

Índice

INTRODUCCIÓN. EL LENGUAJE VISUAL | 7

1. ¿Qué es semiótica o semiología? | 8
 - Significante y significado
 - Connotación o significado connotativo
 - Denotación o significado denotativo
 - La semiótica del discurso social
 - La semiótica visual o semiología de la imagen
 - Semiótica en el teatro
2. Los signos | 15
3. Los símbolos | 17
4. Diferencia entre signo y símbolo | 19
5. Iconografía | 20
6. Iconología | 21

BLOQUE TEMÁTICO I. NARRATIVA Y ENSAYO VISUAL

TEMA 1. NARRATIVA Y ENSAYO VISUAL | 23

- 1.1. Ilustración | 23
 - 1.1.1. Utilización de la ilustración | 25
- 1.2. Ensayo literario | 31
- 1.3. Ensayo visual | 32
- 1.4. Función del ensayo visual | 33
- 1.5. La tipografía como ensayo visual | 34
 - 1.5.1. Función de la tipografía | 34
 - 1.5.2. Las letras | 35
 - 1.5.3. Tipografía y retórica | 38
- 1.6. Poesía visual | 41
- 1.7. Geometría de las letras | 42
- 1.8. La representación visual como método de traducción de la realidad | 44

TEMA 2. EL CÓMIC COMO MODELO DE NARRATIVA VISUAL Y SU RELACIÓN CON LAS ARTES ESCÉNICAS | 49

- 2.1. ¿Qué es un cómic? | 49
- 2.2. El lenguaje del cómic | 50
- 2.3. Estructura narrativa del cómic | 50
- 2.4. Indicadores estéticos en el cómic | 52
- 2.5. Las viñetas | 54
- 2.6. El *gutter* y la transición entre viñetas | 61
- 2.7. Las unidades estructurales del cómic | 63
- 2.8. Manga | 65

TEMA 3. CONCEPTO Y EXPRESIÓN VISUAL | 67

- 3.1. ¿Qué es el graffiti? | 67
- 3.2. Historia del graffiti | 68
- 3.3. Estilos en el graffiti | 75
- 3.4. El graffiti y las artes escénicas | 79
- 3.5. *Performance art* | 81
- 3.6. Arte corporal: *body painting* y tatuajes | 84

BLOQUE TEMÁTICO II. ILUSTRACIÓN Y ARTES ESCÉNICAS**TEMA 1. CUERPO, MOVIMIENTO Y REPRESENTACIÓN | 91**

- 1.1. El dibujo y la danza | 91
 - 1.1.1. El dibujo: definición | 95
 - 1.1.2. El dibujo como representante de la realidad | 96
 - 1.1.3. Dibujo y movimiento | 97
 - 1.1.4. Boceto o esbozo | 98
 - 1.1.5. La fotografía | 99
- 1.2. El dibujo coreográfico | 100
 - 1.2.1. Los primeros tratados y manuscritos coreográficos | 100
 - 1.2.2. La notación coreográfica entre los siglos XVI y XVIII | 104
 - 1.2.3. La notación coreográfica en el siglo XIX | 108
 - 1.2.4. Notación coreográfica en el siglo XX | 109
- 1.3. La Bauhaus | 115
 - 1.3.1. Los trabajos de Oskar Schlemmer | 115
 - 1.3.2. Definición del espacio por el cuerpo humano | 116
 - 1.3.3. Estudio sobre la representación lineal de los diversos movimientos escénicos | 117

TEMA 2. ILUSTRACIÓN Y ESCENOGRAFÍA | 119

- 2.1. La escenografía. Concepto | 119
- 2.2. Elementos escénicos | 120
- 2.3. Historia de la pintura de escena | 121
 - Grecia | 121
 - Roma | 122
 - Edad Media | 123
 - El Renacimiento | 126
 - Teatro en la Edad de Oro. Teatro Isabelino | 129
 - Teatro en la Edad de Oro. Teatro Español | 130
 - Teatro en la Edad de Oro. Teatro Francés | 132
 - Teatro en la Edad de Oro. Teatro Italiano | 132
 - Dibujo, arquitectura y escenografía | 132
 - La simulación del espacio | 134
 - Barroco | 135
 - Romanticismo | 135
 - Naturalismo | 136
 - Escenografía contemporánea | 136
 - Teatro de Vanguardia | 139

TEMA 3. ILUSTRACIÓN COMO HERRAMIENTA EN LAS ARTES ESCÉNICAS | 145

- 3.1. Diseño de vestuario | 145
- 3.2. Las máscaras | 156
- 3.3. Maquillaje | 160