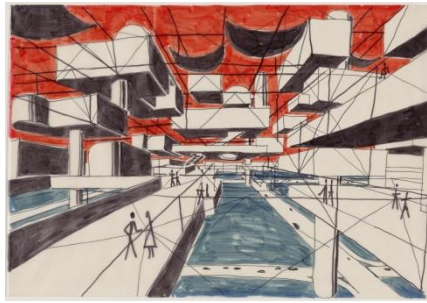

ASIGNATURA ELECTIVA ORIENTADA
IMAGINARIOS URBANOS
Ciudad Representada / Ciudad imaginada

Imaginar: Formar en la mente la representación de sucesos, historias o imágenes de cosas que no existen en la realidad.

Definición del Oxford Languages.

INTRODUCCIÓN

La definición de la palabra imaginar, pensada desde el campo disciplinar, surge rápidamente incompleta. Casi como una necesidad, nos vemos en la obligación de transformarla. Mitigar la incomodidad que nos produce, completar la frase que se erige como interrogante y que, de alguna manera, nos interpela.

Definir la palabra imaginar desde la arquitectura, demanda su transformación, dotándola de un sentido que permita transitar el terreno de la posibilidad; traducida a nuestro lenguaje bien podría constituirse del siguiente modo; *Imaginar: Formar en la mente la representación de sucesos, historias o imágenes de cosas que no existen en la realidad “pero que buscan su materialización”.*

La sugestiva unión entre las palabras Imaginarios y Urbanos, convoca, casi de manera obligatoria a Néstor García Canclini y a muchas de sus ideas y conceptos, vertidos durante el seminario que dictara con motivo de la celebración de los 175 años de la Universidad de Buenos Aires, pero al mismo tiempo, reunir las para utilizarlas como título de la asignatura propuesta, las transforma en conceptos. Efectivamente los imaginarios han nutrido toda la historia de lo urbano¹, colectivamente han alimentado la conformación de identidades y abonado a la construcción del patrimonio cultural. Esta complementación del término y su transformación de la acción inicial de imaginar, hacia la noción de lo imaginario, permite su utilización como adjetivo, como dispositivo capaz de denotar cualidades y por tanto, rápidamente asimilable al territorio de la disciplina.

¹ Canclini Néstor García; Imaginarios Urbanos, (p89) Eudeba 1997 Buenos Aires

Ville idéale de M. de Clémence.
Ciudad Ideal. 1804. Charles Nicholas Ledoux.

De algún modo la arquitectura y el urbanismo, en sus raíces más profundas, ha buscado dominar el futuro, comprendido como el espacio imaginario que intenta colonizar la utopía. Históricamente la civilización ha pensado e imaginado futuros posibles, algunas veces más brillantes otras más sombríos. Aunque lo que nos interesa en este caso, es interpretar al futuro como el desplazamiento de la frontera, como la expansión del territorio cartografiado y colonizado, como el corrimiento del límite hacia lo posible.

El desafío que nos proponemos es enriquecer, aportar diferentes miradas, multiplicar las voces que conforman el campo disciplinar. Así mediante la incorporación de la literatura, las contribuciones de los movimientos culturales y contraculturales, las diversas expresiones artísticas, construir un panorama que descubra la trama de preocupaciones compartidas que dan forma al universo de préstamos y correspondencias, que existe entre la ciudad y sus representaciones.

Jean Nouvel considera que la arquitectura debe significar, hablar, contar, preguntarse, dirigirse al espíritu más que al ojo, traducir una civilización viva más que una herencia. Para Nouvel, la escritura literaria, sus trazos e indicios, están al servicio de la puesta en escena de las realizaciones urbanas. Es un vehículo de ideas, utiliza la literatura como referente y como procedimiento creativo, empleando con frecuencia términos como memoria, identidad o imaginario.

También los dibujos de la arquitectura utópica, la pintura, el cine, la fotografía contribuyen a la conformación de una idea de ciudad, a la construcción de la memoria colectiva del espacio, a la interpretación de su carga simbólica. Reconocer estas múltiples narrativas permite identificar y confrontar las diversas interpretaciones tanto de las transformaciones urbanas como del proceso modernizador que les dio origen, transitando su particular lenguaje para descubrir desde planos no arquitectónicos el espacio que habitamos.

Ahora bien, es oportuno traer a este punto las razones por las que nos interesa hablar de representación, comunicación, imaginarios y utopías. Realizando un desvío en el camino de la explicación de estas preocupaciones, resulta adecuado traer aquella cita de S. Giedion en la que define a la historia como a un espejo mágico. Como un dispositivo que permite que quien se ve en él vea su propia imagen en forma de acontecimientos y cambios. Nunca inmóvil. Siempre en movimiento como la generación que lo contempla². Desde esta perspectiva podemos volver a las experiencias utópicas del pasado e interpretarlas no tanto como sueños irrealizables sino como modelos experimentales de un nuevo modo de proyectar y de pensar el futuro.

Representación, comunicación, imaginarios y utopías, configuran un universo de recíproca interacción. Un conjunto de ideas, conceptos buscan el camino de la materialización gráfica o textual para poder ser

² Giedion Sigfried. La mecanización toma el mando. Cap. 1 (pág.17). Ed. G.Gill 1978 Barcelona.

comunicados. Esta materialización, la relación entre lo invisible y lo visible constituye el núcleo de nuestros intereses. El desafío se establece en traducir cuestiones abstractas, deseos y necesidades en objetos tectónicos dotados de peso y espesor. En la creación de un lenguaje que organice el tiempo y la materia, de tal manera que puedan ser reconocidos y comunicados en un proceso de continua interacción.

La asignatura se propone nutrir ese lenguaje, enriquecerlo y proponer nuevas experiencias, mediante el aporte multifocal de puntos de vista de variadas interpretaciones, que aún divergentes no se anulan y se convocan para multiplicar las distinciones³.

En un camino paralelo, la posibilidad de rastrear ese cúmulo de interpretaciones y deconstruir el recorrido, produciendo un análisis retrospectivo, permite construir una genealogía de lo imaginario y de lo utópico

De este modo, la mirada agudizada permite estudiar la ciudad, y comprender la arquitectura como soporte de estructuras estables, que da forma a valores permanentes y consolida la morfología urbana. Este conjunto de experiencias, pruebas y referentes analizados, permiten al estudiante realizar el rastreo, la pesquisa de los imaginarios urbanos y en paralelo extraer y sintetizar la realidad presente para *“imaginar”* el mejor de los futuros posibles.

³ Es necesario ampliar aquí, el sentido con el que hacemos referencia al término distinción. Es interpretado desde la perspectiva que aporta - Rafael Echeverría en el libro El Observador y su mundo. (pág. 170,171) Ed. Gránica Buenos Aires 2000 - Allí sostiene que no solo percibimos el mundo con los sentidos, sino también lo observamos con las distinciones. Muchos de los objetos que pueblan nuestro mundo no son el fruto de una operación perceptual que nuestros sentidos y nuestro sistema nervioso pone en acción, sino que surgen de la capacidad que nos provee el lenguaje para focalizar algún elemento del entorno en el que nos encontramos, dándole una singularidad por medio de la distinción. Con ella separamos algo de su contexto y lo convertimos en objeto de observación. Esta es una de las capacidades más poderosas que otorga el lenguaje. A través de las distinciones hacemos un orden en la múltiple invasión de estímulos, emociones, posibilidades y relaciones. Introducimos un orden en el caos. Los seres humanos observamos según las distinciones que poseemos. Sin distinciones no podemos observar. Tendríamos experiencias perceptuales diversas, no significativas. Al observar nuestras distinciones como tales estamos destacando la operación de hacer la distinción. Al distinguir especificamos, identificamos y reconocemos las entidades que pueblan nuestro mundo.

MARCO TEÓRICO

En aquel Imperio, el Arte de la Cartografía logró tal Perfección que el mapa de una sola Provincia ocupaba toda una Ciudad, y el mapa del Imperio, toda una Provincia. Con el tiempo, estos Mapas Desmesurados no satisficieron y los Colegios de Cartógrafos levantaron un Mapa del Imperio, que tenía el tamaño del Imperio y coincidía puntualmente con él.

Menos Adictas al Estudio de la Cartografía, las Generaciones Sigüientes entendieron que ese dilatado Mapa era Inútil y no sin Impiedad lo entregaron a las Inclemencias del Sol y los inviernos. En los desiertos del Oeste perduran despedazadas Ruinas del Mapa, habitadas por Animales y por Mendigos; en todo el País no hay otra reliquia de las Disciplinas Geográficas.

Suárez Miranda, Viajes de Varones Prudentes, Libro Cuarto, Cap. XLV, Lérida, 1658.

Melancholia. 1514. Albrecht Dürer

Michel de Certeau, en el libro *La invención de lo cotidiano* (2000), sostiene que la voluntad de ver la ciudad ha precedido los medios para satisfacerla. Las pinturas medievales o renacentistas representaban la ciudad vista en perspectiva por un ojo que, no obstante, nunca había existido hasta ese momento. Inventaban a la vez el sobrevuelo de la ciudad y el panorama que este hacía posible. Esta ficción ya transformaba al espectador medieval en ojo celeste. Hacía y creaba dioses⁴ (p.104).

El mundo es representación en la medida en que es la proyección de una voluntad de representar. Edmund Husserl⁵(1930) dirá, que el mundo es la proyección de una intencionalidad que al mismo tiempo transforma y representa.

Ideas coincidentes, confluyen en el ser humano transformado por su voluntad de representar, por el deseo de ver y transmitir eso que se ve.

Heidegger (1950), en su escrito: *La época de la imagen del mundo*⁶, sostiene que: “Cuando meditamos sobre la Edad Moderna, nos preguntamos por la moderna imagen del mundo ¿O esto de preguntar por la imagen del mundo solo responde a un modo moderno de representación de las cosas...? y prosigue: “El fenómeno fundamental de la Edad Moderna es la conquista del mundo como imagen. La palabra imagen significa ahora la configuración de la producción representadora.”

Pensar en la moderna imagen del mundo, nos lleva a realizar una breve concatenación de conceptos, implícitos en la consigna: Evolución de la representación, bajo la cual inscribimos la asignatura.

⁴ De Certeau Michel. (2000) *La Invención de lo cotidiano*. 1, Artes de Hacer Cap. VII Andares de la Ciudad, 104. Universidad Iberoamericana. México.

⁵ HUSSERL, Edmund, *La idea de la fenomenología*, op. cit., p. 29.

⁶ Heidegger Martín; (1938) *La época de la imagen del mundo*, conferencia dictada en la sociedad de Bellas Artes de Friburgo. Escrito incluido posteriormente en Holzwege (1950) Ed. V. Klostermann Frankfurt

En el Renacimiento, la percepción humana del espacio cotidiano sufrió un cambio dramático debido a la invención de la técnica de la perspectiva. Hablar de perspectiva nos invita a complementar con el sentido que daba Durero, quien la consideraba como un “mirar a través” y al mismo tiempo introducimos en la noción de “intuición perspectiva” del espacio, donde no solo diversos objetos son representados, sino donde todo el cuadro se halla alterado en cierto modo, convertido en una ventana a través de la cual nos parece estar viendo un espacio transformado, en el que las diversas formas pierden su sentido individual, para integrarse a un espacio unitario formado por una multiplicidad de objetos que lo pueblan.

Alberti en su libro *De Re Aedificatoria* de 1454, rompe con los lineamientos vitruvianos transformando a la arquitectura, como actividad meramente práctica, fracturando su concepción artesanal, para dar lugar a la arquitectura como disciplina intelectual (Vidler, 2011)⁷. Esta condición se hace efectiva con uno de los instrumentos de que se vale la arquitectura según la concepción de Alberti: el “*disegno*” (proyecto) como modelo de representación en perspectiva capaz tanto de describir verazmente la realidad existente como de proyectar una realidad futura.

Estas directrices teóricas marcan el sentido escenográfico de la arquitectura renacentista y dan paso al ilusionismo barroco (Berardi 2017).⁸ Así la perspectiva renacentista proyecta un orden humano sobre el mundo. El Renacimiento inaugura la idea del reino del ser humano que ordena el espacio que lo rodea, en función de una perspectiva lineal antropocéntrica. Según Erwin Panofsky la perspectiva fue un síntoma del agotamiento de la teocracia antigua y el surgimiento de una nueva manera de ver el mundo.

Pico della Mirándola, en su discurso sobre la dignidad humana, despidió amablemente a Dios para luego dar al ser humano la angustiante excitación de un destino no escrito. El humanismo, de este modo, emancipa al ser y a la historia, de la presencia de un Dios que no resulta necesario para explicar la acción humana. Ya las formas de las cosas no dependen de la voluntad divina, sino de la acción de hombres y mujeres, lo que Ernst Bloch, en su libro sobre la filosofía del Renacimiento llama, el nacimiento de la utopía técnica (Berardi, 2017).

Ilustración de la ciudad Utopía de Tomás Moro

Más tarde el barroco multiplica los puntos de vista y las perspectivas, a tal punto que la complejidad del mundo sobrepasa la capacidad mental de gobernar ese mundo por medio de la razón. El espíritu barroco se ve asediado por la fuerza invasiva de la técnica y cuando esta, al fin, consigue ocupar todo resquicio de libertad, el humanismo queda privado de sus fundamentos.

A partir de la era romántica, cierta nostalgia por la autenticidad toma un lugar central en el sentimiento filosófico.

⁷ Vidler Anthony (2011) *Historias del presente inmediato*. P. 84, Gustavo Gill. Barcelona España.

⁸ Berardi Franco. *Phenomenology of the End: Sensibility and Connective Mutation* Cambridge MA: The MIT Press, 2017

El iluminismo de la mano de Claude Nicholas Ledoux, Ethienne Louis Boullée, aporta una nueva idea de Ciudad en la que una arquitectura enunciativa busca interpretar a una sociedad convulsionada por cambios y fracturas que marcan el inicio de una época. Al mismo tiempo Gaspard Monge sistematiza y codifica la representación creando un sistema universal de comunicación gráfica, que hoy se conoce como geometría descriptiva. Durand mediante sus tratados establece conceptos concretos del dibujo arquitectónico.⁹

En este momento, el dibujo adquiere gran autonomía para la expresión de la idea arquitectónica, con valores críticos y culturales que buscan influir en la opinión general y en la misma arquitectura, desligándose en gran parte de los aspectos constructivos y técnicos tradicionales. El dibujo asume su dimensión más especulativa, como dispositivo de propuesta e interpelación de lo proyectado, jugando con la construcción de la palabra, como el acto de re-presentar, de volver a ver lo presentado, en un proceso mental de ideación y cuestionamiento.

La fotografía y el cine irrumpen en el mundo de la visión y rápidamente aportan una nueva manera de relatar lo urbano. Las primeras imágenes se nutren de la incipiente vida metropolitana para dar argumentos al retrato ciudadano. Un cúmulo de expresiones estetizadas pueblan el campo de lo real y nutren el imaginario que el ser urbano comienza a edificar en torno a la ciudad y sus representaciones, al mismo tiempo que inaugura un escenario para la crítica y así testimoniar la cara menos visible de la modernidad.

Entrados en el siglo XX, el Futurismo primero, Archigram y los metabolistas después conformaron una matriz propositiva muy ligada a las maneras de representar una realidad interpretada bajo el tamiz de la técnica, el surgimiento de la máquina y la velocidad, la destrucción y la necesidad de plantear una alternativa superadora.

El dibujo y los medios expresivos como mecanismo de representación comienzan a ser vistos desde una nueva óptica, y discurren de manera simultánea con el cambio de postura de las vanguardias arquitectónicas que inician un camino de propuestas sostenidas en la manera de comunicarlas. En 1962 se realiza en el MoMa la primera exposición compuesta únicamente por dibujos de arquitectura con el título de *"Frank Lloyd Wright, Drawings"* Los comentarios del comisario de la exposición Arthur Drexler, dejan ver un cambio en la consideración del dibujo, que trasciende su condición de dispositivo técnico para diseñar un proyecto, convirtiéndose en un instrumento autónomo sobre el que es posible **teorizar, proponer y discutir transformaciones posibles.**

Representación utópica de Broadacres City. Frank Lloyd Wright

⁹ Portela i Valls, Sara, el dibujo como forma de ideación y comunicación del proyecto de arquitectura, Universidad Politécnica de Valencia 2015

Desandar las maneras en que el ser humano ha representado su mundo nos permite revisar las preocupaciones que cada época exhibió en torno a la comprensión del hábitat y las posibilidades desarrolladas de la capacidad de lectura y distinción de los diversos fenómenos que cruzan el espacio de lo construido.

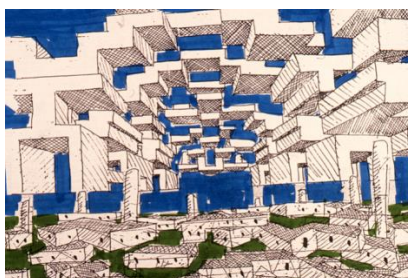
Aunque no se pretende un recorrido histórico, ni un acabado estudio de la evolución de los métodos de representación, ni el mejoramiento de los dispositivos o la sofisticación de las herramientas, el sentido en que nos interesa plantear la evolución de la representación, es a partir de un cambio en la mirada; del refinamiento de la capacidad de ver, sostenida por el aumento de la posibilidad de distinguir. Efectivamente la acumulación y la multiplicidad de distinciones posibilitaron ver cosas que antes escapaban a los marcos de visibilidad del cuerpo social y luego de manera, siempre posterior, representarlas.

Es por eso que nuestro interés se concentra en todo caso, no particularmente en la evolución de la representación sino en el avance de la mirada, y el aumento de la capacidad de comprender y decodificar eso que se ve, profundizando aquellos aspectos intelectuales que guiaron la descripción de las formas, entendiendo que la ciudad y su expresión mediada por distintas disciplinas, conforman una matriz interpretativa que excede al campo de lo arquitectónico a la vez que lo nutre y lo retroalimenta.

Es sobre estos tópicos que posicionamos el marco teórico de esta asignatura. Convocar a otras expresiones que atraviesan el tiempo y el espacio construido permite multiplicar las voces e interpretaciones, engrosando el objeto de estudio, en nuestro caso la ciudad. Efectivamente, la poesía, la música, la pintura, la literatura no representan simplemente realidades existentes; su función es hacer que el mundo sea perceptible sensorialmente, traducirlo a configuraciones sensitivas. A pesar de que el arte y la sensibilidad no se limitan al ámbito de la belleza, según Paul Klee, la tarea de la actividad creativa no es reproducir lo visible, sino hacer visible.

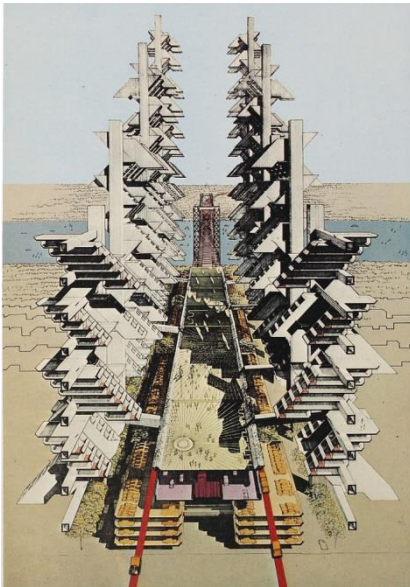
Un collage típico del trabajo del colectivo Archigram. Este en particular era de la autoría de Ron Herron. A diferencia de los urbanistas utópicos franceses, Archigram nunca dudó en incorporar elementos de la cultura popular del momento.

Yona Friedman. Las ciudades en las alturas y las utopías urbanas de la segunda mitad del siglo XX

Si se toma la representación de la ciudad y se realiza una división en categorías temporales, es posible construir una anatomía del proceso de interpretación. Advirtiendo que se establece una cierta lógica y un orden en la manera en que las diversas lecturas interpretativas se suceden unas a otras. Un movimiento continuo, en el que diversas observaciones críticas conforman un corpus que da sentido a las transformaciones de la ciudad y que permiten a sus habitantes interactuar en ellas, haciendo que las nuevas estructuras urbanas se incorporen a la cultura ciudadana y al mapa mental con el que las personas construyen su universo de referencias.

Esta suma de individuos en movimiento, en constante interacción con el espacio urbano, produce un efecto de conocimiento, de aprendizaje continuo. Jean Paul Sartre usa para esto la fórmula de grupo en fusión y Félix Guattari habla de un sujeto colectivo de enunciación. Percibiendo que existe un movimiento continuo, una acción en la que los seres

El diseño del City Corridor de Paul Rudolph, encargado en 1967 en respuesta a la fallida Autopista del Bajo Manhattan de Robert Moses.

despliegan individualmente todas las potencialidades contenidas en el cuerpo colectivo.

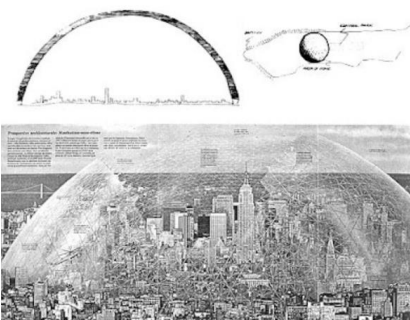
Hablar de lo colectivo implica sumar voces y actores, asumiendo que la mirada disciplinar que nos es propia no configura la única lectura posible del fenómeno urbano, más todo lo contrario. La ciudad incorporada al universo de la cultura se constituye en materia prima, material de trabajo, estudio y fuente de inspiración de las más variadas expresiones artísticas.

Recoger la multiplicidad de voces y registros, convocar a los planteos utópicos, al cine, a la literatura, a la pintura, para extraer desde su campo de acción específico, las distintas ciudades registradas y conformar una síntesis que haga coexistir en un solo plano a todas las posibles es, premisa de esta asignatura. Esta voluntad de interpretación y análisis busca movilizar al estudiante desde territorios que le son ajenos, o al menos no tan cotidianos, para procurar producir una sensación de novedad ante lo mismo, esperando se constituyan en intérpretes de la realidad en el sentido que plantea Hans Georg Gadamer¹⁰, de atenerse a ella por una parte y simultáneamente ver en ella cada vez algo nuevo.

De este modo se pretende que el estudiante asuma su doble rol, tanto de creador de espacios posibles, como de usuario de la ciudad y la arquitectura, extrayendo las experiencias colectivas, para utilizarlas como material de interpretación y cantera de argumentos de proyectos. Pero al mismo tiempo promover la concientización de la vida en el presente, la unificación de cuerpo y mente que el modo de vida actual, amparado en la tecnología imperante, está logrando separar. Efectivamente, hoy la educación se enfrenta a un problema, hasta aquí inédito, o al menos novedoso por su escala y la desigual magnitud de las fuerzas que entran en conflicto.

Presente y Futuro. Complejidad actual y una salida posible.

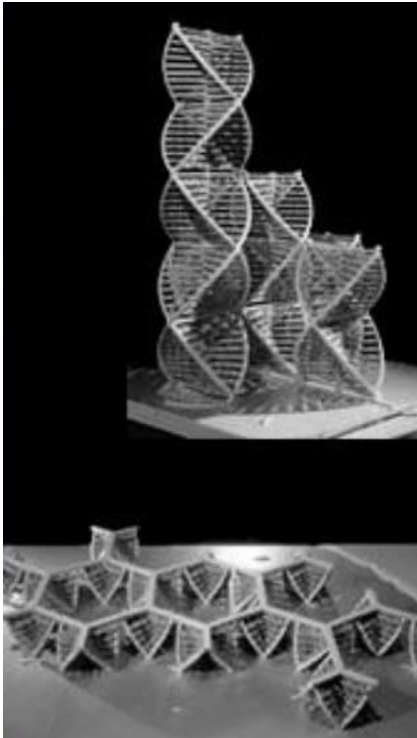
Podemos afirmar que actualmente, a las estructuras educativas acude una generación de jóvenes que se encuentran sumergidos en una nueva dimensión de producción en red, esa suma de cuerpos individuales se exponen a una intensificación y constante estimulación de sus sentidos, aunque esta motivación ocurre en soledad. El individuo, en el más absoluto aislamiento se halla hiperconectado, pero paradójicamente ocurre que, cuando más conectado está, más solo se encuentra.

Cúpula sobre Manhattan

Actualmente los docentes nos enfrentamos al desafío de competir con la más variada cantidad de estímulos y dispositivos, que interfieren en el proceso de enseñanza-aprendizaje, motivando la constante reflexión acerca de cuáles resultan los métodos más adecuados, para ganar esa competencia y motivar a un cuerpo colectivo sometido a una multiplicidad de atracciones y el consumo de contenidos extremadamente breves.

¹⁰ Gadamer, Hans-Georg. "Texto e interpretación (1984)", en Verdad y Método II. Salamanca, Sígueme, 2004

Kisho Kurokawa, *Floating City*, 1961

En ese contexto poder compartir películas, lecturas o charlas teóricas, que se prolonguen en el tiempo o que excedan el lapso hoy instituido como bloque de atención, configura un reto.

Los futuros posibles están inscriptos en el presente como posibilidades inmanentes, una pluralidad de futuros se despliegan como oportunidades latentes, inmersas en el devenir cotidiano. La actividad docente, el espacio académico y la reflexión compartida, centrada en el análisis crítico, puede promover la concatenación de cientos de individuos para que realicen la mejor elección entre aquellas posibilidades reconocidas. Siempre desde una perspectiva colectiva, organizar una plataforma capaz de traducir el contenido implícito en la realidad, en conceptos transmisibles a partir de la producción intelectual, que culmine en la construcción de un material de estudio que alimente la mirada reflexiva y promueva el diseño de alternativas superadoras, promoviendo el desarrollo de la sensibilidad, entendida como la capacidad de comprender lo tácito, aquello que difícilmente es posible describir con palabras.

La pandemia ha dejado secuelas de una magnitud y gravedad que aún no han sido completamente mensuradas. Pasadas y superadas las urgencias que impuso la crisis sanitaria, resulta necesario evaluar y promover nuevas estrategias de enseñanza. El efecto positivo e inesperado, fue la virtualización del espacio áulico en un tiempo récord, la digitalización de los recursos y la implementación y uso de una plataforma informática, creada por la UNLP, que redundó en una colectivización del material producido. Esta innovación significó un abaratamiento de los costos de producción de los trabajos y entregas, una matriz ecológica, que redujo la utilización de tintas y papel y la disminución de los traslados de los estudiantes para cumplir con la formalidad de la entrega. Configuró además un repositorio siempre disponible, a partir de la producción colectiva del taller. Todo esto se convirtió en una realidad de uso corriente.

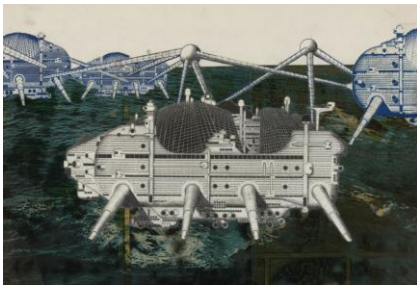
Es necesario en este punto, comentar muy brevemente, que la presente asignatura surge de la mirada crítica de otra que oficia como antecesora. La asignatura fue llevada adelante en su primera edición de manera presencial y en la segunda edición, a partir de la pandemia, en formato virtual. Durante ese tiempo, la conformación de un espacio dentro del entorno de Aulas Web Grado, resultó central para el cumplimiento de la cursada en formato no presencial.

Lo que en un primer momento se presentó como una situación angustiante y llena de interrogantes, se constituyó rápidamente en una herramienta vital, que se incorporó como modalidad de trabajo, aún en el regreso a la presencialidad. Efectivamente desde la plataforma compartimos, evaluamos, editamos, corregimos y exponemos los trabajos de los estudiantes y al mismo tiempo, conformamos una biblioteca virtual del material de consulta y estudio.

Arata Isozaki, *Clusters in the air* (1960-1

Este hecho se instituyó casi como una enseñanza involuntaria, como una especie de meta mensaje, que se fue clarificando con el correr del

Archigra, 1966

tiempo. La posibilidad cierta de reemplazar adversidad por esperanza, dificultad por solución, aislamiento por encuentro; confinamiento individual por reuniones colectivas. En definitiva, fue posible extraer experiencias que sirvieron para reorientar los objetivos del equipo docente incorporando preocupaciones hasta ese momento inexistentes y que sirvieron para valorar y observar la necesidad fundamental de promover acciones que redunden en estudiantes felices, tomando el sentido más profundo y filosófico de la palabra: hacer coincidir deseo y posibilidad, a partir de concretar la ilusión compartida, dentro de un ámbito de enseñanza y aprendizaje.

OBJETIVOS GENERALES

Los objetivos propuestos por la asignatura pueden concentrarse en los siguientes ítems:

Promover la interrelación transversal entre las áreas de Arquitectura, Comunicación Teoría, y el propio Trabajo Final de Carrera, con el propósito de estimular en el estudiante la comprensión de la extensión universal de la disciplina.

Estimular el desarrollo de la sensibilidad de los estudiantes para estudiar la complejidad de la dimensión cultural de los entornos urbanos.

Promover una reflexión crítica que enriquezca los conocimientos de los estudiantes sobre la arquitectura y la ciudad buscando complementar la mirada sobre el fenómeno urbano en términos arquitectónicos, mediante aportes extra-disciplinares, abordando conceptos y saberes específicos.

OBJETIVOS PARTICULARES

Que el estudiante:

Valore la construcción de imaginarios urbanos como herramienta para la interpretación, propuesta e interpelación de ciudades posibles.

Realice aproximaciones conceptuales a partir de la interrelación entre ciudad y las múltiples manifestaciones artísticas e intelectuales, que puedan ser relevantes para su futura práctica profesional.

Agregue a su repertorio de conocimientos, conceptos básicos extraídos de ciudades imaginadas, utopías arquitectónicas y de otras disciplinas, que le permitan sumar nuevas voces que amplíen la dimensión de lo urbano.

Madelon Vriesendorp
The City of the Captive Globe. Manhattan vista por Koolhaas como la suma de manzanas-islas caracterizadas por una lógica autorreferente. Delirious New York. A retroactive manifesto for Manhattan 1978

La ciudad del futuro, en muchos niveles para resolver el problema del tráfico. Dibujo atribuido a Harvey Wiley Corbett. Fuente: New York Tribune

Incorpore nociones generales de distintas expresiones artísticas que pongan en crisis el concepto y relevancia de la representación arquitectónica para ensanchar su alcance y significado asumiendo su capacidad de constituirse como una herramienta para la construcción intelectual del espacio proyectado.

Vincule e interrelacione conocimientos y saberes provenientes tanto de distintas materias como de diversos campos del conocimiento, encontrando novedosos medios expresivos que, sumados a la ampliación de la propia mirada crítica, aporten argumentos para ser utilizados en su actividad proyectual o en el propio TFC.

Ponga en juego una nueva mirada del espacio construido, a partir de realizar la práctica de confrontar proyecto, representación y materialización de lo urbano y lo arquitectónico.

Descubra la relación directa entre representación conceptual y la diversidad de arquitecturas posibles.

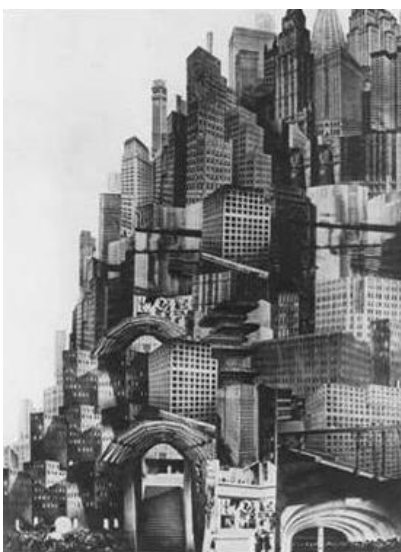
CONTENIDOS

La asignatura fue diseñada como una serie de módulos programáticos que se concatenan secuencialmente y que llevan al estudiante en un recorrido temático, no necesariamente cronológico, y si bien los sucesivos movimientos y vanguardias se organizan en una línea temporal, no son las fechas las que conforman su núcleo de ordenamiento sino sus argumentos. Liberarse del marco histórico, habitualmente erigido como estricta categorización, permite alternar el discurso y la construcción teórica apoyada en conceptos y sus razones más profundas, encontrando las relaciones ocultas entre momentos aparentemente inconexos.

De este modo los contenidos se organizan en 4 módulos de 2 clases cada uno, que llamamos Episodios y un Episodio final, como cierre e instancia de evaluación del recorrido de los estudiantes por la asignatura. Las distintas instancias están pensadas de manera integral para facilitar la articulación y su comprensión como parte de un todo.

Al mismo tiempo, los estudiantes que cursan el ciclo superior de la carrera también podrán integrar y sintetizar en el marco de esta asignatura electiva los saberes incorporados en distintas áreas temáticas. (Arquitectura, Comunicación, Historia, Planeamiento, Teoría) y sumar intereses propios, no estrictamente ligados a la formación académica, que puedan resultar pertinentes y constituir interesantes aportes, de esa forma fortalecer la idea argumental de la asignatura que se apoya en el cruce de saberes extra-disciplinares.

La asignatura electiva **Imaginarios Urbanos, Ciudad representada y ciudad imaginada**, se propone como un instrumento para fomentar el debate, la reflexión, la aproximación transversal y el análisis sobre temas inherentes a la conformación y representación del espacio urbano

Boris Bilinski, trabajo de fotomontaje para Metrópolis (1928)

contemporáneo, promoviendo la mirada crítica, reflexiva y creativa, en concomitancia con el estudio de las relaciones e implicancias entre representación y transformación.

Los ejes temáticos principales son: **las utopías y distopías imaginadas, el concepto de hábitat urbano, la representación del espacio proyectado y el vínculo con lo material, la ciudad como construcción colectiva, la relación del ser humano con su entorno, la ciudad como hecho cultural, los significados y la identidad urbana, presente y futuro de los modos de interacción ciudadana.**

Temas y preguntas que alimentan los debates:

¿Existe una única ciudad posible? ¿Las ciudades utópicas pensadas por la arquitectura en la historia podrían retomarse hoy como instrumentos de debate?

¿Son coincidentes las representaciones literarias, cinematográficas, pictóricas con la ideación arquitectónica y la materialización de la ciudad?

¿Es posible identificar las diversas representaciones que hace la literatura, el cine, la fotografía, la pintura de la ciudad? ¿Son coincidentes? ¿Cómo se relaciona la arquitectura con todas ellas?

A partir de distintos itinerarios urbanos: Descripción de utopías urbanas, literarias, cinematográficas de recorridos posibles ¿Son convergentes? ¿Comparten puntos de vista, concuerdan o se contraponen?

Cartografías urbanas. Recorridos reales/virtuales. Evocaciones, mapeos y percepciones.

¿Utopías urbanas o distopías apocalípticas? La ciudad del futuro como interrogante. La ciudad virtual. De la Metrópolis a la [NET]rópolis.¹¹

Richard Rummel, *King's Views of New York* (1912)

¹¹ Najjar Michael, fotógrafo, propone en sus obras que espacio urbano refleja una época en la que el flujo global de capital y un torrente invisible de datos se fusionan en una red (net) que lo abarca todo y se crean ciudades globales cuya topografía urbana está cada vez más cubierta por flujos de datos.

CONTENIDOS DETALLADOS

EPISODIO 1. LA CIUDAD REPRESENTADA.

Índice temático:

Ciudad y representación

Idearios urbanos

La ciudad como punto de partida y destino

La ciudad como recorrido

La modernidad explorada

Conformación del espacio urbano

Conformación del ser urbano

La representación como dispositivo de la mirada

La ciudad, los signos y el imaginario

Broadacre City. "Imagínese amplias carreteras ajardinadas", escribió Wright en 1932, "carreteras gigantes, con una gran arquitectura en sí mismas, pasando por estaciones de servicio público, que ya no son una monstruosidad, ampliadas para incluir todo tipo de servicios y comodidades. Unen y separan, separan y unen la serie de unidades diversificadas, las unidades agrícolas, las unidades fabriles, los mercados al borde de la carretera, las escuelas de jardinería, las viviendas (cada una en su acre de suelo individualmente adornado y cultivado), los lugares para el placer y ocio"

¿Qué idea de ciudad puede desprenderse a partir del relato y la representación?

Este primer episodio propone un breve recorrido desandando las formas de representar la ciudad y comprender el mundo a partir de la aproximación a diversas expresiones artísticas, arquitectónicas, técnicas, y al campo filosófico que les brindó marco y soporte.

La aparición de la perspectiva, su importancia como dispositivo de proyecto, análisis y representación, se toma como punto de inicio de la "moderna" manera de mirar el mundo. La multiplicación de los puntos de vista, el dominio de la técnica, la conformación del ser urbano y la construcción de los idearios metropolitanos, son algunos de los tópicos propuestos.

Los cambios en la mirada, contrastando la visión del Renacimiento que ve en el mundo fenoménico el reflejo de una realidad objetiva, (materializada en la perspectiva), en contrario al Barroco que siente a la realidad como experiencia de la traducción de una visión interior. Arthur Rimbaud habla de la desregulación al declarar el desarreglo de todos los sentidos. Los impresionistas manifiestan que no pretenden mostrar la cosa, sino su impresión, los simbolistas invitan a los lectores a olvidarse del referente. La ruptura o la reinvención de la relación entre las palabras y las cosas formalizan el primer posicionamiento sobre los modos de entender la representación.

A lo largo de la historia de la civilización la percepción siempre ha sido moldeada por regímenes artificiales de imágenes y por técnicas que producen y hacen circular representaciones del mundo. Desplazamiento histórico del modo de comunicación social en la ciudad contemporánea. ¿El barroco digital? Omar Calabrese, define al barroco no como a una expresión dada en un momento específico de la historia de la cultura, sino como una actitud general y una cualidad de los objetos que lo expresan. En ese sentido sostiene que el posmodernismo de Lyotard (1979) recuperó la estética y los modelos discursivos que surgieron por primera vez durante el siglo XVII. Mientras el barroco, es fundamentalmente, la proliferación de los puntos de vista, la digitalización contemporánea abona un campo de indeterminación. El proceso de desregulación ha preparado el terreno para el espacio barroco de la aleatoriedad en clave moderna. La actualización de conceptos establecidos y su cuestionamiento, motiva el lugar para debatir y reformular los conocimientos instituidos como paradigmas estáticos e inamovibles.

MATERIAL EPISODIO 1:

Textos

Relatos literarios del espacio revolucionado: Charles Dickens, Emily Brontë, Charlotte Brontë, Elizabeth Gaskell.

Ciudad Collage de Collin Rowe

El Paisaje Urbano de Gordon Cullen

La señora Dallaway. Virginia Wolf.

Rayuela. Cortazar Julio (de la parte de allá, París)

La ciudad Genérica. Rem Koolhaas.

Películas:

El acorazado de Potemkin. Sergei M. Eisenstein. 1925

Berlín, sinfonía de una gran ciudad. Walter Ruttmann. 1927

El hombre de la cámara; Dziga Vértov.

Le Baloon Rouge. Albert Lamorisse. 1956

Alphaville. Jean-Luc Godard 1965

Metrópolis de F. Lang 1927

Play Time de J. Tatí 1967

Arquitectura; Artes Visuales y Fotografía:

Marc Chagall, George Grosz, Camille Pissarro, Robert Delaunay, Daguerre, Joseph-Philibert Girault de Prangey, Cartier Bresson, Eugene

Atget, Charles Fontayne, William S. Porter, William Turner, James Sharples, Gustave Courbet, Claude Monet, Nicolás Ledoux, Etienne Louis Boullé.

EPISODIO 2 MANIFIESTOS URBANOS

Índice Temático:

Identidades y formas.
 Época de manifiestos.
 El espacio real y el espacio representado.
 El recorrido y la experiencia del espacio.
 La ciudad como hecho cultural y colectivo.
 Forma y materialidad del espacio urbano.
 La dimensión metropolitana.
 La irrupción de la multitud.
 La necesidad de reconstrucción.
 Proyecto ideal vs. Proyecto real.
 Nueva York y la utopía realizada.

Madelon Vriesendorp describió sus creaciones como un "análisis en profundidad de las posibilidades que brinda la arquitectura y, en consecuencia, marcan el momento en que el rígido corsé del modernismo parecía estar completamente agotado".

La arquitectura y la ciudad no juegan un rol escenográfico u ornamental, sino que se asumen como disparador protagonista del relato, una herramienta inescindible de la narrativa ya sea visual, cinematográfica o literaria. La ciudad como elemento evolutivo en la representación de las vanguardias arquitectónicas y pictóricas como registro de los acontecimientos urbanos en la historia.

La irrupción de los diversos movimientos culturales y contra culturales de inicios del siglo XX, interrumpidos primero e intensificados después por la fractura que ocasionó la crisis económica y las guerras, aporta un interesante material para estudiar las diversas ideas de ciudades posibles y su representación. La afirmación del contenido estético de la máquina y la mitología de la velocidad como argumentos subyacentes a

la constitución de la idea de modernidad. La ciudad como tema. La vida metropolitana. Los cambios demográficos y los avances tecnológicos que estimulan la idea de progreso ilimitado. La construcción del futuro sostenida en la destrucción del pasado, la apología de la violencia y de la guerra. El arte abstracto como reacción al horror del mundo, la inspiración de las trincheras. Para W. Kandinsky, mientras más aterrador se hace el mundo, más abstracto se hace el arte. El cambio de paradigma: el arte como catarsis. Construcción simbólica de nuevos referentes, la conciencia del fin, la fractura del tiempo.

Confrontar las diferencias entre las visiones “utópicas” propugnada por el futurismo, las vanguardias arquitectónicas europeas y la realidad americana. Filippo Marinetti escribía y divulgaba en Italia el manifiesto futurista y reunía bajo ese movimiento a personalidades como Antonio Sant’Elia o Umberto Boccioni, mientras Henry Ford iniciaba la producción en serie de automóviles en Detroit. Le Corbusier proponía su plan Voisin para París en 1925 al mismo tiempo, Raymond Hood, William van Alen, o Wallace Harrison construían la modernidad más absoluta en Nueva York.

El futurismo y el constructivismo ruso, como apologías de la modernidad extraídas en contexto de subdesarrollo. La construcción intelectual de los movimientos europeos, clima de crisis previo a la Segunda Guerra Mundial y la lucha por mantener la supremacía de la producción y de la industria cultural.

El surgimiento del cine como mecanismo de evasión y entretenimiento, pero también de registro y crítica, aunque también de colonización cultural. El devenir americano y la mitología de Hollywood.

MATERIAL EPISODIO 2:

Textos:

El manifiesto Futurista
 El hombre en la multitud de Edgar Allan Poe.
 La ciudad de Cristal. Paul Auster
 El reino de lo urbano y la muerte de la ciudad. Françoise Choay
 La sociedad del espectáculo. Guy Debord.
 Delirio Nueva York. Rem Koolhaas.

Películas:

New York. Manhattan de W Allen / Taxi Driver de Martin Scorsese
 Berlín. El cielo sobre Berlín de Win Wenders.
 Tokio. Lost in Translation de Sofía Coppola.
 Mumbai. Slumdog Millionaire de Danny Boyle
 Roma. La Grande Belleza de Paolo Sorrentino

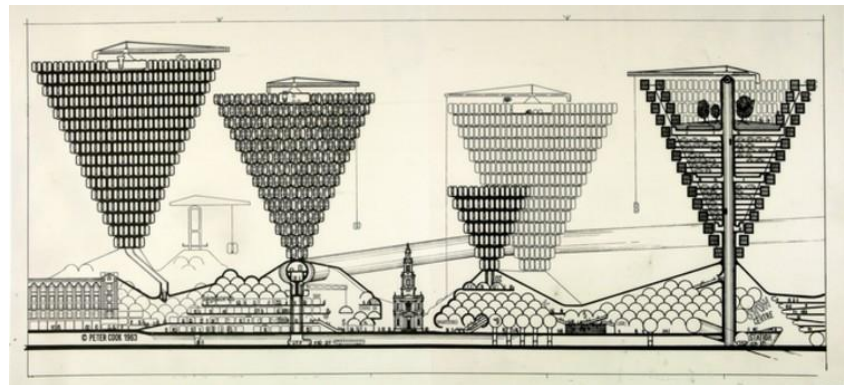
Arquitectura, Artes visuales y fotografía

Georgia O’Keeffe, Berenice Abbott, Jacobs Riis, Shin Noguchi, Garry Winogrand, Vivian Maier, Charles Ebbets, Mondrián. Hannah Höch, Paul Citroën, Paul Rudolph, Grete Stern,

EPISODIO 3. UTOPIÁS Y DISTOPÍAS

Índice Temático

¿Humanidad o “des-humanidad”?
 Las ciudades perdiendo sus valores identitarios
 Futurologías arquitectónicas
 Lo uniforme y lo monótono
 Las redes de comunicación
 Lo virtual y lo real. ¿La vuelta al Barroco?
 La ciudad ecléctica y los espacios monumentales
 Heterogeneidad vs homogeneidad y repetición
 Orden y caos
 Ciudad real y ciudad ideal
 Solitud, soledad en la multitud
 El desborde, el desorden, la ciudad sin límites

En su libro Archigram: Arquitectura sin Arquitectura, Simon Sadler sugiere que "La estética de lo incompleto, evidente en todo el sistema plug-in, y más marcada que en los precedentes megaestructurales, pudo haber derivado de las obras de construcción del auge de la construcción que siguió a la reconstrucción económica de Europa".

El siglo XX favoreció el registro de la utopía bajo dos formas: la utopía radical del futurismo y la utopía funcional de la Bauhaus. Sus tejidos distópicos subyacentes, escondidos en los pliegues de la imaginación artística y literaria, tomaron prestado el expresionismo de Fritz Lang y una especie de amargo surrealismo que resurgió en las novelas de Philip K. Dick, dan comienzo a una nueva utopía que hoy se actualiza a partir de la toma de conciencia del fin de los recursos naturales, el resurgimiento de un saber y una preocupación ecológica del mundo, las consecuencias inesperadas producto del uso de la tecnología y la crisis del sujeto (Foucault 1976).

Diseños utópicos imaginan ciudades perfectas, habitadas por sociedades armónicas en geografías ficticias. Proyectan nuevos modos de organizaciones sociales, que ejercen una soterrada reprobación sobre el orden establecido en su contemporaneidad. En ellas descubrimos felices comunidades, fraternales y solidarias. Sueños de justicia e igualdad, ilusiones de libertad o anhelos de racionalidad y respeto en el ordenamiento social y en el uso de los recursos naturales.

Las utopías desde su papel como laboratorio social han demostrado su capacidad para prever y orientar cierta evolución del mundo hacia lugares deseables. Aunque frente a la positividad utópica es inevitable plantear a la antagónica visión distópica, que describe escenarios apocalípticos tan apreciados por la ciencia ficción, que frente a los cambios que experimenta la sociedad se vacía de sus significados y se convierte en realidad próxima.

Efectivamente, la máquina toma el poder, la distopía de La Mátrix se vuelve realidad, aunque de una manera imprevista. Transacciones económicas en el mundo globalizado mueven el capital a una velocidad sobrehumana, generando ganancias y volviendo a invertirlos en una secuencia desapasionada. Los algoritmos toman el mando y computadoras gobernadas por sí mismas, imponen un nuevo orden a las transacciones financieras. Los robots, transforman el mercado del trabajo, pero de una forma inesperada. No son espeluznantes humanoides metálicos los que dominan al ser humano. Agradables interfaces visuales de coloridos diseños introducidas en los teléfonos celulares en forma de aplicaciones, mueven autos con sus choferes. Un enjambre de jóvenes precarizados montados en motos o bicicletas, trasladan pizzas, hamburguesas o helados, de un lugar a otro, comandados por algoritmos que miden posiciones relativas, tiempos y distancias.

La arquitectura lucha por anclar permanencias en una realidad que se disuelve. La pugna se establece entre la arquitectura y el urbanismo que luchan por realizar la materialización de los imaginarios, en contra del poder económico que opera en sentido contrario. El vaciamiento de toda condición material, y su reemplazo por el signo parece ser la condición de nuestro tiempo. La economía pierde sus referentes y en este camino virtualizado el respaldo en oro de la moneda se evapora hasta llegar al bitcoin.

Esta situación presente nos permite formular preguntas que aún sin respuesta, interpelan tanto a nuestra disciplina como a nosotros mismos, en nuestra calidad de habitantes de este mundo.

¿Hacia qué tipo de espacio nos encaminamos? ¿Cómo habremos (¿"evolucionado"?) los seres humanos en 20 años? ¿En 50? ¿En un siglo? ¿Cómo serán las ciudades y la arquitectura, el arte y el cine?

¡El futuro llegó! Revisión de las utopías del segundo futurismo, Archigram y el Metabolismo, Xul Solar, Hans Hollein, Paul Rudolph, Paul Virilio, Yona Friedman, Super Studio, Arata Isozaki, Kisho Kurokawa, Kiyonori Kikutake, Fumihiko Maki, Kenzo Tange, Cedric Price, Archigram, Zaha Hadid, serán algunos de los actores y temas que nutren el Episodio 3

MATERIAL EPISODIO 3:

Textos:

Manifiesto futurista.

Fahrenheit 451 Ray Bradbury

Las ciudades Invisibles de Ítalo Calvino

La ciudad como utopía. Reflexiones sobre el texto de Pérgolis. Sergio Gutarra.

Los objetos singulares de Jean Baudrillard y Jean Nouvel

Elementos teóricos y metodológicos para el estudio de la ciudad global de Saskia Sassen

La utopía en las narrativas contemporáneas de Gonzalo Navaja

Películas:

Brazil de Terry Gilliam 1985

Blade Runner de Ridley Scott 1982

Her de Spike Jonze 2014

Black Panther de Ryan Coogler 2018

Yo, Robot de Axel Proyas 2004

Children Of Men de Alfonso Cuarón 2006

12 Monos de Terry Gilliam 1995

Arquitectura, Artes plásticas, dibujos, diagramas y fotografía: Acercamiento a expresiones como el fotomontaje, el collage digital, el video, instalaciones multimedia, bocetos de utopías, etc. Rob Carter, Isac Najjar, Paul Citróan, Paul Rudolph, Yuge Zhou. Obras de arte realizadas con Inteligencia Artificial.

EPISODIO 4. DEL LADO DE ACÁ

Índice Temático

El derecho a la ciudad.

Cultura híbrida/lo heterogéneo/lo diverso y complejo.

Los significantes identitarios.

La geografía como soporte poético.

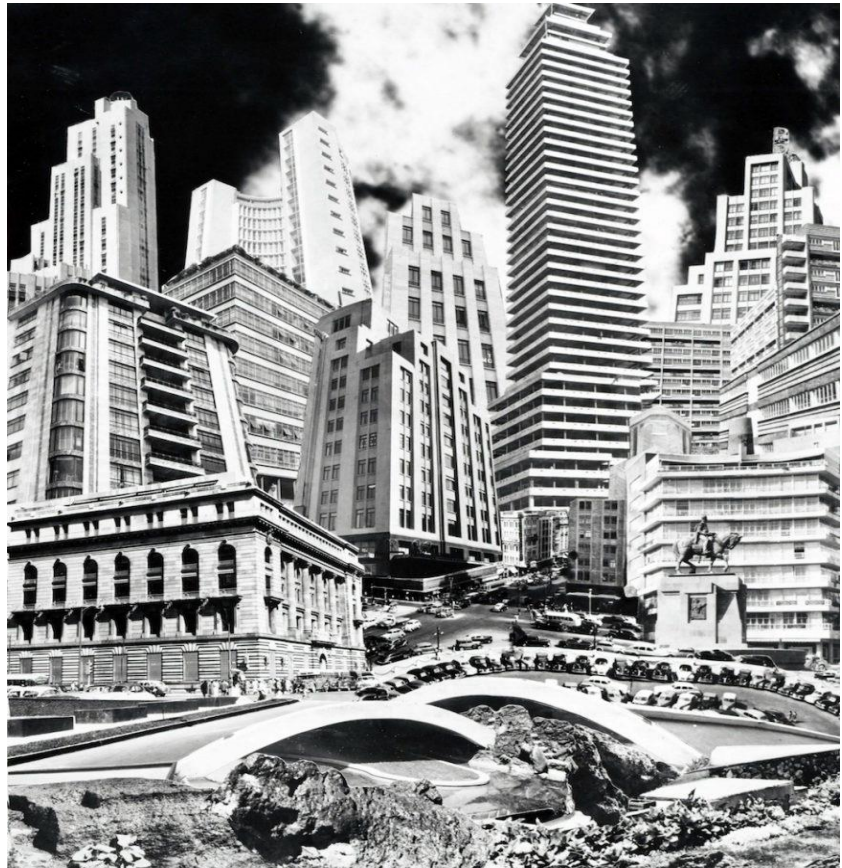
El espacio público.

Lugar, pertenencia y preexistencia.

Realismo y abstracción.

El cruce de imaginarios poéticos.

Lo ético y lo estético. Lo social y lo político.

Lola Álvarez Bravo, Anarquía Arquitectónica en la Ciudad de México, 1954, gelatina de plata, 21,4 x 17,7 cm
(© Center for Creative Photography, The University of Arizona Foundation)

El nombre del Episodio se inspira en un capítulo del libro Rayuela de Cortázar, para profundizar el pensamiento del mundo de la representación desde miradas latinoamericanas. La realidad de nuestras ciudades con las complejidades socio culturales, configuran la matriz del espacio metropolitano. El concepto de hábitat urbano, la ciudad y las identidades.

Consustanciados con los cambios formales y estéticos introducidos por las vanguardias europeas de principio de siglo, artistas de América Latina realizan una relectura de las propias realidades sociales y políticas. “Desde Acá” se proyecta y realiza una obra que reivindica las raíces

latinoamericanas y se proponen nuevas direcciones al desarrollo cultural, abandonando el arte extranjero como referencia.

En las primeras décadas del siglo XX, la imaginación urbana diseñó distintas ciudades: "las orillas" de Borges, lugar indefinido entre la llanura y las últimas casas, a las que se llega desde la ciudad, todavía horadada por baldíos y patios; la ciudad ultra futurista de Arlt, construida en la mezcla social, estilística y moral, donde la ficción descubre una modernidad que todavía no existe del todo materialmente; las postales y las instantáneas Kodak de Gironde, donde la superficie de la ciudad se desarticula en brucas iluminaciones y signos taquigráficos. Las pinturas futuristas de Xul Solar, con sus geometrías desafiantes.

Artistas latinoamericanos, provenientes no sólo de regiones diversas, sino también de formaciones y experiencias estéticas muy disímiles, debatieron sobre las características de ese "arte nacional o regional". Muchos enfatizaron que el arte debía dar cuenta de los entornos sociales y políticos, otros hicieron camino en la búsqueda de una nueva estética. Coincidían en la necesidad de creación de una obra original que se nutriera de las innovaciones introducidas por las vanguardias, pero que diera cuenta de la herencia tradicional, de las formas ancestrales.

Las vanguardias latinoamericanas no pueden abordarse como un reflejo de las europeas, sino como una expresión singular, con personalidad propia. Este proceso, que en la historiografía se lo designa como "la modernidad latinoamericana" tuvo diferentes vertientes, como diversa es la realidad de nuestro continente.

Las implicancias culturales de una modernidad tropical se desarrollaron fuertemente en Brasil, donde un ideal de progreso se combinaba con la búsqueda de los orígenes. La idea de que Brasil debería ser purgado de las formas foráneas importadas del Siglo XIX cobró impulso a lo largo de la década de 1920. Un hito clave fue la denominada Semana de arte moderno, realizada en 1922 en San Pablo. Destacan aquí los nombres de los artistas plásticos Anita Malfatti, Cavalcanti, Rego Monteiro. A estos vinieron a sumarse luego, Tarsila Do Amaral Y Cândido Portinari. Interactuando con ellos, los poetas y escritores Oswald de Andrade y Mario de Andrade, creadores conjuntamente del Manifiesto Antropófago. Este Manifiesto es el punto de partida de un movimiento que propone "devorarse" a la cultura europea, para combinarla con la cultura autóctona y transformarla así en algo completamente brasileño, para imaginar de aquí, hacia el futuro.

Torres García desde Uruguay se nutre del lenguaje vanguardista, pero en esa búsqueda de la identidad, invierte el mapa de Latinoamérica poniendo entonces el énfasis en el "americanismo", reivindicando una mirada propia y continental. El mapa invertido marca un antes y un después en la historia del arte latinoamericano.

El movimiento conocido como el Muralismo Mexicano, liderado por Rivera, Siqueiros, Orozco, es uno de los primeros movimientos en América Latina en el siglo XX que se compromete deliberadamente a

romper la estética europeizante y a legitimar el lenguaje latinoamericano en busca de una autenticidad con las temáticas indigenistas y sociales.

Latinoamérica es mezcla del pasado y del presente, de lo local y lo internacional. Las expresiones artísticas son resultado de esta condición híbrida, desgarrada entre el mundo prehispánico, la experiencia poscolonial y las pulsiones sociales, políticas y económicas que implacablemente han invadido el proceso de consolidación de las ciudades de la región. Este concepto de *hibridación cultural* nos permite entender el entramado de representaciones artísticas propias de América Latina como una articulación compleja de tradiciones y modernidades, diversas, desiguales, heterogéneas, de un continente formado por países en el que coexisten múltiples lógicas de desarrollo.

Profundizar en el concepto de identidad, tensado por la inmigración europea y el proceso de globalización actual, supone de por sí, el punto de inicio de un debate que nos interpela. Contrastar posturas, entre las que romantizan un pasado en el que se cimentan las bases de la identidad, en contrario a las que combaten el significado de lo identitario, considerándolo una trampa que en la esfera de la globalidad conduce a un pasado sin fondo, en el que la falta de memoria viva alimenta el deseo nostálgico de evocar un arraigo y un significado, que consideran, nunca existió.

MATERIAL EPISODIO 4:

Textos:

Imaginarios Urbanos. Néstor García Canclini.
Fervor de Buenos Aires. Borges
La ciudad fragmentada de Pérgolis
Imaginarios Urbanos. Armando Silva.
Una modernidad periférica. Beatriz Sarlo.
Selección de Aguafuertes Porteñas de Roberto Arlt
Letras de Enrique Santos Discépolo,
Villa Miseria También es América de Bernardo Verbitsky
Lo ético, lo estético, lo político. Jorge Mario Jauregui.

Películas:

Ciudad de Dios de F. Meirelles.
7 días en La Habana de G. Noé
La estrategia del caracol de J. Carreras
Medianeras de G. Taretto.
Roma de A Cuarón

Arquitectura, Artes plásticas y fotografía:

Reflexiones sobre la obra de Xul Solar, Lola Alvarez Bravo, Grete Stern, Antonio Seguí, Vik Muniz, Tarsila Do Amaral, Juan O' Gorman, Paolo Gasparini, Horacio Coppola, Sara Faccio, Juan Di Sandro, Joaquín Torres García, Martha Minujín, Diego Rivera, Emilio Petorutti, Orozco.

EPISODIO FINAL. IMAGINARIOS URBANOS

El Episodio Final o último módulo de la Asignatura Electiva Orientada IMAGINARIOS URBANOS retoma la idea de Jean Nouvel mencionada en la introducción de esta propuesta, que nos invita a pensar, reflexionar, crear, imaginar. Es en ese sentido que proponemos un trabajo final, que en base a los REFERENTES presentados en los cuatro episodios previos, permitan a los estudiantes proponer un imaginario gráfico o teórico para una ciudad de LA PLATA FUTURA.

Tomar a la Ciudad de La Plata como campo de experimentación para llevar a cabo el trabajo final, permite poder contar con los insumos para el desarrollo del ejercicio de forma sencilla y al mismo tiempo poder jugar con el extrañamiento ante la configuración novedosa de lugares conocidos. Una estrategia llevada a cabo con éxito por el cine o la historieta o el fotomontaje, al reformular, re proponer o cambiar completamente, escenarios muy incorporados a la memoria colectiva urbana.

En este sentido el planteo de trabajo final requiere que cada equipo seleccione un referente, ya sea del campo de la literatura, de la historia de la arquitectura, del cine o de las disciplinas artísticas, estudiadas durante el curso y proponga, a manera de esquema utópico, manifiesto o reflexión, un imaginario urbano para la ciudad de La Plata. No se trata de un ejercicio proyectual sino de encontrar modos de potenciar y reforzar la noción de que las ideas, las propuestas y la mirada crítica pueden surgir de un entramado de múltiples estímulos e investigaciones colaterales a la disciplina.

El Episodio final, podrá desarrollarse mediante técnicas libres y adoptar el formato que el equipo considere apropiado. Fotomontajes, collages, escritos en tono de manifiesto, videos, arte digital, maquetas, animaciones podrán ser algunas de las opciones.

Esperamos que esta experimentación teórico-gráfica que busca acercar a los estudiantes material y ejemplos menos usuales en la formación de grado, amplíe el campo de recursos y el universo de referencias a los que apelar a la hora de argumentar sus propias ideas proyectuales.

MODALIDAD DE ENSEÑANZA

Se propone un itinerario, que transitando cuatro episodios recorra diversos ejes temáticos, que se conforman a partir de la proyección de películas, el estudio de pinturas, dibujos o fotografías, que entrecruzadas con lecturas y textos refuercen o contrasten el punto de vista planteado, haciendo foco en las correlaciones posibles entre las formas urbanas representadas en el espacio fílmico o retratado y la concepción arquitectónica. Así, desde nuestro campo disciplinar, comprender y dimensionar el protagonismo que adquiere la ciudad como objeto de reflexión, como territorio de prueba y experimentación, como metáfora del ser humano y del mundo, retroalimentando la propia mirada.

Se plantea organizar la cursada, en modalidad de taller. La lectura de textos y la exhibición de pinturas, dibujos y fotografías de manera conjunta en el ámbito de la Facultad, se complementarán con otras que cada grupo de estudiantes podrá ver, leer y analizar y que serán suministradas por el equipo docente como material de consulta y estudio.

Se destinarán dos clases a cada episodio. Se prevé iniciar cada encuentro con la visualización compartida del material fílmico que se propondrá como complementario o como contrapunto del recorrido conceptual propuesto y una posterior puesta en común, para la reflexión y debate.

El segundo encuentro se iniciará con un breve corto cinematográfico de producción propia, que a manera de introducción refuerce las ideas y nociones que se proponen desarrollar durante el módulo temático. Luego una clase teórica a cargo de los docentes y profesores invitados dará el marco conceptual para exponer el punto de vista propuesto, los significados, autores y referentes incluidos dentro de cada episodio.

Posteriormente se buscará realizar la conexión entre temas, autores, puntos de vista, similitudes y diferencias, para motivar una primera síntesis y dar inicio al trabajo en el taller en modalidad de esquicio.

La clase siguiente se dividirá en dos etapas. En la primera cada equipo podrá completar el trabajo iniciado en el anterior encuentro. La segunda se utilizará para realizar la exposición de lo producido explicando las conclusiones extraídas. La entrega del esquicio se podrá confeccionar sobre el soporte que cada equipo entienda conveniente. (Textos, apuntes, láminas, croquis, esquemas, PowerPoint, collages, maquetas, videos, etc.)

Los ejemplos de referentes a estudiar serán distribuidos en los distintos grupos con el fin de lograr una organización variada y diversa que permita un rico intercambio en la instancia de taller.

Se apoyará el desarrollo de la materia con visitas a museos y la realización de diversos itinerarios y recorridos urbanos que complementen y refuercen ideas y conceptos propios de la temática abordada por la asignatura electiva. Se cursarán invitaciones a personalidades destacadas de la cultura para que dicten conferencias

abiertas a la comunidad académica, ya sea en formato presencial o a partir de la utilización de las diversas plataformas existentes.

Todo el material, tanto fílmico, como las obras de arquitectura, dibujantes, pintores, fotógrafos y los textos literarios que forman parte de la asignatura electiva, estarán reunidos y almacenados en la plataforma digital Aulas Web Grado, para el fácil acceso y descarga por parte de los estudiantes

MODALIDAD DE EVALUACIÓN

La asignatura electiva orientada se compone de cuatro episodios y un encuentro que a modo de cierre queda reservado para la presentación del trabajo final o EPISODIO FINAL. Los estudiantes, a partir de la utilización de diversos modos de representación materializan una puesta en común que surge como síntesis, cierre y conclusión de las reflexiones, ejercicios parciales y material producido.

Para la aprobación de la asignatura, los estudiantes deberán realizar una entrega que aborde algunos de los conceptos desarrollados durante la cursada y derive en un relato gráfico de un imaginario para una ciudad de La Plata futura. También podrán estudiar algún tema de interés personal que se vincule con la asignatura o su Trabajo Final de Carrera.

Se solicitará que desarrollen un relato síntesis (gráfico/teórico) que se expondrá en equipo durante los últimos encuentros.

La propuesta es IMAGINAR. Retomando la definición de formar en la mente la representación de sucesos, historias o imágenes de cosas que no existen en la realidad pero que buscan su materialización, en forma de dibujos, bocetos, palabras, videos. En definitiva... "imaginarios".

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

EPISODIO 1. LA CIUDAD REPRESENTADA

Duración: 2 clases

Temas a desarrollar y dinámica general: Clase introductoria acerca de los contenidos de la asignatura. Presentación del material de trabajo. Lineamientos generales. Recorrido por el repositorio disponible en la plataforma Aulas Web Grado.

Conceptos clave: El paso del tiempo, la ciudad de día y de noche. Lo cotidiano y lo ciudadano. La representación de la ciudad en la historia del arte. Uniformidad y desorientación. La noción de “habitar” – Orden compositivo, geometría, rupturas y reformulaciones del universo geométrico.

Preguntas que ofician de disparadores de charlas y debates: ¿Qué idea de ciudad puede interpretarse a partir del relato de otras disciplinas? ¿Cómo se concibe a la ciudad tradicional en el arte pictórico? ¿Cómo se construyen los imaginarios urbanos en el arte?

EP 1 CLASE 1 - PARTE 1

VIDEO MUSICAL (Material multimedia producción propia de la asignatura)

Presentación de la AEO IMAGINARIOS URBANOS, CIUDAD REPRESENTADA+CIUDAD IMAGINADA.

CHARLA TEÓRICA: Ciudades y Registros Arq. Claudia Waslet: implementación y funcionamiento de la cursada.

CINE EN LA FAU: proyección de la película Berlín, sinfonía de una gran ciudad de Walter Ruttmann, El hombre de la cámara, de Dziga Vértov.

Muestra y acercamiento a los referentes de representación clásica de la ciudad en otras artes visuales. (Pinturas, primeros grabados, las ciudades imaginadas en la historia). Reflexión sobre los textos asignados al Episodio 1.

EP1 CLASE 1 - PARTE 2

Debate e intercambio de las primeras ideas e impresiones en grupos. Puesta en común, reflexiones generales. Cada grupo de estudiantes elegirá otra de las películas del listado de material de trabajo y uno de los textos disparadores, que se deberán analizar para la clase 2.

EP1 CLASE 2 - PARTE 1

VIDEO DE APERTURA: Sur le ciel de Paris Edith Piaf

CLASE TEÓRICA: El observador y su mundo, a cargo del docente Arq. Christian Noetzly.

Articulación del texto leído con las películas del Episodio 1 analizadas por los distintos grupos de trabajo. Puesta en común.

EP 1 CLASE 2 - PARTE 2

CLASE TEÓRICA: Aquel Flaneur de Baudelaire a un clic de distancia del mundo, a cargo de la docente Arq. Claudia Waslet.

ESQUICIO: síntesis en la que se volcarán las conclusiones y conceptos abordados por los distintos equipos de trabajo, en soporte y técnica libre. Puesta en común y conclusiones.

EPISODIO 2. MANIFIESTOS URBANOS

Duración: 2 clases

Tema a desarrollar: La ciudad como elemento evolutivo. La ciudad en la representación de las vanguardias artísticas. La fotografía como registro de los acontecimientos urbanos en la historia, como percepción de la realidad signada por el encuadre y el recorte.

Conceptos clave: Identidad y forma. El espacio real y el espacio representado. El cruce de poéticas. El recorrido y la experiencia del espacio. Forma y materialidad. El espacio metropolitano. Modernidad y proceso modernizador.

EP 2. CLASE 3 - PARTE 1

VIDEO DE APERTURA. (Realización multimedia propia de la asignatura)

CINE EN LA FAU: Proyección de la película Metrópolis de Fritz Lang

CLASE TEÓRICA: La aceptación de la condición metropolitana, a cargo del docente Arq Christian Noetzly.

EP 2 CLASE 3 - PARTE 2

Debate e intercambio de impresiones en grupos sobre las temáticas que se desprenden de los temas abordados. Intercambios de conceptos entre los distintos grupos de trabajo. Puesta en común, reflexiones y cierre.

EP 2 CLASE 4 - PARTE 1

VIDEO APERTURA. (Realización multimedia para la asignatura)

CLASES TEÓRICAS: Conney Island, Delirio de Nueva York y la Sociedad del espectáculo a cargo de Noetzly y Los manifiestos de la imagen a cargo de Waslet.

EP 2 CLASE 4 E2 - PARTE 2

ESQUICIO: Elaboración de material (gráfico/escrito/fotográfico/filmico) que oficie de síntesis de las conclusiones surgidas en los distintos equipos de trabajo.

EPISODIO 3. UTOPIÁS Y DISTOPÍAS

Duración: 2 clases

Tema a desarrollar: ¿Hacia dónde se dirigen las ciudades? Futuros utópicos versus futuros distópicos. Rupturas y continuidades entre pasados próximos, presentes complejos y futuros posibles. Mecanización, tecnología, deshumanización, super población. Cine catástrofe, realidad inesperada. La proximidad conflictiva – la proximidad conflictuada. Utopías: De Tomás Moro a Wall-e. Rastreo de futuros pasados. De Julio Verne a George Orwell.

EP 3 CLASE 5 - PARTE 1

VIDEO DE APERTURA. (Realización multimedia propia de la asignatura)
CINE EN LA FAU: Proyección de la película Blade Runner de Ridley Scott.

CLASE TEÓRICA: ¡La mecanización toma el mando! A cargo del Arq Christian Noetzly.

EP 3 CLASE 5 - PARTE 2

Debate e intercambio de impresiones en grupos sobre las temáticas que se desprenden de los temas abordados. Intercambios de conceptos entre los distintos grupos de trabajo. Puesta en común, reflexiones y cierre.

EP 3 CLASE 6 - PARTE 1

VIDEO APERTURA. (Realización multimedia para la asignatura)

CLASES TEÓRICAS: ¡El futuro ya está aquí! a cargo de Noetzly e Impresiones del futuro: Cine y fotografía pensando el mañana a cargo de Waslet.

EP 3 CLASE 6 - PARTE 2

ESQUICIO: Elaboración de material (gráfico/escrito/fotográfico/filmico) que oficie de síntesis de las conclusiones surgidas en los distintos equipos de trabajo.

EPISODIO 4. DEL LADO DE ACÁ

Duración: 2 clases

Conceptos a desarrollar: El derecho a la ciudad. Cultura híbrida / lo heterogéneo / diversidad y complejidad (riqueza en las diferencias). Los significantes identitarios. Ciudad collage. La geografía como soporte poético. El espacio público. Lugar y preexistencia. Ciudad fragmentada / Ciudad industrializada / Ciudad metáfora / Ciudad sensorial / Ciudad como construcción social / El arte como actividad emancipadora / Acciones artísticas / Ir más allá del arte / Nuevos vínculos con la realidad.

EP4 CLASE 7 - PARTE 1

VIDEO DE APERTURA. Buenos Aires + Eladia Blasquez (Realización multimedia propia para la asignatura)

CINE EN LA FAU: Proyección de Medianeras de Gustavo Taretto

CLASE TEÓRICA: Latinoamérica, modernidad y manifestaciones artísticas a cargo de la docente Arq Claudia Waslet

EP 4 CLASE 7 - PARTE 2

Debate e intercambio de impresiones en grupos sobre las temáticas que se desprenden de los conceptos abordados. Distribución de películas y textos en los grupos para ser estudiados en la clase 8. Cierre de la jornada.

EP 4 CLASE 8 - PARTE 1

VIDEO APERTURA. Río de Janeiro + Caetano Veloso (realización multimedia para la asignatura)

CLASES TEÓRICAS: Brasil + Arte a cargo de la docente invitada Arq. Constanza Eliggi + Recital en clases: Ciudades y Canciones.
La literatura como dispositivo. Construcción del pasado y presente en la configuración de "lo nacional". Buenos Aires y la literatura rio platense.
Charla teórica a cargo del Arq. Christian Noetzly.

EP 4 CLASE 8 E4 - PARTE 2

ESQUICIO: Elaboración de material (gráfico/escrito/fotográfico/filmico) que oficie de síntesis de las conclusiones y surgidas en los distintos equipos de trabajo. Puesta en común y debate. Análisis y reflexión en grupos de los textos y las películas del módulo.

EPISODIO FINAL. IMAGINARIOS URBANOS. TRABAJO FINAL

Duración: 3 clases

EPISODIO FINAL CLASE 9

Encuentro y reflexiones grupales para definir y orientar el tema a abordar en el desarrollo del trabajo final. Etapa de debate, presentación de borradores y revisión crítica.

EPISODIO FINAL. CLASE 10 Y 11

Exposición y entrega del trabajo final. Cada equipo conformado por diversos estudiantes expondrá su presentación sobre Imaginarios Urbanos para la ciudad de La Plata en un máximo de 5 minutos. La modalidad de exposición y la técnica utilizada para la representación serán libres.

EPISODIO FINAL. CLASE 12.

Cierre de la Asignatura Electiva Orientada. Entrega de notas y devolución crítica a cada equipo. Firma de libretas y actas.

ANEXO 1 MATERIAL DE TRABAJO AEO IMAGINARIOS URBANOS

BIBLIOGRAFÍA

- ALIATA, Fernando Silvestri, Graciela, (2001) "La ciudad y el verde", El paisaje como cifra de armonía, Buenos Aires, Nueva Visión, pp. 130-192.
- ARLT ROBERTO El juguete rabioso (1926) y selección de Aguafuertes Porteñas (1928-1942)
- BARBER, S "Los orígenes de la ciudad fílmica" en Ciudad proyectadas, Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 2006.
- BARTHES, Roland, Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos... Paidós. 2002
- BAUDRILLARD, Jean/NOUVEL/Jean.2000. Los objetos singulares. Arquitectura y filosofía. Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires. Argentina.
- BAUMAN, Zygmunt, Miedo líquido: La sociedad contemporánea y sus temores. Barcelona. Paidós Ibérica. 2007
- BAZIN, A, "Ontología de la imagen fotográfica", "Montaje prohibido", "La evolución del lenguaje cinematográfico" y "El realismo cinematográfico y la escuela italiana de la liberación" en ¿Qué es el cine?, Madrid, Rialp, 1990.
- BENJAMIN, Walter (2005): El libro de los pasajes, Madrid, Akal.
- BERMAN MARSHALL "Introducción" y "San Petersburgo: el modernismo del subdesarrollo", en Todo lo que es sólido se desvanece en el aire, Buenos Aires, Siglo Veintiuno, 1989. Trad de Andrea Morales Vidal y Diego Castillo
- BORDIEU, Pierre, La distinción: Criterios y bases sociales del gusto. 1988
- BORGES JORGE LUIS, "Hombre de la esquina rosada" (Historia universal de la infamia, 1935) y "La muerte y la brújula" (Ficciones, 1944)
- BORJA, J., "Ciudades del futuro y utopías urbanas", Revista de Ciencias Sociales, segunda época, año 7, N° 28, Bernal, Editorial UNQUI 2015,
- CALVINO, I., Las ciudades invisibles (12a. ed. --). Madrid: Siruela.
- CASTELLS, Manuel. La era de la información Vol. I: La sociedad red. Madrid: Alianza. 2005.
- CHOAY, F. (1965), L'Urbanisme, utopie ou réalité. Paris: Seuil, 446 pp.
- COLMAN, Felicity Passaic are Hell obert Smithson's Tag as temporal and Spatial Marker of the Geographical Self
- COMOLLI, J.- L "La ciudad filmada" en Ver y poder (la inocencia perdida: cine, televisión, ficción, documental), Bs. As, Ed. Aurelia Rivera/Nueva librería, 2007.
- CORTÁZAR JULIO Bestiario (1951) y "La banda" en Final del juego (1956)
- CORTÁZAR, J. (2007). Rayuela (2a. Ed. --). Buenos Aires: Punto de Lectura
- DE CERTEAU, Michel, La cultura en plural, Buenos Aires, Nueva Visión, 2004.
- DE CERTEAU, Michel, La escritura de la historia, Santiago, 2006.
- DE DIEGO, Rosa. Los sentidos de la ciudad. Arquitectura, Urbanismo, Literatura y Cine. Editorial Biblioteca Nueva. Madrid. 2016
- DEBORD, Guy. La sociedad del Espectáculo. Archivo Situacionista (1998)
- DELEUZE, G, "La crisis de la imagen acción" Paidós, Brc, España, 1987.
- DELEUZE, G, "Más allá de la imagen movimiento" en La imagen-tiempo, Paidós, Barcelona, España, 1987.
- DELEUZE, Gilles, Lógica del sentido, Edición Electrónica de www. Philosophia. CI / Escuela de Filosofía Universidad ARCIS.
- DELGADO, Manuel, Ciudad líquida, ciudad ininterrumpida: la urbs contra la polis, Medellín: Univ de Antioquia. 1999.
- DICKENS, Ch. (1999), Historia de dos ciudades. Bs As: Bureau Editor, 96 pp
- DISERENS, Corinne, Marianne Brouwer, Judith Russi Kirshner et al. Cat. Ex.
- ECHEVERRIA, Javier. Telépolis
- FILIPPELLI, La ciudad y el cine. Santiago Arcos Ed, Bs. As. 2008.
- FOUCAULT, Michel, Vigilar y castigar. México: Siglo XXI. 2009
- FRISBY DAVID Fragmentos de la modernidad. Teorías de la modernidad en la obra de Simmel, Kracauer y Benjamin, Madrid, Visor, 1992. Trad Manzano
- FRITZSCHE PETER, Berlín 1900. Prensa, lectores y vida moderna, Buenos Aires, Siglo Veintiuno editores, 2008. Trad de Jawerbaum y Barba.
- FRITZSCHE, Peter Berlín 1900. Prensa, lectores y vida moderna, Buenos Aires, Siglo Veintiuno editores, 2008. Traducción de Jawerbaum y Barba.
- GARCÍA CANCLINI, Néstor (2005): Imaginarios urbanos, Bs As, Eudeba.
- GORDON MATTA-CLARK, Valencia: IVAM Centre Julio González, 1993. - Peliowski, Amar "Gordon Matta-Clark deconstrucción del espacio arquitectónico y fotográfico", 1998.

- GORELIK, Adrian La grilla y el parque. Espacio público y cultura urbana en Buenos Aires, 1887-1936, Bernal: Universidad Nacional de Quilmes, 1998.
- GORELIK, Adrián. Miradas sobre Buenos Aires, Bs As, Siglo veintiuno, 2004.
- GRAVANO, Ariel. Antología de lo urbano. Editorial Café de las ciudades. Colección Sociología. Buenos Aires. Argentina. 2015. GG, Barcelona, 2004.
- GUTARRA Sergio. Aportes sobre el texto de Pérgolis y las ciudades futuras. Material preparado para la materia. La Plata. Argentina. 2021.
- GUZMÁN RAMÍREZ, Alejandro. Arquitectura y cine. Del imaginario colectivo a la narrativa cinematográfica y su influencia en la arquitectura. EAE Editorial Academia Española. Madrid. 2012.
- GUZMÁN RAMÍREZ, Alejandro. Los Imaginarios Urbanos Y Su Utilización Como Herramienta De Análisis De Los Elementos Del Paisaje. Revista Legado de Arquitectura y Diseño, núm. 20, UNAM, México. 2016
- HARVEY, D. Urbanismo y desigualdad social, Siglo XXI, Madrid. 1989.
- JACOBS, Jane: Muerte y vida de las grandes ciudades. Ed Península, 1967.
- KOOLHAAS, Rem. Delirio de Nueva York: Un manifiesto retroactivo para Manhattan.
- LEFEBVRE, H. El derecho a la ciudad. Madrid: Península. 1969.
- LÉVY, Pierre, ¿Qué es lo virtual?, Buenos Aires, PAIDÓS, 1998.
- LÉVY, Pierre, Inteligencia Colectiva: por una antropología del ciberespacio, Washington, 2004.
- LYNCH, K. (2000), La imagen de la ciudad. Barcelona: Gustavo Gili, 227 pp
- MARSHALL, Berman, (1989) "Introducción" y "San Petersburgo el modernismo del subdesarrollo", en Todo lo que es sólido se desvanece en el aire, Buenos Aires, Siglo Veintiuno.
- MAZZEO, Cecilia Ana maría Romano. La enseñanza de las disciplinas proyectuales. Hacia la construcción de una didáctica para la enseñanza superior. Ed Nobuko. Argentina. 2007.
- MOISSET, Ines. Paisaje latinoamericano. I+peditorial. Córdoba. Argentina. 2005
- MORALES VIDAL, Andrea y Diego Castillo -David Frisby, Fragmentos de la modernidad. Teorías de la modernidad en la obra de Simmel, Kracauer y Benjamin, Madrid, Visor, 1992.
- MORO, T. (1982), L'Utopie. Paris: Editions Sociales (1a edición: 1516), 218 p
- MUMFORD, Lewis. La ciudad en la historia: sus orígenes, transformaciones y perspectivas. Buenos Aires: Infinito, 2 vols., Trad. de Luis Revol. 1966.
- MUMFORD, Lewis. La cultura de las ciudades. Buenos Aires: Emecé, 3 vols., Trad. de Carlos María Reyles. 1945..
- NOUVEL, Jean.(1987) L'avenir de l'architecture n'est plus architectural. Ed Electra. París.
- PALLASMAA, Juhani. Los ojos de la piel. La arquitectura y los sentidos. Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 2006.
- POE, Edgar Allan, El hombre de la multitud. [ONLINE] <http://www.poe.netfirms.com/poe21.htm>
- RAMA ÁNGEL, La ciudad letrada, Hanover, Ediciones del Norte, 1984
- ROMERO JOSÉ LUIS, Latinoamérica, las ciudades y las ideas, Buenos Aires, Siglo Veintiuno, 1986.
- SARLO BEATRIZ, Una modernidad periférica: Buenos Aires 1920 y 1930, Buenos Aires, Nueva Visión, 1988.
- SARLO, Beatriz (2009): La ciudad vista, Buenos Aires, Siglo XXI -Silvestri, Graciela (1999) "Paisaje y representación" en Prismas 3, pp 3-13.
- SASSEN, S. La ciudad global, Eudeba, Buenos Aires. 2001,
- SASSEN, S. Una sociología de la globalización, Buenos Aires, Katz ed. 2007
- SCHORSKE CARL. E. Viena en el fin de siglo. Política y cultura, Buenos Aires, Siglo Veintiuno, 2011. Traducción de Silvia Jawerbaum y Julieta Barba.
- SILVA, Armando. Imaginarios Urbanos, Bogotá y San Pablo: cultura y comunicación urbana en América Latina. Tercer Mundo Ed. Bogotá. 1992
- SORLIN, P. "Cines europeos, sociedades europeas 1939-1960", Barcelona, Paidós, 1996.
- VERNE, J. (1994), Paris au XXe siècle. Paris: France Loisirs, 276 pp.
- VIRILIO, PAUL, Un paisaje de acontecimientos. Argentina Paidós, 1997.
- WILLIAMS RAYMOND, "El crecimiento del público lector" y "El crecimiento de la prensa popular", en La larga revolución, Buenos Aires, Nueva Visión, 2003. Traducción de Horacio Pons
- WOOLF, V. (2002). La Señora dalloway. Bogota, Colombia: Ed El Tiempo
- ZATONYI, Marta. (2000) Aportes a la estética. Desde el arte y la ciencia del siglo 20. Texto y compilación. Ed. La Marca. ISBN 950-889-024-x. Buenos Aires. Argentina.

DOSSIER1. MATERIAL DE TRABAJO

Trabajar el concepto de imaginarios urbanos permite abordar una dimensión reflexiva y propositiva, realizando la aproximación a la temática urbana desde una perspectiva multifocal. Así, la instancia de formulación que establece la asignatura busca plantear caminos alternativos al proceso de proyecto, configurando una matriz basada en el conocimiento y análisis de referentes, que pueden provenir de campos ajenos a la disciplina arquitectónica.

Indagar en el mundo de la literatura, la filosofía, o bien en el cine, la fotografía, la pintura, permiten aportar argumentos para construir las propias ideas o desarrollar la práctica disciplinar.

Problematizando y enriqueciendo el proceso de análisis a partir de la densificación del campo conceptual.

La Asignatura Electiva Orientada, Imaginarios Urbanos, busca poner a prueba este objetivo de entrecruzar temas y disciplinas, motivando un acercamiento transversal a diversos referentes provenientes de campos diversos en la instancia del trabajo final. Estos referentes analizados y estudiados por los estudiantes en los diferentes episodios se constituyen como aporte teórico, material de trabajo y reseña, para nutrir y dar densidad al propio relato.

IMAGINARIOS URBANOS + CINE

¿Por qué el cine como herramienta de aprendizaje? El proceso de enseñanza de la arquitectura se realiza, mayormente, sobre la base del conocimiento de obras y proyectos presentados de manera textual, gráfica o fotográfica –en medios impresos y digitales- y solo en pocas ocasiones mediante la experiencia directa de los espacios estudiados. Esta asignatura *IMAGINARIOS URBANOS, CIUDAD REPRESENTADA / CIUDAD IMAGINADA* propone la incorporación del cine como herramienta de acercamiento y estudio de lo espacial – en la escala de lo arquitectónico y urbano–por su condición intermedia entre la imagen estática y la experiencia directa. Entendiendo al cine como un dispositivo eficaz para el aprendizaje y el conocimiento crítico de la realidad. La propuesta se entiende entonces, como un ámbito para explorar el cruce entre el cine, la arquitectura y la ciudad, y así reflexionar sobre teorías, prácticas, lenguajes y preocupaciones disciplinares compartidas.

El cine ha contribuido a formular el modo de vida contemporáneo. Ha facilitado la adaptación de la población rural a los códigos metropolitanos, dibujando un horizonte poblado por variadas aspiraciones que han movilizado y motivado al conjunto de la sociedad. Pero al mismo tiempo, se ha constituido como elemento de la crítica, como dispositivo de denuncia y protesta, o como eficaz herramienta capaz de documentar o dejar registro de la organización social y sus transformaciones.

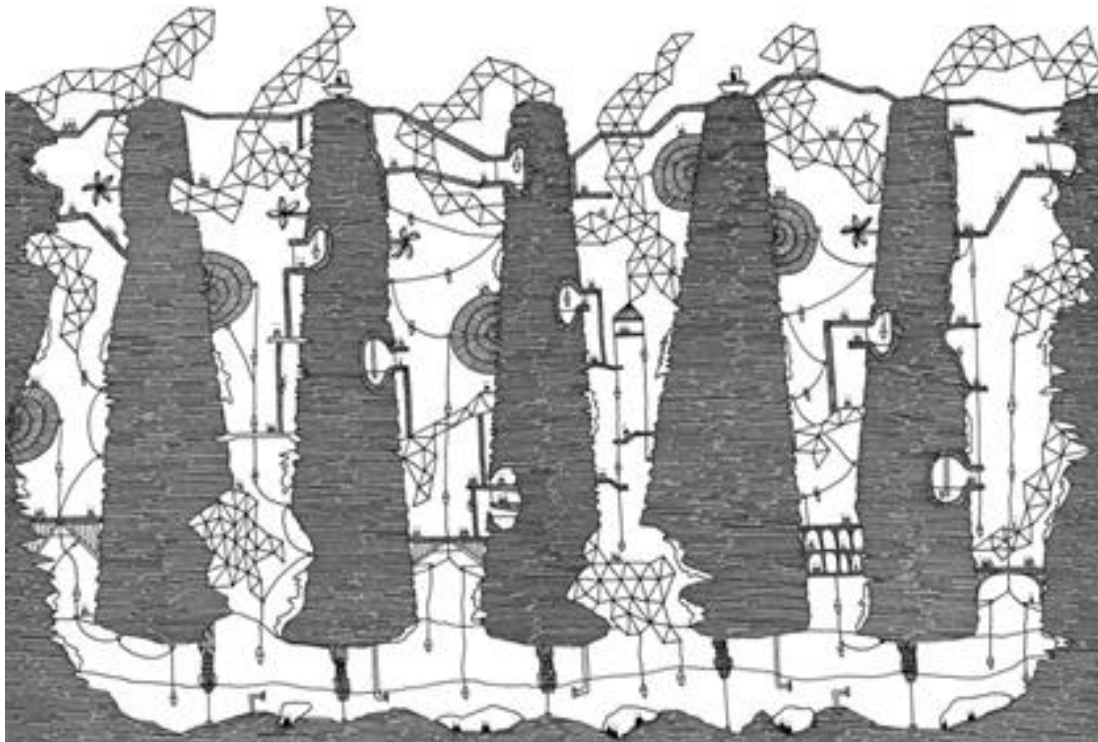
IMAGINARIOS URBANOS + LITERATURA

*“Las ciudades, como los sueños, están construidas de deseos y temores,
aunque el hilo de su discursir sea secreto, sus normas absurdas,
sus perspectivas engañosas, y cada cosa esconda otra.”*
Italo Calvino, Las ciudades invisibles

La ciudad no es solamente un lugar geográfico. Es también un espacio en el que se funden la invención y la realidad. Las ficciones relatos y novelas sirven de pretexto para reconstruir *imaginarios urbanos* expuestos implícita y explícitamente en la literatura escrita sobre la ciudad. Ciudades reales y edificadas y ciudades utópicas e imaginadas.

Rosalba Campra comienza su artículo: La ciudad en el discurso literario, con la pregunta ¿Dónde se fundan las ciudades? En lo alto de las montañas para organizar su defensa, a orillas del mar para partir, a lo largo de un río para encontrar un eje de orientación y dar un sentido colectivo. Pero las ciudades, agrega, también se fundan dentro de los libros o a partir de los libros...

Con la idea de acompañar a los estudiantes en un recorrido por textos y autores relevantes de la literatura, la filosofía y la teoría en torno a la idea de ciudad y su representación, se propone una metodología de análisis crítico de extractos de libros o artículos seleccionados, con el fin de establecer relaciones entre el lenguaje escrito y el lenguaje de nuestra disciplina. La asignatura electiva alienta así la lectura reflexiva por parte de los estudiantes, así como las intervenciones y exposiciones en clase en relación con los distintos temas planteados.

Dibujo de la Arquitecta Karina Puente sobre las ciudades invisibles de Italo Calvino.

IMAGINARIOS URBANOS + ARTES VISUALES

Cientos de cuadros de imágenes urbanas registran detalles, bulevares y plazas; en ellos se puede visualizar claramente el uso de la perspectiva de manera perfecta, el detalle de las arquitecturas y fachadas de los edificios, así como la intensa vida urbana que se daba en sus calles. También a partir de la abstracción en la pintura algunos artistas han logrado identificar los signos compositivos relevantes de diversas ciudades. Los artistas plásticos logran en sus obras reflejar los modelos de ciudad e ideales urbanísticos y utópicos de muchas sociedades. También expresiones como el muralismo, el arte callejero y el arte digital, los diagramas, el mapping, la inteligencia artificial, contribuyen a la construcción de distintas miradas sobre los imaginarios urbanos.

Dibujo del arquitecto Peter Cook sobre la ciudad del metaverso.

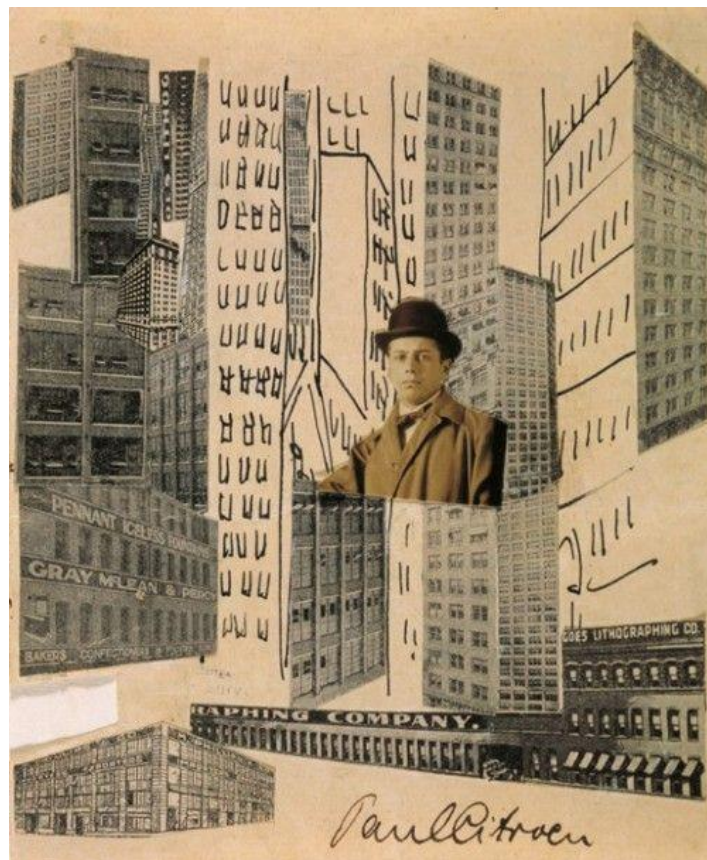
IMAGINARIOS URBANOS Y FOTOGRAFÍA

La relación entre la fotografía y la ciudad puede interpelar la distancia que separa lo real de sus representaciones.

Estudiar los relevamientos fotográficos de las ciudades permiten entender, discutir y desocultar el mensaje implícito en el registro, reconociendo la intencionalidad y la carga subjetiva subyacente; así aproximarse al recurso del encuadre fotográfico puede interpretarse como el recorte de la mirada, como la intensificación de un sector, la explosión de un fragmento que establece referencias con un todo, que aún oculto e incompleto propone un diálogo pleno de autonomía.

La fotografía callejera y la fotografía documental pueden ser géneros muy similares como herramientas para la exploración urbana, aunque persiguen fines diferentes. El estilo documental se define por su intención de relevar los acontecimientos particulares de la historia. El enfoque documental incluye aspectos del periodismo, el arte, la educación, la sociología y la historia. La fotografía urbana ha construido relatos de épocas, y así, consensos e imaginarios colectivos.

La aproximación a las técnicas de fotomontaje, collage fotográfico, o la fotografía digital, ha permitido, desde las primeras vanguardias hasta nuestros tiempos, la exploración y experimentación en la creación de escenarios urbanos y arquitectónicos ficticios, quitando las fijaciones que anclan el retrato al tiempo presente, implícito en la matriz de la fotografía. Aportando una dimensión cargada de subjetividad y constituyéndose como un eficaz instrumento para promover un posicionamiento crítico al mismo tiempo que propositivo.

Fotomontaje de Paul Citroën. Metrópolis.

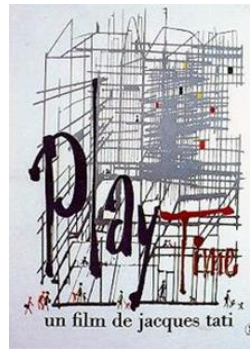
IMAGINARIOS URBANOS + CINE

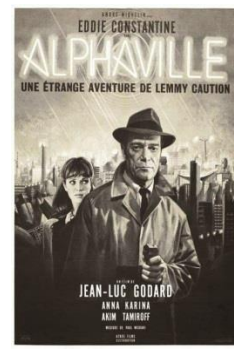
Metrópolis
Fritz Lang

New York
Manhattan
Woody Allen

Paris
Playtime
Jacques Tati

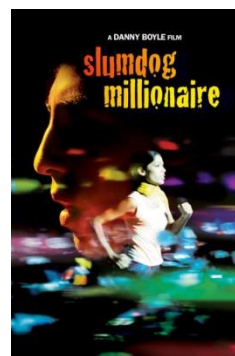
Alphaville
Jean-Luc Godard

Los Angeles
Blade Runner. 1982
Ridley Scott

Berlín
El cielo sobre Berlín.
Win Wenders

Mumbai
Slumdog Millionaire
Danny Boyle

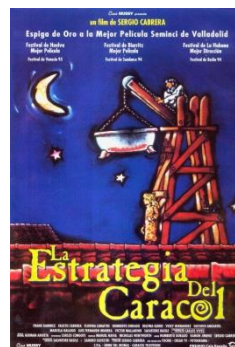
Paris
Amélie
Jean-Pierre Jeunet

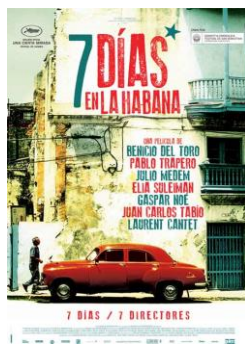
Río de Janeiro
Ciudad de Dios
Fernando Meirelles

Buenos Aires
Medianeras
Gustavo Taretto

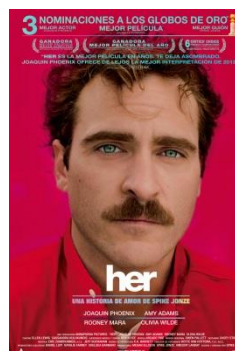
Bogotá
La estrategia del Caracol
Sergio Cabrera

La Habana
7 días en la Habana.
Benicio del Toro y otros

Brazil
Terry Gilliam

Los Ángeles
Her
Spike Jonze

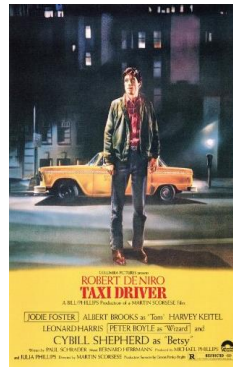
Chicago
Yo, Robot.
Alex Proyas

Londres
Children Of Men
Alfonso Cuarón

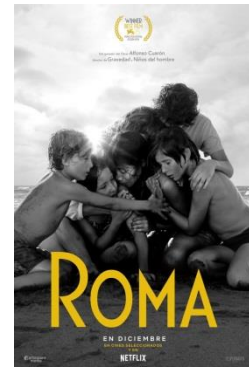
Paris
Le Ballon rouge.
Albert Lamorise

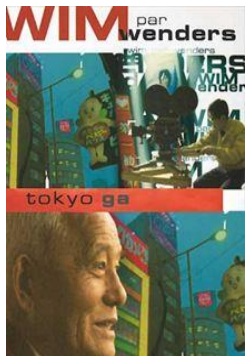
Nueva York
Taxi Driver
Martin Scorsese

Filadelfia
Doce Monos
Terry Gilliam

México
Roma
Alfonso Cuarón

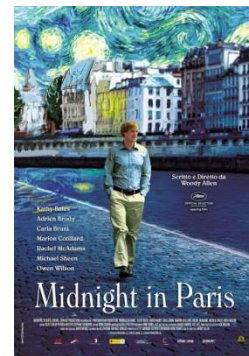
Tokio
Tokio Ga
Win Wenders

Roma
La grande bellezza
Paolo Sorrentino

Tokyo
Lost in Translation
Sofía Cópola

Paris
Medianoche en París
Woody Allen

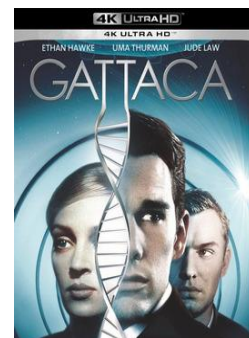
El Acorazado Potemkin
Sergei M. Eisenstein

Berlín. Sinfonía de una gran ciudad
Walter Ruttmann

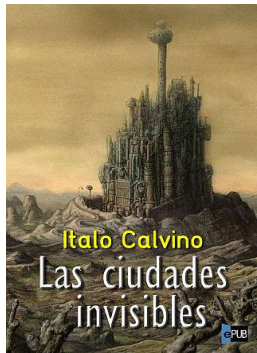

Matrix
Lilly y Lana Wachowski

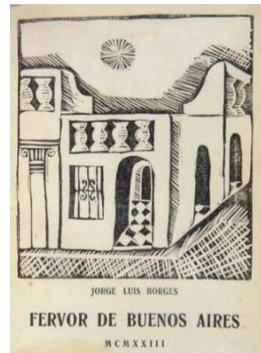

Gattaca
Andrew Niccol

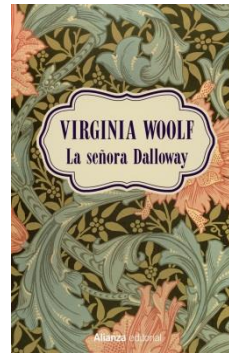
IMAGINARIOS URBANOS + LITERATURA

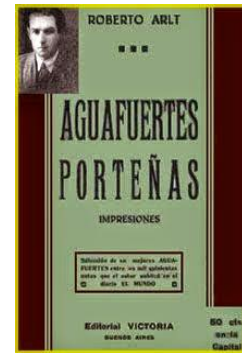
Las ciudades invisibles.
Italo Calvino

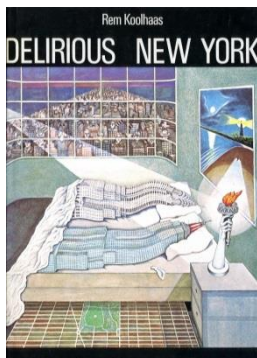
Fervor de Buenos Aires
Borges

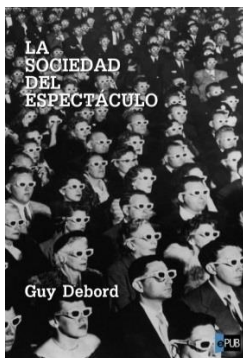
La Señora Dalloway
Virginia Woolf

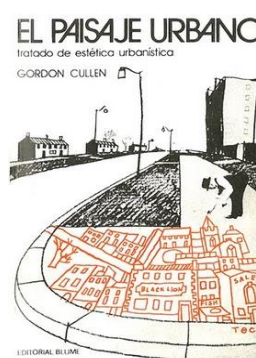
Aguasfuentes Porteñas
Roberto Arlt

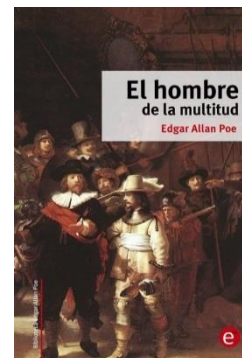
Delirious New York
Rem Koolhaas

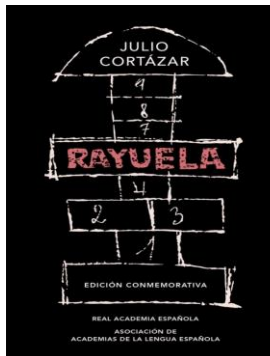
La Sociedad del Espectáculo
Guy Debord

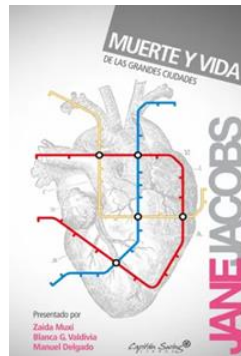
Gordon Cullen
El Paisaje Urbano

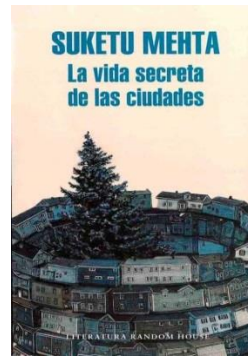
Edgar Allan Poe
El hombre de la Multitud

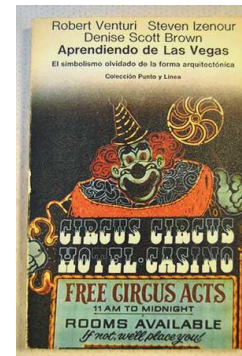
Rayuela
Julio Cortázar

Muerte y vida de las grandes ciudades
Jane Jacobs

La vida secreta de las ciudades
Suketu Mehta

Aprendiendo de las Vegas. Robert Venturi

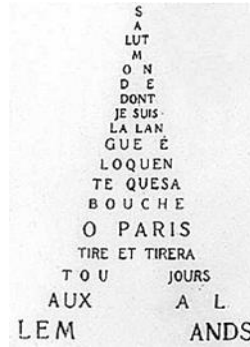
IMAGINARIOS URBANOS + ARTES VISUALES

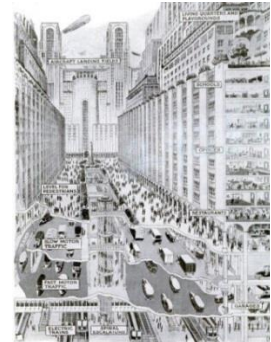
Yona Friedman
Spatial City Project
DIBUJO

Tarsila Do Amaral
San Pablo
PINTURA

Guillaume Apollinaire
Torre Eiffel
POEMA GRÁFICO

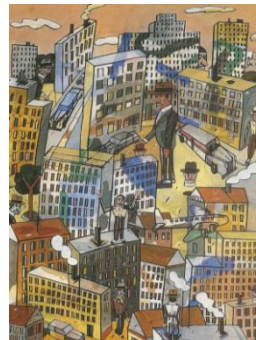
Harvey W. Corbett
The wonder city you may live to see
ILUSTRACIÓN 1925

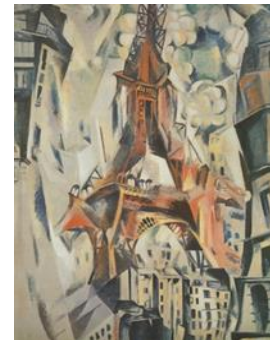
George Grosz
Metropolis. Berlin. 1916
PINTURA

Cedric Price
Ciudad del Futuro
DIBUJO

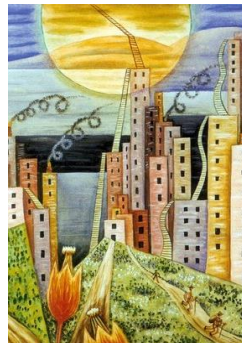
Antonio Seguí
Dueño de la ciudad. 1995
PINTURA

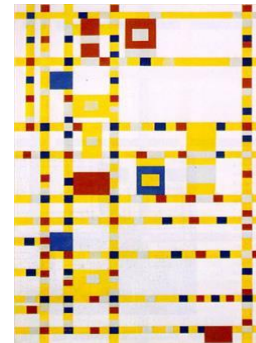
Robert Delaunay
Paris
PINTURA

Marc Chagall
Paris a través de la ventana.
PINTURA 1913

Xul Solar
Ciudad Lagui, 1939
PINTURA

Piet Mondrian
Broadway Boogie
Woogie 1942 PINTURA

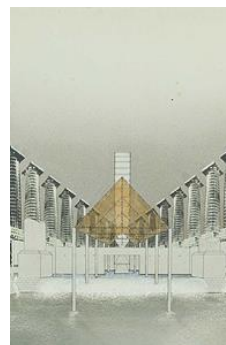
Camille Pissarro
Boulevard Montmartre
PINTURA

Madelon Vriesendorp

Guy Debord

Adolf Loos

Claude Monet

Nueva York
DIBUJO

The Naked City
DIBUJO

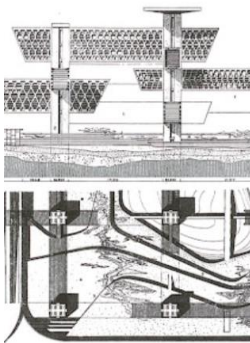
La ruta del río. 1979.
FOTOMONTAJE Y COLOR

Londres
PINTURA

Gustave Caillebotte
Calle de París en un día de
lluvia 1877. PINTURA

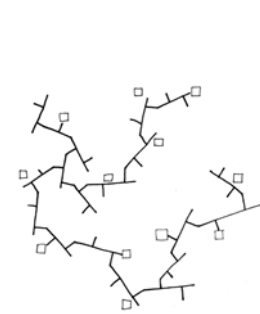
Joaquín Torres García
Ritmo de la ciudad. 1918
PINTURA

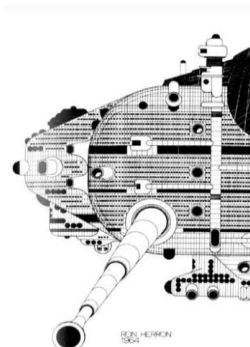
Zaha Hadid
Site Analysis
DIAGRAMA

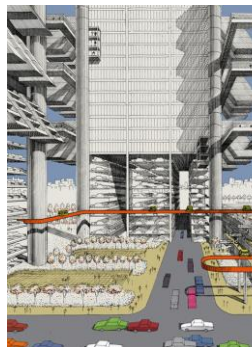
Constant
La Nueva Babilonia
ILUSTRACIÓN

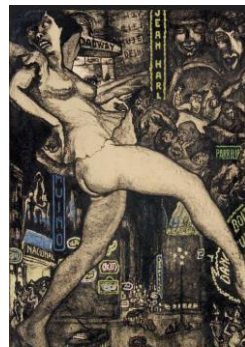
Kenzo Tange
Plan para Tokio
DIBUJO

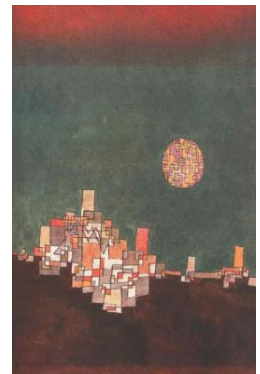
Peter Cook
El medio habitable.
DIBUJO

Dibujo de Utopía Urbana
realizado por I.A.
Inteligencia Artificial

Alison y Peter Smithson
Golden Lane Ideas
CROQUIS

Ron Herron. Archigram
Walking City
DIBUJO. 1964

Paul Rudolph Lower
Manhattan Expressway
Dibujo 1963

Guillermo_Facio Hebequer
Calle Corrientes
Pintura 1933

Paul Klee
La ciudad. 1940

IMAGINARIOS URBANOS + FOTOGRAFÍA

Paul Citroën.
Metrópolis 1923
FOTOMONTAJE

Horacio Coppola.
Buenos Aires

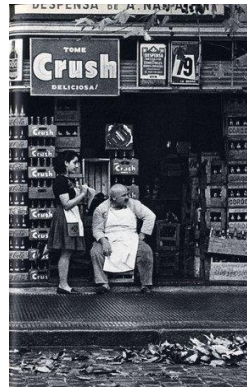
Eugene Atget.
Paris

Kazimierz Podsiadecki
FOTOMONTAJE

Paolo Gasparini
Caracas

Sara Facio
Buenos Aires

Vivian Maier
Chicago

Henri Cartier-Bresson
Paris

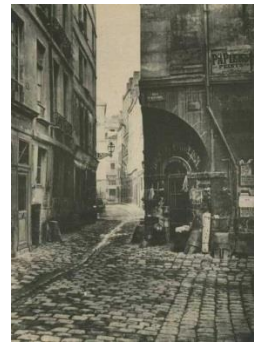
Hannah Höch
COLLAGE 1919

Enric Miralles
Canal Grande, Venecia.
FOTOCOMPOSICIÓN

Lola Álvarez Bravo
México

Charles Marville
Paris

Alex Webb

Alan Schaller.

Berenice Abbot

Jacob Riis

La Habana

**Grete Stern
Buenos Aires**

**Colectivo M.A.F.I.A
Buenos Aires.**

**Louis Jacques M Daguerre
Boulevard du Temple. Paris**

Londres

**Andrea Constantini
FOTOMONTAJE**

**Graciela Iturbide
Casa de la muerte.
México**

**Gabriel Basilico.
Estambul**

Nueva York

**Charles Clyde Ebbets
Nueva York**

**Juan Di Sandro
Buenos Aires**

**Shin Noguchi
Tokyo**

Nueva York

**Cristina García Rodero
Madrid**

**Linda Wisdon
Londres**

**Garry Winogrand
New York**

Fuentes:

- Barber, S. "Los orígenes de la ciudad filmica" en *Ciudad proyectadas*, Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 2006.
- Bazin, A., "Ontología de la imagen fotográfica", "Montaje prohibido", "La evolución del lenguaje cinematográfico" y "El realismo cinematográfico y la escuela italiana de la liberación" en *¿Qué es el cine?*, Madrid, Rialp, 1990.
- Comolli, J.- L. "La ciudad filmada" en *Ver y poder (la inocencia perdida: cine, televisión, ficción, documental)*, Bs. As., Ed. Aurelia Rivera / Nueva librería, 2007.
- Deleuze, G., "La crisis de la imagen acción" en *La imagen-movimiento*, Paidós Comunicaciones, Barcelona, España, 1987.
- Deleuze, G., "Más allá de la imagen movimiento" en *La imagen-tiempo*, Paidós Comunicaciones, Barcelona, España, 1987.
- Filippelli, R. "La ciudad y el cine" en *El plano justo*, Santiago Arcos Editor, Bs. As. 2008.
- Sorlin, P. "Cines europeos, sociedades europeas 1939-1960", Barcelona, Paidós, 1996.
- Baudrillard, Jean/Nouvel/Jean.2000. Los objetos singulares. Arquitectura y filosofía. Fondo de Cultura económica. Buenos Aires. Argentina. ISBN:2-7021-3043-7
- Poe, Edgar Allan, El hombre de la multitud. [ONLINE] <http://www.poe.netfirms.com/poe21.htm>
- Debord, Guy. La sociedad del Espectáculo. Archivo Situacionista (1998) <http://www.sindominio.net/ash/espprol2.htm>
- Zatonyi, Marta. (2000) Aportes a la estética. Desde el arte y la ciencia del siglo 20. Texto y compilación. Ed. La Marca. ISBN 950-889-024-x. Buenos Aires. Argentina
- Pallasmaa, Juhani. Los ojos de la piel. La arquitectura y los sentidos. Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 2006.
- Moisset Ines. Paisaje latinoamericano. i+p editorial. Córdoba. Argentina. 2005
- Cacilia Mazzeo, Ana maría Romano. La enseñanza de las disciplinas proyectuales. Hacia la construcción de una didáctica para la enseñanza superior. Ed Nobuko. Argentina. 2007.
- Marshall Berman, "Introducción" y "San Petersburgo: el modernismo del subdesarrollo", en *Todo lo que es sólido se desvanece en el aire*, Buenos Aires, Siglo Veintiuno, 1989. Traducción de Andrea Morales Vidal y Diego Castillo
- David Frisby, *Fragmentos de la modernidad. Teorías de la modernidad en la obra de Simmel, Kracauer y Benjamin*, Madrid, Visor, 1992. Traducción de Carlos Manzano
- Adrián Gorelik, *La grilla y el parque. Espacio público y cultura urbana en Buenos Aires, 1887-1936*, Bernal: UNQ 1998.
- Peter Fritzsche, *Berlín 1900. Prensa, lectores y vida moderna*, Buenos Aires, Siglo Veintiuno editores, 2008. Traducción de Silvia Jawerbaum y Julieta Barba.
- Adrián Gorelik, *Miradas sobre Buenos Aires*, Buenos Aires, Siglo veintiuno, 2004.
- García Canclini, Néstor (2005) [1997]: *Imaginarios urbanos*, Buenos Aires, Eudeba.
- Benjamin, Walter (2005): *El libro de los pasajes*, Madrid, Akal.
- Lynch, Kevin (1960): *La imagen de la ciudad*, Buenos Aires, Infinito.
- Sarlo, Beatriz (2009): *La ciudad vista*, Buenos Aires, Siglo XXI
- Silvestri, Graciela (1999): "Paisaje y representación" en *Prismas 3*, pp. 3-13.
- Silvestri, Graciela, y Fernando Aliata (2001): "La ciudad y el verde", *El paisaje como cifra de armonía*, Buenos Aires, Nueva Visión, pp. 130-192.
- Colman, Felicity. "Passaic Boys are Hell: Robert Smithson's Tag as Temporal and Spatial Marker of the Geographical Self". http://dtl.unimelb.edu.au/exlibris/dtl/d3_1/apache_media/L2V4bGlicmlzL2R0bC9kM18xL2FwYWNoZV9tZWVpYS82NzYwMw==.pdf
- Diserens, Corinne, Marianne Brouwer, Judith Russi Kirshner et al. Cat. Ex. *Gordon Matta-Clark*, Valencia: IVAM Centre Julio González, 1993.
- Peliowski, Amarí. "Gordon Matta-Clark: deconstrucción de un espacio arquitectónico y fotográfico", in: <http://www.bifurcaciones.cl/009/Peliowski.htm>
- Rasor, Mitchell. "Revisiting Hours: Robert Smithson's Passaic", *Isthmus Journal*, 1994. http://www.mrld.net/pdfs/Smithson_by_Rasor.pdf
- Santé, Luc. "Robert Smithson: 'The Monuments of Passaic, 1967'", *Artforum International*, Vol. 36, Summer 1998.
- Smithson, Robert. "A Tour of the Monuments of Passaic", in: Nancy Holt (ed.) *The Writings of Robert Smithson*, New York: New York University Press, 1979. <http://www.robertsmithson.com/>
- Vásquez Rocca, Adolfo. "Gordon Matta-Clark. Arquitectura y deconstrucción, o Nueva York como espacio arqueológico contemporáneo", in: http://www.margencero.com/articulos/new/gordon_matta_clark.html
- Amigo Cerisola, Roberto. "Aparición con vida: las siluetas de detenidos-desaparecidos", en: VV. AA. *Arte y violencia*. México: Instituto de Investigaciones Estéticas-UNAM, 1995.
- Calveiro, Pilar. *Poder y desaparición*. Buenos Aires: Colihue, 1997.
- Calveiro, Pilar. *Política y/o violencia. Una aproximación a la guerrilla de los años setenta*. Buenos Aires: Norma, 2005.
- Camnitzer, Luis. *Didáctica de la liberación. Arte conceptualista latinoamericano*. Buenos Aires/Montevideo: HUM/Centro Cultural de España en Buenos Aires/Centro Cultural de España en Montevideo, 2008.
- Pérez León, Dermis. "CADA. La creación colectiva de una nueva realidad", *Art Nexus*, Bogotá, Mar-May 2010, #76.
- Madres de Plaza de Mayo. *Historia de las Madres de Plaza de Mayo*. Buenos Aires: Asociación Madres de Plaza de Mayo, 1995.