

Técnicas de investigación con medios audiovisuales

Profesor: Adolfo Estalella

Departamento de Antropología Social y Psicología Social

Correo: jestalel@ucm.es

Despacho: 1215

Nativos practicando la caza, imagen tomada por Bronislaw Malinowski en las islas Trobriand (1918).

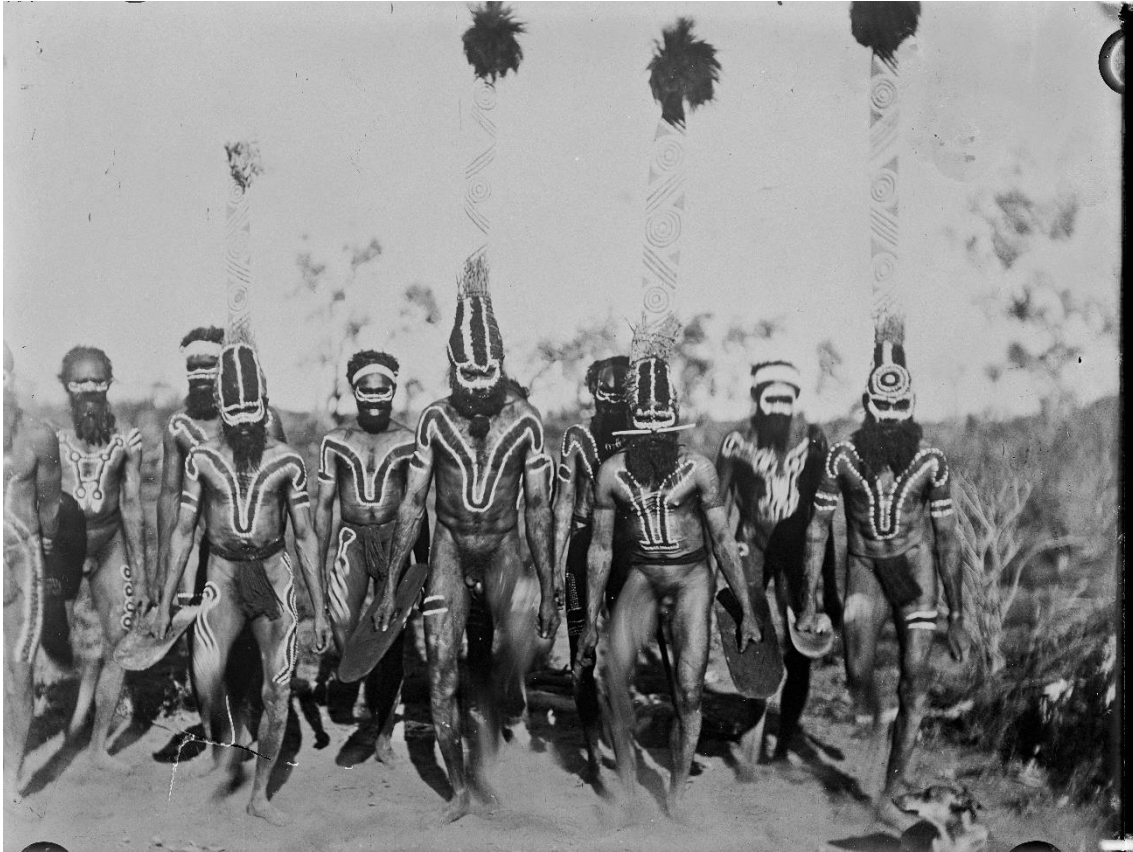
Las imágenes pueblan nuestras sociedades, ¿cómo podemos aproximarnos a su comprensión y estudio?, ¿qué hace una imagen además de representar el mundo?, ¿qué métodos son necesarios para abordar el estudio de la visualidad? Esta asignatura se aproxima al estudio de la visualidad desde una doble perspectiva, se interesa por los sistemas visuales como objeto de investigación y por los métodos de investigación visuales. La asignatura plantea una reflexión sobre las imágenes y los métodos necesarios para comprenderlas y se interesa por la presencia de lo visual en las distintas instancias de la práctica antropológica, de manera específica: lo visual como objeto de investigación, lo visual como forma de representación y lo visual como modo de indagación.

Horario de clase

Lunes 16.50 – 18.20 / Martes 18.50 – 20.20

Tutorías

Lunes 14.50 – 16.50 / Martes 16.50 – 18.50

Ceremonia de la lluvia Arrernte en Alice Springs, Central Australia, imagen de Spencer Baldwin c. 1895-190.

Índice

Introducción: 10 tesis para una antropología visual

I. Una antropología de los sistemas visuales

II. Antropologías multimodales

III. Cine etnográfico: modos de representación

Introducción: 10 tesis para una antropología visual

La antropología siempre ha hecho uso de imágenes en su producción de conocimiento. A pesar de haber sido una disciplina que ha fundado su empresa de conocimiento en la expresión escrita, la antropología ha hecho siempre uso de la imagen. Sin embargo, nunca lo ha reconocido y siempre ha relegado lo visual a un lugar marginal. El punto de partida que asumiremos es que en lugar de 'leer' la antropología como una práctica textual podemos visualizar la disciplina como una práctica visual.

I. Una antropología de los sistemas visuales

1. Una antropología de los sistemas visuales

La antropología siempre ha hecho uso de imágenes en su producción de conocimiento: fotografías, mapas, ilustraciones y vídeos han sido parte de sus prácticas epistémicas. Sin embargo, nunca lo ha reconocido y siempre ha relegado lo visual a un lugar marginal. El punto de partida que asumiremos es que en lugar de 'leer' la antropología como una práctica textual podemos visualizar la disciplina como una práctica visual, como dice Cristina Grasseni. Esta es una invitación a explorar otra imaginación antropológica, una que sitúa en primer término el estudio de los sistemas visuales.

Lecturas

Howard Morphy and Marcus Banks (1999). Introduction: Rethinking visual anthropology. En Howard Morphy and Marcus Banks (eds.) (1999). Rethinking visual anthropology. London: The Yale University Press.

Cristina Grasseni (2011). Skilled Visions. Toward an Ecology of Visual Inscriptions. En Marcus Banks and Jay Ruby (eds.) (2011). Made to Be Seen. Perspectives on the History of Visual Anthropology. Chicago and London: The University of Chicago Press.

Lecturas complementarias

Marcus Banks and Jay Ruby (2011). Introduction: Made to Be Seen. Historical Perspectives on Visual Anthropology. En Marcus Banks and Jay Ruby (eds.) (2011). Made to Be Seen. Perspectives on the History of Visual Anthropology. Chicago and London: The University of Chicago Press.

Lisón Arca, J. C. Construyendo la antropología visual en España. *Anthropos*.

2. Lo visual, una triple articulación: dato, representación y modo de indagación

La imagen ha formado siempre parte de la práctica antropológica, aunque el lugar y la función que ocupa en ella ha ido variando. De la fotografía como tecnología para la producción factual a principios del siglo XX se pasó al cine etnográfico como forma de representación paradigmática de la antropología visual. Las formas multimodales recientes exploran otros formatos y nuevas sensibilidades epistémicas y políticas. Esta sesión plantea un recorrido histórico por las distintas tecnologías, formatos y lenguajes utilizados en la antropología y las sensibilidades epistémicas implícitas en esas aproximaciones para plantear tres tipos de relación con lo visual: como dato, representación y modo de indagación.

Lecturas

Pink, Sarah. (2013). Capítulos 2, 4 y 5 de *Doing Visual Ethnography*. London: Sage.

Elisenda Ardèvol (2006). Introducción. La búsqueda de una mirada. Barcelona: Editorial UOC.

Lecturas complementarias

Lisón Arcal, J. C. (2005). Investigando con fotografía en antropología social. En *Maneras de Mirar. Lecturas Antropológicas de la Fotografía*. pp. 15-30. Madrid: CSIC.

3. El estatuto de la imagen

Una imagen está lejos de ser una descripción transparente del mundo, las imágenes ofrecen datos, pero son también objetos construidos desde ciertas epistemes e ideologías. Las imágenes son lugares de dominación y reproducción de las desigualdades sociales, pero también espacios de resistencia y subversión. Una imagen es siempre un objeto cuyo estatuto es controvertido, atravesada por relaciones de poder que debemos ser capaces de ver, tanto en las imágenes ajenas como en aquellas que nosotros mismos producimos.

Lecturas

Elisenda Ardèvol y Nora Muntañola Thornberg (2004). Capítulo I. Visualidad y mirada. El análisis cultural de la imagen. En Elisenda Ardèvol y Nora Muntañola Thornberg (eds.). *Representación y cultura audiovisual en la sociedad contemporánea*. Barcelona: UOC.

Elizabeth Edwards (2011). *Tracing Photography*. En Marcus Banks and Jay Ruby (eds.) (2011). *Made to Be Seen. Perspectives on the History of Visual Anthropology*. Chicago and London: The University of Chicago Press.

TALLERES

Taller 1. Taller fotografía. Principios básicos

Una introducción a los conceptos prácticos básicos para hacer fotografías.

Colectiva 1. Diseño del trabajo colectivo

Sesión de discusión colectiva, por grupos, destinada a diseñar el trabajo que se va a realizar, comprende la identificación de un tema, la distribución de roles y la elaboración de un cronograma.

Taller 2. Taller de métodos visuales

Además de su uso como forma de registro, la fotografía ha dado lugar a técnicas muy diversas en la investigación visual. A través de ella es posible generar un clima para el diálogo, como en la foto elicitación, es posible integrarla con el entorno, como en la foto paseada. El uso de la fotografía es amplio y plantea toda una serie de cuestiones éticas. Esta sesión introduce algunas de esas técnicas.

Lecturas

Marcus Banks (2001). Capítulos 4 y 5. *Visual Methods in Social Research*. London: Sage.

Lisón Arcal, J. C. (2005). Investigando con fotografía en antropología social. En *Maneras de Mirar. Lecturas Antropológicas de la Fotografía*. pp. 15-30. Madrid: CSIC.

II. Antropologías multimodales

4. Antropologías multimodales y la invención etnográfica

La película etnográfica será el paradigma de la antropología visual durante la segunda década del siglo XX, pero en tiempos recientes hemos visto cómo han comenzado a desarrollarse otras formas de registro, representación y visualización que dan paso a expresiones multimodales para la representación e inscripción del conocimiento antropológico, desde la performance a la ilustración, pasando por todo tipo de formatos digitales y multimedia. Esta sesión hace una introducción a algunos de estos proyectos y las preguntas que nos plantean.

Lecturas

Dattatreyan, E. Gabriel and Marrero-Guillamón, Isaac. 2019. Multimodal Anthropology and the Politics of Invention. *American Anthropologist*, 121(1), pp. 220-228.

Adolfo Estalella y Tomás Sánchez Criado (en prensa). Acompañantes epistémicos: la invención de la colaboración etnográfica. In G. Dietz, A. Colin & A. Álvarez Veinguer (Eds.), *Investigaciones en movimiento: etnografías colaborativas, feministas y decoloniales*.

Lecturas complementarias

Samuel Gerald Collins, Matthew Durlington, and Harjant Gill (2017) *Multimodality: An Invitation*. *American Anthropologist*, 119(1).

5. Ilustración etnográfica

La antropología visual ha pasado a ser concebida como una antropología que se ocupa de los sistemas visuales (en su más amplio sentido), tanto de su análisis como de su uso como instrumentos para la producción de conocimiento antropológico. El interés por el dibujo etnográfico en la última década se sitúa en este contexto y dentro de una amplia reflexión sobre el proyecto de la antropología. Una reflexión elaborada entre otros por autores como Tim Ingold y Michael Taussig en torno al dibujo como una práctica de conocimiento, una práctica en la que están imbricados el hacer, observar y describir.

Lecturas

Tim Ingold (ed.) (2011b). *Redrawing Anthropology Materials, movements, lines*. *Anthropological Studies of Creativity and Perception*. Farnham: Ashgate.

Kuschnir, K. (2016). Ethnographic drawings: Eleven Benefits of using a sketchbook for fieldwork. *Visua Ethnography* 5(1), 103-134.

Taussig, Michael (2011) *I swear I saw this. Drawings in fieldwork notebooks, namely my own*. London: The University of Chicago Press.

6. Etnografía de lo digital

Lo digital forma parte amplia de nuestra. Internet se ha convertido en un espacio que nos abre nuevas oportunidades para la problematización antropológica. Su estudio plantea cuestiones distintivas que obligan a remediar nuestros métodos convencionales: cambiándoles de medio y poniendo remedio a las limitaciones que encuentran.

Lecturas

Christine Hine (2000). Introducción. En *Etnografía virtual*. Barcelona: UOC.

Adolfo Estalella (2018). Etnografías de lo digital: remediaciones y recursividad del método antropológico. *AIBR*.

TALLERES

Taller 3. Taller de mapeo

La cartografía ha sido tradicionalmente un instrumento del poder destinada a fijar el territorio y apropiárselo. Frente a eso, la cartografía activista ofrece una alternativa. Cobarruivas y Casas Cortés han tomado el uso que hacen de la cartografía los movimientos sociales como fuente de inspiración para el desarrollo de inventivas metodologías en sus investigaciones antropológicas.

Colectiva 2. Desarrollo del trabajo colectivo

Revisión de ensayos fotográficos

Lecturas

Maribel Casas-Cortés y Sebastian Cobarrubias (2007). Drawing Escape Tunnels through Borders: Cartographic Research Experiments by European Social Movements. En Lize Mogel and Alexis Bhagat (eds.) *An Atlas of Radical Cartography*. Journal of Aesthetics and Protest.

Risler, Julia y Ares, Pablo (2013). *Manual de mapeo colectivo: recursos cartográficos críticos para procesos territoriales de creación colaborativa*. Buenos Aires: Tinta Limón.

III. Cine etnográfico: modos de representación

7. Una introducción al cine etnográfico

La historia de la antropología visual ha estado dominada por la película etnográfica, un género distintivo dentro de la antropología visual que es sin embargo de caracterización compleja. Hay otros géneros de película antropológicas. En las próximas tres sesiones se realiza una revisión de diferentes autores y una aproximación a los géneros de sus trabajos audiovisuales. En la primera sesión discutiremos el género expositivo y observacional. Comenzaremos abordando el género expositivo en el cual la imagen ilustra el texto y sigue un hilo argumental establecido por anticipado, un género donde la narración verbal proporciona la clave para la interpretación de lo que ocurre. Lo haremos a través del trabajo de Margaret Mead y Gregory Bateson.

Lecturas

Nichols, Bill (1997). Modalidades documentales de representación (capítulo 2). En *La Representación de la Realidad*. Buenos Aires: Paidós.

Ardévol, E. (2006). Capítulo II y Capítulo III. En *La búsqueda de una mirada. Antropología visual y cine etnográfico*

Películas

Robert J. Flaherty (1922) Nanook of the North. 79 min.

Gregory Bateson - Margaret Mead (1954) Bathing Babies in Three Cultures.

Timothy Asch y Napoleón Chagnon (1975) The ax fight. 30 min.

8. La cámara viva y la verdad del cine, según Jean Rouch

Jean Rouch es considerado por algunos el padre del cine etnográfico. Para Rouch, el cine construye su verdad: una verdad cinematográfica. El relato de una película es una construcción porque aunque el realizador graba a personas reales después a través del montaje cuenta su propia versión de lo ocurrido. Rouch renuncia a la pretensión de objetividad y propone que su relato es subjetivo. Su cinema verité, como se designa a su estilo, encarna la liberación del cineasta y le permite buscar una verdad cinemática, capturar toda una nueva visión de la realidad.

Lecturas

Anna Grimshaw (2001). The anthropological cinema of Jean Rouch (capítulo 6). En The Ethnographer's Eye. Cambridge University Press.

Películas

Jean Rouch (1955) Les maîtres fous.

Richard Leacock (1968) Chiefs.

9. Reflexividad, colaboración y sensorialidad: encuentros culturales con los MacDougall

Desde la década de los 70, el cine etnográfico mantiene una intensa reflexión sobre sus modos de hacer, de manera específica hay una problematización de las prácticas de campo (cómo filmar) y de las prácticas de construcción del discurso fílmico (cómo montar). Hay tres reflexiones dentro del cine etnográfico que se refieren a tres aspectos: la reflexividad, la participación (y colaboración) y la sensorialidad. El cine de David MacDougall y Judith MacDougall es especialmente relevante para ilustrar las dos primeras prácticas: reflexividad y participación.

Lecturas

David MacDougall (2009). Cinema Transcultural. Antipoda, 9 (julio-diciembre).

Anna Grimshaw (2001). The anthropological cinema of David and Judith MacDougall (capítulo 7). En The Ethnographer's Eye. Cambridge University Press.

Películas

David MacDougall, Judith MacDougall (1981) A Wife Among Wives. 72 min.

Lucien Castaing-Taylor, Verena Paravel (2012) Leviathan.

TALLERES

Visionado de película. Jean Rouch (1955) Les maîtres fous y Richard Leacock (1968) Chiefs.

Visionado de película. David MacDougall, Judith MacDougall (1981) A Wife Among Wives. 72 min., y Lucien Castaing-Taylor, Verena Paravel (2012) Leviathan

Colectiva 3. Desarrollo del trabajo colectivo

Bibliografía general

- ARDÉVOL, E. & PÉREZ, L. (Eds.): Imagen y cultura. Dip. Prov. Granada. Granada, 1995.
- 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.
- 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.
- FERRO, M.: .Historia contemporánea y cine. Ariel. Barcelona, 1995.
- FREUND, G.: La Fotografía como Documento Social. E. Gustavo Gili, Barcelona, 2004
- GRAU REBOLLO, J.: Antropología audiovisual. Edicions Bellaterra. Barcelona, 2002.
- HEIDER, K.: Ethnographic Film. Univ. of Texas Press. Austin, 1982.
- 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, nº 10,1997.
- LISÓN ARCAL, J. C.: Investigando con Fotografía en Antropología Social; en Maneras de Mirar. Lecturas Antropológicas de la Fotografía. CSIC, Madrid, 2005.
- LISÓN ARCAL, J. C.: Clicnocimientos: Construyendo el saber con un clic; en Antropología Audiovisual: medios e investigación en educación. Ed. Trotta, Madrid, 2011.
- REVISTA DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL. N1 8. Monográfico dedicado a la antropología visual. (Editado por J. C. Lisón Arcal). U.C.M. Madrid, 1999.

Actividades

El curso requiere la realización de tres actividades: (i) un ensayo fotográfico individual sobre un tema propuesto, (ii) un ensayo escrito donde se reseñe una obra (novela gráfica o película) y (iii) un trabajo colectivo realizado en grupo. Las tres actividades son obligatorias y necesarias para aprobar, si algún alumno/a no pudiera realizar alguna de ellas deberá ponerse en contacto por el profesor durante las tres primeras semanas del curso para explorar posibles alternativas.

i. Ensayo fotográfico

Si la foto ha estado subordinada en las monografías a la palabra y ha servido únicamente como ilustración, los ensayos fotográficos hacen de la imagen el elemento central de la narrativa y la descripción que propone. Normas básicas y recomendaciones para la realización del ensayo fotográfico.

- El ensayo debe entregarse impreso.
- La opción estándar sería imprimir en un A4, con orientación horizontal o vertical. Podéis usar uno de los modelos que se ofrece en la asignatura.
- El ensayo debería tener en 12 y 15 fotografías, salvo razones específicas el ensayo no debería tener más.
- Cada fotografía puede ir acompañada de un pie de foto, o bien los pies de fotos pueden colocarse al final de la fotografía.
- Es importante la ordenación en la que estas se encuentran dispuestas.
- Los pies de las fotografías no pueden tener más de 150 palabras.
- El ensayo puede contar con una introducción que ponga en contexto el tema, esta no puede superar las 750 palabras.

ii. Reseña crítica

Los estudiantes elaborarán una reseña crítica de una obra visual, una novela gráfica (de la lista proporcionada en la asignatura) o una película (de las suministradas en la asignatura). El ensayo debe de tener 2.500 palabras y debe poner en diálogo la obra reseñada con la literatura de la asignatura, este aspecto es esencial. Se valorará en la elaboración de los ensayos cuatro aspectos principales: (i) corrección y claridad en la escritura (gramatical y ortográfica), (ii) organización y estructura del ensayo, (iii) solidez argumental del escrito y (iv) contextualización y diálogo con autores de la disciplina. Si un estudiante quisiera hacer su reseña sobre otra obra deberá plantearlo al profesor.

iii. Trabajo colectivo

Los estudiantes deberán organizarse en grupos de 5 para la realización de un trabajo colectivo cuya temática se decidirá en la asignatura.

Ensayo individual

Los alumnos/as que no puedan realizar el trabajo colectivo deberán elaborar un ensayo crítico que aborde una de las temáticas del curso. Durante el curso se realizará un taller de escritura que ayude a la realización de estos ensayos. El ensayo tendrá una extensión mínima de 3.000 palabras y máxima de 4.000 palabras. Se proporcionará una plantilla para su envío en formato digital a través del campus virtual. Se valorará en la elaboración de los ensayos cuatro aspectos principales: (i) corrección y claridad en la escritura (gramatical y ortográfica), (ii) organización y estructura del ensayo, (iii) solidez argumental del escrito y (iv) contextualización y diálogo con

autores de la disciplina. Si un estudiante quisiera hacer su reseña sobre otra obra deberá plantearlo al profesor.

Evaluación

35 % Ensayo fotográfico.

20% Reseña crítica.

45 % Trabajo colectivo en talleres: Taller de mapeo.

En la convocatoria extraordinaria de exámenes los alumnos/as serán evaluados también según el criterio anterior.