

Índice de contenido

Presentación	5
PRIMERA PARTE PERSPECTIVAS HISTÓRICAS	
Cap. 1. Del libro a los modernos medios de comunicación de masas	17
Tradición e innovación, 17. El libro como obra colectiva, 20. Tipografía, información, propaganda, 24.	
Cap. 2. Antigua y moderna magia de las imágenes	27
La invasión de las imágenes, 27. Carencia de análisis psicosociológico de la imagen mecánica, química, electrónica, 28. Exorcizar al tiempo: del "complejo de la momia" al arte del retrato, 29. Crisis de la pintura moderna, 30. Objetividad de la imagen fotográfica, 31. Vida cotidiana y magia de las imágenes, 31. Seudo-realidad en la moderna civilización de las imágenes, 33.	
Cap. 3. "Presencia" de las imágenes	36
Complejidad y contradictoriedad de la noción, 36. La iconoclasia como remedio a la invasión de las imágenes, 40. Imágenes y pensamiento conceptual, 43. El intérprete y el creador, 46.	
Cap. 4. La recitación teatral desde Diderot hasta Stanislavsky	48
El actor, primer obrero del espectáculo, 49. La emoción y el actor, 50. La liberación del yo profundo, 53. Actor y sociedad, 53. La interacción psíquica entre el público y el actor, 55. El edificio teatral y la emoción escénica, 57. Evolución histórica del comportamiento histriónico, 58. Las dos tendencias antitéticas del siglo XVIII, 61. Diderot y el nacimiento de <i>La paradoja acerca del actor cómico</i> , 62. Análisis de <i>La paradoja acerca del actor cómico</i> , 64.	
Cap. 5. Los enemigos del teatro: Rousseau y la Carta sobre los espectáculos	68

12 ÍNDICE DE CONTENIDO

Los orígenes de una controversia, 68. La intervención de Jean Jacques Rousseau, 73. La elaboración de la *Carta*, 76. La carrera teatral de J. J. Rousseau, 78. El proceso deductivo que conduce a la *Carta sobre los espectáculos*, 80. La "identificación" con *El misántropo*, de Molière, 82. La nostalgia del pasado, 84. *Transfert* y utopismo de la *Carta*, 87.

- Cap. 6. **Las máscaras y el carácter** 90
Las tres máscaras fundamentales: el pícaro, el tonto y el fanfarrón, 92. La *Commedia dell'arte*, 93. Las máscaras de la *Commedia dell'arte*, 95. Importancia de los dialectos, 97. El reencuentro del hombre, 98.
- Cap. 7. **Sonido e imagen en la historia de las técnicas** 101
La "música representativa", 103. Película muda y película hablada, 105. Valor cultural y comercial del cine, 105. La vanguardia, 108. La banda sonora de las películas, 108.

SEGUNDA PARTE PSICOLOGÍA Y SOCIOLOGÍA

- Cap. 8. **Grados de la realidad y evasión hacia lo imaginario** 115
La cruzada filmológica, 115. Delirio y creencia, 116. La "pirámide de lo real" de Janet, 118. Una forma de delirio voluntario: el teatro, 121. El teatro como irresponsabilidad, 123. Los ritos del imaginario en el cine, 125.
- Cap. 9. **Libertad, posesión, dionisismo** 127
Renovación de la etnografía, 127. Posesión y éxtasis místico, 128. La búsqueda de la unidad primordial, 128. Beckett y Grotowski, 130. El misticismo cristiano del ateo Grotowski, 130. ¿Qué es la posesión?, 132. Dionisismo, chamanismo, posesión, 133. Por un nuevo teatro, 135. La búsqueda de la libertad, 135.
- Cap. 10. **Psicología de la imagen fílmica** 137
Introducción, 137. Definiciones psicológicas de "imagen", 140. La doble fuente de las imágenes, 142. Las tres situaciones afectivas, 144. Estado fílmico, conciencia onírica, leyes afectivas de la asociación de las imágenes, 146. *Transfert* y simbolismo en la imagen fílmica, 148. Imagen y material plástico, 149.
- Cap. 11. **Para una sociología de la imagen cinematográfica** 153
Sistema de valores y visión del mundo, 155. Fotografiable y no fotografiable, 155. Las fotografías de los campesinos en la URSS, 156. Diferencia entre las fotografías de los campesinos y los pequeños burgueses, 157. La sacralización en las artes plásticas y en la fotografía, 158. Presencia y presión de la imagen fotográfica, 160. El puesto de la fotografía en la jerarquía del prestigio cultural, 161.

- Cap. 12. Psicología de lo cómico y cine** 164
 Neuropsicología de la emoción, 164. Psicología genética de la emoción: la teoría de Wallon . . . , 166. . . . Y la de Piaget, 167. Estado actual de las nociones psicológicas de lo cómico, 168. Las fórmulas de fabricación de lo cómico, 171. Lo cómico en el cine: personaje y persona, 175. Lo cómico y la temporalidad, 179. La risa trágica, 179. ¿Es posible experimentar en materia de risa y de comicidad?, 180.
- Cap. 13. El miedo al cine** 183
 Las tres actitudes de la conciencia, 183. Juego y emociones, 185. El terror como atracción, 187.
- Cap. 14. Las "imágenes colectivas" nacionales** 190
 Las tensiones en el seno de la vida nacional, 190. Origen del estereotipo, 194. Origen genético del estereotipo en el niño y el adolescente, 197. Duración y dinamismos internos del estereotipo, 199.
- Cap. 15. Las responsabilidades de la cultura media** 203
 Génesis del término, 203. La reducción de las horas laborables y la expansión del tiempo libre, 204. El tiempo libre como valor, 205. Seis definiciones de la cultura media, 207. Las fuerzas que "fabrican" la cultura de masas, 208. La relación entre libro y cultura de masas en Italia, 210. Se rompen las barreras, 211. La calidad del producto vendido, 212. El nuevo clima cultural y la integración del proletariado, 213. Los criterios de la selección y del juicio, 214.
- Cap. 16. Tiempo libre y fuentes de información** 216
 "Un tiempo de la persona", 220. La naturaleza está "en otra parte", 222. El reposo, 223. Sibaris o Esparta, 225.
- Cap. 17. Las historietas, el tiempo, el espacio** 227
 Espacio sacro y espacio geométrico, 228. Tiempo sacro y tiempo profano, 229. La ceremonia de la reaparición, 230. La mitología de las historietas, 231.
- Cap. 18. El estadio, el deporte, la ciudad** 233
 El hombre es capaz de cambio, 235. Perfección de la forma circular, 236. Los juegos privilegiados, 239. Formas masculinas y formas femeninas de agresividad, 240. El estadio: nuevo edificio ritual, 242.
- Cap. 19. Diáspora y síntesis del edificio cultural en la ciudad** 244
 La conducta del hombre y de los animales, 246. La sociedad nueva, 247. *Las Casas de la cultura*, 249.

TERCERA PARTE

TÉCNICAS AUDIOVISUALES Y ESCUELA PARALELA

- Cap. 20. **Familias de imágenes o imágenes televisivas en la actual práctica pedagógica** 255
 La imagen decorativa, 256. La imagen ilustrativa, 257. La imagen de referencia, 257. La imagen documento, 258. La imagen docente, 258. La imagen televisiva, 259. Una característica técnica, 259. Maleabilidad de la imagen televisiva, 260. Implicaciones pedagógicas, 263.
- Cap. 21. **Imágenes y artes plásticas** 266
 Validez de las técnicas culturales modernas, 266. Medios audiovisuales y obra de arte, 271.
- Cap. 22. **El museo científico como auxiliar visual** 276
 El museo desacralizado, 276. Un poco de historia, 278. Los museos cambian de estructura y de función, 279. Evolución de las técnicas museográficas, 281. Especialización del museo, 283. Un feliz ejemplo de colaboración entre televisión y museo, 285. Museos y escuela, 286. Las "visitas libres" y las "visitas planificadas", 286. La preparación científica de los maestros, 288.

APÉNDICES

- Apéndice A. **El contenido cultural de la televisión en Europa** 293
 Los orígenes, 294. El teatro, 295. La búsqueda de un lenguaje nuevo, 296. La fotografía, 297. Las artes plásticas, 299. Las historietas, 302. Poesía y canciones, 303. La canción poética, 304. La música, 306. La música instrumental, 307. La ópera y la danza, 308. El cine en la televisión, 309. El teatro en la televisión, 310. Videocassetes, 312. Los satélites, 315.
- Apéndice B. **Reseña crítica de las más notables investigaciones internacionales en el sector televisivo para niños y adolescentes**
 Proyección e identificación, 318. Las dificultades de la investigación psicosociológica en televisión, 321. Causas del interés televisivo de los jóvenes, 322. Televisión y tiempo libre entre los jóvenes, 324. Los efectos de la televisión sobre la frecuentación cinematográfica, 325. Televisión y audiencia radiofónica, 325. Un dato impresionante: el consumo global de la televisión, 326. El problema de las preferencias, 326. Programas para niños y adolescentes y programas para adultos, 327. Televisión y educación, 328. Los efectos sobre la moral y sobre el sistema de valores, 330. Televisión y criminalidad, 331. Televisión y violencia, 332. El campo de investigación a explorar, 334.
- Índice onomástico 337
- Índice analítico 341