

UCM
UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

GRADO DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL
CURSO 2023-2024

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.

TEMAS

1.- Introducción: 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

2.- Antropología cultural en la era 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. Reglas prácticas básicas para la realización de audiovisuales antropológicos

3.- 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.

4.- Los comienzos. Fotografía y cine sociales

New Deal Photography: Roy Striker y la FSA. La *fotografía social*. La revista gráfica: *Life*. *Los Americanos* y Robert Frank. 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.

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

Autofotografía, realimentación, intermediación, agrupación. Contenido etnográfico y construcción de significados con instantáneas. Algunas reglas sobre la producción, gestión e interpretación del material audiovisual digital. La nueva "fotografía móvil": smartphones y trabajo de campo. Un "cuaderno de campo" audiovisual.

6.- Repensar la Antropología audiovisual

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. 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 o de cualquier cámara digital capaz de tomar fotos y grabar vídeo. 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 de este se explicarán en su momento e irán asociadas a la marcha del curso y las necesidades percibidas por el profesor. (Individual).
- 2.- 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.

En la primera sesión organizaremos los grupos de trabajo en equipo para la realización de un audiovisual antropológico, explicaremos las reglas a seguir y plantearemos cómo seleccionar el tema sobre el que versará el documento audiovisual. En las siguientes sesiones trabajaremos directamente sobre los procesos de construcción de conocimiento antropológico mediante el uso del vídeo digital. Haremos una breve introducción sobre la tradición de uso de fotografía y cine/vídeo en Antropología y las principales figuras y trabajo de referencia y pasaremos de inmediato a plantear el proceso de preparación o “**Preproducción**” del audiovisual: temática e investigación, informantes protagonistas y localizaciones, estilo de representación audiovisual, estructura y punto de vista de la narración audiovisual y plan de grabación y recogida de datos en formato digital.

De ahí pasaremos a abordar la segunda fase del proceso, la “**Producción**”: equipo y materiales mínimos necesarios para cubrir las necesidades técnicas del proceso. Pasos a seguir: grabación de contexto, personajes y entrevistas, material de archivo, tomas de recursos, infografías, mapas, fotos, etc.

La tercera fase será la “**Posproducción**”: Organización de material grabado, disposición del mismo en el editor, pre-montaje, reglas básicas de edición, tratamiento del sonido, cuidado del color, revisión del montaje final, exportación del audiovisual con las características deseadas.

Con esta primera parte de orientación totalmente práctica el alumnado se hallará en condiciones de avanzar de manera autónoma en el proceso de construcción del audiovisual que constituirá su trabajo en equipo y que se entregará completamente terminado el día marcado para la realización del examen final correspondiente a la convocatoria ordinaria o extraordinaria.

Durante todo el curso se hará un seguimiento continuado de los progresos en la producción del audiovisual con disponibilidad total para tutorías de urgencia para solventar cualquier problema que pueda surgir. También se programarán tutorías obligatorias para impulsar el avance del trabajo y resolver dudas.

Como ya es habitual, los trabajos que cuenten con calidad suficiente serán seleccionados para su exhibición online en Espiello, el Festival Internacional de Documental Etnográfico de Sobrarbe (seguramente el más importante de España por volumen de participación), dentro de la categoría Espiello Estudiantes y sus autor@s recibirán el correspondiente diploma/certificado acreditativo para incorporar a su CV y pasarán a estar en el canal de YouTube del Departamento de Antropología como materiales representativos de los trabajos de calidad realizados por el alumnado del Grado de Antropología, figurando la autoría de los mismos.

Al completar este programa el alumnado contará con capacidad probada para producir y presentar conocimiento antropológico con medios audiovisuales digitales .

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)

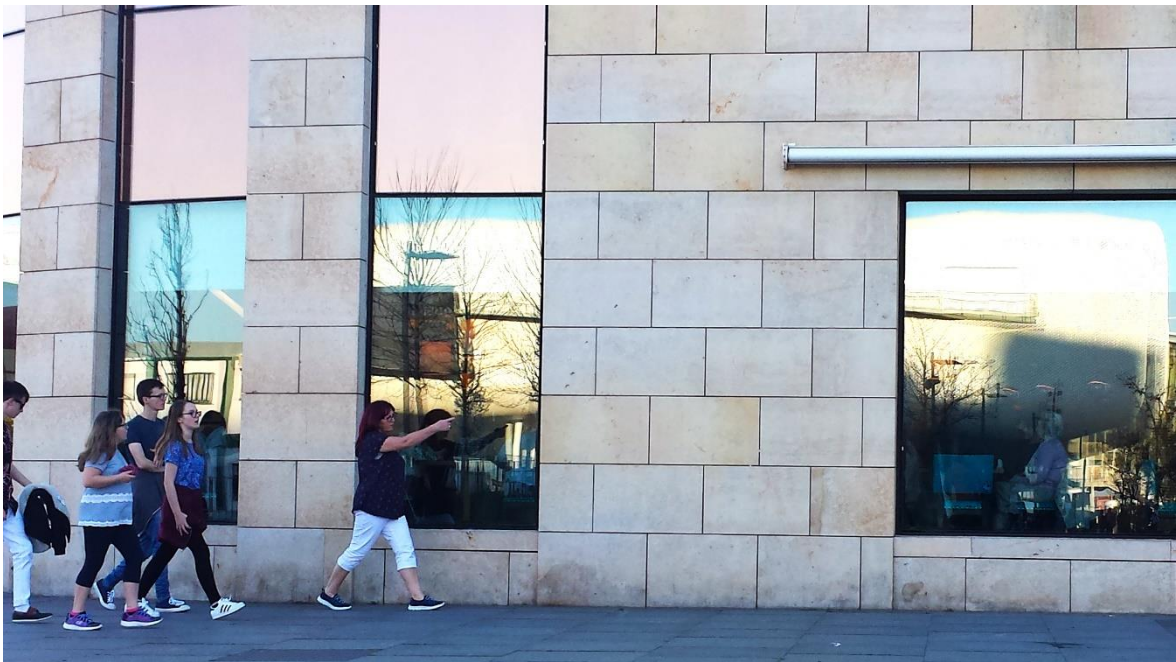
Lunes 11 y martes 12 de septiembre: Presentación del programa y de la dinámica a seguir en el curso. Constitución de grupos de prácticas y grupos de trabajo. Planificación de trabajos en equipo: normas, tutorías obligatorias, forma de trabajar, recursos audiovisuales, etc. Presentación de las lecturas obligatorias para la sesión siguiente.

Durante el mes de septiembre nos centraremos en conseguir que los grupos de trabajo alcancen la autonomía suficiente para concentrarse en el proceso de producción de su audiovisual antropológico, aprendiendo a controlar los procesos de Preproducción, Producción y Postproducción explicitados en el apartado anterior.

Empezaremos octubre focalizad@s en aprender a analizar material fotográfico como documentos etnográficos, a componer fotografías y reconocer 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

Terminaremos octubre centrad@s en la última parte del programa, en el análisis de audiovisuales y más a fondo en las reglas para la construcción de un audiovisual antropológico. Habrá tutorías obligatorias de seguimiento de los trabajos. Las clases, de carácter práctico, estarán orientadas a desarrollar las habilidades y los conocimientos necesarios para cumplir adecuadamente las metas estipuladas en el programa.

Para aprender a editar y entender el peso de la edición en la construcción de un audiovisual antropológico, tendremos alguna sesión práctica de apoyo sobre edición digital. Trabajaremos con Davinci Resolve, 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
- EATON, M. (Ed.) (1979): *Anthropology, Reality, Cinema: The Films of Jean Rouch*. BFI
- ECO, U. (1981): *La estructura ausente*. Lumen. Barcelona, 1981.
- EDWARDS, E. (Ed.) (1992): *Anthropology and Photography 1860-1920*. Yale Univ. Press.
- EL GUINDI, F. (2004) *Visual Anthropology. Essential Method and Theory*. Altamira Press. U. K.
- ESCUDERO, N. (2000) *Las claves del Documental*. IORTV. Madrid.
- ESCUDERO, N. y PLANAS, D. (2011) *Cómo se hace un documental*. IORTV. Madrid.
- 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 reaprendizajes de la antropología**, *Revista de Dialectología y Tradiciones Populares* Vol. 71, No 1
- FERNÁNDEZ DÍEZ F. y MARTÍNEZ ABADÍA, J. (1999) *Manual básico de lenguaje y narrativa audiovisual*. Paidós. Barcelona.
- 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.
- GÓMEZ SEGARRA, M. (2008) *Quiero hacer un documental*. Libros de cine. RIALP. Madrid.
- 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.
- LAFORÉ, V. (2012): *Relatos visuales*. Anaya Multimedia. Madrid.
- LINDENMUTH, K. J. (2011) *Cómo hacer documentales. Guía práctica para iniciarse en la creación de documentales*. Editorial Alcanto.
- 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**; *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 Social**; 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

- 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. Min. Educ., Cultura y Deporte (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).
- LISÓN ARCAL, J. C. & GARCÍA PÉREZ, E. (2024): **Cuerpos y rostros informantes. La representación de la persona en el audiovisual antropológico**; en Cornejo M. & Blázquez M. I. (Eds.) *Cuerpos y diversidades. Desafíos encarnados*. Catarata. Madrid. (págs. 137-151)
- 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.
- MURCH, W. (2003) *En el momento del parpadeo. Un punto de vista sobre el montaje cinematográfico*. Ocho y Medio. Madrid.
- 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!!!