

DISEÑO, CINE E IDEOLOGIA EN CONTEXTOS DE PRODUCCION Y SENTIDO

Fundamento

Esta asignatura está pensada como instrumento de integración cultural y ampliación de conocimientos para un orden cognitivo que permita conectar la práctica proyectual con un sentido del hacer, en sistemas de producción de sentido a través de la experiencia histórica.

Tiene por objetivo conectar a las disciplinas proyectuales entre sí y a su vez con disciplinas conexas. Explorar el origen de culturas subvaloradas por prejuicios académicos que, abrevan generalmente en la historia de la cultura euro - céntrica consagrada, derivada de la abrumadora tradición clasicista que domina nuestros programas de historia de la arquitectura y el diseño.

Más allá de los orígenes de la Revolución industrial en Inglaterra fines del siglo XVIII, el territorio eje del desarrollo capitalista dominante desde fines del siglo XIX hasta hoy, fue y es hoy el territorio de los Estados Unidos de Norteamérica.

Este trayecto esta básicamente articulado e interconectado en la trama de la historia de EEUU, que crea en el siglo XX uno de los más poderosos sistemas industriales de comunicación social y creación de sentido: El cine.

En él se expresa la condición múltiple de los contextos de producción material y simbólica.

El cine ha sido desde sus principios una institución que ha marcado profundamente la vida de las personas. En primer lugar como fuente de entretenimiento, pero también como medio de comunicación, de educación y hasta como forma de resistencia social. En la actualidad podemos decir que el medio audiovisual (incluimos también la televisión) ha conquistado el tiempo de una gran parte de la sociedad por encima de la palabra escrita. El cine nos permite como espectadores perdemos por un espacio de tiempo en un nuevo universo de sentidos.

En el relato escrito esto también es posible, sin embargo el acto de ver una película implica poner en juego otro tipo de emociones y de miradas.

Historia y cine

Desde las últimas décadas del siglo XX, el estudio de de la relación entre el cine y la Historia ha crecido gracias a los aportes iniciales de diversos investigadores franceses como Marc Ferro y Pierre Sorlin y la contribución de mediados de los 80' de autores norteamericanos como O'Connor, Gomery, Jackson, Short y especialmente los aportes del historiador Robert A Rosenstone: *"Saber cómo los filmes muestran el pasado y, al hacerlo, se convierten en una forma de hacer historia"*.

Este autor elaboró un marco teórico interpretativo que permite pensar y desarrollar esta dimensión poco aceptada por el campo académico histórico internacional. El estudio entre la historia y el cine no constituye, todavía, un campo de investigación específica y legitimado por la academia. Si reconocemos que es un espacio rico y con un gran potencial propio. Este autor, Rosenstone, entendió que ese nuevo espacio constituía un desafío peligroso para determinados historiadores académicos que consideran que la única expresión válida y posible de la historia es la historia escrita.

Desde las disciplinas proyectuales, contamos en este sentido con cierta ventaja comparativa en la medida que los desarrollos programáticos, están en gran parte resueltos por la tradición visualista e icónica de los objetos de diseño.

Las Historias de la Arquitectura como las de la Comunicación Visual y Diseño Industrial, son desarrolladas en secuencias diacrónicas, sincrónicas y genealógicas, y proponen encadenamientos en la didáctica concreta que se implementan como discursos visuales. Además, gran parte de las bibliografías utilizadas en estas disciplinas, contienen imágenes e ilustraciones de gran calidad, documentando las secuencias históricas a través de la experiencia en la percepción de imágenes.

Este espacio o asignatura optativa se propone entonces, como una trama conceptual en dos direcciones concordantes:

- 1) Sincrónico en el sentido que en una determinada coordenada espacio/temporal, los tres diseños comparten condiciones de producción y sentido, formando unidades de estilo y concepto en las Formas y sus estéticas.
- 2) Los contenidos temáticos se articulan en la interrelación de formas de comunicación del conocimiento: a) palabra oral y escrita y b) discursos visuales fotográficos y cinéticos (cine y video).

Aquí, el cine, puede contribuir a la comprensión o conocimiento de la historia como fuente primaria desde su contexto de producción. En la actualidad, pocos se animarían a poner en tela de juicio el lugar prominente de la industria cinematográfica a nivel mundial, y mucho menos el lugar hegemónico de los Estados Unidos en su crecimiento y expansión. Según Sánchez Ruiz “Estados Unidos es sin duda alguna el más grande productor global, así como el más extenso mercado de consumo” en lo que a las industrias culturales se refiere.

El poderío de la industria cinematográfica no solo se expresa en términos materiales sino también en tanto se presenta como uno de los más importantes canales de transmisión político-ideológico de la modernidad.

El cine se presenta así, como un exponente histórico de la sociedad contemporánea y también como generador de una intencionalidad definida en su acontecer, además del propio valor histórico a partir de pensarlo inserto en un determinado contexto.

Historia, cine y filosofía, en contextos de producción

Desde distintos ángulos, algunos investigadores han propuesto diversas miradas sobre el fenómeno y las relaciones entre el cine, la historia y la realidad.

María José Rossi desde la filosofía, plantea la posibilidad de analizar las producciones cinematográficas desde seis perspectivas como forma de ilustración de una idea: 1) como una posibilidad de construir significado, 2) como forma de elaboración de fantasías, 3) como elaboración de relatos, 4) como elaboración de un relato alegórico y 5) como documento de época 6) o como indagación epistemológica.

Robert Rosenstone distingue tres enfoques con respecto al estudio de las películas históricas: aquel que contempla el cine como actividad artística e industrial, el que lo considera como documento, y el que lo estudia como reflexión del pasado y por lo tanto lo considera como trabajo histórico. Es una concepción particular de la historia, no como un conjunto de hechos, sino como una ciencia cuyo objetivo es la reflexión del pasado. Según este autor hay que entender como las películas muestran el pasado y al hacerlo se convierten en una forma de hacer historia.

Podemos analizar la producción cinematográfica desde distintas perspectivas visuales, estéticas, artísticas, técnicas, comerciales, discursivas e históricas. Podemos tomarla como un recurso didáctico, como una fuente histórica para interpretar el contexto en el que fue producida, podemos estudiarla y analizarla siguiendo las propuestas de

algunos teóricos que proponen superar el análisis de la película como reflejo de la realidad y evaluar el film como un discurso histórico que busca transmitir una historia construida subjetivamente con un lenguaje y un discurso propios del medio cinematográfico.

Esta propuesta de asignatura optativa coordinada con el ***Seminario de Cine Arte y Sociedad en la ciudad moderna***, constituirían una nueva unidad de indagación epistemológica que es un aporte al crecimiento disciplinar en el campo del Proyecto integrado. Su prospectiva y desarrollo es un enriquecimiento de la fundamentación teórica, necesaria en el campo de la didáctica proyectual contemporánea.

Núcleos temáticos

I

El nacimiento de una nación. La creación de las trece colonias.

La Independencia y el corrimiento de las fronteras.

II

La transformación del mundo durante el desarrollo de la revolución industrial en el siglo XIX.

La conquista del oeste, la guerra civil y el genocidio.

III

Las décadas del 20 y 30 en EEUU.

La sociedad moderna y los diseños transformadores.

IV

La 2da. Guerra Mundial y sus consecuencias.

Diseño y comunicación.

V

Décadas del 50, 60 y 70. La guerra de Vietnam.

La construcción de la contracultura “pop”. La última rebelión.

VI

La dispersión posmoderna. Un fin de siglo.