

Asignatura: DOCUMENTACIÓN AUDIOVISUAL (ECTS 6)

Profesora: Ariadna Pujol (apujol@esmuc.cat)

Resultados de aprendizaje

1. Detectar las posibilidades y características de los medios audiovisuales tanto como herramientas de registro del trabajo de campo, como constructor de significados y como medio de presentación de resultados de investigaciones musicológicas.
2. Identificar los elementos básicos del discurso audiovisual y saber utilizarlos en el análisis de materiales audiovisuales en el entorno musicológico.
3. Familiarizarse con los fundamentos técnicos y de funcionamiento de los equipos necesarios para trabajar con materiales audiovisuales en el trabajo musicológico.
4. Ser capaz de utilizar de manera crítica los elementos fundamentales para el trabajo audiovisual dentro de la investigación musicológica.
5. Comprender el funcionamiento del proceso de producción, realización y post-producción audiovisual y cómo puede ser utilizado en el trabajo musicológico.
6. Identificar la lógica de archivo de materiales audiovisuales para poder aplicarla tanto en los procesos de producción como de búsqueda de materiales.

Competencias generales

1. Demostrar capacidad de abstracción, análisis crítico y síntesis en el ámbito de la musicología, la etnomusicología y las otras disciplinas de la investigación musical
2. Dominar las principales herramientas de conocimiento relacionadas con la música y las técnicas de investigación de las diferentes disciplinas musicológicas: documentación, transcripción, paleografía, trabajo de campo, nuevas tecnologías y experiencia de la propia praxis musical entre otras
3. Adquirir solvencia en el uso de las técnicas de información y comunicación como una herramienta útil para el aprendizaje, el trabajo colaborativo y la investigación
4. Ser capaz de comunicar de forma oral y escrita, utilizando la terminología propia de la disciplina, los objetivos y los resultados de su actividad profesional e investigadora
5. Poseer la capacidad para imaginar, desarrollar y realizar proyectos de investigación innovadores y comprometidos con el retorno social de la música y la cultura
6. Ser solvente en el desarrollo de un aprendizaje que pueda ser autónomo o auto-dirigido
7. Demostrar motivación por la calidad en los objetivos y resultados de la actividad musicológica, y resolución en la toma de decisiones

Competencias específicas

1. Aplicar de manera pertinente las diferentes metodologías de análisis de los fenómenos sonoros y de las principales tendencias historiográficas en musicología, etnomusicología y otras disciplinas para definir y acotar temas de investigación musical
2. Dominar los principios legales fundamentales que rigen la cultura musical en el ámbito público y privado
3. Demostrar solvencia en la gestión, organización, difusión y elaboración de informes críticos de actividades musicales de tipo académico y/o empresarial

4. Desarrollar la capacidad de descubrir y aplicar reflexiones críticas sobre los procesos de transmisión, documentación y creación musical en contextos culturales propios y diferentes al propio

Actividades formativas

Trabajo dirigido en el aula:

Transmisión de elementos conceptuales a través del visionado de fragmentos de documentales.

Debates a partir de la presentación y visionado de los trabajos audiovisuales de los/las estudiantes a lo largo de su proceso de realización.

Sesiones prácticas dirigidas sobre selección y catalogación de material para su archivo, así como de trabajo con material de archivo, filmación con cámara, grabación de sonido directo y edición en ordenador.

Actividades autónomas:

Realización de un trabajo final de asignatura en grupos de dos alumnos/as:

- Observación de la práctica musical o del contenido elegido para desarrollar el trabajo.
- Escritura de un guión para la realización del trabajo final.
- 2 opciones:
 - a) filmación de la práctica musical o contenido elegido
 - b) búsqueda, selección y catalogación de material de archivo
- Edición de una pieza de máximo 15 minutos como resultado del trabajo de campo y la filmación/selección de material de archivo llevados a cabo.

Metodologías docentes

Clases magistrales impartidas por la profesora.

Visionado de material audiovisual en el aula y posterior debate.

Acompañamiento en la escritura de guión.

Seguimiento práctico y técnico de los procesos de filmación y edición llevados a cabo por los/las alumnos/as.

Análisis de resultados en el aula.

Presentación y debate en clase de los trabajos audiovisuales realizados por los/las estudiantes.

Sistemas de evaluación

1. Exposición en el aula del proceso de trabajo (guión, filmación y edición) > 10%
2. Evaluación continua: indicadores de progreso de las tareas individuales y en grupo (comprensión y aplicación de los puntos de referencia teóricos en los procesos prácticos) > 25%
3. Entrega de trabajos escritos > 15%
4. Entrega de trabajos audiovisuales > 40%
5. Seguimiento y participación > 10%

Contenidos

1. Narrativa y audiovisual, un recorrido histórico.
2. El lenguaje del documental audiovisual.
3. La cámara como herramienta de registro y como herramienta de narración.
4. Análisis de materiales audiovisuales relacionados con el trabajo de campo.
5. Formatos audiovisuales utilizados en relación al trabajo de campo.
6. El documental como formato de presentación de resultados de investigaciones.
7. Fundamentos tecnológicos actuales del audiovisual en relación al trabajo de campo.
8. Guión, producción y realización de materiales audiovisuales en relación al trabajo de campo.
9. Selección, catalogación y edición de material de archivo audiovisual.

Recursos documentales y bibliografía

Banks, M. and Ruby, J. (2011) *Made to be seen - Perspectives on the History of Visual Anthropology*. University of Chicago Press.

Banks, M. (2007) *Using Visual Data in Qualitative Research*. SAGE Publications

Barbash, I. and Taylor, L. (1997). *Cross-Cultural Filmmaking. A Handbook for making documentary and ethnographic Films and Videos*. University of California Press.

Barsam, R. (1988). *The Vision of Robert Flaherty. The artist as Myth and Filmmaker* Indiana University Press.

Chion, M. (1993) *La audiovisión. Introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido*. Paidós Comunicación.

Fernández Díez, F. y Martínez Abadía (1999). *Manual básico de lenguaje y narrativa audiovisual*. Paidós Papeles de Comunicación.

Ginesi, G. (2018) *Seguir el discurso. La entrevista en profundidad en la investigación musical*. Sociedad de Etnomusicología.

Grau Rebollo, J. (2002). *Antropología Audiovisual*. Barcelona: Ediciones Bellaterra.

Grau Rebollo, J. (2001). *Antropología Social y Audiovisuales*. Bellaterra (Cerdanyola del Vallès): Servicio de Publicaciones de Antropología Cultural, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

MacDougall, D. (1975). *Beyond Observational cinema, Principles of Visual Anthropology*, P. Hockings, Ed. Mouton, The Hague.

Mead, M. (1975). *Visual Anthropology in a discipline of words, Principles of Visual Anthropology*, P. Hockings, Ed. Mouton, The Hague.

Winston, B., Vanstone, G. and Chi, W. (2017) *The Act of Documenting - Documentary Film in the 21st Century*. Bloomsbury Academic & Professional.

Recursos audiovisuales

Asch, T. & Chagnon N. (1975) THE AX FIGHT. Estados Unidos Flaherty, R.

(1922). NANOOK OF THE NORTH. Estados Unidos Hawke, E. (2014)

SEYMOUR, AN INTRODUCTION. Estados Unidos Iscar, R. (2012) EL

FOSO, España

Marker, C. (1982). SANS SOLEIL. Francia

Pennebaker, D.A. (1967) DON'T LOOK BACK. Estados Unidos

Rouch, J. (1961). CHRONIQUE D'UN ÉTÉ. Francia

Van der Keuken, J. (1996). AMSTERDAM GLOBAL VILLAGE. Países Bajos Vertov,

D. (1929) EL HOMBRE DE LA CÁMARA. Unión Soviética.

Wiseman, F. (2009). LA DANSE. Francia