

Curso Académico: 2021/22

29972 - Cinema and Contemporary Visual Culture: Technology, Architecture and the City

Información del Plan Docente

Año académico: 2021/22

Asignatura: 29972 - Cinema and Contemporary Visual Culture: Technology, Architecture and the City

Centro académico: 110 - Escuela de Ingeniería y Arquitectura

Titulación: 430 - Graduado en Ingeniería Eléctrica
434 - Graduado en Ingeniería Mecánica
435 - Graduado en Ingeniería Química
436 - Graduado en Ingeniería de Tecnologías Industriales
438 - Graduado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación
439 - Graduado en Ingeniería Informática
440 - Graduado en Ingeniería Electrónica y Automática
470 - Graduado en Estudios en Arquitectura
476 - Asignaturas optativas transversales grados EINA
558 - Graduado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto
581 - Graduado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación

Créditos: 4.0

Curso: 436 - Graduado en Ingeniería de Tecnologías Industriales: 4
438 - Graduado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación: 4
439 - Graduado en Ingeniería Informática: 4
476 - Asignaturas optativas transversales grados EINA: XX
440 - Graduado en Ingeniería Electrónica y Automática: 4
435 - Graduado en Ingeniería Química: 4
470 - Graduado en Estudios en Arquitectura: 5
434 - Graduado en Ingeniería Mecánica: 4
430 - Graduado en Ingeniería Eléctrica: 4
558 - Graduado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto: 4
581 - Graduado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación: 3

Periodo de impartición: Segundo semestre

Clase de asignatura: Optativa

Materia:

1. Información Básica

1.1. Objetivos de la asignatura

Desde su aparición en los últimos años del siglo XIX, y siguiendo el camino abierto por el uso general de la fotografía desde mediados de ese siglo, el cine ha sido un compañero inseparable de la evolución de la modernidad. Concebido como un 'ojo mecánico' capaz de capturar la realidad vertiginosa de la Era de la Máquina, el cine fue testigo y retratista, entre otros, del desarrollo de la ciudad moderna y la evolución tecnológica, del florecimiento de las comunicaciones y de profundos cambios sociales. En cierto modo, se convirtió en el cronista oficial de la historia del siglo XX. Pronto la cinematografía se revelaría como un medio particularmente efectivo no solo para documentar la realidad, o para recrearla a través de la ficción realista, sino también para (re)imaginarla. A lo largo de su historia de más de un siglo, el cine ha sido un medio privilegiado para la visualización y transmisión de ideas que solo más tarde se implantarían en nuestra vida cotidiana, contribuyendo a construir, con sus imágenes, nuestro imaginario colectivo y nuestra propia percepción de realidad.

En un momento en que los límites entre disciplinas se vuelven nuevamente más permeables, este curso plantea una ruta alternativa para explorar algunos de los temas que tratamos en nuestras carreras, profundizando en una expresión cultural profundamente entrelazada con el desarrollo tecnológico de nuestro tiempo, por un lado, y con la representación de nuestro entorno físico por otro.

1.2. Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

Esta es una asignatura optativa transversal se ofrece a los estudiantes en cuarto o quinto curso de carrera. Está encuadrada

en el contexto de otras asignaturas que intentan introducir un enfoque multidisciplinar en la educación técnica impartida en la EINA, sitúandose en el punto de intersección entre las disciplinas técnicas y las humanidades. Al mismo tiempo, y en relación con otras asignaturas impartidas en los grados, complementa los conocimientos y estrategias impartidos en las diferentes asignaturas sobre la historia de las disciplinas que se enseñan en la EINA, como Historia del Diseño, Historia de la Arquitectura, o Historia del Urbanismo, entre otras.

1.3. Recomendaciones para cursar la asignatura

Conocimientos de Inglés (leído/escrito/hablado).

2. Competencias y resultados de aprendizaje

2.1. Competencias

Competencias Básicas:

- CB3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
- CB4. Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

Competencias Transversales:

- CT3. Capacidad para resolver problemas y tomar decisiones con iniciativa, creatividad y razonamiento crítico.
- CT4. Capacidad para comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas.
- CT6. Capacidad para trabajar en un grupo multidisciplinar y en un entorno multilingüe.
- CT7. Capacidad de uso y expresión en una segunda lengua.
- CT10. Capacidad para aplicar las tecnologías de la información y las comunicaciones.
- CT11. Capacidad para coordinar actividades.

2.2. Resultados de aprendizaje

El objetivo de la asignatura, en términos generales, es ayudar a los alumnos a descubrir el valor de las disciplinas visuales contemporáneas tanto desde un punto de vista cultural como en relación con su aplicación a su desarrollo profesional. Específicamente, el curso se orienta fundamentalmente al análisis del papel que el cine ha tenido en la construcción de la percepción de la realidad a través del siglo XX. Este último se entiende como una herramienta para que los alumnos aprendan a desarrollar también sus propios discursos visuales, integrándolos en sus estrategias de comunicación.

Entre otros, los resultados esperados son:

- Conocer la historia del cine y su papel en la construcción visual de la contemporaneidad y la elaboración del discurso moderno.
- Coordinar el discurso verbal con el discurso visual en el desarrollo de los procesos creativos, y en el momento de su explicación y comunicación posterior. Este resultado se entiende dentro de los ámbitos de la ingeniería o la arquitectura, y aplicado al contexto de la presentación en inglés.
- Aprender a establecer un discurso crítico frente a la imagen presente en los medios de comunicación de masas y especializados.
- Generar una visión analítica de la imagen, que permita entender sus valores compositivos, plásticos, así como narrativos.
- Realizar un breve proyecto visual (fotográfico o de video) de carácter narrativo.

2.3. Importancia de los resultados de aprendizaje

El diseño de la asignatura *Cinema and Contemporary Visual Culture: Technology, Architecture, and the City* (Cine y cultura visual contemporánea: tecnología, arquitectura y ciudad) pretende subrayar la naturaleza multidisciplinaria del mundo en que vivimos, así como la importancia que tiene la cultura visual tanto en la percepción como en la propia evolución de la realidad que nos rodea. En un momento en cada individuo lleva consigo una cámara fotográfica y otra cinematográfica en su teléfono móvil en todo momento, las imágenes y, muy especialmente, las imágenes en movimiento se han convertido en parte de nuestra vida diaria: no solo como espectadores sino también como productores de las mismas. Pero, pese a la objetividad innata que se les ha atribuido desde su creación, ni la fotografía ni el cine producen meros registros desapasionados de la realidad. Cualesquiera que sean su propósito y las intenciones de su autor, siempre conllevan aparejadas narrativas y connotaciones específicas, tanto intencionadas como involuntarias.

Asimismo, el advenimiento de Internet y de las redes sociales nos han transformado a todos en editores-editores, en un contexto en que la comunicación se está convirtiendo cada vez más en una parte integral de nuestro trabajo. Por ello, este curso tiene como objetivo proporcionar a los estudiantes una visión general de los diferentes modos en que el cine y los cineastas han construido sus narraciones visuales, la mecánica de la narración y las muchas técnicas que la cinematografía utiliza para transmitir su(s) mensaje(s). Además, el curso pretende proporcionar a los alumnos herramientas para desarrollar una mirada analítica hacia las imágenes y las narrativas visuales que les ayuden a mejorar sus habilidades de

comunicación. En último término, su objetivo es dotar a los alumnos de una comprensión más profunda del papel y la historia de la cultura visual en el mundo moderno.

3. Evaluación

3.1. Tipo de pruebas y su valor sobre la nota final y criterios de evaluación para cada prueba

3.1.1. Descripción general.

A lo largo del curso, l@s estudiant@s desarrollarán todas o algunas de las siguientes actividades:

- Asistencia a las clases teóricas y las proyecciones de películas. Se valorará la participación en los debates propuestos en el aula, tanto en las clases teóricas y las proyecciones como en los seminarios S1, S2 y S3 (10%).
- Presentación de textos seleccionados (S1) y desarrollo de ejercicios de análisis de escenas de los filmes proyectados (S2) (20%).
- Asimismo, deberán presentar públicamente, en la segunda parte del curso, un caso de estudio elegido junto con el profesor y de acuerdo con los parámetros establecidos al inicio del curso (S3) (20%).
- Finalmente, l@s estudiant@s deben presentar individualmente un trabajo final (TF) (50%). Este puede consistir en un ensayo teórico de aproximadamente 3.500 palabras que explore uno de los temas del curso. Puede o no estar relacionado con el caso de estudio analizado en la presentaciones públicas, y el su temática será elegido por el/la estudiant@ con la aprobación del profesor. Alternativamente, l@s estudiant@s pueden optar por desarrollar un proyecto de vídeo de su elección cuya técnica, objeto y duración deberán ser consensuados previamente con el profesor.

3.1.2. Trabajo final. Criterios de evaluación.

3.1.2.1. Ensayos

La calificación de los ensayos tendrá en cuenta los aspectos enumerados a continuación.

a. Organización general:

- ? ¿El ensayo tiene una estructura clara?
- ? ¿El autor proporciona un índice organizado?

b. Documentación:

- ? ¿Ha usado el autor una variedad de fuentes escritas sobre el tema para desarrollar su argumento?
- ? ¿Las fuentes son relevantes para el tema y el argumento del autor?
- ? ¿El autor incluye referencias o citas de estas fuentes?
- ? ¿El autor proporciona una bibliografía completa?

c. Argumento / Contenido general:

- ? ¿La hipótesis / los objetivos del ensayo están claramente establecidos?
- ? ¿Progresan el discurso de manera clara y lógica? ¿Las diferentes partes del ensayo conducen lógicamente a la conclusión?
- ? ¿Hay un apartado de conclusiones al final que cierre la argumentación?
- ? ¿El autor se involucra críticamente con las fuentes que usa?

d. Contenido visual:

- ? ¿Las imágenes incluidas en el documento son relevantes para el argumento? ¿Ayudan a seguir el discurso del autor?
- ? ¿Ha producido el autor imágenes o gráficos específicos? ¿Se han editado las imágenes de una manera que se adapte al discurso?

e. Corrección general:

- ? ¿El diseño del documento está bien organizado, es claro y fácil de leer?
- ? ¿Cuenta con numeración de páginas y secciones?
- ? ¿Todas las obras se citan correctamente tanto en notas al pie de página como en bibliografía? ¿Se cita todo de manera consistente, utilizando el mismo estilo en todo el documento?
- ? ¿Es la escritura clara y correcta?

3.1.2.2. Proyectos de vídeo

Los proyectos de vídeo también deben incluir una memoria breve de al menos 1,000 palabras que proporcionen:

- Título, autores.
- Datos técnicos: localizaciones, actores (si corresponde), fechas de rodaje, autor de la banda sonora, etc.
- Ensayo breve que explique las ideas tras del cortometraje, sus objetivos, y una descripción sucinta del contenido, las técnicas de filmación, et al.

Los aspectos que se tendrán en cuenta en el proceso de evaluación serán:

- Calidad de la fotografía e idoneidad para el tema y los objetivos de la película.
- Montaje. 3. Montaje de sonido; correlación de sonido / música e imagen.
- Originalidad.

4. Metodología, actividades de aprendizaje, programa y recursos

4.1. Presentación metodológica general

Por una parte, el curso contará con una combinación de actividades donde el profesor les proporcionará materiales de aprendizaje. Estos consistirán en: a) proyecciones cinematográficas y charlas introductorias sobre las películas mostradas en clase, b) lecciones teóricas sobre la historia del cine y técnicas cinematográficas, c) lectura de textos seleccionados.

Por otro lado, se requerirá que los estudiantes cumplan una serie de tareas que les obliguen a analizar y establecer una visión crítica de los materiales de aprendizaje proporcionados durante el curso. Estos consistirán en: d) presentaciones de lectura, e) análisis de escenas de películas, f) sesiones de seminario donde presentarán una película de su elección siguiendo los parámetros establecidos por el curso.

El propósito de estos dos tipos de actividades es ayudar a los estudiantes a: a) Obtener los conocimientos necesarios sobre la historia del cine, tanto en un sentido amplio, como del área específica a la que pertenecen las películas que se muestran en el curso. b) Desarrollar una visión analítica de las películas que ven, que los ayude a comprender los mecanismos de la narrativa fílmica: utilización de diferentes tipos de planos, uso de los efectos de sonido, diálogo y música, montaje, etc., y cómo usarlos para contar una historia específica y obtener una cierta reacción del espectador. Este proceso de aprendizaje se pondrá en práctica más adelante en el trabajo final, ya sea este de tipo teórico (ensayo escrito), o práctico (cortometraje).

4.2. Actividades de aprendizaje

El curso contará con las siguientes actividades de aprendizaje (*):

a) Proyecciones de películas y sesiones teóricas: se mostrarán algunas películas dentro del tiempo de las clases. Estas películas serán precedidas por clases introductorias. Las proyecciones incluirán tanto largometrajes como documentales sobre dichas películas, así como sobre técnicas cinematográficas.

b) Ejercicios de análisis de escenas: tras las proyecciones de algunos de los filmes, se pedirá a los estudiantes que elijan una escena que hayan encontrado de particular interés, ya sea a nivel visual o narrativo, debido al efecto que crea en el espectador, o a otras razones. Tendrán que analizar la forma en que estos extremos se ha logrado mediante técnicas cinematográficas, escribir un ensayo breve y presentarlo visualmente a la clase en la sesión siguiente.

c) Discusiones sobre películas y textos: junto con las películas, el curso incluirá la lectura de textos teóricos sobre cine, que se facilitarán a los estudiantes para su discusión en clase. Las sesiones de discusión también se dedicarán al debate sobre diferentes aspectos de las películas que se muestran en el curso. Las sesiones de discusión serán dirigidas por diferentes estudiantes cada semana, que deberán preparar una explicación explicativa sobre estos.

d) Presentaciones de los alumnos: los alumnos deberán analizar un filme de acuerdo con los parámetros utilizados a lo largo del curso, y presentarla a la clase en una sesión de seminario durante la segunda mitad del curso. Esta presentación puede utilizarse como base para el trabajo final, en caso de que el alumno elija realizar un ensayo.

4.3. Programa

4.3.1. Áreas temáticas.

Los temas que en los que puede centrarse el curso son, entre otros:

1. Historia del cine: de curiosidad técnica a herramienta documental y medio para visualizar la realidad.
2. El cine y el entorno construido: sinfonías urbanas, recreaciones históricas y visiones del futuro.
3. Cine y modernidad: la evolución del siglo XX a través del cine.
4. Cinematografía y tecnología: la representación de la relación hombre-tecnología desde la década de 1920 hasta la actualidad.
5. Técnicas de visualización: Introducción teórica a la cinematografía.
6. El cine y la narrativa como herramienta de diseño: experiencias contemporáneas.

4.3.2. Proyecciones

El curso comprenderá al menos 7 sesiones temáticas donde se proyectarán diferentes películas. Los filmes de cada sesión se seleccionarán mayoritariamente de la lista que se ofrece a continuación, donde se han organizado según una serie de categorías temáticas. Todas las películas han sido elegidas por su interés específico con respecto al tema de la sesión, típicamente relacionado con cierto tipo de arquitectura o un modo particular de construcción del espacio.

T.S.0: INTRODUCCIÓN. Construyendo el espacio cinematográfico.

- *One Week*. Buster Keaton (USA, 1920).
- *The Electric House*. Buster Keaton (USA, 1922).
- *Sherlock Jr.* Buster Keaton (USA, 1922).
- *Steamboat Bill Jr.* Buster Keaton (USA, 1928).
- *Safety Last!* Harold Lloyd (USA, 1923).
- *Modern Times*. Charles Chaplin (USA, 1936).

T.S.1: LOS COMIENZOS DEL CINE. Un mundo interior.

- *Die Strasse* (The Street). Karl Grune (Germany, 1923).

- *Sunrise: A Song of Two Humans*. F. W. Murnau (USA, 1927).
- *Der letzte Mann (The Last Laugh)*. F. W. Murnau (Germany, 1924).
- *Asphalt. Joe May* (Germany, 1929).

T.S.2: LOS COMIENZOS DEL CINE. Espacio expresionista.

- *Svengali*. Archie Mayo (USA, 1931).
- *Der Golem*. Paul Wegener (Germany, 1920).
- *Das Cabinet des Dr. Caligari (The Cabinet of Dr. Caligari)*. Robert Wiene (Germany, 1920).
- *Metropolis*. Fritz Lang (Germany, 1927).
- *Nosferatu, eine Symphonie des Grauen*. F.W. Murnau (Germany, 1922).
- *Dark City*. Alex Proyas (United States / Australia, 1998).
- *The Fabulous World of Jules Verne (Vynález zkázy)*. Karel Zeman (Czechoslovakia, 1958).

T.S.3: Construyendo la modernidad

- *À Nous La Liberté*. René Clair (France, 1931).
- *L'Inhumaine*. Marcel L'Herbier (France, 1924).
- *Mon Oncle*. Jacques Tati (France, 1958).
- *Play Time*. Jacques Tati (France, 1967).

T.S.4: La construcción de la Historia (I).

- *Intolerance. A Sun-Play of the Ages*. D.W. Griffith (USA, 1916).
- *Cabiria*. Giovanni Pastrone (Italy, 1914).
- *Cleopatra*. Cecil B. DeMille (USA, 1934).
- *Quo Vadis*. Mervyn LeRoy (USA, 1951).
- *The Fall of the Roman Empire*. Anthony Mann (USA, 1964).
- *Cleopatra*. Joseph L. Mankiewicz (USA, 1963).
- *Masada*. Boris Sagal (USA, 1981).
- *Life of Brian*. Terry Jones (UK, 1979).
- *Gladiator*. Ridley Scott (USA, 2000).
- *Troy*. Wolfgang Petersen (USA, 2004).
- *3 Ages*. Buster Keaton and Edward F. Kline (USA, 1923).

T.S.5: La construcción de la Historia (II).

- *Flesh + Blood*. Paul Verhoeven (USA/ The Netherlands/ Spain, 1985).
- *The Name of the Rose (Der Name Der Rose)*. Jean-Jacques Annaud (Italy/ France/ Germany, 1986).
- *The Duellists*. Ridley Scott (UK, 1977).
- *Bram Stoker's Dracula*. Francis Ford Coppola (USA, 1992).
- *Orphans of the Storm*. D.W. Griffith (USA, 1922)

T.S.6: Espacios fantásticos. Espacio y fabulación narrativa.

- *Legend*. Ridley Scott (USA, 1985).
- *Dark Crystal*. Jim Henson and Frank Oz (UK / USA, 1982)
- *The Adventures of Baron Munchausen*. Terry Gilliam (USA, 1988).
- *Labyrinth*. Jim Henson (UK / USA, 1986)
- *Time Bandits*. Terry Gilliam (UK, 1981).
- *Pan's Labyrinth (El Laberinto del Fauno)*. Guillermo del Toro (Mexico/ Spain, 2006).
- *The Crimson Permanent Assurance*. Terry Gilliam (UK, 1983).
- *The Fabulous Baron Munchausen (Baron Prášil)*. Karel Zeman (Czechoslovakia, 1961)

T.S.7: Interiores.

- *Rear Window*. Alfred Hitchcock (USA, 1954)
- *The Shining*. Stanley Kubrick (USA, 1980)
- *Cube*. Vincenzo Natali (Canada, 1997).
- *Alien*. Ridley Scott (USA, 1979)
- *Aliens*. James Cameron (USA, 1985)
- *Moon*. Duncan Jones (UK / USA, 2009)
- *1408*. Mikael Håfström (USA, 2007)

- *The Man Next Door (El Hombre de al lado)*. Mariano Cohn and Gastón Duprat (Argentina, 2010).

T.S.8: Espacio Exterior.

- *2001: A Space Odyssey*. Stanley Kubrick (UK, 1968).
- *Silent Running*. Douglas Trumbull (USA, 1972).
- *The Black Hole*. Gary Nelson (USA, 1979).
- *Outland*. Peter Hyams (USA, 1981).
- *2010: The Year We Make Contact*. Peter Hyams (USA, 1984).
- *Gravity*. Alfonso Cuarón (UK/ USA, 2013).
- *Interstellar*. Christopher Nolan (UK/ USA, 2014)

T.S.9: Modernidad y Alienación

- *High-Rise*. Ben Wheatley (UK, 2015).
- *A Clockwork Orange*. Stanley Kubrick (UK/USA, 1971).
- *Stereo*. David Cronenberg (Canada, 1969).
- *Gomorra*. Matteo Garrone (Italy, 2008).
- *Gattaca*. Andrew Niccol (USA, 1997).

T.S.10: Espacios del desecho: Post-modernidad y ciudad.

- *Stalker (???????)*. Andrei Tarkovsky (Russia, 1979).
- *Blade Runner*. Ridley Scott (USA, 1982).
- *12 Monkeys*. Terry Gilliam (USA, 1995).
- *Immortel*. Enki Bilal (France, 2004)
- *Blade Runner 2049*. Dennis Villeneuve (USA, 2016)
- *Mute*. Duncan Jones (UK / Germany, 2018).

T.S.11: Espacio y surrealismo.

- *The City of Lost Children (La cité des enfants perdus)*. Jean-Pierre Jeunet and Marc Caro (France, 1995).
- *Taxandria* (Raoul Servais, 1994)
- *Delicatessen*. Jean-Pierre Jeunet and Marc Caro (France, 1991).
- *The Devils*. Ken Russell (UK/ USA, 1971).
- *The Imaginarium of Doctor Parnassus*. Terry Gilliam (USA, 2009).

T.S.12: Presentes - Futuros.

- *Peut-être*. Cédric Klapisch (France, 1999).
- *Code 46*. Michael Winterbottom (UK, 2003).
- *Inception*. Christopher Nolan (USA/ UK, 2010).
- *Idiocracy*. Mike Judge (USA, 2006).

4.4. Planificación de las actividades de aprendizaje y calendario de fechas clave

La organización general del curso será la reflejada a continuación. Este calendario puede sufrir modificaciones dependiendo del número de alumnos matriculados y de las especificidades del calendario académico 2020-21.

- SESIÓN 01: Introducción (Teoría 0) | Proyección Filme 1
- SESIÓN 02: Teoría 1 | Análisis de escenas + debate 1
- SESIÓN 03: Seminario lecturas 1 | Proyección Filme 2
- SESIÓN 04: Teoría 2 | Análisis de escenas + debate 2
- SESIÓN 05: Seminario lecturas | Proyección Filme 3
- SESIÓN 06: Teoría 3 | Análisis de escenas + debate 3
- SESIÓN 07: Seminario lecturas | Proyección Filme 4

[Fin de la primera mitad]

- SESIÓN 08: Teoría 4 | Presentación de Casos de Estudio 1
- SESIÓN 09: Proyección Filme 5 | Presentación de Casos de Estudio 2
- SESIÓN 10: Teoría 5 | Presentación de Casos de Estudio 3
- SESIÓN 11: Proyección Filme 6 | Presentación de Casos de Estudio 4
- SESIÓN 12: Proyección Filme 7 | Presentación de Casos de Estudio 5
- SESIÓN 13: Sesión de crítica trabajos finales 1

- SESIÓN 14: Sesión de crítica trabajos finales 2

[Presentación de trabajo final + trabajos pendientes en la fecha prescrita por el calendario oficial de exámenes de la EINA].

4.5. Bibliografía y recursos recomendados

<http://psfunizar10.unizar.es/br13/egAsignaturas.php?codigo=29972>