

NOMBRE DEL CURSO
PAISAJE Y CINE
Exploraciones

AÑO DE EDICIÓN DEL PROGRAMA
2021

1. Información general del curso

Tipo de curso: Opcional					
Curricular		Optativo	X		
Modalidad (<i>presencial, semipresencial, a distancia</i>)	A distancia.	Carga horaria	3 horas aula semanales (ver ítem correspondiente)	Créditos	5
Completar la siguiente información solo para los cursos curriculares					
Plan	2007	Eje	Teoría e Historia del Paisaje		
Año de la carrera	-	Semestre	2		

NOTA: El curso está dirigido a estudiantes de la LDP, pero se considera de interés para estudiantes de la LDCV. Por lo tanto, se establece un cupo máximo de 20 estudiantes, de los cuales un máximo de 5 pueden ser estudiantes de la LDCV.

2. Equipo docente

Nombre	Cargo (<i>grado y dedicación horaria</i>)	Institución	R o P*
Alicia Torres Corral	3, X h a definir	FADU	R
Laura Alonso Coitiño	2, X h a definir	FADU	P

*R, responsable; P, participante

3. Programa

Desde su inicio como sencillo registro de la realidad a su rápido ascenso como espectáculo de masas, el cine se ha convertido en un creador de imaginarios de primer orden, y ha contribuido a una naturalidad perceptiva que paradójicamente se sustenta sobre su condición de artificio altamente tecnificado.

Producto moderno por excelencia, en tanto síntesis de todas las artes, ha consolidado ciertas maneras de mirar por más de un siglo constituyéndose, además, en «uno de los episodios clave para comprender el naturalismo tecnológico convertido en espectáculo» (Silvestri y Aliata, 2001). Por estos motivos, este curso se plantea los objetivos que a continuación se enumeran.

Objetivo general

Analizar la incidencia del cine en la representación, interpretación, valoración y construcción del paisaje en Occidente.

Objetivos específicos

Profundizar algunos tópicos estudiados por la Historia y Teoría del Paisaje a partir de la dimensión paisajista en el cine.

Analizar las imágenes fílmicas en tanto representaciones específicas de las relaciones entre el hombre y su entorno.

Reconocer la influencia del cine en la valoración de ciertos tipos de paisaje.

Identificar al cine como productor de paisajes.

Indagar la relación entre la dimensión paisajística en el cine y el relato fílmico, tanto en los casos de aparente autonomía como en los de dependencia de la primera con respecto al segundo.

Abordar el análisis estético de las imágenes cinematográficas, identificando tanto categorías estéticas como relaciones con otros campos de las artes visuales.

Conocimientos previos requeridos

Estudiantes de la Licenciatura en Diseño de Paisaje

Aprobación de los siguientes cursos curriculares: Historia del Paisaje I, Teoría del Paisaje I, Interpretación de Paisaje I y Taller de Diseño de Paisaje 3.

Estudiantes de la Licenciatura en Diseño de Comunicación Visual

Aprobación de los siguientes cursos curriculares: Comunicación I, Estética y Diseño I y Teoría e Historia del Diseño y Comunicación Visual I.

Contenido

Los contenidos del curso se organizan en 2 módulos.

Módulos

1- INTRODUCCIÓN / TEMAS CLAVES

a- El concepto de paisaje en Occidente (reseña).

La metrópolis y el surgimiento del cine.

El cine como invento y el cine como espectáculo.

b- Cine y ciudad.

Primeros géneros cinematográficos en relación al escenario urbano. La ciudad en la comedia y en el cine negro.

c- Cine y vanguardia artística.

El cine entendido como arte. Cine y naturaleza en el seno de la vanguardia. Paisaje urbano: las *Sinfonías Urbanas*.

d- Cine, naturaleza, paisaje y nación en EEUU.

El papel de la naturaleza y del paisaje en la fundación de la nación. Reseña de la industria cinematográfica en EEUU. El nacimiento del *Western* y de la *Road Movie*.

e- El cine y los paisajes imaginarios.

Imágenes del futuro, paisajes en el cine de ciencia ficción y en el cine de género distópico. La producción de paisajes en el cine de fantasía. De los paisajes imaginados por el cine a su recreación en la realidad.

2- EXPLORACIONES

a- *Stalker [La Zona]* de Andréi Tarkovsky.

Reseña sobre el director y el contexto de producción de la película. El viaje en el centro de la construcción paisajista. Nostalgia y “ruinismo”. Paisajes distópicos.

b- *Madre e hijo* de Alexander Sokurov.

Reseña sobre el director y el contexto de producción de la película. Pintura y cine. Naturaleza y sublimidad. Romanticismo y pintura de paisaje.

c- *El desierto rojo* de Michelangelo Antonioni.

Reseña sobre el director y el contexto de producción de la película. La mirada al paisaje industrial. Valor estético del paisaje industrial. Paisaje y abstracción: lo “irrepresentable”.

d- *La bruja* de Robert Eggers.

Reseña sobre el director y el contexto de producción de la película. Mito y naturaleza. El *locus horridus*. El Romanticismo y el nacimiento de una categoría estética: lo “siniestro” u “ominoso” [*umheilige*].

e- *Nebraska* de Alexander Payne.

Reseña sobre el director y el contexto de producción de la película. El automóvil, la carretera y “la conquista de la última frontera”. El paisaje del “sueño americano”.

Metodología de enseñanza

Estrategias didácticas de enseñanza-aprendizaje en el aula:

Módulo 1. INTRODUCCIÓN / TEMAS CLAVES

Clases de 3 horas, compuestas por dos partes en las que se emplearán estrategias didácticas específicas.

Parte I. Clases magistrales: exposición de los temas clave del módulo por el equipo docente (duración: 2 h).

Parte II. Clase práctica: foro de discusión y análisis crítico de textos referidos a los temas tratados en la clase magistral (duración: 1 h).

Módulo 2. EXPLORACIONES

Clases de 3 horas, compuestas por dos partes en las que se emplearán estrategias didácticas específicas.

Parte I. Clases magistrales: profundización de los temas claves (Módulo 1) a través de un estudio de caso por el equipo docente (duración: 1 h 30).

Parte II. Clases prácticas: foro de discusión y análisis crítico de una película (duración: 1 h 30).

Estrategias didácticas de enseñanza-aprendizaje fuera del aula:

Módulo 1. INTRODUCCIÓN / TEMAS CLAVES

Actividad a realizar individualmente y/o en equipo de hasta 3 estudiantes (duración: 3 h).

Lectura de la bibliografía correspondiente a los temas tratados en cada clase.

Módulo 2. EXPLORACIONES

Actividades a realizar en equipo de hasta 3 estudiantes (duración: 3 h).

Lectura de la bibliografía correspondiente a los temas tratados en cada exploración.

Visionado de películas (1 por semana).

Actividad individual obligatoria (duración: 12 horas)

Ejercicio de análisis crítico de la dimensión paisajística de una película. Comprende la escritura de un texto que tendrá una extensión de no más de 4000 palabras (se dispondrá de las semanas 11 y 12 para su redacción), y una defensa oral del mismo acompañada por una presentación visual de 30 minutos de duración.

Carga horaria

Total: 72 horas

Aula: 30 horas

Estudio y realización de trabajos domiciliarios: 42 horas

(Ver ítem **Cronograma de actividades**).

Sistema de evaluación

Curso controlado:

- Asistencia obligatoria al 85% de las clases efectivamente dictadas.
- Evaluación de la participación individual de los estudiantes en los foros de discusión y análisis crítico.
- Evaluación del trabajo individual obligatorio consistente en el análisis crítico de la dimensión paisajística de una película. La evaluación comprende dos etapas: una entrega escrita y una presentación oral con soporte visual.
- Calificación de aprobación: ACEPTABLE (nota 3 -tres-).

Examen libre:

- Prueba escrita individual de dos horas de duración.
Temas de la prueba: los tratados en el MÓDULO 1 (misma bibliografía) y en el MÓDULO 2 (misma bibliografía y las mismas películas analizadas en el curso).

- Calificación de aprobación: ACEPTABLE (nota 3 -tres-).

Cronograma de actividades

El desarrollo del curso comprende 14 semanas que se discriminan de la siguiente manera:

- 10 semanas de dictado de clases presenciales (semanas 1 a 10)
- 2 semanas para la realización del ejercicio individual de análisis crítico de una película con supervisión docente (semanas 11 y 12)
- 2 semanas para la evaluación de las defensas orales del ejercicio de análisis individual (semanas 13 y 14).

Las semanas 13 y 14 no se consideran a efectos del cálculo de los créditos ya que la participación de los estudiantes se limitará a la realización de una presentación oral de 30 minutos de duración.

Paisaje y Cine. Exploraciones			
SEMANA	MÓDULO	TEMA	OBS.
1	1 INTRODUCCIÓN TEMAS CLAVES	El concepto de paisaje en Occidente (reseña). La metrópolis y el surgimiento del cine.	
2		Cine y ciudad.	
3		Cine y vanguardia artística.	
4		Cine, naturaleza, paisaje y nación en EEUU.	
5		El cine y los paisajes imaginarios.	
6	2 EXPLORACIONES	<i>Stalker [La Zona]</i> de Andréi Tarkovsky.	Enunciación del <i>Ejercicio de análisis crítico de la dimensión paisajística de una película.</i>
7		<i>Madre e hijo</i> de Alexander Sokurov.	
8		<i>El desierto rojo</i> de Michelangelo Antonioni.	

9		La bruja de Robert Eggers.	
10		Nebraska de Alexander Payne.	
11			
12	Ejecución individual domiciliaria de análisis crítico de la dimensión paisajística de una película.		Al finalizar la semana 12, entrega del <i>Ejercicio de análisis crítico de la dimensión paisajística de una película</i> (EVA).
13	Defensas orales de trabajos escritos.		
14	Defensas orales de trabajos escritos.		

Bibliografía

Parte de la bibliografía se encuentra disponible en las bibliotecas del CURE y FADU. La que no esté disponible en el sistema Biur, se pondrá en la Plataforma EVA del curso.

Dado que el curso requiere el visionado de películas, se agrega el listado de las mismas al final de este ítem.

Bibliografía básica y de lectura obligatoria

Aníbarro, M.A. (2017). Paisajes en movimiento. En Aníbarro, M.A. (ed.), *Fisonomías del Paisaje. Un diálogo interdisciplinar*, pp. 163-175. Madrid: Rueda.

Aumont, J. (1997). *El ojo interminable. Cine y pintura* (Antonio López Ruiz, trad.). Barcelona: Paidós. (Obra original publicada en 1989).

Correa, J. (2006). El Road Movie: elementos para la definición de un género cinematográfico. Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas, 2(2), pp. 270-301. Disponible en <https://www.redalyc.org/pdf/2970/297023492005.pdf>

De Luelmo, J.M. (2006, junio). *Lo mismo de otro modo: relaciones entre cine y pintura en la obra de Alexander Sokurov*. Ponencia presentada en II Congreso Internacional de Cine Europeo Contemporáneo [CICEC] celebrado en Barcelona del 1 al 9 de junio de 2006. Disponible en http://www.ocec.eu/pdf/2006/deluelmo_jose.pdf

Gubern, R. (2014). *Historia del cine*. Barcelona: Anagrama.

UNIVERSIDAD
DE LA REPUBLICA
URUGUAY

CURE
Centro Universitario
de la Región Este

DISEÑO DE
PaiSaJe
LICENCIATURA

Maderuelo, J. (2006). *El paisaje: Génesis de un concepto*. Madrid: Abada.

Moure Pazos, I. (2015). La ciudad de Rávena y los paisajes de la abstracción en «Deserto Rosso» de Michelangelo Antonioni. *Ángulo Recto. Revista De Estudios Sobre La Ciudad Como Espacio Plural*, 7(2), 35-53. https://doi.org/10.5209/rev_ANRE.2015.v7.n2.52002

Nous, M. (2008). La dimensión fílmica del paisaje. En Maderuelo, J. (Dir.), *Paisaje y Territorio*, pp. 255-270. Madrid: Abada.

Rancière, J. (2005). *La fábula cinematográfica* (Carles Roche Suárez, trad.). Barcelona: Paidós Ibérica. (Obra original publicada en 2001).

Río Vázquez, A. (2010). El paisaje post-industrial como escena y lugar. Tres miradas complementarias: Tarkovski, Wenders y Lynch. En M. Álvarez Areces (Ed.), *Patrimonio y arqueología de la industria del cine* (pp. 421-426). Gijón: Centro de Iniciativas Culturales y Sociales [CICEES].

Roger, A. (2007). *Breve tratado del paisaje*. Madrid: Biblioteca Nueva.

Sancho Rodríguez, Á. (2017). *Las Sinfonías Urbanas como imagen de la ciudad de entreguerras: ciudad, cine y arte de vanguardia en la obra de Walter Ruttmann y Dziga Vertov* (Tesis de doctorado, Universidad Complutense de Madrid, Madrid). Disponible en <https://eprints.ucm.es/42015/>.

Silvestri, G. y Aliata, F. (2001). *El paisaje como cifra de armonía*. Buenos Aires: Nueva Visión.

Tarkovsky, A. (2002). *Esculpir en el tiempo. Reflexiones sobre el arte, la estética y la poética del cine* (Enrique BanúsIrusta, trad.). Madrid: Rialp. (Obra original publicada en 1985).

Trías, E. (1982). *Lo bello y lo siniestro*. Barcelona: Seix Barral.

Filmografía obligatoria

Antonioni, M. (1964). *El desierto rojo*. 117 min. Italia.

Eggers, R. (2015). *La bruja*. 92 min. EEUU.

Payne, A. (2013). *Nebraska*. 115 min. EEUU.

Sokurov, A. (1997). *Madre e hijo*. 71 min. Rusia.

Tarkovsky, A. (1979). *Stalker [La Zona]*. 161 min. URSS.