

Master

ANTROPOLOGÍA VISUAL

Bienio 2008-2010

Cuarta edición

Adaptado al Espacio Europeo de Educación Superior

Una de las motivaciones principales para la organización de este máster ha sido impulsar el conocimiento y el desarrollo de la producción audiovisual sociológica y antropológica, la cual ha tenido en los últimos años una extraordinaria expansión. En el caso de Cataluña, y en el conjunto del contexto europeo, nos encontramos ante un gran número de producciones filmicas realizadas desde el campo de las Ciencias Sociales, con la consolidación de un lugar central del método y del análisis visual en la enseñanza y en la investigación en Ciencias Sociales y con un interés cada vez mayor por estas producciones por parte de las cadenas de televisión y canales de difusión cultural.

OBJETIVOS GENERALES

El objetivo general del master consiste en proporcionar a los licenciados en los ámbitos de las Humanidades y de las Ciencias Sociales las herramientas técnicas y teóricas para que puedan incorporar críticamente los medios audiovisuales, de manera particular la fotografía y el vídeo, en los procesos de investigación, análisis y presentación de los resultados de la investigación.

El objetivo final del curso es la realización en equipo de un documental de calidad (60 minutos) que será el resultado de la investigación, la práctica y la crítica audiovisual que se desarrollará durante el curso. Se han programado tutorías técnicas y etnográficas durante todo el curso.

El programa ha sido diseñado desde una perspectiva interdisciplinaria, incorporando clases teóricas y prácticas sobre las técnicas audiovisuales –tanto la fotografía como el vídeo–, así como sesiones teóricas y de visionado en las que se profundiza en la investigación y los desarrollos de la Antropología Visual.

Se enfatizará tanto la producción técnica como la creatividad, por lo cual se insistirá en el trabajo sobre el lenguaje visual en el contexto de las Ciencias Sociales.

Los equipos que se formaran (máximo cinco personas) al inicio del curso para organizar la investigación, la filmación y el montaje del audiovisual tendrán a su disposición escáner e impresora fotográfica, cámaras DVCAM, salas de montaje no lineal (Adobe Premiere y/o Final Cut) y dossieres digitales en los que se recogen las temáticas del curso.

Nota: Es imprescindible para el primer semestre del curso que cada estudiante disponga de una cámara fotográfica digital con opción de controles manuales o de una cámara fotográfica réflex.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Formar a los estudiantes en el uso de las técnicas audiovisuales para la investigación en Ciencias Sociales.
2. Fomentar y elaborar una reflexión sobre el uso de las técnicas y el lenguaje audiovisual en las Ciencias Sociales.

3. Introducir al alumnado en el conocimiento y análisis de las producciones audiovisuales desde la Antropología y las otras Ciencias Sociales.
4. Adquirir una práctica especializada en la técnica y el lenguaje audiovisual.
5. Formar en la producción y la postproducción audiovisuales desde las Ciencias Sociales.
6. Consolidar el debate entre la antropología y la creación documental entorno a la producción fílmica como "medio" social.

HABILIDADES Y COMPETENCIAS

- Adquisición de las herramientas técnicas básicas en fotografía y video a nivel teórico y práctico.
- Adquisición de los conocimientos básicos sobre el lenguaje audiovisual.
- Profundización en las aportaciones teóricas y metodológicas de la Antropología Visual a partir del conocimiento de las realizaciones técnicas de los autores claves de la historia de la especialidad.
- Conocimiento y práctica del método de investigación antropológico para la realización de producciones audiovisuales.
- Capacitación en el uso de los instrumentos audiovisuales para el análisis de las realidades sociales contemporáneas.
- Capacitación en la auto-evaluación para la viabilidad de los proyectos audiovisuales.
- Experiencia de trabajo en equipo dentro del campo de las producciones audiovisuales.

PROGRAMA

El master se desarrollará en dos cursos académicos. El programa se organiza en dos módulos en los que se agrupan diez asignaturas cada una de las cuales tiene sesiones teóricas y prácticas en los campos especializados que articulan el master: fotografía, video, etnografía y antropología visual.

La adaptación del Master en Antropología Visual al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) se ha hecho al nivel teórico incrementando la interdisciplinariedad de los contenidos y programando la participación de docentes de otras universidades catalanas, españolas y europeas con el objetivo de ofrecer un master de calidad, original e innovador al nivel de la propuesta docente.

PROGRAMA DEL PRIMER AÑO

Primer año (40 ECTS)

Postgrado en Antropología Visual

Módulo 1. Fotografía, Video y Antropología (40 ECTS)

1. Técnica fotográfica y análisis antropológico (10 ECTS)

1.1. Técnica y práctica fotográfica para las Ciencias Sociales (5 ECTS)

1.2. Antropología y Fotografía (2,5 ECTS)

1.3. Técnica y lenguaje audiovisual: imagen fija vs imagen en movimiento (2,5 ECTS)

2. Etnografía (10 ECTS)

2.1. Trabajo de campo para una etnografía visual (10 ECTS)

3. El audiovisual y la antropología (10 ECTS)

3.1. Cine y vídeo antropológicos (5 ECTS)

3.2. Representaciones (2,5 ECTS)

3.3. Documentaciones (2,5 ECTS)

4. Técnica visual para la producción antropológica (10 ECTS)

- 4.1. Guión, producción y rodaje (5 ECTS)
- 4.2. Edición videográfica (5 ECTS)

PROGRAMA DEL SEGUNDO AÑO

Segundo año (20 ECTS)

Módulo 2. Profundización en la Antropología Visual (20 ECTS)

5. Análisis antropológico y técnico de los proyectos audiovisuales (2,5 ECTS)
6. Avances en el trabajo audiovisual (5 ECTS)
7. Profundización en Antropología y Etnografía (2,5 ECTS)
8. Profundización en el rodaje (2,5 ECTS)
9. Profundización en el rodaje y en la edición (5 ECTS)
10. El cine etnográfico y el cine documental a debate (2,5 ECTS)

CONTENIDOS DE LOS MÓDULOS

Módulo 1. FOTOGRAFÍA, VÍDEO Y ANTROPOLOGÍA (40 ECTS)

1. TÉCNICA FOTOGRAFICA Y ANÁLISIS ANTROPOLÓGICO (10 ECTS)

1.1. TÉCNICA Y PRÁCTICA FOTOGRAFICA PARA LAS CIENCIAS SOCIALES (5 ECTS)

I. Técnica fotográfica

1. La cámara: funcionamiento, formatos, objetivos, obturador, diafragma y fotómetro.
2. Profundidad de campo y ley de la reciprocidad.

II. Iluminación y Composición

1. La luz: nociones básicas, el espectro electromagnético, propiedades prácticas de la luz, intensidad, longitud de onda y polarización.
2. Dirección y calidad de la luz, temperatura, color y fotómetro.
3. El flash: sincronización, el número guía, flash de relleno, el rebote, el difusor.
4. Planos y encuadres, vectores de dirección, ritmos, color, textura, sección dorada y punto de vista.
5. Prácticas de fotografía.

III. Ensayo fotográfico y edición

1. Principales movimientos y representantes.
2. Reseña histórica y autores.
3. La edición.

1.2. ANTROPOLOGÍA Y FOTOGRAFÍA (2,5 ECTS)

I. Visiones, imágenes y miradas desde la teoría antropológica

El campo de la Antropología Visual: método, objeto y lenguaje.

1. Lo visual como objeto de estudio: laberintos teóricos.
2. ¿Qué es una imagen?
3. La visualidad en Occidente o la realidad de la visión.
4. Las principales preguntas de la antropología visual:
 - 4.1. El método visual y el análisis de las imágenes.
 - 4.2. Las imágenes como acciones simbólicas.
 - 4.3. Contextualizar una imagen fotográfica: la "actancialidad" y la reflexividad.
 - 4.4. Imagen, tiempo y memoria.
 - 4.5. Sobre la autoridad etnográfica.

II. Fotografía y Antropología

5. La fotografía en el trabajo de campo: explorar y producir conocimientos a través del uso de la fotografía en el trabajo de campo.

6. Los reportajes fotográficos sociológicos y antropológicos.
7. La fotografía en las realizaciones audiovisuales.

1.3. TÉCNICA Y LENGUAJE AUDIOVISUAL: IMAGEN FIJA VS IMAGEN EN MOVIMIENTO (2,5 ECTS)

2. ETNOGRAFÍA (10 ECTS)

2.1. TRABAJO DE CAMPO PARA UNA ETNOGRAFÍA VISUAL (10 ECTS)

- I. La elaboración del proyecto de investigación: la etnografía visual.
- II. El método etnográfico y el trabajo de campo: el proceso de investigación.
- III. Reflexiones epistemológicas.

3. EL AUDIOVISUAL Y LA ANTROPOLOGÍA (10 ECTS)

3.1. CINE Y VIDEO ANTROPOLÓGICOS (5 ECTS)

I. El audiovisual en la investigación antropológica

1. El vídeo en el trabajo de campo: explorar y producir conocimiento a través de las filmaciones en vídeo durante el trabajo de campo.
2. ¿Qué es un documental desde la perspectiva de la Antropología y de las Ciencias Sociales?
 - 2.1. El investigador social como cineasta: ¿de quién es la historia?
 - 2.2. ¿Cómo clasificamos e interpretamos los materiales fílmicos?

II. Las producciones audiovisuales antropológicas

3. Miradas antropológicas y producciones audiovisuales: sobre las propuestas de cine y vídeo etnográficos.

3.2. REPRESENTACIONES (2,5 ECTS)

Los debates de la antropología: representaciones y discrepancias

La antropología se ha construido a lo largo de varias décadas entorno a amplios debates teóricos que han servido para movilizar los esfuerzos científicos así como para garantizar la comunicación de los resultados. Algunos de estos debates pueden ser objeto de una (re)visión desde la imagen fílmica para ilustrarlos y para dar cuenta de sus polarizaciones. En este sentido, la imagen fílmica nos permite debatir sobre los imaginarios y las representaciones dominantes entorno a los acontecimientos problematizados por la disciplina con el objetivo de vislumbrar alternativas más o menos explícitas a la lectura hegemónica.

3.3. DOCUMENTACIONES (2,5 ECTS)

Esta asignatura se organiza a partir del visionado, el comentario y el debate entorno a producciones etnográficas que tengan como eje central las temáticas, las áreas culturales y sociales o las interrogaciones que los estudiantes planteen cada año en relación a los trabajos de investigación que se desarrollan en las clases de etnografía para la elaboración del trabajo audiovisual del máster.

4. TÉCNICA AUDIOVISUAL PARA LA PRODUCCIÓN ANTROPOLÓGICA (10 ECTS)

4.1. GUIÓN, PRODUCCIÓN Y RODAJE (5 ECTS)

I. Producción y guión videográficos

1. El guión: estructura y redacción del guión.
2. Viabilidad de proyectos y desglose de la producción.
3. Permisos y derechos.

II. Técnica de cámara y rodaje

1. Teoría de la imagen: escala de planos, selección de planos, posición de la cámara, movimientos de cámara, composición de la imagen, teoría de los centros de interés de la imagen, normas de captación de la imagen y escala de planos dependiendo de los canales de distribución.
2. La cámara: tipos de cámara, diferentes formatos, explicación de la cámara de vídeo (el objetivo, el enfoque y soportes de cámara).
3. El audio: tipos de micros, utilización de los micros y planos de sonido.
4. Rodaje: *timing* del rodaje, la luz, los decorados de "cover-set", nivel de la cámara, panorámicas, zooms, trípodes, *travelings*, etc. y la obtención del sonido.
5. Prácticas de rodaje.

III. Postproducción y distribución

1. Teoría del montaje y pasos a seguir en la edición.
2. Explicación de los programas de edición (Adobe Premiere).
3. Mezclas de sonido y voces en off.
4. DVD (autorías de menús) y subtítulos.
5. Prácticas de montaje y edición.
6. Distribución.

4.2. EDICIÓN VIDEOGRÁFICA (5 ECTS)

Esta asignatura se concreta en las fases del rodaje y de la edición del material audiovisual para la elaboración del documento audiovisual final del máster. Las dos fases están tuteladas por los profesores del máster.

Módulo 2. PROFUNDIZACIÓN EN ANTROPOLOGÍA VISUAL (20 ECTS)

Este segundo año del máster tiene una orientación práctica. Las asignaturas del Módulo 2 se han programado para profundizar a nivel teórico, pero sobre todo a nivel práctico en todos los contenidos del primer año del máster. Con este objetivo, este módulo se organiza alrededor de cinco asignaturas:

- 5. ANÁLISIS ANTROPOLÓGICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS AUDIOVISUALES (2,5 ECTS)**
- 6. AVANCES EN EL TRABAJO AUDIOVISUAL (5 ECTS)**
- 7. PROFUNDIZACIÓN EN ANTROPOLOGÍA Y ETNOGRAFÍA (2,5 ECTS)**
- 8. PROFUNDIZACIÓN EN EL RODAJE (2,5 ECTS)**
- 9. PROFUNDIZACIÓN EN EL RODAJE Y EN LA EDICIÓN (5 ECTS)**
- 10. EL CINE ETNOGRÁFICO Y EL CINE DOCUMENTAL A DEBATE (2,5 ECTS)**

EVALUACIÓN

La organización del trabajo de los estudiantes teniendo en cuenta la adecuación de los ejercicios de cada una de las asignaturas a los objetivos generales del máster así como la continuidad de la evaluación, ha sido otra de las tareas en las que se ha concentrado la comisión académica del máster para su adaptación al EEES.

A continuación se detalla la organización del trabajo de los estudiantes que se ha elaborado en relación a los diferentes módulos teóricos del curso.

En relación al primer año del máster (40 ECTS) se ha calculado el trabajo individual del estudiante en 144 horas con los ejercicios que se detallan a continuación que incluyen:

- (a) trabajo de campo,
- (b) observación e interacción con la realidad de estudio con la utilización de las técnicas audiovisuales y
- (c) elaboración de diferentes trabajos audiovisuales poniendo en práctica los aprendizajes técnicos y teóricos.
- (d) Este trabajo del estudiante se completa con la realización y la edición de un documental de 20-30 minutos el primer curso

(ejercicio 6). Los ejercicios que se detallan tienen como objetivo la elaboración de este trabajo final del primer año que orienta el trabajo final del máster en el segundo año.

Todos estos ejercicios serán supervisados por los profesores a partir de tutorías y de presentaciones-debate en el aula. Todos los ejercicios implican la presentación obligatoria y la discusión en el aula así como la calificación por parte del profesor.

Primer año

La evaluación será continuada y consistirá en seis ejercicios. Los ejercicios 2, 5 y 6 se presentarán en sesión abierta y obligatoria para todos los estudiantes y serán evaluados por una comisión formada por cuatro de los profesores que participan en el curso (dos del campo de la técnica y la teoría audiovisual, y dos del campo de la Antropología, las Humanidades o las Ciencias Sociales). La evaluación de todos los ejercicios configurará, para cada estudiante, la nota final del primer año.

Los ejercicios son los siguientes:

Ejercicio 1: Exploración fotográfica del tema de investigación: montaje fotográfico y presentación (trabajo individual).

Ejercicio 2: Ensayo foto-etnográfico sobre la temática de investigación acompañado de un texto escrito (trabajo individual)

Ejercicio 3: Diseño y desarrollo del proyecto etnográfico para la realización del documental (trabajo individual para la discusión en grupo).

Es obligatoria la presentación y la discusión en clase de los ejercicios que se propondrán en la asignatura de Etnografía.

Ejercicio 4: Ensayo de antropología visual (trabajo individual).

Ejercicio 5: Guión del documental y plan de rodaje: presentación escrita y oral (trabajo en grupo –máximo 5 personas–).

Ejercicio 6: Realización, edición y presentación del documental (20-30'). Este quinto ejercicio es el objetivo final del curso. Los otros dos ejercicios se han programado con la finalidad de orientar progresivamente la elaboración del trabajo documental final (trabajo en grupo).

Segundo año

La evaluación será continuada y consistirá en cuatro ejercicios. Todos estos ejercicios se realizarán en grupo, siguiendo con los grupos de trabajo que habrán empezado a funcionar durante el primer año del máster. La evaluación de todos los ejercicios configurará, para cada estudiante, la nota final del segundo año.

Los ejercicios son los siguientes:

Ejercicio 1. Elaboración escrita y presentación oral de una reflexión sobre la elaboración del documental de entre 20 y 30 minutos realizado durante el primer año del master (trabajo en grupo).

Ejercicio 2. Elaboración escrita, por parte de cada grupo de trabajo, de un ensayo sobre los documentales del primer año de los otros grupos. Este comentario deberá incidir en los aspectos relacionados con la investigación etnográfica, la realización y las reflexiones de la antropología visual (trabajo en grupo).

Ejercicio 3. Elaboración escrita y visual así como presentación oral del proyecto de mejora y de ampliación del documental (trabajo en grupo).

Ejercicio 4. Realización, edición y presentación del documental final del máster 60' (trabajo en grupo –máximo 5 personas–). Este cuarto ejercicio es el objetivo final del master. Los otros ejercicios se han programado para orientar progresivamente la elaboración del trabajo final documental.

COMISIÓ ACADÉMICA

Dr. Mikel Aramburu
Dra. Silvia Bofill
Prof. Roger Canals
Profa. Belén Faro
Prof. Silvio Martínez
Dra. Gemma Orobitg
Prof. Jordi Orobitg

PROFESORADO

Antropología Visual y Etnografía

Dr. Mikel Aramburu, Desenvolupament Comunitari
Dra. Elisenda Ardèvol, Universitat Oberta de Catalunya
Dr. Joan Bestard Camps, Universitat de Barcelona
Dra. Maria Jesús Buxó, Universitat de Barcelona
Dra. Silvia Bofill, Universitat de Barcelona
Dr. Roger Canals, École des Hautes Études en Sciences Sociales
Dr. Jean-Paul Colleyn, École des Hautes Études en Sciences Sociales
Dr. Manuel Delgado, Universitat de Barcelona
Dr. Francisco Ferrándiz, Centro Superior de Investigaciones Científicas
Dr. Jordi Grau, Universitat Autònoma de Barcelona
Dr. Blai Guarné, Universitat de Barcelona
Dr. Frank Heidemann, Universidad de Munich
Dra. Rama Leclerc, Université de Nanterre
Dr. Alberto López Bargados, Universitat de Barcelona
Dra. Eleonora Muntañola, Universitat Oberta de Catalunya
Dra. Gemma Orobitg, Universitat de Barcelona
Dr. José María Ortuño, Universitat de Barcelona
Profa. Laura Cardús, Universitat de Barcelona

Teoría y Práctica Audiovisual

Prof. Sergi Dies, Edición de video
Prof. Toni Cuadras, Crítica audiovisual
Prof. Albert Faro, Sonido
Profa. Belen Faro, Guión
Profa. Laia Manresa, Guión
Prof. Silvio Martínez, Fotografía
Prof. José Antonio Millán, Semiótica
Prof. Jordi Orobitg, Realización
Prof. Quim Salazar, Derecho audiovisual
Profa. Gemma Sancornelio, Semiótica
Prof. Llorenç Soler, Realización
Profa. María José Solera, Producción

AÑOS ACADÉMICOS

2 años

CRÉDITOS

60 ECTS

NÚMERO DE ESTUDIANTES

22 estudiantes

PERFIL DE ENTRADA

Licenciados en Antropología, Geografía e Historia, Sociología y Humanidades.
Excepcionalmente podrán acceder licenciados de otras titulaciones.
No se requiere ningún conocimiento previo de fotografía y video.

TITULACIÓN

Master en Antropología Visual
Universitat de Barcelona

DIRECTORA DEL CURSO

Gemma Orobitg Canal, Universitat de Barcelona.

COORDINADORAS

Belén Faro, Tanios Films
Sílvia Bofill, Universitat de Barcelona

INICIO DEL PRIMER AÑO

29 de septiembre de 2008

FINALIZACIÓN DEL PRIMER AÑO

17 de junio de 2009

HORARIOS

Lunes, martes y miércoles de 18h a 21h

INICIO DEL SEGUNDO AÑO

Octubre de 2009

FINALIZACIÓN DEL SEGUNDO AÑO

Marzo de 2010

HORARIOS

Jueves y viernes de 18 h a 21 h

LUGAR DE IMPARTICIÓN

Tanios Films
C/ Salvà 42, baixos 2a
08004 Barcelona
Tel. 93 329 14 87

INFORMACIÓN

Belen Faro
Tel. 93 329 14 87
De Lunes a Viernes de 10h a 14h
E-mail: máster.antropologiavisual@gmail.com

IMPORTE DE LA MATRÍCULA

Primer año: 2.890 €
Segundo año: 1.889 €

PREINSCRIPCIÓN

Del 15 de abril al 15 de junio de 2008

Para formalizar la preinscripción debe enviarse por e-mail el impreso de solicitud que encontraréis en la página web <http://www.ub.es/antropo/> (másters y cursos de postgrado) a la siguiente dirección electrónica: máster.antropologiavisual@gmail.com