

INDICE

Introducción	13
1. El papel del ojo	17
I.El funcionamiento del ojo	
I.1 Ojo y sistema visual	18
Transformaciones ópticas	
Transformaciones químicas	21
Transformaciones nerviosas	22
I.2 Los elementos de la percepción. ¿Qué se percibe?	
La intensidad de la luz: percepción de la luminosidad	23
La longitud de la onda de la luz: percepción del color	25
La distribución espacial de la luz: los bordes visuales	27
El contraste: interacción entre la luminosidad y los bordes	30
I.3 El ojo y el tiempo	32
Variación en el tiempo de los fenómenos luminosos	33
Los movimientos oculares	34
Factores temporales de la percepción	35
II. De lo visible a lo visual	
II.1 La percepción del espacio	38
El estudio de la percepción del espacio	
La constante perceptiva	39
La geometría monocular	40
Los indicadores de profundidad dinámicos	45
Los indicadores binoculares	47
II.2 La percepción del movimiento	49
Modelos de percepción del movimiento	50
Movimiento real, movimiento aparente	52
El caso del cine	53
II.3 Los grandes enfoques de la percepción visual	
El enfoque analítico	55
El enfoque sintético	57
¿Qué enfoque es el mejor?	59
III. De lo visual a lo imaginario	
III.1 El ojo y la mirada	61
La atención visual	62
III.2 La búsqueda visual	63
La percepción de las imágenes	64
La doble realidad de las imágenes	65
El principio de mayor probabilidad	69
Las ilusiones elementales	70
La percepciones de la forma	72
III.3 Conclusión: el ojo y la imagen	77
2. El papel del espectador	81
I. La imagen y su espectador	
I.1 ¿Por que se mira una imagen?	82
La relación de la imagen con lo real	
Las funciones de la imagen	84
Reconocimiento y rememoración	85

I.2 El espectador construye la imagen, la imagen construye al espectador El reconocimiento	86
La rememoración	88
El papel del espectador	90
La imagen actúa sobre el espectador	95
I.3 La imagen y el espectador se parecen	97
Las tesis gnestáticas: Arnheim	98
Pensamiento preológico, organicidad,, éxtasis: Eisenstein	99
Las teorías generativas de la imagen	100
I.4 Conclusión muy provisional	
II. La ilusión representativa	101
II.1 La ilusión y sus condiciones La base psicofisiológica	102
La base sociocultural	103
Ilusión total, ilusión parcial	104
Un ejemplo: la bóveda de San Ignacio	105
II.2 Ilusión y representación Ilusión, duplicación, simulacro	107
La noción de representación: la ilusión en la representación	108
En tiempo en la representación	11
II.3 Distancia psíquica y credibilidad La distancia psíquica	113
La impresión de realidad en el cine	116
Efecto de realidad, efecto de lo real	117
Saber y credibilidad	118
III. El espectador como sujeto deseante	
III.1 La imagen y el psicoanálisis	120
El arte como síntoma	121
Inconsciente e imaginería	123
Imagen e imaginario	125
III.2 La imagen como fuente de afectos La noción de afecto	126
Un ejemplo de participación afectiva: la Einfühlung	127
Las emociones	128
III.3 Pulsiones espectatoriales e imagen La pulsión	130
Pulsión escópica y mirada	131
Diferencia sexual y escotofilia	132
El goce de la imagen	133
La imagen como fetiche	135
IV. Conclusión: antropología del espectador	136
3. El papel del dispositivo	143
I. La dimensión espacial del dispositivo	
I.1 Espacio plástico, espacio espectacular Espacio concreto, espacio abstracto	144
Modos de visión	146
El tamaño de la imagen	147
El ejemplo del primer plano	149
I.2 El marco	152

Marco concreto, marco abstracto	
Funciones del marco	154
Centrado y descentrado	157
I.3 Encuadre y punto de vista	
La pirámide visual	159
El encuadre	161
El punto de vista	164
Desencuadre	165
II. La dimensión temporal del dispositivo	
II.1 La imagen en el tiempo, el tiempo en la imagen	169
Pequeña tipología temporal de las imágenes	
Tiempo espectral y el tiempo de la imagen	171
II.2 El tiempo implícito	
El arce y el saber supuesto	172
Fotografía, huella, indicador	173
Cine, secuencia, montaje	177
II.3 La imagen temporalizada	180
La situación cinematográfica	182
Imanen-fílmica, imagen-tiempo	184
III. Dispositivo, técnica e ideología	
III.1 El soporte de la imagen: impresión versus proyección	185
¿Dos dispositivos?	
Imagen opaca, imagen-luz	186
III.2 La determinación técnica	
Técnica y tecnología	188
La imagen automática	189
Técnica e ideología	192
III.3 El dispositivo como máquina psicológica y social	
Los efectos sociológicos	195
Los efectos subjetivos	199
Los efectos ideológicos	200
IV. Conclusión: dispositivo e historia	202
4. El papel de la imagen	207
I. La analogía	
I.1 Fronteras de la analogía	
Analogía: ¿Convención o realidad?	208
Analogía y mimesis	210
Analogía y referencia	211
I.2 Indicadores y grados de analogía	
La analogía como construcción	213
Los indicadores de la analogía	214
I.3 De nuevo el realismo	
Realismo y exactitud	218
Realismo, estilo, ideología	220
II. El espacio representado	223
II.1 La perspectiva	224
La perspectiva como forma simbólica	225
El debate sobre la perspectiva	228
II.2 Superficie y profundidad	230

Espacio abierto, espacio cerrado	
Campo y encuadre	232
La profundidad de campo	235
II.3 Del campo a la escena	
El fuera de campo	236
Escena y puesta en escena	239
La escenografía	241
III. El tiempo representado	
III.1 La noción de instante	243
El instante esencial	
El instante cualquiera	245
La imagen-movimiento	
III.2 El tiempo sintetizado	247
Montaje y collage	
Secuencia e intervalo	250
La imagen-duración	254
IV. La significación en la imagen	
IV.1 Imagen y narración	257
Relato y mimesis	
Secuencia y simultaneidad	259
El relato en el espacio	261
IV.2 Imagen y sentido	
Lo percibido y lo nombrado	262
La interpretación de la imagen	264
La figura	267
5. El papel del arte	275
I. La imagen abstracta	
I.1 imagen e imagen	276
La querrela del arte abstracto	
Historicidad de la representación	277
La imagen pura	278
I.2 Los valores plásticos	
Plástica e icónica	279
La gramática plástica	283
La composición	285
I.3 imagen y presencia	
La inmediatez de lo visible	290
La vida de las formas	291
Representación y presencia	292
II. La imagen expresiva	
II.1 La cuestión de la expresión	293
Definiciones	
Criticas	297
II.2 Los medios de la expresión	
La materia, la forma	299
El estilo	303
La deformación: el efecto	306
II.3 El ejemplo del expresionismo	
El expresionismo como escuela	309

El expresionismo como estilo	312
III. La imagen aurática	
III.1 El aura artística	315
¿Qué es una obra de arte?	
Reproductibilidad técnica a la ciencia de las imágenes	319
III.2 La estética	
Del placer de las imágenes a la ciencia de las imágenes	321
Problemas estéticos	323
III.3 El ejemplo de la fotogenia	
Fotogenia y fotografía	326
Fotogenia y cine	328
III.4 Conclusión. El placer de la imagen	331
IV. La imagen: ¿una civilización?	333