

DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL

CURSO 2016-2017

**PROGRAMA
DE
TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN
CON
MEDIOS AUDIOVISUALES**

Cruza al otro lado

JOSÉ C. LISÓN ARCAL

OBJETIVOS

Aprender a manejar los medios audiovisuales digitales como herramienta fundamental en cualquier aspecto del proceso de creación de conocimiento antropológico. Cambiar la forma de pensar el abordaje de un proyecto de investigación desde la inicial entrada en el campo. Replantearse la recogida de datos, su clasificación, organización y análisis, así como su forma de presentación.

Superar el viejo modelo de pensamiento analógico prevaleciente mediante la integración de los dispositivos digitales multimedia en cualquier proceso de trabajo antropológico y dotar a los estudiantes de los conocimientos y saberes prácticos necesarios para hacer Antropología cultural en un mundo en el que predomina el pensamiento digital.

TEMAS

1.- Pensamiento analógico y pensamiento digital. Los medios audiovisuales digitales y la representación de la realidad social. La necesidad de repensar la práctica de la Antropología cultural en un mundo mediático digital. El *smartphone* como herramienta fundamental en el trabajo antropológico.

2.- Fotografía digital y Antropología cultural. La tradición fotográfica en la disciplina antropológica: encuentros y desencuentros. Algunas reglas sobre la producción, gestión e interpretación del material fotográfico digital. La nueva "fotografía móvil": sácale partido antropológico a tu *smartphone*.

3.- La denominada "fotografía social" y su relación con la Antropología cultural. *New Deal Photography*: Roy Striker y la FSA nos marcan el camino. Las huellas del fotoperiodismo. *Los Americanos* y Robert Frank. Abriendo perspectivas: Bill Owens y *Suburbia*. Visionado y análisis de diversos trabajos de estos autores.

4.- Algunas técnicas básicas de investigación y representación con fotografía digital en Antropología cultural: Auto-fotografía, realimentación, intermediación, agrupación. Contenido etnográfico y construcción de significados con instantáneas fotográficas. Otras imágenes alternativas para contener y reflejar realidades socioculturales: el cómic, la caricatura y su valor documental.

5.- El nacimiento del cine documental y su relación con la Antropología. Los experimentos de cine social: Cinema verité, Nouvelle Vague, Realismo y Neorrealismo. El desarrollo del mal llamado cine etnográfico. Los trabajos de Jean Rouch y las bases de la *Antropología visual*. Los sueños fallidos del video analógico. El incierto camino hacia la Antropología audiovisual en España.

6.- La irrupción del video digital y la rotura de la dependencia tecnológica. Ventajas y limitaciones del uso de las tecnologías audiovisuales digitales en para la Antropología cultural. Algunas reglas para la realización de audiovisuales antropológicos. Los nuevos retos de integrar multimedia, transmedia y nuevos formatos digitales en la Antropología cultural.

ORGANIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL CURSO

El presente curso tiene una orientación eminentemente práctica que implica la constante participación de los estudiantes en las clases. Desde el primer momento visionaremos ejemplos, tanto de fotografías como de audiovisuales, que nos servirán como punto de partida para reflexionar y comprender las diversas referencias teóricas que aparecen en las lecturas obligatorias. Por tanto, se trata de un curso presencial en el que la asistencia a clase es imprescindible.

Dentro del carácter práctico del curso se realizarán los siguientes trabajos obligatorios:

1. Ensayo fotográfico aplicando alguna de las técnicas de investigación planteadas en el curso. Las características del mismo se explicarán en su momento e irán asociadas a la marcha del curso y las necesidades percibidas por el profesor. Trabajo de carácter individual.
2. Análisis comparativo de dos audiovisuales de los denominados clásicos. Para este trabajo se seguirán unas directrices que se explicarán en su momento y que tendrán como referencia algunas de las lecturas incluidas en el curso. Trabajo individual.
3. Realización de un audiovisual antropológico de unos diez minutos de duración siguiendo las reglas aprendidas a través del análisis realizado en clase de diversos materiales y cumpliendo los requisitos que se estipulan en las lecturas obligatorias. Trabajo en equipo.

Los detalles de estos trabajos se explicarán en clase y posteriormente quedarán reflejados en un documento que se subirá al campus virtual para que pueda ser consultado en cualquier momento por los estudiantes.

A lo largo del curso se realizarán algunos controles en clase para comprobar el grado de comprensión de las explicaciones.

El último día de clase se visionará un audiovisual y se realizará un análisis individual y por escrito del mismo siguiendo las pautas previamente practicadas.

La calificación final estará compuesta por los siguientes porcentajes:

50% La media de las calificaciones de los trabajos, ejercicios y pruebas individuales

35% Calificación del audiovisual realizado en equipo

15% Asistencia y participación

No habrá examen final ni otras pruebas o trabajos que los especificados en este programa salvo que se acuerde lo contrario entre los estudiantes y el profesor

BIBLIOGRAFÍA

- ARDÉVOL, E. & PÉREZ, L. (Eds.): *Imagen y cultura*. Dip. Prov. Granada. Granada, 1995.
- ARDÉVOL, E. & MUNTAÑOLA, N. (Coord.): *Representación y Cultura Audiovisual en la Sociedad Contemporánea*. Ed. U.O.C. Barcelona, 2004
- AA.VV.: *Antropología de los sentidos: la vista*. Celeste Ediciones. Madrid, 1996.
- BALAZS, B.: *Theory of the Film*. Dover. New York, 1970.
- BANKS, M. & MORPHY, H. (Eds.): *Rethinking Visual Anthropology*. Yale Univ. Press. New Haven and London, 1999.
- BARROW, T. F., ARMITAGE, S. & TYDEMAN W. E.: *Readings Into Photography*. Univ. of Nuevo Mexico Press. Albuquerque, 1982
- BARTHES, R.: *Camera lucida*. Hill A Wang. New York, 1981.
- BARTHES, R.: *Elementos de semiología*. Alberto Corazón. Madrid, 1970.
- BERGER, J.: *Another Way of Telling*. Pantheon Books. New York, 1982.
- BAUTISTA, A. & VELASCO, H. (Coord.): *Antropología Audiovisual: medios e investigación en educación*. Ed. Trotta, Madrid, 2011.
- BERGER, J.: *Modos de ver*. Gustavo Gili, Barcelona, 1974.
- BERGER, J.: *Para entender la fotografía. Edición e introducción de Geoff Dyer*. Gustavo Gili, Barcelona, 2015.
- BETTETTIN, G.: *La conversación audiovisual*. Cátedra. Madrid, 1986.
- BRESCHAND, J.: *El Documental*. La Otra Cara del Cine. Paidós, Barcelona, 2004
- BRUNETTA, G.: *El nacimiento del relato cinematográfico*. Cátedra. Madrid, 1987.
- BURCH, N.: *Praxis del cine*. Fundamentos. Madrid, 1983.
- BUXÓ, M. J. & DE MIGUEL, J. M. (Eds.): *De la investigación audiovisual*. Proyecto A Ediciones. Barcelona, 1999.
- COLLIER, J.: *Visual Anthropology*. Holt, Rinehart & Winston. New York, 1967.
- CRAWFORD, P. & TURTON, D. (Eds.): *Film as Ethnography*. Manchester University Press. Manchester and New York, 1993.
- CRAWFORD, P. & SIMONSEN, J. (Eds.): *Ethnographic Films Aesthetics*. Intervention Press. Aarhus, 1992.
- EATON, M. (Ed.): *Anthropology, Reality, Cinema: The Films of Jean Rouch*. British, Film Institute. London, 1979.
- ECO, U.: *La estructura ausente*. Lumen. Barcelona, 1981.
- EDWARDS, E. (Ed.): *Anthropology and Photography 1860-1920*. Yale Univ. Press. New Haven and London, 1992.
- FERRO, M.: *Historia contemporánea y cine*. Ariel. Barcelona, 1995.
- FREEMAN, M.: *La narración fotográfica*. Blume. Barcelona, 2013.
- FREUND, G.: *La fotografía como Documento Social*. E. Gustavo Gili, Barcelona, 2004
- GAUTHIER, G.: *Veinte lecciones sobre la imagen y el sentido*. Cátedra. Madrid, 1986.
- GIBSON, D.: *Manual de fotografía de calle*. Blume, Barcelona, 2015
- GRAU REBOLLO, J.: *Antropología audiovisual*. Ediciones Bellaterra. Barcelona, 2002.
- GUBERN, R.: *La imagen y la cultura de masas*, Bruguera. Barcelona, 1983.
- HEIDER, K.: *Ethnographic Film*. Univ. of Texas Press. Austin, 1982.
- LAFORÉ, V.: *Relatos visuales*. Anaya Multimedia. Madrid, 2012.
- LISÓN ARCAL, J. C.: **Notas de antropología visual**; en *Antropología social sin fronteras*. Instituto de Sociología Aplicada. Madrid, 1988 (págs. 169-185).

LISÓN ARCAL, J. C.: **Antropología visual: Un campo abierto**; en *Sociedad y Utopía*, nº 1,1993 (págs. 211-221).

LISÓN ARCAL, J. C.: **Problemas recurrentes en el desarrollo de una Antropología Visual española: Perspectiva crítica**; en *Sociedad y Utopía*, ni 10,1997 (págs. 43-58).

LISÓN ARCAL, J. C.: **Una propuesta para iniciarse en Antropología Visual**. Revista de Antropología Social, nº 8, págs. 15-35. UCM. Madrid, 1999.

LISÓN ARCAL, J. C.: **Investigando con Fotografía en Antropología Social**; en *Maneras de Mirar. Lecturas Antropológicas de la Fotografía*. CSIC, Madrid, 2005 (págs. 15-30)

LISÓN ARCAL, J. C.: **"Cliconocimientos": Construyendo el saber con un clic**; en *Antropología Audiovisual: medios e investigación en educación*. Ed. Trotta, Madrid, 2011.

LISÓN ARCAL, J. C.: **Construyendo la Antropología Visual en España**; Revista Anthropos, nº 235, págs. 165-176, Barcelona, 2012

LISÓN ARCAL, J. C.: **Algunas reglas para la construcción de un audiovisual antropológico**; en *Anales del Museo Nacional de Antropología*, nº XVI. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Págs. 28-44. 2014.

MACDONALD/BELL, et al/. *La industria de la cultura*. Alberto Corazón. Madrid, 1970

MARCE I PUIG, F. *Teoría y análisis de las imágenes*. Bellaterra. Barcelona, 1983.

MITRY, J.: *Estética y psicología del cine. Vol. I. Siglo XXI*. Madrid, 1986. RABIGER, M.: Dirección de Documentales. Focal Press. Instituto Oficial de Radio y Televisión. Madrid, 1989.

REVISTA DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL. Nº 8. Monográfico dedicado a la antropología visual. (Editado por J. C. Lisón Arcal). U.C.M. Madrid,1999

REVISTA DE DIALECTOLOGÍA Y TRADICIONES POPULARES: *Perspectivas en antropología visual*. Tomo LIII, Cuaderno segundo, Madrid, 1998

TAYLOR, L. (Ed.): *Visualizing Theory*. Routledge. New York, 1994.

TOMASELLI, K. G.: *Appropriating Images*. Intervention Press. Denmark, 1996.

VILLAFÁÑE, J.: *Introducción a la teoría de la imagen*. Pirámide. Madrid, 1985.

WALTHER, P.: *New Deal Photography. USA 1935-1943*. TASCHEN. 2016

