

Programa de Espacio Curricular Optativo (ECO)
Ordenanza 653/09 CS, Res. 016/09 y Res. Modificatoria 141/11
Plan 2008 (Res. 849/09 C.S.)

Carrera:	Arquitectura
Plan de Estudios:	Resolución 145/08 C.D. y Resolución 713/08 C.S.
Año Académico:	2017
Asignatura Optativa:	Cine, Ciudad y Arquitectura: Prácticas de Montaje
Encargado de Curso:	Juan Manuel Rois

Régimen de cursado

Tiempo de cursado:	Módulo de 30 horas semestral
Periodo lectivo:	1º Semestre
Turno:	Tarde (13.30-19.00 hs.)

Carga Horaria (clases presenciales)

1º Semestre	Teoría	Práctica	Subtotal
Hs Semanales:	2	1	3
Hs Totales:	22	8	30
		Total:	30

Objetivos mínimos según el Plan de estudios

- Completar la oferta de formación general.
- Aportar a la investigación y formación de conocimientos y recursos humanos.
- Aportar a la flexibilidad del sistema.
- Reconocer las particularidades vocacionales del alumnado.
- Proporcionar espacios de formación académica a los avances del desarrollo disciplinar.
- Generar intereses de profundización disciplinar.
- Orientar la formación de posgrado

 Firma Profesor

 Recibido

 Fecha

Composición del Equipo Docente a designar por el Consejo Directivo:

Profesor titular	Rois Juan Manuel (rois@juanmanuelrois.com.ar) Grado Académico: MG en Arquitectura Dedicación: Semiexclusiva
Jefe de Trabajos Prácticos	Berrini María Carla (carlaberrini@gmail.com) Grado Académico: arquitecta Dedicación: Semiexclusiva
Auxiliar de 2da	Ortiz Pablo Martín (martinpoz@gmail.com) Grado Académico: estudiante Dedicación: Simple

Requerimientos de espacio y equipamiento

Requerimientos de aulas, talleres, proyectores multimedia, audio, video, web, etcétera (detallar) 1 Taller, 1 Proyector Multimedia y Audio.

Régimen de Correlatividades

Correlativas Anteriores	Condición
Proyecto Arquitectónico I	Aprobado
Historia de la Arquitectura I	Aprobado
Introducción al Urbanismo	Aprobado

Régimen de Promoción y Regularización (de acuerdo con Res. 109/04 CD y 110/04 CD)

	Asistencia	Trabajos Prácticos Entregados	Trabajos Prácticos Aprobados	Evaluaciones Parciales Aprobadas
Promoción	80%	100%	100%	
Regularización	80%	100%	75%	

Escala de Calificaciones

Escala de Calificaciones	Nota Concepto
1	Reprobado
2 ,3 , 4 y 5	Insuficiente
6	Aprobado
7	Bueno
8	Muy Bueno
9	Distinguido
10	Sobresaliente

Objetivos Generales

Esta materia estará estructurada en formato de seminario de lectura y explorará las interrelaciones entre cine y arquitectura, en especial sus vinculaciones con la ciudad. Se verán películas y se las discutirá complementándolas con lecturas teóricas especialmente seleccionadas. Se focalizará en las correlaciones en las estrategias compositivas del espacio fílmico y arquitectónico y el protagonismo que alcanza la ciudad en ambas. Se indagará lo urbano para articular puntos de vista de la arquitectura y del cine, utilizando la bibliografía seleccionada como herramienta “facilitadora” de dicha articulación. Tanto las analogías compositivas entre cine y arquitectura, como las preocupaciones compartidas en torno a un mismo objeto –la ciudad–, legitiman el desarrollo de un curso de estas características en el marco de nuestra Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño. Uno de los objetivos de la materia es desarrollar herramientas analíticas para entender el lenguaje visual tanto del cine como la arquitectura, y su impacto en la cultura urbana, para aportar una reflexión crítica que enriquezca, mediante aportes extra disciplinares, los conocimientos de los estudiantes sobre arquitectura y ciudad.

Los objetivos generales de la materia serán:

Profundizar la sensibilidad de los alumnos para comprender la complejidad de la dimensión cultural de los objetos arquitectónicos y de los entornos urbanos.

Promover en los estudiantes reflexiones que alienten al menos a relativizar las visiones excesivamente “endogámicas”, en términos disciplinares, sobre la ciudad.

Abordar el visionado y estudio de films paradigmáticos de manera crítica trascendiendo la concepción del cine como mero entretenimiento.

Indagar en la relación cine-arquitectura a los efectos de formular y desarrollar estrategias de análisis de casos de estudio en ambos dominios.

Avanzar en el conocimiento y en el dominio operativo de los recursos de análisis de textos y films a fin de considerar los distintos grados de complejidad inherentes a la problemática planteada.

Objetivos Particulares

Que el alumno:

Construya aproximaciones conceptuales de la interrelación entre cine y arquitectura, que puedan ser relevantes para su futura práctica proyectual.

Incorpore nociones generales del cine en la historia, su evolución y su presente, y comprenda su valor como mecanismo de representación y creación espacial.

Incorpore conocimientos básicos extra-disciplinares que permitan abordar la interpretación de películas y textos en torno a la problemática planteada.

Sea capaz de formular por escrito una interpretación crítica de un film donde se ponga de relevancia la relación cine y arquitectura, verificando la pertinencia y factibilidad de la propuesta.

Fundamentación

Desde sus principios, el cine ha hecho de la ciudad uno de sus principales objetos de reflexión, aportando distintas interpretaciones a través de sus propios medios de representación. El cine ha sabido reflejar y construir numerosas imágenes y discursos sobre el paisaje humano y natural. Ha configurado con sus productos ideas, visiones y especulaciones que contribuyeron a enriquecer y complejizar los numerosos debates en torno a los cuales han tomado forma nuestros espacios habitados en sus distintas escalas; arquitectónicas y urbana. Todo cine presupone, implícita o explícitamente, una manera de mirar y concebir el mundo.

Así entendido, la reconsideración crítica de determinadas películas, contribuye a entender las complejas relaciones que se establecen entre estructuras culturales (paradigmáticas o no) y entornos urbano-arquitectónicos. Los cambios engendrados por los procesos modernizadores, -cambios en las estructuras sociales y en los procesos productivos, multiplicación de estímulos sensoriales, etc.- han sido reflejados por el cine a veces con más claridad, y casi siempre con más efectividad, que por cualquier otra disciplina artística durante el siglo XX. Por otro lado, las estrategias de composición, narración y creación de espacio fílmico, a través de la técnica de montaje, -estructura compuesta por patrones visuales organizados en tiempo y espacio- tiene correlaciones innegables con las técnicas de imaginación arquitectónica. El film constituye una experiencia estética que descubre una realidad profunda, resulta un mecanismo crítico de conocimiento al provocar una acentuación de la consciencia al exigir al ojo del espectador en múltiples actos de intensa percepción.

Sustentado en el hecho que la mayoría de las experiencias de formación arquitectónica por las que transitan los alumnos de la facultad se realizan sobre la base de un conocimiento de obras y proyectos presentados de manera textual, gráfica o fotográfica –en medios impresos y digitales- y sólo en contadas ocasiones mediante la experiencia directa de los espacios estudiados, el curso propone la incorporación del cine como medio ideal de experiencia de lo espacial –arquitectónico y urbano–por su condición intermedia entre la imagen estática y la experiencia directa. Se considera así al cine –mediante su capacidad de articulación de recursos perceptuales, compositivos, estéticos y conceptuales- como una herramienta posible y eficaz de aprendizaje y conocimiento crítico de la realidad.

En el cine, la arquitectura ha asumido principalmente el rol de decorado sobre el que se recorta la acción dramática y el despliegue espacial y discursivo. Sin embargo, existe la posibilidad de explorar algunas producciones, ciertamente menos difundidas y escasas, en las cuales la arquitectura adquiere un rol predominante en la conformación de espacios, interiores y exteriores, que lejos ya de ser el soporte del relato, se transforma en protagonista, articulando recursos narrativos y expresivos en la puesta en escena, “espacializando” ideas y emociones, “arquitecturizando” conceptos cinematográficos. Esta asignatura se entiende como un ámbito para “explotar” el fructífero cruce entre el cine, la arquitectura (como disciplinas visuales y espaciales) y la ciudad (como fenómeno complejo), para reflexionar sobre teorías, prácticas, lenguajes y preocupaciones disciplinares compartidas.

Contenidos Temáticos

En el transcurso de cada cuatrimestre las clases se desarrollarán en modalidad doble: discusión de una película de acuerdo al programa propuesto, seguido de la discusión crítica de la bibliografía obligatoria. Cada cuatrimestre tendrá un tema central guiando las exploraciones, concentrándose en las diversas ideas sobre lo urbano que, de manera implícita o explícita, se desarrollan en la filmografía propuesta a partir de la naturaleza disruptiva que asumen los procesos de modernización en los escenarios urbanos “reales” o imaginados. Aquí la bibliografía de apoyo tendrá un rol instrumental, enlazando los temas de cada película con una visión sobre la modernidad que articule momentos conceptuales y/o históricos que se definen en torno a ella.

Se propone para los cursos 2017/18 el abordaje del estudio de espacios arquitectónicos desde el cine en tanto que técnica que permite recorrer el espacio y por tanto obtener una imagen secuencial, asociada a determinadas intenciones estéticas y espaciales. Las ejercitaciones estarán basada en entender el valor potencial del cine como herramienta para el desarrollo de la percepción espacial y la reflexión sobre los modelos subyacentes. Dicha ejercitación se basará principalmente en el relevamiento gráfico de espacios fílmicos, en ejercicios de complejidad creciente y aditiva.

Se trabajará sobre las nociones de “espacio arquitectónico” y “espacio fílmico” y los modos de manifestación, articulación y relación a través de las técnicas básicas del lenguaje cinematográfico (planos, secuencia, montaje etc). Se fomentará en el alumno el uso complejo y crítico de los recursos gráficos que domina, alentando la interacción entre 2d y 3d.

La filmografía propuesta a continuación es tentativa y está sujeta a un futuro trabajo de selección.

Filmografía:

A Clockwork Orange (Stanley Kubrick, 1971)
À propos de Nice (Jean Vigo, 1930)
Alphaville, une étrange aventure de Lemmy Caution (Jean-Luc Godard, 1965)
Barrio (Fernando León de Aranoa, 1998)
Berlin: Die Sinfonie der Grosstadt (Walter Ruttmann, 1927)
Bin-jip (Kim Ki-Duk, 2004)
Blade Runner (Ridley Scott, 1982)
Blow-Up (Michelangelo Antonioni, 1966)
Capitalismo, Una historia de amor (Michael Moore, 2009)
Ciudad de Dios (Víctor González, 2003)
Code 46 (Michael Winterbottom, 2003)
Children of Men (Alfonso Cuarón, 2006)
Dial M for Murder (Alfred Hitchcock, 1954)
En construcción (José Luis Guerín, 2001)
Escape from New York (John Carpenter, 1981)
Fahrenheit 451 (Francois Truffaut, 1966)
Gangs of New York (Martin Scorsese, 2002)
Gattaca (Andrew Niccol, 1997)
Gomorra (Mateo Garrone, 2008)
Hugo (Martin Scorsese, 2011)
Invasión (Hugo Santiago, 1969)
Interiors (Woody Allen, 1978)
Land of the Dead (George Romero, 2005)
La ventana indiscreta (Alfred Hitchcock, 1954)
Metropolis (Fritz Lang, 1927)
Minority Report (Steven Spielberg, 2002)
Mon oncle (Jacques Tati, 1958)
Mystic River (Clint Eastwood, 2003)
Ni neibian jidian (Tsai Ming-Liang, 2001)
Playtime (Jacques Tati, 1967)
Perdidos en Tokio -Lost in Translation (Sofía Coppola, 2003)
Recursos Humanos (Laurent Cantet, 1999)
Rope (Alfred Hitchcock, 1948)
Roma (Federico Fellini, 1972)
Sharasojyu (Naomi Kawase, 2003)
Sleeper (Woody Allen, 1973)
SlumDog Millionaire (Danny Boyle, 2008)
Tape (Richard Linklater, 2001)
Temporada de Patos (Eimbcke, Fernando, 2004)
The Claim (Michael Winterbottom, 2000)
The Matrix (Hermanos Wachowski, 1999)
The Truman Show (Peter Weir, 1998)
The Warriors (Walter Hill, 1979)
Tokio Monogatari (Yasujiro Ozu, 1953)
Una semana solos (Celina Murga, 2007)
Up in the Air, (Jason Reitman, 2009)

Wall Street (Oliver Stone, 1987)

Descripción de actividades de la cátedra

Programación

La secuencia de cursado de la materia se organizará en base a la visión crítica de la filmografía propuesta junto a la discusión de la bibliografía propuesta. El trabajo del alumno progresará siguiendo el recorrido propuesto por la siguiente ejercitación práctica:

1/ A partir de la secuencia filmica elegida, realice la planta y el corte del espacio arquitectónico. Los geometales deberán ser lo mas precisos y detallados posibles.

2/ A partir de lo producido en el ejercicio 1, realice diagramas que muestren los movimientos de los personajes y el/los movimientos de cámara. Superponerlos

3/ A partir de una secuencia (plano secuencia?) de una de las películas de la lista, realice la descripción del espacio representado, proponiendo un recorrido que será relatado mediante una serie de croquis. La elección deberá ser intencionada a fin de lograr una caracterización de dicho espacio (fluido, cerrado, abierto, comprimido, expansivo, etc). Podrá o no coincidir con el movimiento de la cámara.

4/ Grafique en una planta el diagrama/recorrido que vincula los puntos de observación desde los cuales se realizan los croquis.

El alumno preparará una monografía final, 8 páginas con al menos 2 bibliografías obligatorias referenciadas, en donde explorará los cruces entre cine, ciudad y arquitectura de acuerdo al recorte propuesto por la materia en el cuatrimestre correspondiente.

Guía de Actividades

2017 ESPACIO DOMÉSTICO (propuesta tentativa)

1 Semana: Presentación del curso

2 Semana: Metrópolis, Fritz Lang, 1927, 153 min
Texto: Georg Simmel, La Metrópolis y la vida mental

3 Semana: The World to Come, Wells
Texto: La Carta de Atenas CIAM (Buckminsterfuller)

4 Semana: Invasión
Texto: Ernst Jünger, La movilización total (Fragmentos)

5 Semana: La invasión de los Usurpadores de Cuerpo, Sieger, 1958
Texto: La domesticidad en Guerra, Beatriz Colomina

6 Semana: Farenheit 451 François Truffaut, 1966
Texto: Guy Debord, La Sociedad del Espectáculo

7 Semana: Escape de Nueva York, 1981
David Harvey, El Neoliberalismo como Destrucción Creativa, 2007

Presentación Hipótesis Inicial

8 Semana: Blade Runner, Riddley Scott, 1982
Texto: Jean Baudrillard, Cultura y Simulacro, 1978

2017 ESPACIO DOMÉSTICO (propuesta tentativa)

1 Semana: Presentación del curso

2 Semana: Metrópolis, Fritz Lang, 1927, 153 min
Texto: Georg Simmel, La Metrópolis y la vida mental

3 Semana: The World to Come, Wells
Texto: La Carta de Atenas CIAM (Buckminsterfuller)

4 Semana: Invasión
Texto: Ernst Jünger, La movilización total (Fragmentos)

5 Semana: La invasión de los Usurpadores de Cuerpo, Sieger, 1958
Texto: La domesticidad en guerra, Beatriz Colomina

6 Semana: Fahrenheit 451 François Truffaut, 1966
Texto: Guy Debord, La Sociedad del Espectáculo

7 Semana: Escape de Nueva York, 1981
David Harvey, El Neoliberalismo como Destrucción Creativa, 2007

Presentación Hipótesis Inicial

8 Semana: Blade Runner, Riddley Scott, 1982
Texto: Jean Baudrillard, Cultura y Simulacro, 1978

9 Semana: Minority Report, Steven Spielberg, 2002, 145 min
Texto: Fredric Jameson, El Posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado,
New Left Review, 1984

10 Semana: Los Hijos del Hombre
Texto Zizek

11 Semanas: Distrito 9
Mike Davis, Planeta de Ciudades Miseria

12 Semanas Her, Spike Jones, 2014
Bauman / Latour

Coloquio y Presentación de Monografía Final

2018 ESPACIO PÚBLICO (propuesta tentativa)

1 Semana: Presentación del curso

2 Semana:
Película: Tiempos Modernos, Charles Chaplin
Texto: Ernst Jünger, La movilización total (fragmentos)

3 Semana:

Película: Metrópolis, Fritz Lang, 1927, 153 min

Texto: Georg Simmel, La Metrópolis y la vida mental

4 Semana:

Película: Play Time, Jacques Tati, 1967, 115 min

Texto: Michel Foucault, Panóptico Jane Jacobs, Muerte y vida de las grandes ciudades

5 Semana: Presentación Hipótesis Inicial

Película: Wall Street, Oliver Stone, 1987

Texto: Mike Davis, Planeta de Ciudades Miseria

6 Semana:

Película: Recursos Humanos, Laurent Cantet, 1999,

Texto: Zigmunt Bauman, Modernidad Líquida, 2000

7 Semana:

Película: Capitalismo, Una historia de amor, Michael Moore, 2009

Texto: David Harvey, El Neoliberalismo como Destrucción Creativa, 2007

9 Semana:

Película: Up in the Air, Jason Reitman, 2009

Textos: Marc Augé, No-Lugares, antropología de la sobremodernidad, 1992

10 Semana:

Coloquio y Presentación de Monografía Final

Bibliografía

Bibliografía Básica

Título: París, capital del siglo XIX

Autor(es): Benjamin, Walter

Editorial: Taurus

Edición: Madrid - 1973

Ejemplares en cátedra:

Ejemplares en Biblioteca:

Tipo o soporte: Papel

ISBN/ISSN:

Título: La obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica

Autor(es): Benjamin, Walter

Editorial: Taurus

Edición: Madrid - 1973

Ejemplares en cátedra:

Ejemplares en Biblioteca:

Tipo o soporte:

ISBN/ISSN:

Título: Cultura y Simulacro

Autor(es): Baudrillard, Jean

Editorial:Kairos
Edición: Barcelona - 1978
Ejemplares en cátedra:
Ejemplares en Biblioteca:
Tipo o soporte:
ISBN/ISSN:

Título:La Condición Posmoderna
Autor(es):Lyotard, Jean-François
Editorial:Cátedra
Edición: Barcelona - 1979
Ejemplares en cátedra:
Ejemplares en Biblioteca:
Tipo o soporte:
ISBN/ISSN:

Título:El capitalismo como Destrucción Creativa
Autor(es):Harvey, David
Editorial:
Edición: - 2007
Ejemplares en cátedra:
Ejemplares en Biblioteca:
Tipo o soporte:
ISBN/ISSN:

Título:El Posmodernismo o la Lógica Cultural del Capitalismo Avanzado
Autor(es):Jameson, Fredric
Editorial:New Left Review
Edición: - 1984
Ejemplares en cátedra:
Ejemplares en Biblioteca:
Tipo o soporte:
ISBN/ISSN:

Título:Tesis de la filosofía de la historia (1940)
Autor(es):Benjamin, Walter
Editorial:Taurus
Edición: Madrid - 1973
Ejemplares en cátedra:
Ejemplares en Biblioteca:
Tipo o soporte:
ISBN/ISSN:

Título:Metrópolis y la vida mental
Autor(es):Simmel, Georg
Editorial:Bifurcaciones: Revista de estudios culturales urbanos
Edición: - 2005
Ejemplares en cátedra:
Ejemplares en Biblioteca:
Tipo o soporte:

ISBN/ISSN:**Título:**La geometría del terror**Autor(es):**Pallasmaa, Juhani**Editorial:**Revista Arenaa N59**Edición:** -**Ejemplares en cátedra:****Ejemplares en Biblioteca:****Tipo o soporte:****ISBN/ISSN:****Título:**Tiempo y espacio en el cine posmoderno (en La condición de la posmodernidad -1990)**Autor(es):**Harvey, David**Editorial:**Amorrortu**Edición:** Buenos Aires - 1998**Ejemplares en cátedra:****Ejemplares en Biblioteca:****Tipo o soporte:****ISBN/ISSN:****Título:**Del lugar al No-Lugar (en Los No Lugares, espacios del anonimato- 1992)**Autor(es):**Augé, Marc**Editorial:**Gedisa**Edición:** Barcelona - 2000**Ejemplares en cátedra:****Ejemplares en Biblioteca:****Tipo o soporte:****ISBN/ISSN:****Título:**Del lugar al No-Lugar (en Los No Lugares, espacios del anonimato- 1992)**Autor(es):**Koolhaas, Rem**Editorial:**UPC**Edición:** Barcelona - 2004**Ejemplares en cátedra:****Ejemplares en Biblioteca:****Tipo o soporte:****ISBN/ISSN:****Título:**Planeta de ciudades miseria**Autor(es):**Davis. Mike**Editorial:**Foca**Edición:** Madrid - 2007**Ejemplares en cátedra:****Ejemplares en Biblioteca:****Tipo o soporte:****ISBN/ISSN:****Título:**Modernidad líquida**Autor(es):**Bauman, Zygmunt

Editorial:Fondo Cultura Económica

Edición: Buenos Aires - 2002

Ejemplares en cátedra:

Ejemplares en Biblioteca:

Tipo o soporte:

ISBN/ISSN:

Título:Supermodernismo, Arquitectura en la era de la Globalización

Autor(es):lbelins, Hans

Editorial:GG

Edición: Barcelona - 1998

Ejemplares en cátedra:

Ejemplares en Biblioteca:

Tipo o soporte:

ISBN/ISSN:

Bibliografía Complementaria

-

Otras Fuentes de Información

Título:América

Autor(es):Baudrillard, Jean

Editorial:Anagrama

Edición: Barcelona - 1997

Ejemplares en cátedra:

Ejemplares en Biblioteca:

Tipo o soporte:

ISBN/ISSN:

Título:“El hombre detrás de su propia retina”, en ZIZEK, Slavoj (comp.), Todo lo que usted siempre quiso saber sobre Lacan y nunca se atrevió a preguntarle a Hitchcock

Autor(es):BOŽOVI?, Miran

Editorial:Manantial

Edición: Buenos Aires - 1994

Ejemplares en cátedra:

Ejemplares en Biblioteca:

Tipo o soporte:

ISBN/ISSN:

Título:La movilización total

Autor(es):Jung, Ernst

Editorial:Tusquets

Edición: Barcelona - 1995

Ejemplares en cátedra:

Ejemplares en Biblioteca:

Tipo o soporte:

ISBN/ISSN:

Título:El alma de la ciudad, en La decadencia de occidente (1917),
Autor(es):Spengler, Oswald
Editorial:Planeta
Edición: Buenos Aires - 1993
Ejemplares en cátedra:
Ejemplares en Biblioteca:
Tipo o soporte:
ISBN/ISSN:

Título:Todo lo sólido se desvanece en el aire (1982)
Autor(es):Berman, Marshall
Editorial:siglo XXI
Edición: Buenos Aires - 2008
Ejemplares en cátedra:
Ejemplares en Biblioteca:
Tipo o soporte:
ISBN/ISSN:

Título:La Sociedad del espectáculo
Autor(es):Debord, Guy
Editorial:
Edición: - 1967
Ejemplares en cátedra:
Ejemplares en Biblioteca:
Tipo o soporte:
ISBN/ISSN:

Título:Vigilar y castigar (1975)
Autor(es):Foucault, Michel
Editorial:siglo XXI
Edición: Buenos Aires - 2002
Ejemplares en cátedra:
Ejemplares en Biblioteca:
Tipo o soporte:
ISBN/ISSN:

Título:Muerte y vida de las grandes ciudades (1961)
Autor(es):Jacobs, Jane
Editorial:Península
Edición: Madrid - 1973
Ejemplares en cátedra:
Ejemplares en Biblioteca:
Tipo o soporte:
ISBN/ISSN:

Título:Arquitectura Contemporánea
Autor(es):Tafuri, Manfredo y Francesco Dal Co
Editorial:Aguilar
Edición: Madrid - 1978
Ejemplares en cátedra:

Ejemplares en Bilioteca:

Tipo o soporte:

ISBN/ISSN:

Título:Historia del Urbanismo: Siglo XX

Autor(es):Sica, Paolo

Editorial:Instituto de Estudios

Edición: Madrid - 1981

Ejemplares en cátedra:

Ejemplares en Bilioteca:

Tipo o soporte:

ISBN/ISSN: