manifestación lineal y circunstancias de la enunciación	88
10.3.	Del código a las estructuras del discurso	89
10.3.1.	Tópico e isotopía	89
10.3.2.	Verosimilitud y mundos posibles.....	90
10.3.3.	Contexto y circunstancia	91
10.3.4.	El fenómeno de la transtextualidad....	91
10.3.5.	La hipercodificación ideológica.....	92
XI.	DE LA RETÓRICA AL PLACER TEXTUAL.....	93
11.1.	Retórica de la imagen	93
11.1.1.	Del nivel icónico al entimemático	94
11.1.2.	Figuras retóricas	94
11.1.3.	Operaciones retóricas	95
11.2.	Las fronteras de la semiótica y el placer del texto.....	96
11.2.1.	Significación y significante: el texto como productividad.....	96
11.2.2.	Placer y «goce» del texto	97

TERCERA PARTE

ELEMENTOS PARA UNA HISTORIA DE LA IMAGEN

XII.	EL PERIODO DE LA «IMAGEN ÚNICA»	101
12.1.	El acto gráfico fundamental	101
12.2.	La representación del mundo en imágenes	102
12.3.	La separación entre imagen y escritura.....	103

XIII.	IMAGEN Y MEDIOS TECNOLÓGICOS	105
13.1.	El bloqueo de la comunicación gráfica.....	105
13.2.	La ruptura del bloqueo.....	106
13.3.	La reproductibilidad masiva: del «aura» a la copia múltiple	107
13.4.	La era del simulacro	109

CUARTA PARTE

LA IMAGEN MANUAL: DE LA OBRA INDIVIDUAL A LA MÚLTIPLE

XIV.	LA IMAGEN PICTÓRICA.....	113
14.1.	El nivel microestructural	113
14.2.	De la semiótica de lo visto a la iconología ...	114
14.2.1.	Motivos artísticos.....	115
14.2.2.	Iconografía	116
14.2.3.	Valores simbólicos.....	116
14.3.	De lo figurativo a lo abstracto	117
14.4.	Algunos problemas de la semiótica de la pintura.	118
14.5.	El cuadro como escenografía	120
XV.	EL COMIC: MANUAL, MÚLTIPLE E INMÓVIL.....	121
15.1.	Definiciones.....	122
15.2.	Las unidades significativas	122
15.2.1.	La viñeta.....	123
15.2.2.	Figuras	124
15.2.3.	Texto y <i>balloons</i>	124
15.2.4.	En torno al color y el espacio.....	125
15.3.	La articulación, el montaje y la continuidad ...	126

QUINTA PARTE

EL ESPEJO FOTOQUÍMICO

XVI.	LA IMAGEN FOTOGRÁFICA.....	131
16.1.	Antecedentes y elementos básicos.....	131
16.2.	Características y definición.....	132

16.3.	Entre la pintura, la realidad y el arte.....	133
16.4.	La fotografía como manipulación de lo real ...	133
16.5.	Fotografía y temporalidad	135
16.5.1.	La secuencialidad	136
16.5.2.	Lo imaginario	136
16.6.	Fotografía y conocimiento.....	136
16.7.	Hacia una semiótica de la fotografía.....	137
16.7.1.	El punto de partida de Barthes	137
16.7.2.	Hacia un análisis del texto fotográfico..	138
16.7.3.	El proceso fotográfico como ritual....	139
16.7.4.	La fotografía como index.....	140
16.8.	La búsqueda de la especificidad.....	142
16.9.	Texto e imagen: la imposible unión	143
16.9.1.	Anclaje y relevo	143
16.9.2.	El «accidente improbable».....	143
XVII.	LA IMAGEN CINEMATOGRAFICA	145
17.1.	Algunas ideas de partida	145
17.2.	El dispositivo cinematográfico	146
17.2.1.	Imagen, movimiento, cine.....	147
17.2.2.	El aparato de base.....	147
17.2.3.	Impresión de realidad, efecto de real..	148
17.3.	Documental y ficción.....	150
17.4.	Identificación y proyección en los films.....	150
17.4.1.	Identificación primaria	151
17.4.2.	Identificación secundaria	151
17.4.3.	Identificación al relato	152
17.5.	El cine y el sueño	152
17.5.1.	Las hipótesis de trabajo.....	153
17.5.2.	El sueño y el cine como aparatos de simulación.....	153
17.6.	La sutura como mecanismo esencial de la signifi- cación fílmica	154
XVIII.	LA MATERIALIDAD DE LA EXPRESIÓN FÍLMICA	157
18.1.	Las materias de la expresión fílmica	157
18.2.	Los elementos básicos	158
18.2.1.	El concepto de plano	158
18.2.2.	Encuadre, campo, profundidad de cam- po, fuera de campo.....	159
18.3.	El montaje cinematográfico: objeto y funciones	161
18.3.1.	La articulación espacio-temporal.....	162
18.3.2.	Tipos de montaje.....	162

	18.3.3.	Discursos sobre el montaje.....	164
18.4.		Cine y sonido.....	166
	18.4.1.	Sonido «on» y «off».....	166
	18.4.2.	Sonido diegético y no diegético.....	166
	18.4.3.	Voziu, out, through, off.....	167
XIX.		TEORÍAS SOBRE LA IMAGEN CINEMATOGRAFICA.....	169
	19.1.	Los primeros teóricos en busca de las cartas de nobleza.....	169
	19.2.	La tradición formalista.....	170
	19.2.1.	Rudolf Arnheim.....	170
	19.2.2.	Eisenstein.....	171
	19.3.	La tradición realista.....	172
	19.3.1.	Sigfried Kracauer.....	172
	19.3.2.	André Bazin o el cine como asíntota de la realidad.....	173
	19.3.3.	El cine como semiología de la realidad: Pasolini.....	174
	19.4.	La problemática lingüística.....	176
	19.4.1.	De la lengua al lenguaje: la aportación de Christian Metz.....	176
	19.4.2.	Un lenguaje sin signos: Jean Mitry ...	178
XX.		CINE Y NARRATIVIDAD.....	181
	20.1.	Los orígenes de la narratividad filmica.....	181
	20.2.	Expresión y contenido narrativo.....	182
	20.3.	Tiempo del relato y tiempo de la diégesis.....	184
	20.3.1.	Orden.....	184
	20.3.2.	Duración.....	185
	20.3.3.	Frecuencia.....	186
	20.4.	Un concepto ubicuo: el punto de vista.....	187
	20.4.1.	Punto de vista como juicio de opinión.....	187
	20.4.2.	La focalización como restricción de la información.....	188
	20.4.3.	El punto de vista óptico y auditivo... ..	188
	20.5.	El narrador cinematográfico: voz y persona....	190

SEXTA PARTE

EL UNIVERSO ELECTRÓNICO

XXI.		LA IMAGEN ELECTRÓNICA: EL DISCURSO TELEVISUAL.....	195
	21.1.	Características primeras.....	195
	21.2.	En busca de la especificidad televisiva.....	196

21.2.1.	Televisión y cine ¿dos lenguajes?.....	197
21.2.2.	El servicio televisivo.....	199
21.2.3.	La programación televisiva.....	200
21.3.	Nuevas tecnologías y el discurso televisual.....	204
21.3.1.	Cable TV.....	204
21.3.2.	La televisión interactiva.....	205
21.3.3.	La telemática	206
21.4.	La utopía comunicacional.....	207
21.5.	Televisión y enunciación.....	208
21.5.1.	Maquinaria enunciativa y directo.....	209
21.5.2.	Narración y «directo».....	211
21.5.3.	Un lugar para el espectador.....	212
XXII.	EL VIDEO: DE LA EXPERIMENTACIÓN ARTÍSTICA A LA NARRACIÓN	217
22.1.	Las bases tecnológicas.....	217
22.2.	El video y la televisión: una relación conflictiva.....	219
22.3.	El territorio video.....	222
22.3.1.	La práctica videográfica.....	222
22.3.2.	Experimentación e interacción.....	225
22.4.	Preguntas en torno a una especificidad	227
22.5.	Espacio, tiempo, narración, ficción.....	231
XXIII.	NUEVAS PERSPECTIVAS DE LA IMAGEN.....	237
23.1.	La imagen tridimensional: el holograma	237
23.2.	Las imágenes interactivas	238
23.3.	Las imágenes sintéticas: la infografía.....	240
23.3.1.	Categorías de imágenes sintéticas.....	241
23.3.2.	Representación infográfica e imagen latente.....	241
23.4.	De la «expanded image» a la visión artificial...	242
BIBLIOGRAFÍA		245