

Índice

Índice

1 Introducción **23**

1.1 Justificación e interés del tema	25
1.2 Hipótesis de la investigación	26
1.3 Objetivos de la investigación	28
1.4 Metodología y estructura de la investigación	30

Parte primera. Fundamentos del grafismo audiovisual

2 Contextualización y antecedentes **35**

2.1 Situación actual del grafismo audiovisual	37
2.1.1 Definiendo el término	38
2.1.2 Áreas de aplicación	41
2.1.3 Nuevas perspectivas. Factores para el cambio	45
2.2 Antecedentes expresivos	50
2.2.1 Entre el olvido y la memoria. Visual music	50
2.2.2 El grafismo, modo de expresión cinematográfica	66
2.2.3 El camino se bifurca. Cine-televisión	72
2.2.4 Años 80 y 90. El alarde técnico	83
2.2.5 La puerta se abre	89
2.3 Antecedentes tecnológicos	104
2.3.1 La era mecánica	104
2.3.2 La era electrónica analógica	105
2.3.3 Nacimiento de la infografía	107
2.3.4 La era digital	114

3 Elementos expresivos en el grafismo audiovisual **119**

3.1 Lógica visual-audiovisual	122
3.1.1 Principio de organización perceptiva	122
3.1.2 Principios formadores de la imagen	123
a. Principio de pregnancia	123
b. Principio de economía perceptiva	124
c. Principio de complementariedad	124
3.2 El espacio y el tiempo. La materia prima del grafismo audiovisual	124
3.2.1 El espacio	125
3.2.1.1 El formato	126
3.2.1.2 La composición	128
3.2.1.3 La profundidad de campo	131
3.2.1.4 El encuadre	132
3.2.1.5 La bidimensionalidad como método expresivo	132
3.2.1.6 Nuevos sistemas de representación espacial	132
3.2.1.7 El espacio tridimensional	140
3.2.1 El tiempo	144
3.2.2.1 Orden	145
3.2.2.2 Duración	147

3.2.2.3 Frecuencia	149
3.3 Elementos expresivos del grafismo audiovisual: imagen gráfica, tipografía, movimiento y sonido	149
3.3.1 Imagen gráfica	149
3.2.1.1 Tipología de la imagen	150
a. Representación	150
b. Simbolismo	151
c. Abstracción	151
3.2.1.2 Escala de iconicidad	152
3.2.1.3 Técnicas visuales: estrategias de comunicación	154
3.2.1.4 Mensaje visual	160
3.2.1.5 Funciones sintácticas de la imagen	160
3.3.2 Tipografía	164
3.3.2.1 Relación tipografía-imagen	169
3.3.2.2 Técnicas de integración tipográfica	170
3.3.2.3 Funciones de la tipografía	171
3.3.2.4 Pautas para el uso de la tipografía cinética: Tv-Type	173
3.3.3 Movimiento	175
3.3.3.1 Tipos de movimiento en el grafismo audiovisual	176
a. Movimiento real	176
b. Animación	176
c. Movimiento de cámara	181
d. Movimientos de entrada y salida	184
e. Metamorfosis	185
3.3.3.2 Funciones del movimiento	185
3.3.4 Sonido	186
3.3.4.1 Tipología del sonido	187
a. La banda sonora	187
b. La voz	189
c. Los efectos sonoros	189
3.3.4.2 Funciones del sonido	190
3.3.4.3 Cualidades espacio-temporales del sonido	191
3.3.4.4 Sincronización	193
3.3.4.5 Ritmo	197
3.3.5 Otros recursos expresivos	199

4. La retórica visual como forma expresiva del grafismo audiovisual 215

4.1 Sentido del estudio de la retórica para el grafismo audiovisual	217
4.2 El concepto de retórica	217
4.3 ¿Ornamento o poética?	219
4.4 Retórica general-Retórica visual (similitudes y diferencias)	221
4.5 De la retórica a la belleza	222
4.6. Partes del discurso retórico	223
4.7 Gradación del lenguaje retórico	228
4.8 Concepto de isotopía	230
4.9 Giro o desvío	231
4.10 Tropo o figura	232
4.11 Tipos de figuras retóricas	233

4.11.1 Repetición-Variación	233
4.11.2 Acumulación	236
4.11.3 Interpenetración	237
4.11.4 Elipsis	243
4.11.5 Alteración del orden	248
4.11.6 Metáfora	249
4.11.7 Metonimia	253
4.11.8 Perífrasis	255
4.11.9 Personificación o prosopopeya	255
4.11.10 Ironía	256
4.11.11 Alusión y cita	257
4.11.12 Hipérbole	258
4.11.13 Eufemismo	261
4.12 Retórica de Barthes	261

5 El lenguaje en el tiempo. Formas expresivas **263**

5.1 Formas expresivas en el discurso gráfico audiovisual	265
5.1.1 Sistemas formales basados en historias	265
5.1.2 Sistemas formales Categóricos	270
5.1.3 Sistemas formales Retóricos	271
5.1.4 Sistemas formales Abstractos	272
5.1.5 Sistemas formales asociativos	274
5.2 La articulación espacio-temporal	278
5.2.1 Continuidad	278
5.2.2 El plano secuencia en el grafismo audiovisual	279
5.2.3 El montaje	290
5.2.4 El ritmo en el montaje	294
5.2.5 Recursos de montaje en el gráfico audiovisual	296

Parte segunda. Aplicación a un medio específico: El grafismo televisivo de identidad corporativa.

6 El grafismo de identidad en el medio televisivo **301**

6.1 Historia reciente de la televisión en España	304
6.2 Oferta televisiva en España	307
6.2.1 Perfil de los canales públicos estatales	307
6.2.2 Perfil de las cadenas públicas autonómicas	308
6.2.3 Perfil de las cadenas privadas gratuitas	310
6.2.4 Perfil de las cadenas privadas de abono	312
6.2.5 Perfil de las cadenas de promoción musical	314
6.3 Gestión de la identidad	315
6.3.1 De la marca a la Continuidad	315
6.3.2 De la Marca a la Identidad corporativa	316
6.3.3 De la Identidad Corporativa a la Imagen de Cadena	320
6.3.4 De la imagen de cadena a la continuidad.	
Idoneidad del grafismo audiovisual	322
6.4 Elementos de la identidad televisiva	324

6.4.1 El nombre/naming	324
6.4.2 Fisonomía de la marca	326
6.4.2.1 El logotipo	328
6.4.2.2 El imagotipo	329
6.4.2.3 Longevidad de la marca televisiva	330
6.4.3 La mosca	339
6.4.4 El claim	343
6.4.5 El color identificativo	346
6.4.6 El sonido identitario	350
6.4.7 La tipografía identitaria	352
6.4.8 La continuidad televisiva	352
7 La continuidad televisiva	355
7.1 Características de la continuidad televisiva	361
7.1.1 Coherencia formal	361
7.1.2 Pregnancia	361
7.1.3 Repetición	362
7.1.4 Intemporalidad	364
7.2 Características del medio versus funciones de la Continuidad televisiva ³⁷⁶	
7.2.1 Características del medio	368
7.2.1.1 Características perceptivas	369
7.2.1.2 Características psicológicas/emocionales	380
7.2.1.3 Características técnicas	382
7.2.1.4 Características económicas/sociales	384
7.2.2 Funciones de la Continuidad Televisiva	386
7.2.2.1 Persuadir	390
7.2.2.2 Reconocer-identificar	394
7.2.2.3 Diferenciar	395
7.2.2.4 Localizar	399
7.2.2.5 Función referencial	400
7.2.2.6 Informar	401
7.2.2.7 Organizar la información	403
7.2.2.8 Separar	404
7.2.2.9 Unir	404
7.2.2.10 Proteger los derechos de emisión	405
7.2.2.11 Subsanan imprevistos	405
7.2.2.12 Seducción formal	406
7.3 Proceso	410
7.4 Elementos de la continuidad	414
7.4.1 Elementos estructurales	415
7.4.1.1 El espacio	415
7.4.1.2 El tiempo	420
7.4.1.3 La imagen gráfica	423
7.4.1.4 El color	442
7.4.1.5 La tipografía	443
7.4.1.6 El sonido	444
7.4.1.7 El movimiento	449

7.4.2 Elementos constitutivos	450
7.4.2.1 Piezas de Emisiones	451
a. Los molinetes	451
b. Cuenta atrás	463
c. Copys	464
d. Sinfín de emisión	466
e. Calificativos morales	466
f. Banda de sobreimpresión	467
g. Banda de ida i vuelta de publicidad	470
h. Cartón de Patrocinio	471
i. Banda de crawl	473
7.4.2.2 Piezas de Promociones	475
a. Prefichas de entrada a promoción	480
b. Posproducción de un programa	481
c. Posproducción de dos programas	482
d. Posproducción de tres programas	483
e. Banda de casting	483
f. Cortinilla de transición	484
e. Cierre de promoción	485
7.4.2.3 El diseño gráfico off-air y otro tipo de promociones	486
7.4.2.4 El videoarte en la continuidad televisiva	487

8 Estructura de la continuidad televisiva **493**

8.1 Estructura macrodiscursiva	497
8.1.1 Estructura informativa	497
8.1.2 Estructura persuasiva	497
8.1.3 Estructura dramática	498
8.1.4 Un ejemplo aplicado.	
La estructura macrodiscursiva de Cuatro	498
8.2 Estructura microdiscursiva	504
8.2.1 Estructura informativa	509
8.2.2 Estructura persuasiva.	510
8.2.2.1 Retorica en televisión	511
8.2.2.2 Figuras retóricas en el grafismo de identidad	513
8.2.2.3 Otros tipos de estrategias persuasivas	523
8.2.3 Estructura dramática. Estrategias dramáticas	525
8.2.3.1 Humor, parodia	525
8.2.3.2 Trozos de vida	528
8.2.3.3 Revisiones	530
a. Trozos de cine	531
b. Trozos de arte	534
c. Land Art identitario	536
d. Otros tipos de apropiación	537
8.2.4 Estructura narrativa	539
8.2.4.1 Alegoría (poética y ensoñación)	539
8.2.4.2 Anécdota	541
8.2.5 Estructura rítmica	543
8.2.6 Montaje	543

9. Dos casos prácticos: continuidad 2006 canal9 y continuidad punt2 2005	547
9.1 Continuidad Canal 9 2006	550
9.1.1 Elementos expresivos	558
9.1.2 Estructura macrodiscursiva	564
9.1.3 Estructura microdiscursiva	568
9.2 Punt 2	576
9.2.1 Elementos expresivos	577
9.2.2 Estructura macrodiscursiva	579
9.2.3 Estructura microdiscursiva	583
10. Conclusiones	587
10.1 Verificación de las hipótesis iniciales	589
10.2 Líneas abiertas de investigación	594
Bibliografía	597