UCM
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID

GRADO DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL

CURSO 2021-2022

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN CON MEDIOS AUDIOVISUALES

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 abordar un proyecto de investigación. Replantearse la recogida de datos, su clasificación, organización y análisis, y su presentación.

TEMAS

1.- Antropología cultural en la era digital

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 y Antropología cultural

La tradición fotográfica en la Antropología: encuentros y desencuentros. Los primeros pasos de fotografía en la etnografía. El influjo artístico en la fotografía etnográfica. Los registros fotográficos en los comienzos de la etnografía húngara. El fotoperiodismo y la etnografía. Reflexiones sobre la mirada antropológica a través de la cámara de fotos.

3.- Los comienzos. Fotografía y cine sociales

New Deal Photography: Roy Striker y la FSA. Tras las huellas de la *fotografía social*. El modelo innovador de la revista gráfica *Life*. *Los Americanos* y Robert Frank. Abriendo perspectivas: Bill Owens y Suburbia. Los pioneros del denominado cine etnográfico. Revisitando la obra de Flaherty. Buñuel y el mito de las Hurdes. Los experimentos de cine social. Jean Rouch y las bases de la Antropología audiovisual

4.- Técnicas básicas de investigación y representación con fotografía y vídeo digitales

Autofotografía, realimentación, intermediación, agrupación. Contenido etnográfico y construcción de significados con instantáneas fotográficas. Algunas reglas sobre la producción, gestión e interpretación del material audiovisual digital. La nueva "fotografía móvil": sácale partido antropológico a tu smartphone. Un "cuaderno de campo" audiovisual.

5.- El documento audiovisual y la Antropología

Búsquedas y alternativas teóricas y prácticas: Polifonías, reflexividad, deconstructivismo. La falacia del cine etnográfico. Teoría antropológica y narración audiovisual. El incierto camino de la Antropología audiovisual en España. Reglas prácticas para la realización de audiovisuales antropológicos. Visionado y análisis crítico de ejemplos

6.- Cosmovisiones digitales

La *vida digital* y la quiebra de los paradigmas analógicos. Captar, interpretar y representar con medios audiovisuales digitales. Hipertextos y representaciones en Antropología cultural: multimedia, transmedia y nuevos formatos digitales. Repensando el futuro (inmediato) de la Antropología cultural digital. Visionado y análisis crítico de ejemplos

ORGANIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL CURSO

El curso tiene una orientación práctica que implica la constante participación de los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Se trata de aprender a recoger información con fotos y vídeo haciendo uso del móvil. Visionaremos ejemplos, tanto de fotografías como de audiovisuales para aprender a construir e interpretar las imágenes, conectando la práctica con referencias la teoría de las lecturas obligatorias.

Está prevista la realización de trabajos prácticos tutorizados por el profesor. La siguiente lista es orientativa y dependerá del desarrollo del curso

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. (Individual).

2.- Ejercicio escrito de análisis de fotografías aplicando el método aprendido en clase. (Individual)

3.- Ejercicio/s escrito/s de análisis de un audiovisual aplicando el método practicado y aprendido durante el curso. (Individual o en grupo dependiendo del desarrollo del curso)

5.- Realización de un audiovisual antropológico según las reglas aprendidas y los requisitos que se estipulan en las lecturas obligatorias. Se trabajará en equipos tutorizados por el profesor a lo largo de todo el proceso.

Los detalles de estos trabajos se explicarán y negociarán en clase y lo acordado quedará reflejado en un documento que se subirá al campus virtual para que pueda ser consultado en cualquier momento por los estudiantes.

La calificación final estará compuesta por los siguientes porcentajes:
45% Media de las calificaciones de los trabajos y ejercicios individuales
45 % Media de las calificaciones de los trabajos y ejercicios en equipo
10% Asistencia, cumplimiento de las tutorías y participación en los debates.

CALENDARIO PREVISTO (orientativo dependiendo de incidencias)

Lunes 13 y martes 14 de septiembre: Presentación del programa y de la dinámica a seguir en el curso. Constitución de grupos de prácticas y grupos de trabajo. Planificación de trabajos en equipo: normas, tutorías obligatorias, forma de trabajar, recursos audiovisuales, etc. Presentación de las lecturas obligatorias para la sesión siguiente.

Durante el mes de septiembre y la primera parte del de octubre nos centraremos en los temas 1 al 4 del programa, aprendiendo a analizar material fotográfico como documentos etnográficos y a componer fotografías y su utilidad en el proceso de recogida de datos etnográficos y de representación de conocimiento antropológico. Se combinarán clases teóricas y prácticas en las que se utilizarán materiales audiovisuales y se realizarán tutorizados los ejercicios 1 y 2

A partir del 18 de octubre, aproximadamente, nos centraremos en la última parte del programa trabajando el análisis de audiovisuales y profundizando en las reglas para la construcción de una audiovisual antropológico. Habrá tutorías obligatorias de seguimiento de los trabajos en equipo. Las clases, mayoritariamente prácticas, estarán orientadas a desarrollar las habilidades y los conocimientos necesarios para cumplir adecuadamente las metas estipuladas en el programa. Con el fin de aprender de manera directa y de entender las implicaciones de la edición en la construcción de un audiovisual antropológico, tendremos alguna sesión práctica sobre edición digital de vídeo. Utilizaremos el programa Davinci Resolve 17, de nivel profesional, de manejo intuitivo y disponible de manera gratuita en: https://www.blackmagicdesign.com/es/products/davinciresolve/

BIBLIOGRAFÍA

ARDÉVOL, E. & PÉREZ, L. (Eds.) (1995): Imagen y cultura. Dip. Prov. Granada. Granada.
ARDÉVOL, E. & MUNTAÑOLA, N. (Coord.) (2004): Representación y Cultura Audiovisual en la Sociedad Contemporánea. Ed. U.O.C. Barcelona.
BALAZS, B. (1970): Theory of the Film. Dover. New York.
BANKS, M. & MORPHY, H. (Eds.) (1999): Rethinking Visual Anthropology. Yale Univ. Press. New Haven and London.
BARROW, T. F., ARMITAGE, S. & TYDEMAN W. E. (1982): Readings into Photography. Univ. of New Mexico Press. Albuquerque.
BARTHES, R. (1981): Camera lucida. Hill & Wang. New York.

BAUTISTA, A. & VELASCO, H. (Coord.) (2011): Antropología Audiovisual: medios e investigación en educación. Ed. Trotta, Madrid.
BERGER, J. (1974): Modos de ver. Gustavo Gili, Barcelona.
BERGER, J. (2015): Para entender la fotografía. Gustavo Gili, Barcelona.
BETTETTIN, G. (1986): La conversación audiovisual. Cátedra. Madrid.
BRESCHAND, J. (2004): El Documental. La Otra Cara del Cine. Paidós, Barcelona.
BRUNETTA., G. (1987): El nacimiento del relato cinematográfico. Cátedra. Madrid.
BURCH, N. (1983): Praxis del cine. Fundamentos. Madrid.
BUXÓ, M. J. & DE MIGUEL, J. M. (Eds.). (1999): De la investigación audiovisual. Proyecto A Ediciones. Barcelona.
COLLIER, J. (1967): Visual Anthropology. Holt, Rinehart & Winston. New York.
CRAWFORD, P. & TURTON, D. (Eds.) (1993): Film as Ethnography. Manchester University Press. Manchester and New York.
CRAWFORD, P. & SIMONSEN, J. (Eds.) (1992): Ethnographic Films Aesthetics. Intervention Press. Aarhus.
EATON, M. (Ed.) (1979): Anthropology, Reality, Cinema: The Films of Jean Rouch. British Film Institute. London.
ECO, U. (1981): La estructura ausente. Lumen. Barcelona, 1981.
EDWARDS, E. (Ed.) (1992): Anthropology and Photography 1860-1920. Yale Univ. Press. New Haven and London.
ESTALELLA, A. (2018): Etnografías de lo digital: remediaciones y recursividad del método antropológico. AIBR
ESTALELLA, A. & SÁNCHEZ, T. (2016): **Experimentación etnográfica: infraestructuras de campo y re-aprendizajes de la antropología**, Revista de Dialectología y Tradiciones Populares Vol. 71, No 1
FERRO, M. (1995): Historia contemporánea y cine. Ariel. Barcelona.
FREEMAN, M. (2011): La mente del fotógrafo. Blume. Barcelona.
FREEMAN, M. (2013): La narración fotográfica. Blume. Barcelona.
FREUND, G. (2004): La fotografía como Documento Social. E. Gustavo Gili, Barcelona.
GAUTHIER, G. (1986): Veinte lecciones sobre la imagen y el sentido. Cátedra. Madrid.
GIBSON, D. (2015): Manual de fotografía de calle. Blume, Barcelona.
GRAU REBOLLO, J. (2002): Antropología audiovisual. Ediciones Bellaterra. Barcelona.
HEIDER, K. (1982): Ethnographic Film. Univ. of Texas Press. Austin.
HINE, C. (2000): Etnografía virtual. UOC. Barcelona.
JEFFREY, I. (2011): Cómo leer la fotografía. Electa. Barcelona.
LAFORET, V. (2012): Relatos visuales. Anaya Multimedia. Madrid.
LISÓN ARCAL, J. C. (1988): **Notas de antropología visual**; en Antropología social sin fronteras. Instituto de Sociología Aplicada. Madrid. (págs. 169-185).
LISÓN ARCAL, J. C. (1993): **Antropología visual: Un campo abierto**; Revista Sociedad. y Utopía, nº 1, (págs. 211-221).
LISÓN ARCAL, J. C. (1997): **Problemas recurrentes en el desarrollo de una Antropología Visual española: Perspectiva crítica**; Sociedad y Utopía, nº 10 (págs. 43-58).
LISÓN ARCAL, J. C. (1999): **Una propuesta para iniciarse en Antropología Visual**. Revista de Antropología Social, nº 8, (págs. 15-35). UCM. Madrid.
LISÓN ARCAL, J. C. (2005): **Investigando con Fotografía en Antropología Socia**l; en Maneras de Mirar. Lecturas Antropológicas de la Fotografía. CSIC, Madrid, (págs. 15-30).
LISÓN ARCAL, J. C. (2011): **"Cliconocimientos": Construyendo el saber con un clic**; en Antropología Audiovisual: medios e investigación en educación. Bautista & Velasco Coord. Ed. Trotta, Madrid (págs.

LISÓN ARCAL, J. C. (2012): **Construyendo la Antropología Visual en España**; Revista Anthropos, nº 235, págs. 165-176, Barcelona.
LISÓN ARCAL, J. C. (2014): **Algunas reglas para la construcción de un audiovisual antropológico**; en Anales del Museo Nacional de Antropología, nº XVI. Mininterio de Educación, Cultura y Deporte (págs. 28-44).
LISÓN ARCAL, J. C. (2021): **Smartphones, trabajo de campo y otras perversas asociaciones,** en Moncó & Gómez-Pellón (Eds.), *Creatividad y futuro: horizontes antropológicos.* Bellaterra, Barcelona. (págs. 151-166).
MARCE I PUIG, F. (1983).: Teoría y análisis de las imágenes. Bellaterra. Barcelona.
MACDOUGALL, D.: (2009). Cinema Transcultural. Antípoda, Nº 9 (julio-diciembre).
MITRY, J. (1986): Estética y psicología del cine. Vol. I. Siglo XXI. Madrid, 1986.
RABIGER, M. (1989): Dirección de Documentales. Inst. Oficial de Radio y Televisión. Madrid, 1989.
REVISTA DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL. (1999) Nº 8. Monográfico dedicado a la antropología visual. (Editado por J. C. Lisón Arcal). U.C.M. Madrid.
REVISTA DE DIALECTOLOGÍA Y TRADICIONES POPULARES (1998): Perspectivas en antropología visual. Tomo LIII, Cuaderno segundo, Madrid.
RIVAS, R. (2015): La fotografía móvil. Anaya Multimedia, Madrid.
RODRÍGUEZ PASTORIZA, F. (2014): Qué es la fotografía. Planeta, Barcelona.
SALKELD, R. (2014): Cómo leer una fotografía. Gustavo Gili. Barcelona.
TAYLOR, L. (Ed.) (1994): Visualizing Theory. Routledge. New York.
TOMASELLI, K. G. (1996): Appropriating Images. Intervention Press. Denmark.
VILLAFAÑE, J. (1985): Introducción a la teoría de la imagen. Pirámide. Madrid.
WALTHER, P. (2016): New Deal Photography. USA 1935-1943. Taschen.

¡¡¡ATRÉVETE A CRUZAR AL OTRO LADO!!!