

DOCUMENTAL: CINE, FOTOGRAFIA Y MEMORIA

Juan Ignacio Robles
Profesor Antropología Social Universidad Autónoma de Madrid
Dir. Antropología Media Audiovisual
Pres. Antropólogos en Acción ONGD

La asignatura pretende ofrecer una **perspectiva global** de los campos y debates que actualmente ocupan a los investigadores, docentes y profesionales vinculados a la Antropología Audio-Visual.

El curso se estructura en cuatro partes:

- Metodologías específicas vinculadas a teoría de la imagen.
- Profesionalización de la Antropología Audiovisual.
- Vinculación de la Antropología Audiovisual con las nuevas Antropologías.
- Dimensión técnica de la metodología y técnicas audiovisuales.

Cada parte está compuesta por entre 3-4 sesiones diferenciadas temáticamente. Cada sesión se articula alrededor de un texto de referencia de obligada lectura y un documento audio-visual compartido, visionado y debatido en la clase.

La dinámica de las clases será la siguiente:

- Exposición del profesor
- Visionado del documento audio/visual.
- Exposición de los estudiantes y debate sobre el texto escrito y visual.

PARTE 1.

ANTROPOLOGÍA AUDIOVISUAL Y MODOS DE REPRESENTACION: METODOLOGIA Y TEORIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA IMAGEN.

Esta primera parte del curso consiste en reflexionar sobre las distintas formas que el método propio de la antropología (el trabajo de campo cualitativo) y sus técnicas de producción de datos etnográficos, se adaptan a las particularidades de la Antropología Audiovisual. El concepto clave es “Modo de representación”.

Sesión 1. Introducción: Método y técnicas etnográficas aplicadas a la Antropología Audiovisual.

En esta sesión se realizará un breve repaso sobre las particularidades del método antropológico y las técnicas de producción de datos etnográficos. El análisis se realizará a partir de la des-composición y re-construcción del trabajo de investigación en formato audiovisual, “Gira el sol” (Iván Alvarado, 2008).

Documento Visual: “Gira el sol”.

Grau, J (2002). *Antropología Audiovisual*. Ed. Bellaterra. Barcelona

Sesión 2. Modo de representación expositivo.

La Teoría de la Imagen en Antropología Audiovisual se enmarca en un proceso narrativo más amplio relacionado con los “**Modos de Representación**”. Tres son los elementos en consideración: La relación investigador/interlocutor, las técnicas de filmación, el método de montaje.

Documento Visual: Vertov/Escuela social británica de documental

Texto de lectura obligatoria: Ardèvol, E. (2006). *La búsqueda de una mirada*.

Antropología Visual y cine etnográfico. Ed. UOC. Barcelona. Cap. 1. Pág.21-57

Sesión 3. Modo de representación observacional/cine directo/cinema verité

Analizamos estos modos de representación como respuestas a la crisis metodológica que cuestionan el papel del autor/investigador como criterio de verdad de los conceptos de “objetividad” y “realidad”. Respecto a la teoría de la imagen y el sonido, estos modos de representación manejan el plano secuencia, el sonido sincrónico, la unidad espacio-temporal.

Lectura: A decidir

Visionado: Wiseman/Moore/Rouch

Sesión 4. Modos de representación reflexivo/deconstructivo/evocativo

Estos modos de representación vienen de la mano de la crisis posmoderna de la antropología, profundizando en la crisis de la representación y buscando respuestas audio-visuales en las descripciones densas, la autoría subjetiva, la descomposición imagética/auditiva del texto fílmico.

Texto: A decidir

Visionado: Varda/Trinh Minh-ha/Guerin/Friecke

PARTE 2. ANTROPOLOGÍA AUDIOVISUAL EN LA SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA: ASPECTOS PROFESIONALES.

La Antropología contemporánea se extiende hacia una dimensión profesional que va más allá de la docencia y la reflexión académica, siendo requerida en distintos campos que le son convergentes y en los cuales el antropólogo y la antropología readapta sus discursos. La antropología audiovisual afronta en la actualidad el desafío añadido de abrirse hacia campos profesionales que solicitan su concurso.

Sesión 5. Antropología Audiovisual de la Orientación Pública

La Antropología de la Orientación Pública centra su discurso entre la reflexión y la acción política en sentido amplio. Los discursos atienden a la importancia de la reflexión antropológica en el contexto de las transformaciones sociales contemporáneas. En este campo la Antropología Audiovisual juega un papel estratégico a la hora de facilitar la visualización de determinados procesos que pretenden orientar la acción social, política, económica, cultural.

Texto: Monreal, P, Palenzuela (eds). "Antropología de la Orientación Pública". *Congreso Nacional de Antropología*. Donosti. 2009.

Visionado: Robles, J (2008) "Mercados, Vidas y Barrios."

Sesión 6. Antropología Audiovisual y medios de comunicación.

Reflexionaremos sobre las semejanzas y diferencias entre los hechos relevantes informativamente y los hechos relevantes etnográficamente, así como sobre la diferente metodología que ponen en práctica los medios de comunicación audiovisuales y la Antropología Audiovisual a la hora de construir sus argumentos respectivamente. Analizaremos las conexiones profesionales entre periodistas y antropólogos.

Texto: Por seleccionar

Visionado: Robles (2006). "Madrid en sus mercados."

Sesión 7. Antropología Audiovisual y cine social: Cine Asiático: Vivir, etc...

Reflexionaremos sobre la relación entre cine y antropología, dos espacios entre los cuales la Antropología Audiovisual define su idiosincrasia propia desde su nacimiento. ¿Qué diferencia un texto cinematográfico de otro antropológico? La ficción de la diferenciación entre ficción y realidad. ¿Existe un rol profesional para el antropólogo en el campo de la industria audiovisual cinematográfica?

Texto: Por definir

Audiovisual: Vivir(Zimou)/Karandiru (Babenco)

Sesión 8. Antropología Audiovisual y docencia

Analizaremos el uso de textos fílmicos en el campo de la docencia clásica de distintas materias de Antropología Social y Cultural. Cómo se adapta metodológicamente el texto audiovisual a las exigencias inherentes a la transmisión del conocimiento etnográfico y antropológico.

Texto: Grau, J (2002). "Antropología Audiovisual". Ed. Bellaterra. Barcelona. Cap.7.

Audiovisual: Por definir

PARTE 3. ANTROPOLOGÍA AUDIOVISUAL Y NUEVAS ANTROPOLOGÍAS

Reflexionamos sobre los nuevos campos que la antropología y las etnografías que se construyen en su ámbito están abriendo o redescubriendo. Analizamos aquellos en los que la Antropología Audiovisual tiene un especial protagonismo.

Sesión 9. Antropología Audiovisual y Antropología de los sentimientos.

Los sentimientos, las emociones, son los grandes campos olvidados por la antropología clásica más ortodoxa circunscrita a la expresión verbal. Sin embargo, los sentimientos son expresiones culturalmente construidas que exigen su espacio de reconocimiento como elementos culturales centrales. La antropología audiovisual juega un papel fundamental a la hora de transmitir este conocimiento antropológico.

Texto: Por definir (Pink/Besserer/Rosaldo)

Audiovisual: Por definir.

Sesión 10. Antropología Audiovisual y etnografía virtual.

La revolución tecnológica ligada a las redes virtuales de comunicación y difusión abren un campo nuevo para el desarrollo de la etnografía. Nuevamente el audiovisual juega un papel fundamental como elemento “enculturalizador” de las nuevas generaciones. Reflexionaremos sobre la creciente hegemonía un tipo de imagen y sonido audiovisual que salta el contexto de exhibición oligopólico de la gran y pequeña pantalla televisiva para encontrar su pleno desarrollo en la web. El texto fílmico es hoy más que nunca un texto audiovisual virtual.

Texto: Por definir

Audiovisual: Por definir

Sesión 11. Antropología Audiovisual en espacios alternativos: Teatro, performances Museos, salas de arte.

El audiovisual antropológico interactúa con la puesta en escena teatral desde sus orígenes. Muestras de ello son piezas clásicas del cine etnográfico (les maîtres fous de Rouch) y etnografías nucleares “la danza kalela” de Clyde Mitchell Escuela de Manchester. Hoy en día, el audiovisual etnográfico se relaciona de forma simbiótica con expresiones culturales vinculadas al teatro acción, teatro social y performances, encontrando un espacio alternativo en centros y salas de arte.

Texto: Por definir

Audiovisual: Por definir

PARTE 4. ANTROPOLOGÍA Y COMPOSICION DE TEXTOS FILMICOS: EJERCICIO PRACTICO.

Esta tercera parte consiste en la realización de una práctica de montaje audiovisual en la que se plasmará una parte sustancial de los contenidos metodológicos desarrollados a lo largo del curso. La práctica pivota alrededor del concepto de “modo de representación”.

Los estudiantes se dividirán en cuatro grupos y se elegirá un tema de representación audiovisual común a los cuatro grupos.

Sesión 12: Expositivos

Un primer grupo de la clase realizará un documento fílmico adaptándose a los preceptos propios y genuinos del modo de representación expositivo.

Sesión 13. Observacionales

Un segundo grupo de la clase realizará un documento fílmico adaptándose a los preceptos propios y genuinos del modo de representación observacional/direct cinema.

Sesión 14. Cinema Vérité.

Un tercer grupo de la clase realizará un documento fílmico adaptándose a los preceptos propios y genuinos del modo de representación cinema vérité

Sesión 15. Evocativos y autorreferenciales.

Un cuarto grupo de la clase realizará un documento fílmico adaptándose a los preceptos propios y genuinos del modo de representación reflexivo/autorreferencial/evocativo.

EVALUACION

La evaluación tendrá en cuenta los siguientes elementos:

Exposición en clase:	30%
Participación en los debates:	30%
Prueba práctica de montaje:	25%
Asistencia a clase:	15%