

.UBAfadu

FACULTAD DE ARQUITECTURA
DISEÑO Y URBANISMO

Seminario de Doctorado

Área: Teoría Proyectual. **Carga horaria:** 24 horas.

Profesor: Dr. Lior Zylberman. liorzylberman@gmail.com

Curso Académico 2020

PROGRAMA

TÍTULO: “Lo real en la imagen/La imagen de lo real. Sobre la representación en la fotografía y en el cine documental”

Fundamentos

El problema de lo real y la realidad en la imagen posee una larga historia de debates y perspectivas teóricas; en esa dirección, en los últimos años, en el contexto de la reproducción técnica digital y la sospecha arrojada sobre la idea de verdad –sumado a la difusión de la noción de posverdad–, se hace necesario volver a pensar las relaciones entre la realidad y lo real en la imagen.

Si bien puede resultar efectivo dar cuenta de las diversas perspectivas –desde la Grecia clásica hasta nuestros días– estimamos que, sin perder de vista a éstas, resulta más pertinente plantear la problemática en torno dos de las grandes técnicas visuales de nuestra contemporaneidad: la fotografía y el cine, sobre todo el cine documental. A su vez, a partir de este par se podrá trabajar y pensar las derivas de las diversas “máquinas de lo visible”, para utilizar la expresión de Jean-Louis Comolli (2010), hasta los medios digitales.

Ambas técnicas, como señala Jonathan Crary (2008), antes que ofrecer una ruptura en la percepción supusieron una continuidad con los discursos científicos en torno a la visión y al funcionamiento del poder social surgidos hacia la década de 1820; dichos discursos abrirían la posibilidad de pensar nuevas formas de control social como también de pensar la visión. En esa dirección, la invención de aparatos técnicos-visuales llevó la forma de pensar la representación a un escalón superior, con discusiones en torno a la objetividad de las nuevas imágenes como también alrededor de la noción de “espejo de lo real”.

Aunque inventado hacia la década 1920, el cine documental tomará del cine de ficción su capacidad mimética exaltada desde la invención de este dispositivo, y cuando alcance su institucionalización en la década de 1930 será colocado como el cine “de la vida” y de lo real. Con todo, el estudio del cine documental, como sus derivas y revisiones –el documental televisivo o el documental web, por citar dos ejemplos–, no abarca únicamente criterios estéticos o de formato sino también los modos en que una época se vincula y entiende lo real y la verdad a través de la imagen.

A partir de lo expuesto, el seminario se propone abordar a la imagen como herramienta de investigación y para tal fin se plantea revisar y problematizar, sin ser exhaustivo, algunos debates en torno a la representación de la imagen, sobre todo en torno al cine y la fotografía, colocándolos en diálogo con los medios digitales contemporáneos; será así un recorrido desde el cine y la fotografía hacia el post-cine (Machado, 2015) y la postfotografía (Fontcuberta, 2016).

Por lo tanto, el seminario necesitará poner en discusión dos temáticas nodales: la representación y lo real. Para ello, se abordará el tema desde diversas disciplinas como la filosofía, la semiótica, la historia del arte, los estudios visuales como los abocados a la fotografía y al cine documental.

**Secretaría de
Investigaciones**
Programa de
Doctorado

4to. Piso, Pabellón III,
Ciudad Universitaria.
C1428EGA, CABA. Argentina.

T. 54.11.5285.9325
E. comisiondoctorado@fadu.uba.ar
fadu.uba.ar

.UBAfadu

FACULTAD DE ARQUITECTURA
DISEÑO Y URBANISMO

En primera instancia se revisarán las propuestas de Nelson Goodman (2010), Régis Debray (1994), Fernando Zamora Águila (2007), Jacques Aumont (1992); Jacques Ranciere (2011), y W. J. T. Mitchell (2017), entre otros filósofos y pensadores, teniendo un lugar fundamental la perspectiva de Louis Marin, quien entendió que la representación designa y articula dos operaciones: una transitiva –toda representación representa algo– y una reflexiva –toda representación se presenta representando algo– (Chartier, 1996).

En un segundo momento, se abordarán esas cuestiones a partir de autores que específicamente han trabajado el problema en la fotografía (los mencionados antes junto a Dubois, 1986, 2001; Gauthier, 1992; Freund, 2008; Tagg, 2005, Sorlin, 2004, Barthes, 1989; Butler, 2010; Sontag, 2006).

Finalmente, en tercer lugar, se repasarán primero las corrientes realistas en la teoría del cine (Bazin, 2008; Kracauer, 1989; Andrew, 1993; Bonitzer, 2007; Casetti, 1994), para luego concentrarnos en los pensadores sobre el cine documental (Nichols, 2010; Plantinga, 1997; Casebier, 1991; Paget, 2011; Austin y de Jong, 2008; Labaki y Mourão, 2011). En ese marco, se tensarán los temas centrales del seminario a partir del análisis de las características del documental performativo (Nichols, 2010; Bruzzi, 2006), las posibilidades y limitaciones de la recreación y su relación de la evidencia (Nichols, 2016), como también la crisis del archivo y los problemas que traen las “películas de apropiación” y su “efecto de archivo” (Baron, 2014).

Objetivos

Que el estudiante,

- Tenga una aproximación a los debates sobre imagen y representación -Aborde a la imagen como herramienta de investigación.
- Tenga conocimiento de las diversas posturas y debates en torno a la representación y la imagen.
- Logre dar cuenta de las discusiones en torno a la representación en el cine documental y la fotografía. - Logre comprender críticamente el lugar de la imagen en nuestra sociedad.
- Lea en forma crítica la bibliografía.
- Analice las imágenes desde una doble dimensión: transitiva y reflexiva.

Evaluación

Se deberá cumplir con el 75% de asistencia a las clases del seminario y tomar parte activa en las actividades programadas, incluyendo el trabajo de monografía final.

El seminario se calificará con aprobado o desaprobado.

Plazo de envío de trabajos: 60 días hábiles luego de terminado el seminario.

Metodología del curso

El seminario tendrá una modalidad presencial y comprenderá un total de 24 horas, distribuidas a lo largo de seis encuentros de cuatro horas cada uno. Se desarrollará a partir de una exposición teórica que introducirá los temas a tratar, para luego contrastar y debatir lo expuesto con las proyecciones de diversos fragmentos de películas y fotografías seleccionadas, acorde con el tema de cada clase.

**Secretaría de
Investigaciones**
Programa de
Doctorado

4to. Piso, Pabellón III,
Ciudad Universitaria.
C1428EGA, CABA. Argentina.

T. 54.11.5285.9325
E. comisiondoctorado@fadu.uba.ar
fadu.uba.ar

.UBAfadu

FACULTAD DE ARQUITECTURA
DISEÑO Y URBANISMO

Las exposiciones teóricas se harán en base a diversa bibliografía que los estudiantes tendrán a disposición. Asimismo, se destinará un espacio en cada encuentro para que los asistentes participen y debatan los temas en base a una visualización del material y lectura crítica.

A quienes va dirigido:

A doctorandos de la FADU-UBA, para cualquier especialidad.

A alumnos de maestrías y cursos de especialización o diplomaturas de la casa.

A otros alumnos de posgrado con títulos relativos al Diseño, Ciencias Sociales, Humanas y Comunicación como también carreras artísticas y audiovisual.

Conceptos clave

Imagen. Cine. Fotografía. Representación. Verdad. Real. Realidad. Historia. Arte.

Programa y contenidos

Clase 1

Sobre la representación. Introducción al problema, diversas perspectivas filosóficas, semióticas y artísticas

Clase 2

Una historia de la técnica visual. El contexto de posibilidad para la invención de la fotografía y el cine. Máquinas de la visión y máquinas de imágenes.

Clase 3

Fotografía y posfotografía. Debates y problemas. La cuestión de la objetividad y del sentido. Nuevas necesidades y usos de la imagen fotográfica.

Clase 4

Cine documental clásico. Surgimiento del cine documental, características e institucionalización. Del documental científico al documental social. El tratamiento creativo de la realidad.

Clase 5

Cine documental moderno. La emergencia del cine de observación y el cine directo. Surgimiento de un nuevo efecto de realidad. La apariencia de objetividad y no intervención.

Clase 6

Cine documental contemporáneo. La representación puesta en crisis. El documental se vuelve reflexivo. Las fronteras entre ficción y no ficción se borron. Crisis y efecto de archivo. Hacia una nueva concepción de la representación.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL DE REFERENCIA (SE HARÁ UNA SELECCIÓN PARA LOS ESTUDIANTES)

Andrew, Dudley. 1993. Las principales teorías cinematográficas. Madrid: Rialp.

Aumont, Jacques. 1992. La imagen. Barcelona: Paidós.

Austin, Thomas, y Wilma DeJong, eds. 2008. Rethinking Documentary: New Perspectives, New Practices. Maidenhead: McGraw-Hill, Open University Press.

**Secretaría de
Investigaciones**
Programa de
Doctorado

4to. Piso, Pabellón III,
Ciudad Universitaria.
C1428EGA, CABA. Argentina.

T. 54.11.5285.9325
E. comisiondoctorado@fadu.uba.ar
fadu.uba.ar

- Baron, Jaimie. 2014. *The Archive Effect: Found Footage and the Audiovisual Experience of History*. Londres: Routledge.
- Barthes, Roland. 1989. *La cámara lúcida. Nota sobre la fotografía*. Barcelona: Paidós.
- Bazin, André. 2008. *¿Qué es el cine?* Madrid: Rialp.
- Bonitzer, Pascal. 2007. *El campo ciego: ensayo sobre el realismo en el cine*. Buenos Aires: Santiago Arcos Editor.
- Bruzzi, Stella. 2006. *New Documentary*. Abingdon: Routledge.
- Butler, Judith. 2010. *Marcos de guerra. Las vidas lloradas*. Buenos Aires: Paidós.
- Casebier, Allan. 1991. *Film and Phenomenology: Toward a Realist Theory of Cinematic Representation*. Cambridge: Cambridge Univ. Press.
- Casetti, Francesco. 1994. *Teorías del cine*. Madrid: Cátedra.
- Chartier, Roger. 1996. *Escribir las prácticas. Foucault, de Certeau, Marin*. Buenos Aires: Manantial.
- Comolli, Jean-Louis. 2010. «Máquinas de lo visible». En *Bordes y texturas. Reflexiones sobre el número y la imagen*, editado por Gerardo Yoel y Alejandra Figliola. Buenos Aires: Imago Mundi.
- Crary, Jonathan. 2008. *Las técnicas del observador: visión y modernidad en el siglo XIX*. Murcia: CENDEAC.
- Debray, Régis. 1994. *Vida y muerte de la imagen*. Barcelona: Paidós.
- Dubois, Philippe. 1986. *El acto fotográfico*. Barcelona: Paidós.
- . 2001. *Video, cine, Godard*. Buenos Aires: Libros del Rojas.
- Fontcuberta, Joan. 2016. *La furia de las imágenes*. Barcelona: Galaxia Gutenberg.
- Freund, Gisèle. 2008. *La fotografía como documento social*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Gauthier, Guy. 1992. *Veinte lecciones sobre la imagen y el sentido*. Madrid: Cátedra.
- Goodman, Nelson. 2010. *Los lenguajes del arte*. Madrid: Paidós.
- Labaki, Amir, y Maria Dora Mourão, eds. 2011. *El cine de lo real*. Buenos Aires: Colihue.
- Machado, Arlindo. 2015. *Pre-cine y post-cine: en diálogo con los nuevos medios digitales*. Buenos Aires: La Marca.
- Mitchell, W. J. T. 2017. *¿Qué quieren las imágenes? Una crítica de la cultura visual*. Buenos Aires: Sans Soleil ediciones.
- Nichols, Bill. 2010. *Introduction to Documentary*. Bloomington: Indiana University Press.
- . 2016. *Speaking Truths with Films. Evidence, Ethics, Politics in Documentary*. Oakland: University of California Press.
- Paget, Derek. 2011. *No other way to tell it. Docudrama on Film and Television*. New York: Manchester University Press.
- Rancière, Jacques. 2011. *El destino de las imágenes*. Buenos Aires: Prometeo.
- Sontag, Susan. 2006. *Sobre la fotografía*. Buenos Aires: Alfaguara.
- Sorlin, Pierre. 2004. *El Siglo de La Imagen Analógica*. United States: La Marca Editora.
- Tagg, John. 2005. *El peso de la representación*. Barcelona: Gustavo Gili. Zamora
- Águila, Fernando. 2007. *Filosofía de la imagen*. México: ENAP.