



UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

Programa de Asignatura > 2/2014> CURSO TRANSVERSAL: DISEÑO, ARQUITECTURA Y GEOGRAFIA

NOMBRE DE LA ASIGNATURA	ELECT.
Imagen latente; cine, fotografía y ciudad	

AREA	Teórica	CARACTER	Electivo Formación Transversal
PROFESORES	Iván Méndez Olivares José Ignacio Vielma	REGIMEN	Semestral
AYUDANTE		HORAS (D.Directa)	4
MONITOR(ES)		CREDITOS	
REQUISITOS		NIVEL REF	

JUSTIFICACION
Esta asignatura contribuye a la generación de conocimiento complejo y desarrollo del perfil profesional del arquitecto, diseñador y geógrafo en las áreas de investigación, reflexión y análisis de los caracteres constituyentes de una poética y subtexto de una imagen fija y audiovisual como conocimiento y trama de la memoria, territorio y ciudad contemporánea. El curso explora y aborda la naturaleza de la imagen mecánica -fotografía y cine- como audio-visualidad crítica de la ciudad moderna y contemporánea. Los objetivos y contenidos del curso orillan la memoria y territorialidad como subtexto que interpela y cuestiona la superestructura de la ciudad moderna y sus inmediaciones culturales, antropológicas y etnográficas, vinculadas por medio de la experiencia subjetiva y estética en la cotidianidad. Con Imagen Latente nos referimos al metatexto que en cine y fotografía emerge al usar este término. Primero, aludiendo a que lo registrado se incorpora como soporte físico-químico o digital, de naturaleza virtual o revelada, visualizada, y por último exhibida. Allí se pretende una nueva objetividad acerca de un hecho o un lapso de tiempo que parecen existir sin lugar a dudas. Luego, al considerarse el hecho de que lo visto se registra para una experiencia posterior al hecho sucedido, sujeto a la transformación y significación intencionada de un autor que lo dirige como una memoria particular a ser recibida y resignificada por un observador en estado aparente. Así, se exploran la estructuras plásticas complejas del registro lumínico y temporal, versus el libre juego de las representaciones vinculadas a la experiencia y memoria de los sujetos en el territorio.



--

REQUISITOS

RESULTADOS DE APRENDIZAJE EN TERMINOS DE COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS
El estudiante desarrollará su capacidad para aplicar sus conocimientos en el ejercicio de su práctica formativa en las siguientes dimensiones: Ambito Cognitivo: . Abordar y comprender áreas de investigación históricas y reflexión teórica vinculadas al ámbito de interés. Es decir, que los/as estudiantes adquieran el conocimiento conceptual elemental de la puesta en cuadro y claves lingüísticas elementales de las imágenes fotográficas y cinematográficas en correlato con el index de la ciudad contemporánea. . Adquirir los conocimientos teóricos y formales de una poética y subtexto respecto de la imagen mecánica – fotografía y cine - desplagadas al ámbito de la arquitectura y ciudad contemporánea. . Adquirir las herramientas conceptuales elementales para la comprensión de un relato multidimensional sobre la puesta en cuadro de la imagen mecánica -fotografía y cine – como dispositivos que interpelan los nodos e intermediaciones del sujeto contemporáneo situado a los avatares de la memoria y territorialidades en el marco de la ciudad contemporánea. Ambito Procedimental: Adquirir las capacidades y habilidades de reflexión y análisis de proceso de obra creativa y redacción de ideas críticas asociadas al ámbito de interés. Adquirir las herramientas y estrategias de comprensión, análisis, desarrollo y evaluación de breves productos audiovisuales, montaje de piezas y objetos asociados al ámbito de la memoria y territorio individual, corporal y sociocultural. Ambito Actitudinal: Se reforzarán saberes y prácticas críticas respecto del rol y presencia del arquitecto, diseñador y geógrafo en la era del conocimiento analógico-digital a escala individual y colectiva. Valores y principios asociados al ámbito de interés, como por ejemplo, ética y registro de autor al encuadrar la ciudad y memoria ciudadana, intervención audiovisual respecto al territorio y medio ambiente, intervención audiovisual respecto al paisaje urbano, lugares y no lugares de memoria, entre otras dimensiones a indagar y explorar.



CONTENIDOS

Por una parte, la naturaleza de este curso consiste en explorar y determinar las estrategias creativas de los autores/as de los orígenes de la imagen mecánica – fotografía y cine - vinculados a los movimientos de la vanguardias históricas del principios del siglo XX, para luego, revisar el proceso y desarrollo de la imagen mecánica como nueva objetividad y recurso plástico en formato analógico, electrónico y digital en el contexto contemporáneo.

Unidades:

1. Ficción y ciencia ficción: las vanguardias artísticas y su puesta en cuadro fotográfica y cinematográfica de la nueva ciudad del S. XX.
2. Razón y función: la puesta en cuadro - fotografía y cine - asociada a la estética del modernismo arquitectónico.
3. Los no lugares: paisaje cotidiano e industrial en la fotografía y cine contemporáneos.
4. La otra ciudad: cine y fotografía en relación a la ciudad contemporánea como hecho complejo.
5. Memoria y territorio corporal: imagen latente y lugares de memoria en la puesta en cuadro fotográfica y cinematográfica del cine chileno e iberoamericano.

Películas, planos y secuencias a visionar:

1. El hombre de la cámara de D. Vertov
2. Berlín, sinfonía de una gran ciudad de W. Ruttmann
3. Tiempos modernos de Ch. Chaplin
4. Metrópolis de F. Lang
5. Tokio Monogatari de J. Ozu
6. Hiroshima mon amour de A. Resnais
7. Stalker de A. Tarkovski
8. La dolce vita, de F. Fellini
9. La noche de M. Antonioni
10. Mi tío y Playtime de J. Taty
11. París, Texas; Tokio Ga; El cielo sobre Berlín, Buena Vista Social Club y El fin de la violencia de W. Wenders
12. La naranja mecánica de S. Kubrick
13. El proceso de O. Welles
14. Brazil de T. Gilliam
15. Blade Runner de R. Scott
16. Blue Velvet y Mulholland Drive, de D. Lynch
17. Short Cuts de R. Altman
18. Metrópolis (animé) de K. Miyasaki
19. Un día de furia, Joel Schumacher
20. Magnolia y Punch Drunk Love, de P. T. Anderson
21. Home, de U. Meier
22. El origen, de C. Nolan



Cine latinoamericano:

23. Los olvidados de L. Buñuel
24. Vidas secas de N. P dos Santos
25. Dios y el diablo en la tierra del sol de G. Rocha
26. La noche de los lápices de H. Olivera
27. Ciudad de Dios de F. Meirelles

Cine chileno:

28. El corazón de una nación, de E. Urrutia
29. A Valparaíso de J. Ivens
30. Valparaíso mi amor de A. Francia
31. Largo viaje de P. Kaulen
32. Tres tristes tigres de R. Ruiz
33. El poder popular de P. Chasquel
34. La batalla de Chile de P. Guzmán
35. La espiral de A. Mattelart
36. El Willy y la Myriam de D. Benavente
37. Los deseos concebidos de C. Sánchez
38. Estadio Nacional de C. L. Parot
39. Aquí se construye de I. Agüero
40. Machuca de A. Wood
41. Nostalgias de la luz de P. Guzmán

Obra fotográfica a discutir y revisar:

Eugene Atget, Brassai, Robert Doisneau, Henri Cartier-Bresson, Walker Evans, Robert Frank, Manuel Alvarez Bravo, Paolo Gasparini, Gabriele Basilico, Jordi Bernardó, Manolo Laguillo, Stephen Shore y la agrupación New Topographics, Robert Smithson, Robert Ruscha, Hilla y Bernd Becher, Escuela de Dusseldorf, Michael Wolf, Sergio Larraín, Antonio Quintana, Luís Ladrón de Guevara, Patricio Guzmán, Luis Poirot, Alvaro Hoppe, Marcelo Montecino, Cristóbal Palma y Paz Errázuriz.

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE (METODOLOGÍA)

Como premisa de enseñanza-aprendizaje se implementarán entornos de aprendizaje creativos para la comprensión, análisis, desarrollo y evaluación del curso.

La metodología estratégica consiste en grupos de trabajo permanente con el propósito de reforzar conceptos y acciones asociadas a la comprensión, fluidez, flexibilidad e innovación de ideas asociadas al ámbito de estudio particular y transversal de la puesta en cuadro de la imagen mecánica – fotografía y cine - vinculadas al campo del territorio, memoria y ciudad contemporánea.

Mediante la aplicación de los entornos de aprendizaje creativos se reforzarán prácticas de enseñanza y aprendizaje que apelen a un enfoque metodológico multidimensional – cine,



arquitectura, diseño, geografía, artes escénicas, , literatura, poesía - con evaluaciones colectivas e individuales. Se reforzarán aspectos asociados al desarrollo de capacidades cognitivas, creativas y redacción y creación de registro fotográfico, montajes colectivos y/o capsulas audiovisuales de carácter exploratorio y experimental según desarrollo de las unidades y actividades académicas planificadas.

SISTEMA DE EVALUACION

Se planificarán una serie de ejercicios exploratorios - imagen fija - de carácter individual y/o colectivos asociados a la versión fotográfica y cinematográfica de la problemática de la memoria, ciudad y territorio corporal y social. A su vez, se realizarán capsulas audiovisuales - imagen en movimiento - analógicas y/o digitales que permitan verificar la formulación de los objetivos del curso por parte de los/as estudiantes, con el propósito de reforzar la pertinencia de los conocimientos entregados.

Se realizarán ejercicios individuales de imagen fija, y capsulas audiovisuales indivisuales y/o grupales

Bibliografía

AUGE, M. (2004) : *Los no lugares*, Barcelona, Gedisa

- CATALÀ, J. (2005): *La imagen compleja. La fenomenología de las imágenes en la era de la cultura visual*, Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Servei de Publicacions.

DEÓTTE, J. (2013): *Walter Benjamin y la arquitectura*, Santiago de Chile, Metales Pesados.

- JORDÁ, J. (1974) : Dziga Vertov, *Memorias de un cineasta bolchevique*, Barcelona, Labor.

- LAURENT, J. (2004): *La imagen digital, de la tecnología a la estética*, B. Aires, La Marca.

- MANOVICH, L. (2005): *El lenguaje de los nuevos medios de comunicación. La imagen en la era digital*, Barcelona, Paidós.

- MOHOLY-NAGY, L. (2005): *Pintura, fotografía, cine*, Barcelona, Gustavo Gili..

- MORIN, E. (2007): *Pensamiento complejo*, Barcelona, Gedisa

- RIVERA, D. (2005): *Tabula rasa, el movimiento moderno y la ciudad maquinista en el cine (1960-2000)*, Madrid, FDdG.

- SARLO, B (2009). *La ciudad vista*. Mercancías y cultura urbana. Buenos Aires: Siglo XXI



UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

--