

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
MÉXICO
FACULTAD DE MÚSICA**

**LICENCIATURA EN ETNOMUSICOLOGÍA
LICENCIATURA EN MÚSICA – EDUCACIÓN
MUSICAL**

PROGRAMA DE ASIGNATURA

SEMESTRE: 8°		CLAVE:			
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA					
Seminario de Titulación II “Investigación socio musical y narrativas audiovisuales”					
MODALIDAD	CARÁCTER	HORAS SEMESTRE	HORA / SEMANA H.T.	H.P.	CRÉDITOS
Seminario	Extracurricular	48	2	1	0
LÍNEA DE FORMACIÓN			ÁREA DE CONOCIMIENTO		
Investigación			Investigación Interdisciplinar		
ASIGNATURA ANTECEDENTE			ASIGNATURA CONSECUENTE		
Seminario de Titulación I “Investigación socio musical y narrativas audiovisuales”			NINGUNA		

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
<p>La investigación social es sumamente diversa y, en las décadas más recientes, sus especialistas han emprendido un viaje de exploración en busca de metodologías creativas que aprovechen el uso de nuevas tecnologías para la comunicación y que permitan relaciones más horizontales con los actores sociales que intervienen en los procesos de construcción del conocimiento. En este marco aparece la producción de narrativas audiovisuales como una salida en el desarrollo de estrategias para la investigación, representación, conservación y difusión del patrimonio musical. Un objetivo central del uso de soportes audiovisuales es la integración de datos sensoriales y emocionales, que son difíciles de transmitir a través de formatos en los que la escritura es el medio exclusivo. Con su inclusión se pretende contribuir a la generación de interpretaciones más complejas y comprensivas sobre cómo la música funciona dentro de la vida social y cultural.</p> <p>Este Seminario tiene una duración de dos semestres con tres horas semanales en los que se abordan cuatro unidades didácticas por semestre con temas sobre comunicación, medios y cultura, fundamentos teóricos de la producción audiovisual, diseño de proyectos de investigación etnográfico-audiovisual, problemas éticos de la investigación, y metodologías experimentales. Estos temas se organizan en horas teóricas y</p>

prácticas que facilitan el seguimiento puntual por parte de los docentes responsables para la realización de proyectos de titulación, la profesionalización de los estudiantes y el fortalecimiento de estrategias de divulgación del conocimiento musical hacia la sociedad en general. Las sesiones constan de la presentación y discusión de textos especializados con la participación de los estudiantes durante el análisis de las lecturas o de algunos materiales audiovisuales relevantes. Asimismo, el Seminario incluye ejercicios fuera del aula, prácticas de campo y visita a acervos como fonotecas, fototecas, videotecas y archivos históricos diversos. Las prácticas de campo se ajustan a los intereses de los estudiantes y los temas que desarrollen en sus proyectos, y seguirán los protocolos de seguridad establecidos por la UNAM.

El Seminario concluye con la presentación del trabajo terminal el cual debe constar de un material audiovisual y un documento de soporte que incluya una introducción al tema de investigación, objetivo de la investigación, descripción metodológica y guion del material audiovisual. En general, se espera que los productos finales abarquen un amplio espectro de posibilidades que busquen, además de informar, provocar discusión y reflexión entre el público externo a la academia. Las posibilidades de las narrativas audiovisuales son multidireccionales e incluyen la fotografía etnográfica, el documental y cine comunitario, la producción de mapas sonoros y proyectos transmedia, el diseño de espacios museográficos, la comunicación gráfica y la investigación con enfoque sensorial.

OBJETIVO GENERAL

Conocer los principales conceptos y técnicas relacionadas con la producción de narrativas audiovisuales que permitan el desarrollo de proyectos de investigación socio musical (individuales o colectivos) para la titulación. Los productos finales que derivan de este seminario abarcan un espectro amplio de posibilidades, pero en general se tratan de obras audiovisuales, con soporte escrito, derivadas de procesos de investigación social interdisciplinarios.

Nº DE HORAS TEÓRICAS	Nº DE HORAS PRÁCTICAS	OBJETIVO PARTICULAR Al finalizar el estudio de la unidad el alumno será capaz de:	UNIDAD DIDÁCTICA
6	6	Generar un documento y otros materiales auxiliares para la implementación del proyecto de investigación, que abarque sus objetivos y alcances, planeación de actividades, cronograma y otros aspectos operativos.	I. Diseño del proyecto de investigación etnográfico-audiovisual <ul style="list-style-type: none"> ● Problema de investigación ● Integración de datos visuales, sonoros y etnográficos ● Estrategias de adaptación Trabajo de campo en función de los proyectos que los estudiantes desarrollan.
10	2	Reflexionar sobre las metodologías implementadas para investigar y representar la música y la cultura, incluyendo el papel de	II. Problemas éticos en la investigación audiovisual <ul style="list-style-type: none"> ● Consentimiento informado ● Manejo de la privacidad y anonimato ● Representación justa ● Impacto de la divulgación

		quien investiga, el consentimiento informado y las implicancias de filmar o grabar dentro de comunidades específicas.	<ul style="list-style-type: none"> • Derechos de propiedad intelectual y uso de material cultural
8	4	Aplicar enfoques de investigación que integren técnicas y perspectivas innovadoras y creativas para explorar y documentar las prácticas culturales y musicales, buscando expandir y desafiar las formas tradicionales de estudio.	<p>III. Metodologías experimentales</p> <ul style="list-style-type: none"> • Transdisciplina • Co-creación • Reflexividad • Multimedia <p>Trabajo de campo en función de los proyectos que los estudiantes desarrollan, aplicando alguna de las metodologías experimentales aprendidas.</p>
8	4	Determinar cómo los resultados de la investigación se evalúan y comparten con la comunidad académica y la sociedad en general, asegurando que el conocimiento generado tenga un alcance y un impacto efectivo.	<p>IV. Evaluación y difusión del proyecto</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evaluación crítica, <i>peer review</i> y retroalimentación comunitaria • Planeación para difundir y conservar los resultados de investigación • Publicaciones y presentaciones en contextos académicos y no académicos <p>Trabajo de campo en función de los proyectos que los estudiantes desarrollan.</p>
TOTAL HT: 32	TOTAL HP: 16		
TOTAL: 48			

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS	SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
<ul style="list-style-type: none"> ● Exposición oral de textos y materiales audiovisuales ● Exposición audiovisual de materiales elaborados durante las sesiones. ● Ejercicios dentro de clase ● Ejercicios fuera del aula ● Lecturas obligatorias ● Prácticas de campo y visita a acervos <p>Los docentes serán responsables de las sesiones y de la presentación y discusión de los textos. Sin embargo, se promoverá la participación de los estudiantes durante el análisis de las lecturas o materiales audiovisuales, así como su presencia en actividades fuera del aula que incluyen prácticas de campo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Reportes de trabajo de campo ● Participación en clase ● Asistencia a clase y actividades fuera del aula. ● Avances del proyecto terminal.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
<p>Ardèvol, Elisensa. (1994). <i>La mirada antropológica o la antropología de la mirada: De la representación audiovisual de las culturas a la investigación etnográfica con una cámara de video</i>. Tesis doctoral. Universidad Autónoma de Barcelona.</p> <p>Ardèvol, Elisenda. (2006). <i>La búsqueda de una mirada. Antropología visual y cine etnográfico</i>. Barcelona: UOC.</p> <p>Banks, Marcus y Howard Morphy. (1997). <i>Rethinking visual anthropology</i>. London: Yale University Press.</p> <p>BURNS, T.W., O'Connor y Stockmayer. (2003). "Science communication: a contemporary definition". En <i>Public Understanding of Science</i>. No. 12. Pp. 183- 202.</p> <p>Classen, Constance. (1997). <i>Foundations for an anthropology of the senses</i>. Malden; UNESCO, Blackwell.</p> <p>Collier, J. Y Collier, M. (1986). <i>Visual anthropology</i>. Albuquerque: University of New Mexico.</p> <p>Cortassa, Carina. (2012). <i>La ciencia ante el público: dimensiones epistémicos y culturales de la comprensión pública de la ciencia</i>. Buenos Aires: Eudeba.</p> <p>Devereux, L. y R. Hillman. (1995). <i>Fields of vision: essays in film studies, visual anthropology, and photography</i>. Berkeley: University of California.</p> <p>Dorotinsky, Deborah et al. (coords.). (2017). <i>Variaciones sobre cine etnográfico. Entre la documentación antropológica y la experimentación estética</i>. México: UAM Azcapotzalco, UNAM.</p> <p>El Guindi, F. (2004). <i>Visual anthropology: essential method and theory</i>. Walnut Creek, California: Alta Mira.</p> <p>Fayard, Pierre. (2004). <i>La comunicación pública de la ciencia</i>. México: DGDC, UNAM.</p> <p>Fontcuberta, Joan. (2015). <i>La cámara de Pandora: La fotografi@ después de la Fotografía</i>. Barcelona: Gustavo Gili.</p>

- Golombek, Diego. (2023). *La ciencia de las (buenas) ideas. Manual de evidencias para la creatividad, la innovación y el pensamiento disruptivo*. México: Siglo XXI.
- Grimshaw, A. (2001). *The ethnographer's eye: ways of seeing in anthropology*. Cambridge: Cambridge University.
- Hall, Edward. (1981). *El lenguaje silencioso*. Madrid: Alianza.
- Hiriart, Berta y Guijosa, Marcela. (2015). *Taller de escritura creativa*. México: Paidós.
- Howes, David (ed.). (2005). *The Empire of the Senses. The Sensual Culture Reader*. London: Bloomsbury.
- Litvak, Jaime. (1982). *La difusión de la investigación en humanidades*. México: UNAM.
- Lutz, Catherine y Geoffrey M. White. (1986). "The anthropology of emotions". En *Annual Review of Anthropology*. Vol. 15. Pp. 405-436.
- MacDougall, David, (1998). *Transcultural Cinema*. Princeton: Princeton University Press.
- Martínez Pérez, Ana. (2009). "Pasos hacia una antropología visual aplicada". En *Revista valenciana d'etnologia*. No. 4. Pp. 61-80.
- Mitchell, W.J.T. (2009). *Teoría de la imagen*. Madrid: Akal.
- Narayan, Kirin. (2012). *Alive in the writing. Crafting Ethnography in the company of Chekhov*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Niney, François (2009). *La prueba de lo real en la pantalla, ensayo sobre el principio de realidad documental*. México: UNAM. Centro Universitario de Estudios Cinematográficos.
- Niney, François. (2015). *El documental y sus falsas apariencias*. México: UNAM.
- Olson, Randy. (2015). *Houston, we have a narrative. Why science needs story*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Paniagua Ramírez, Karla. (2007). *El documental como crisol. Análisis de tres clásicos para una antropología de la imagen*. México: Publicaciones de la Casa Chata.
- Paranaguá, Paulo Antonio (ed.). (2003). *Cine documental en América Latina*. Madrid: Cátedra.
- Pink, Sarah (ed.) (2004). *Working images. Visual research and representation in ethnography*. Nueva York: Routledge.
- Pink, S. (2006). *The future of visual anthropology: engaging the sense*. Abingdon, Oxon: Routledge.
- Pink, Sarah (ed.) (2006). *Applications of Anthropology. Professional Anthropology in the Twenty-first Century*. Oxford: Berghahn Books.
- Pink, Sarah (2009). *Doing Sensory Ethnography*. Londres: SAGE Publication Ltd.
- Pink, Sarah (2014). "Applied Visual Anthropology. Social intervention, visual methodologies and anthropology theory". En *Visual Anthropology Review*. Volume 20, Issue 1. Pp. 3-16.
- Quintanar, Héctor. (2017). "La fotografía como herramienta en el trabajo etnográfico". En *Diálogos de Campo*. Año II, número 2, enero-junio. Pp. 25-46.
- Salazar, A.M. (1997). *Antropología visual*. México: UNAM Instituto de Investigaciones Antropológicas.
- Sánchez, Alejandra y Susana Biro (coords.). (2010). *Ciencia pública*. México: DGDC, UNAM.
- Sánchez Mora, Ana María. (2010). *Comunicación escrita de la ciencia*. Xalapa: Universidad Veracruzana.
- Vara, Ana María. (2007). "El público y la divulgación científica: del modelo del déficit a la toma de decisiones". En *Revista Química Viva*. No. 2, año 6, agosto. Pp. 42-52.
- Ziman, J. (2005). "La ciencia y la sociedad civil". En *Ciencias*. No. 78, abril-junio. Pp. 4-13.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Bravo, Hernán (2005). *La documentación de procesos*. Monterrey: Universidad Autónoma de Nuevo León.
- Day, T. (2002). *Un siglo de música grabada*. Madrid: Alianza.
- Garcés, S. (2005). *Atlas de fotografía digital práctica*. Madrid: Susaeta.
- Georges, G. (2003). *50 fast digital camera techniques*. New York: J. Wiley.
- Hernández, Francisca. (2006). *Planteamientos teóricos de la museología*. Madrid: Ediciones Trea.
- Lamata Cotanda, Rafael, (2005). *La actitud creativa. Ejercicios para trabajar en grupo la creatividad*. Madrid: NARCEA.

Le Breton, David. (2007). *El sabor del mundo, una antropología de los sentidos*. Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión.

Le Goff, Jacques. (1991). *El orden de la memoria. El tiempo como imaginario*. Barcelona: Paidós.

Merleau-Ponty, M. (1997). *Fenomenología de la percepción*. Barcelona: Ediciones Península.

Salmon, Christian. (2008). *Storytelling, la máquina de fabricar historias y formatear las mentes*. Barcelona: Ediciones Península.

Wright, T. (2001). *Manual de fotografía*. Madrid: Akal.

**OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN:
(INTERNET, SOPORTES SONOROS Y AUDIOVISUALES, SOFTWARE Y OTROS)**

Banff Centre for Arts and Creativity: <https://www.youtube.com/@thebanffcentre>

Harvard University Sensory Ethnography Lab: <https://sel.fas.harvard.edu/>

Laboratorio Iberoamericano de Documental: <https://iberodocslab.org/>

Mapeo de Laboratorios Audiovisuales de Investigación en México: <http://lais.mora.edu.mx/laboratorios/#/>

Archivo multimedia del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas: <https://acervos.inpi.gob.mx>

Fonoteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia: <https://www.fonoteca.inah.gob.mx/>

La Sandía Digital: <https://lasandiadigital.org.mx/>

Proyecto Oficios Creativos: <https://www.oficioscreativos.mx/>

Proyecto de cartografía sonora “La Ciudad Sin Nosotros”: <http://www.laciudadsinnosotros.com/>

Mapa Sonoro de México: <https://mapasonoro.cultura.gob.mx/>

The Global Jukebox: <https://theglobaljukebox.org/>

PERFIL PROFESIOGRÁFICO

Los docentes responsables de este Seminario deberán contar con una formación en Musicología, Etnomusicología, Etnología, Antropología Social o disciplinas afines, con experiencia profesional y estudios de posgrado (maestría como mínimo) en comunicación y en la producción de narrativas audiovisuales (fotografía, mapas sonoros, documental, cine, museografía, productos transmedia, entre otros).

FECHA DE ELABORACIÓN	AUTORES	FECHA DE RECEPCIÓN POR PARTE DE LA COORDINACIÓN ACADÉMICA
16/abril/2024		02/mayo/2024

FIRMA DE LOS RESPONSABLES

De acuerdo con el Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Académico al servicio de la UNAM, Párrafo Primero, Clausula 105, Regalías por Derecho de Autor:

"Cuando se trate de una obra realizada como consecuencia de la relación de trabajo del personal académico con la UNAM, la propiedad de dicha obra corresponderá a la UNAM, percibiendo los trabajadores académicos las regalías que les

correspondan por concepto de derechos de autor o de propiedad industrial. Se estará a lo dispuesto en el párrafo anterior cuando publique o elaboren folletos, antologías, guiones, mapas o cualquier otro trabajo publicado por la UNAM, que sea producido por los mismos, en los términos de la Legislación Universitaria. En la aplicación o interpretación de esta cláusula, cuando no haya disposición expresa en la Legislación Universitaria, se estará a lo dispuesto en los convenios específicos que celebre la UNAM con los autores, a la Ley Federal del Derecho de Autor y demás ordenamientos legales aplicables”.