

¡CINE VIVO!

TALLER DE ETNOGRAFÍA SENSORIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

ESPAÑOL M172XP/CCAS M170XP – OTOÑO DE 2024
DEPARTAMENTO DE ESPAÑOL & PORTUGUÉS de UCLA

ROLFE 3105

JUEVES, 14:00-16:50

PROF. G. D. COHEN

ROLFE 5318 – GDCOHEN71@UCLA.EDU

HORAS DE OFICINA *POR ZOOM*:

MIÉRCOLES 13H30 – 15H30 (O POR CITA PREVIA)

ZOOM ID: **549 792 4198** / CONTRASEÑA: **Profe+GC**

DESCRIPCIÓN

Concebido como un *laboratorio colaborativo* e *interdisciplinario*, este curso de *participación comunitaria* (“*community engagement*”) conjuga el análisis cultural con la investigación audiovisual “aplicada” y la expresión creativa al modo “DIY.” Nuestras diversas actividades y discusiones se sustentarán, en primer lugar, en los cimientos conceptuales de las así-llamadas *humanidades urbanas*, un campo de estudio relativamente nuevo que se organiza en torno a las variadas formas de organización social, cultural, estética, y arquitectónica que definen la ciudad contemporánea. En igual medida, nos ubicaremos en el campo de la *etnografía sensorial*, una rama de la antropología visual que moviliza la *experimentación* con los medios audiovisuales de comunicación (video, sonido, fotografía) para interactuar con el mundo y revelar sus dimensiones más recónditas.

Partiendo de estos fundamentos—y entablando la *colaboración directa y regular* de *miembros de la comunidad latina* de Los Ángeles— los/las participantes de ¡Cine Vivo! trabajarán en pequeños equipos a lo largo del trimestre para elaborar un *video participativo de etnografía sensorial*. Estos proyectos, concebidos como breves “video-retratos de lugar,” pondrán en práctica una serie de *dispositivos estéticos* para investigar, documentar, e iluminar un aspecto concreto de la experiencia latina en Los Ángeles y alrededores. El objetivo será poner a relieve lo que tradicionalmente pasa desapercibido o mal entendido sobre la comunidad Latinx de nuestra ciudad.

El proyecto se desarrollará *por etapas* mediante una serie de tareas concretas que han sido concebidas expresamente para guiar a los equipos paulatinamente a través del proceso de producción. En el camino, la capacitación práctica se adaptará a los *métodos de “cine portátil”*, echando mano de equipos y tecnologías que los estudiantes ya poseen o pueden pedir prestados fácilmente en UCLA. Alternando con el periódico *intercambio y retroalimentación de los proyectos en curso*, las discusiones en clase abordarán las diversas manifestaciones, pasadas y actuales, del cine experimental, colectivo y comunitario en América Latina y la Península Ibérica. Finalmente, el curso culminará con la *exhibición pública* de nuestros video-retratos de lugar, en presencia de colegas, amigos, familiares y, por supuesto, nuestros distinguidos socios comunitarios, quienes también protagonizarán, junto a los/las estudiantes, la discusión e intercambio posterior a la proyección.

OBJETIVOS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar esta asignatura, el/la participante podrá contar con la adquisición de los siguientes conocimientos y pericias:

- Utilizar con criterio crítico los dispositivos básicos de la creación audiovisual y los elementos improvisados particulares al “cine portátil” para “pensar con imágenes y sonidos” y así agilizar las facultades de atención, observación, y análisis cultural desde una perspectiva distinta a la expresión por escrito.
- Saber involucrar directa y concretamente a miembros y socios de la comunidad en el proceso creativo para (1) poder identificar y navegar de manera sensible las complejidades éticas y culturales de cualquier proyecto de investigación y representación cultural; y (2) comprender, cuestionar, y navegar con juicio crítico la dinámica entre lo que se consideran históricamente el *sujeto* y el *objeto* de la representación para saber afrontar—y hasta remediar—sus jerarquías y asimetrías de poder más perjudiciales.
- Comprender con juicio crítico las características estéticas, históricas, y socioculturales de la comunicación audiovisual contemporánea en América Latina y la Península Ibérica, particularmente en lo que concierne el cine documental y participativo, la antropología visual y la etnografía sensorial.
- Contemplar, luego analizar una producción audiovisual con esmero y sutileza, situarla en su contexto histórico y cultural, y articularla críticamente con otras producciones culturales contemporáneas y pasadas.
- Colaborar con miembros de un equipo para realizar un trabajo colectivo, y ejercer la comunicación honesta y equitativa, la responsabilidad personal, y la solidaridad necesaria para asegurar el éxito del proyecto compartido.
- Hablar, escuchar, y escribir en español con soltura y precisión sobre temas y conceptos complejos relacionados con lo audiovisual latinoamericano, la condición urbana, la etnografía sensorial, y la participación comunitaria.

∞ ∞ ∞

PROGRAMA SEMANAL

[SUJETO A CAMBIOS]

Módulo 1 (Semana 1, 03.10). Introducción

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, ETNOGRAFÍA SENSORIAL

LEER*: Sarah Pink, "Situating Sensory Ethnography: From Academia to Intervention"
A. Cascardi, M. Dear, "What are the Urban Humanities?"

***Favor de leer ambos textos antes de la primera reunión del trimestre**

TALLER: *Lluvia de ideas* colectiva sobre los proyectos participativos de etnografía sensorial

Módulo 2 (Semana 2, 10.10)

LA IMAGEN CORPÓREA Y LA CONSTRUCCIÓN AUDIOVISUAL DE LUGAR
PROYECTO AUDIOVISUAL, 1ª ETAPA: TRABAJO DE CAMPO PRELIMINAR

VER: *Ningún lugar en ninguna parte*, dir. José Luis Torres Leiva (Chile 2004) 80'

LEER: David McDougall, *The Corporeal Image*, extractos

COLABORAR: Primeras **reuniones** de los **equipos de producción** (última hora de clase)

Módulo 3 (Semana 3, 17.10)

LA OBSERVACIÓN AUDIOVISUAL COMO EXPERIMENTACIÓN E INVENCION

VER: *Mi barrio*, dir. Elena Pardo (México 2009) 5'
La Virgen Lupita, dir. Ivonne Fuentes (México 2000) 10'
Camal, dir. Miguel Alvear (Ecuador 2001) 16'
INCENDIO/RESCATE, dir. Juan Renau (Argentina 2013) 19'
La ciudad jubilada, dir. Pau Faus (Cataluña 2010) 10'

LEER: Malena Di Bastiano, "Formas de la observación audiovisual en la actual producción latinoamericano"

TALLER: Elementos de cinematografía y sonido "portátil" (última hora de clase)

ENTREGAR: Primera entrega de la **Bitácora de Producción** (**plazo de entrega: desde las 12h01 del lunes, 14.10 hasta las 23h00 del domingo, 20.10**)

COLABORAR: Realizar las **asambleas colaborativas de pre-producción** con los **socios comunitarios**, **a más tardar antes del fin de la semana 3**

Módulo 4 (Semana 4 24.10)

PROYECTO AUDIOVISUAL, 2ª ETAPA: PROPUESTA Y PRIMEROS COPIONES

ENTREGAR: Propuesta de Proyecto y Primeros Copiones:

1. Al **Foro de retroalimentación**: **23h00 del martes, 22 de octubre**
2. Al **"Assignment"** (Bruin Learn): **23h00 del viernes, 25 de octubre**

INTERCAMBIAR: Retroalimentación sobre las propuestas y los primeros copiones

Módulo 5 (Semana 5, 31.10)

OBSERVAR, PARTICIPAR... CORROMPER: LOS RIESGOS ÉTICOS DE LA ETNOGRAFÍA SENSORIAL

VER: *No quarto da Vanda*, dir. Pedro Costa (Portugal 2000) 171'

LEER: Miwon Kwon, "The (Un)sitings of Community"

TALLER: Elementos de montaje con iMovie (segunda mitad de clase)

ENTREGAR: Segunda entrega de la **Bitácora de Producción** (plazo de entrega: desde las 12h01 del lunes, 28.10 hasta las 23h00 del domingo, 3.11)

Módulo 6 (Semana 6, 07.11)

PROYECTO AUDIOVISUAL, 3ª ETAPA: PRIMERA SECUENCIA EDITADA

ENTREGAR: Primera secuencia editada:

3. Al **Foro de retroalimentación**: 23h00 del martes, 5 de noviembre
4. Al "Assignment" (Bruin Learn): 23h00 del viernes, 8 de noviembre

INTERCAMBIAR: Retroalimentación sobre las primeras secuencias editadas

Módulo 7 (Semana 7, 14.11)

ETNOGRAFÍAS SENSORIALES URBANAS: ABURGUESAMIENTO Y MARGINACIÓN

VER: *En construcción*, dir. José Luis Guerín (España 2001) 125'

Constitución, dir. Natalia Ardissonne/Jimena Cantero (Argentina 2013) 28'

LEER: David Harvey, *The Right to the City* [extractos]

ENTREGAR: Tercera entrega de la **Bitácora de Producción** (plazo de entrega: desde las 12h01 del lunes, 11.11 hasta las 23h00 del domingo, 17.11)

COLABORAR: Realizar las **asambleas colaborativas de pos-producción** con los **socios comunitarios**, a más tardar **antes del fin de la semana 7**

Módulo 8 (Semana 8, 21.11)

PROYECTOS AUDIOVISUALES, 3ª FASE: PRIMER CORTE ÍNTEGRO

ENTREGAR: Primer Corte Íntegro ("Rough Cut"):

1. Al **Foro de retroalimentación**: 23h00 del martes, 19 de noviembre
2. Al "Assignment" (Bruin Learn): 23h00 del viernes, 22 de noviembre

INTERCAMBIAR: Retroalimentación sobre los primeros cortes íntegros ("rough cuts")

Acción de Dar Gracias (Semana 9, 28.11)

NO HAY REUNIÓN. ¡A TRABAJAR EN LOS CORTES FINALES!

ENTREGAR: Cuarta entrega de la **Bitácora de Producción** (plazo de entrega: desde las 12h01 del lunes, 25.11 hasta las 23h00 del domingo, 01.12)

Módulo 9 (Semana 10, 05.12)

ENTREGA Y EXHIBICIÓN PÚBLICA DE PROYECTOS FINALES

ENTREGAR: ¡Cortes Finales! **Por Bruin Learn antes de las 23h00 del martes, 3 de diciembre**

COMPARTIR: [En clase] Intercambio y retroalimentación de los cortes finales

CELEBRAR: Exhibición pública de los proyectos audiovisuales, con la participación de colaboradores comunitarios/as y otros miembros de la comunidad latina de Los Angeles (fecha y hora a determinar)

∞ ∞ ∞

REQUISITOS Y CALIFICACIÓN

I. ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN

Dada la naturaleza **participativa** de este seminario-laboratorio, al alumno se le exige que **asista puntual y consistentemente a todos los encuentros semanales**. En otras palabras, la asistencia regular es imprescindible. Quienes tengan previsto un conflicto habitual con el programa harán bien en buscar otra clase que mejor se ajuste a su horario.

Al mismo tiempo, asistir regularmente a cada seminario es solo el primer paso. Es la participación **activa y solidaria** que constituye la piedra angular de todo nuestro trabajo colectivo este trimestre (por ello la participación vale un 20% de la calificación final). Por “participación activa” debe entenderse que el/la participante no sólo asiste a cada seminario, sino que **llega a clase bien preparado y dispuesta a realizar aportes concretos** a nuestras actividades tanto intelectuales como creativas. Para facilitar ese objetivo y asegurar la buena preparación para los seminarios teórico-conceptuales (semanas 2, 3, 5 y 7), cada alumno/a realizará una intervención en los sendos **Foros de Discusión** que preceden las reuniones de los jueves siguientes (ver abajo).

Cabe señalar que el espíritu “D-I-Y” y participativo del seminario se extiende a todos los aspectos del curso, desde el análisis crítico de objetos audiovisuales y lecturas hasta el intercambio de sugerencias y comentarios sobre los proyectos audiovisuales en curso. Las tareas y actividades que se describen en adelante han sido concebidos precisamente para facilitar ese grado de participación activa, directa, y colectiva. Por consiguiente, “participar de forma activa” en clase conlleva un alto grado de **responsabilidad personal** de parte de cada estudiante. En gran medida, serán los propios alumnos, más que el Profesor, quienes toman la iniciativa y se encargan de conducir las discusiones. En ese mismo espíritu, al final del trimestre, será no ya el Profesor sino **cada alumno/a quien determina su propia nota** para la participación. [Las consignas de la auto-calificación de la participación activa se explican con abundancia de detalles en la tarea indicada en Bruin Learn.]

II. LECTURAS Y PELÍCULAS

No hay nada que comprar para ¡Cine Vivo! **Todos nuestros materiales de base son accesibles a través de nuestro sitio de Bruin Learn**, y todos vienen organizados según el Módulo que corresponde a cada semana del trimestre. En el caso de los textos, casi todos se encuentran en formato PDF descargable desde Bruin Learn; en contadas ocasiones, puede tratarse de un texto a ser leído en línea mediante el enlace proporcionado en el sitio de Bruin Learn.

En cuanto a los films y otros materiales audiovisuales, éstos podrán ser mirados y/o escuchados o ya directamente en el sitio de Bruin Learn, en forma de un “stream” (mediante el navegador Kaltura), o bien a través de un enlace a otros servicios, como YouTube o Vimeo. La disponibilidad en línea de estos materiales también asegurará que cada cual pueda volver a mirarlos al menos una segunda vez, ya que no hay obra audiovisual cuyo análisis se agote con un solo visionado.

Todas las lecturas y materiales audiovisuales seleccionados para este seminario se destinan a un **solo objetivo fundamental**: el de **exponer al participante a la más amplia gama posible de conceptos, métodos, y cuestiones relacionadas con la antropología visual y la etnografía sensorial concebidas como herramientas de investigación urbana**. Si bien nuestro enfoque se ceñirá a los contextos latinoamericanos e ibéricos y al cine de no-ficción, el terreno conceptual de nuestras investigaciones trascenderá fácilmente estos marcos. Cualesquiera que sean sus planteamientos particulares, las lecturas igual que las obras audiovisuales estudiadas este trimestre serán abordadas, ante todo, **en función de sus propios proyectos audiovisuales**.

III. FOROS SEMANALES DE DISCUSIÓN

Precisamente a fin de promover la participación activa entre todas/os, habrá cuatro ocasiones este trimestre—a saber, para los **Módulos 2, 3, 5 y 7**, cada uno dedicado al estudio y discusión de materiales audiovisuales y teóricos—en las cuales el/la participante completará de antemano una breve **reflexión inicial** sobre los materiales indicados en el programa. Las instrucciones para la realización de estas intervenciones ya se encuentran en Bruin Learn, en el apartado de las “Discussions”. Pensados para encauzar los preparativos para la próxima reunión, los **Foros Semanales de Discusión** también pretenden impulsar en los/las estudiantes la debida consideración *crítica* sobre los conceptos teóricos y métodos estéticos que definen los diversos campos de estudio y acción (humanidades urbanas, etnografía sensorial, participación comunitaria) que sustentan nuestro trabajo este trimestre. Para cada uno de los cuatro Foros, las intervenciones deben publicarse **antes de las 23h00 del martes** anterior a la próxima reunión. Así formarán la base para nuestra discusión en clase.

IV. PROYECTO COLABORATIVO DE ETNOGRAFÍA SENSORIAL

Trabajando en **equipos de tres o cuatro estudiantes**, los participantes del curso producirán un escueto trabajo de *etnografía sensorial* (de aproximadamente 5 minutos y no más de 7) utilizando las técnicas del “cine portátil” que vienen aprendiendo a lo largo del trimestre. Nutridos por los conceptos, teorías y prácticas de la etnografía sensorial, las humanidades urbanas y el video participativo que atraviesan nuestras lecturas, proyecciones y discusiones en clase, estos videos cortos tomarán la forma de un “retrato audiovisual de lugar” que pretende iluminar alguna área o aspecto discreto de Los Ángeles relacionado con la comunidad latina y su experiencia urbana particular. El objetivo es **revelar** una dimensión de esa experiencia urbana que tradicionalmente ha sido ignorada por el ciudadano promedio, o comprendida solo en base a preconceptos o prejuicios.

Al mismo tiempo, el proyecto colaborativo de etnografía sensorial tiene como objetivo crear las condiciones necesarias para **la participación directa y significativa** en el proceso creativo **de los propios miembros de la comunidad Latinx**. En efecto, es ni más ni menos que *esa participación comunitaria* la que hará posible la revelación antes mencionada. Dicho de otra manera, con sus proyectos de etnografía sensorial—entendidos en primer término como retratos audiovisuales de un entorno o aspecto específico de la comunidad latinx de Los Ángeles—los/las participantes de *¡Cine Vivo!* también facilitarán una especie de **autorretrato comunitario**. Se trata de *colaborar* con

los miembros de la comunidad de tal manera que éstos puedan verse a sí mismos y a su propia experiencia vital **reflejados** de manera auténtica, veraz, e incluso **novedosa** en las imágenes y sonidos articulados en pantalla.

En última instancia, el fin de sus proyectos audiovisuales colaborativos es **humanizar** a las personas, los objetos y los lugares que constituyen la experiencia urbana específicamente *latina* de Los Angeles: las historias, las emociones, las redes afectivas, las inquietudes y aspiraciones, las vocaciones, y los *modus vivendi* cotidianos de la comunidad Latinx de esta ciudad.

El proyecto colaborativo de etnografía sensorial se elaborará en **cinco etapas**. Para informarse sobre los pormenores de cada etapa, consúltese el **Anexo I**, abajo.

V. BITÁCORA DE PRODUCCIÓN

La expresión escrita también ocupará su debido lugar en la elaboración de los proyectos de etnografía sensorial y participación comunitaria. Precisamente a ese propósito—y a modo de dar curso y término a las diversas experiencias y conocimientos adquiridos a través del proceso creativo y colaborativo—cada alumno/a, por su propia cuenta (es decir, *individualmente*) mantendrá un **cuaderno de bitácora de producción** a lo largo del trimestre. Se trata de un “diario de campo” (“*field journal*”) en el cual se irá anotando todo lo relacionado con el aprendizaje surgido en el curso de la producción del proyecto de etnografía sensorial. Para mayores detalles sobre la tarea de la **bitácora de producción**, debe consultarse el **Anexo II**, abajo.

VI. DISTRIBUCIÓN DE LA NOTA

<u>Participación activa</u>	<u>20%</u>
<u>Foros semanales de discusión (x4)</u>	<u>20%</u>
<u>Bitácora de producción</u>	<u>20%</u>
<u>Proyecto audiovisual*</u>	<u>40%</u>

POLÍTICA DE LAS FECHAS DE ENTREGA

Es la responsabilidad de cada uno completar y entregar su trabajo a tiempo. Toda tarea asignada (escrita o audiovisual) que se entregue después de las fechas- y horas-límites indicadas en el programa y las instrucciones será sancionada con una reducción inmediata de 5 puntos, y de un punto adicional por cada día que el trabajo en cuestión siga sin entregar.

*DESGLOSE DE LA NOTA PARA EL PROYECTO AUDIOVISUAL COLABORATIVO

COMPONENTES Y VALORES PROPORCIONALES (100 puntos en total)

- 1) Propuesta/Primeros copiones: 15pts
- 2) Primera secuencia: 10pts
- 3) Primer corte: 15pts.
- 4) Corte final: 60pts.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPONENTES 1 – 3:

- Cumplimiento con las instrucciones (formato, duración, etc.)
- Empeño (esfuerzo, voluntad, criterio crítico/autocrítico...)
- Creatividad
- Integración de *feedback*
- Involucramiento de los socios comunitarios

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPONENTE 4:

- Concepto (fuerza crítica, rigor intelectual...)
- Estilo (coherencia formal, creatividad, originalidad)
- Fuerza crítica (i.e. con respecto a la temática tratada)
- Integración de *feedback*
- Involucramiento de los socios comunitarios

• ESCALA DE CALIFICACIONES:

LETRA	PORCENTAJE
A+	99-100%
A	94%-98.9%
A-	90%-93.9%
B+	87%-89.9%
B	84%-86.9%
B-	80%-83.9%
C+	77%-79.9%
C	74%-76.9%
C-	70%-73.9%
D	60%-69.9%
F	0%-59%

∞ ∞ ∞

NORMAS DE HONESTIDAD ACADÉMICA

Es preciso familiarizarse con las reglas que gobiernan la honestidad académica en UCLA, tal como se describen en el *Student Conduct Code*. Un resumen de estas normas se incluye en el *Student Guide to Academic Integrity*, según el cual:

As a student and member of the University community, you are here to get an education and are, therefore, expected to demonstrate integrity in all of your academic endeavors. You are evaluated on your own merits, so be proud of your accomplishments, and protect academic integrity at UCLA.

Entendido así, la honestidad académica radica no sólo en la política oficial establecida por el Office of the Dean of Students de UCLA, sino también en la **responsabilidad personal** de cada alumno/a. Toda transgresión de estas normas representaría entonces una infracción de suma gravedad, susceptible a sanciones que se extienden desde la calificación reprobatoria ('F') para la clase hasta el despido académico. Según se precisa en la página web del Registrar:

Plagiarism of any form is a violation of UCLA Student Conduct Code Section 102.01- Academic Dishonesty. Instructors are permitted to use one or more plagiarism-detection services to assist in the confirmation that the academic work submitted by a student is original work and has not been duplicated from an existing work.

All class assignments are expected to be original works submitted by individual students or, if directed by the instructor, by students working in a team. Should a student purchase or otherwise acquire a document from a third party [...] and submit such a document as original work for the class assignment, such action is plagiarism and a violation of the code.

Respecto del plagio específicamente, son múltiples las formas que puede asumir, muchas de las cuales se definen también en el *UCLA Student Code of Conduct*. Para saber más sobre ellas e informarse mejor sobre las otras infracciones y sanciones vinculadas con la honestidad académica en UCLA (para individuales y grupos), pueden consultarse las siguientes páginas web:

<https://deanofstudents.ucla.edu/individual-student-code>

<https://deanofstudents.ucla.edu/group-student-code>

DECLARACIÓN SOBRE LA ACCESIBILIDAD

De acuerdo con los protocolos del Centro de Educación Accesible de UCLA (Center for Accessible Education, CAE), se proporciona al/la alumno/a la siguiente declaración:

If you are already registered with the Center for Accessible Education (CAE), please request your Letter of Accommodation in the Student Portal. If you are seeking registration with the CAE, please submit your request for accommodations via the CAE website. Students with disabilities requiring academic accommodations should submit their request for accommodations as soon as possible, as it may take up to two weeks to review the request. For more information, visit the CAE website (www.cae.ucla.edu), visit the CAE at A255 Murphy Hall, or contact us by phone at (310) 825-1501.

DECLARACIÓN SOBRE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

A menos que se indique explícitamente lo contrario, el uso de la inteligencia artificial (I.A.) será prohibido para el cumplimiento de los requisitos de esta clase. Esta prohibición se establece en razón de **cinco motivos éticos**:

1. **El uso de la inteligencia artificial perjudica —si no contradice— el objetivo central de esta clase: el aprendizaje.** La meta principal de esta clase es *aprender*. El aprendizaje se realiza por medio del *esfuerzo propio*: leer, contemplar, analizar, luego interpretar textos y objetos visuales para poder expresarse sobre ellos (en forma escrita, oral o visual) de manera crítica y acertada. Si cualquiera de estas actividades se defiende a la I.A., entonces el/la alumno/a también estará relegando su propio aprendizaje a la I.A.
2. **El uso de la inteligencia artificial puede contravenir la honestidad académica.** Hasta la fecha, son escasos los autores que les han concedido a las compañías de I.A. el permiso de acceso a sus trabajos para la capacitación de sus *chatbots*. Por lo tanto, al recurrir a la I.A. para realizar sus tareas, el/la estudiante corre el riesgo de plagiar, *incluso cuando cita explícitamente a la fuente de I.A. utilizada para producir dichas tareas*.
3. **La inteligencia artificial es todavía susceptible a la producción de información equivocada o falsa.** En general, el objetivo principal de las I.A. (como Chat GPT, entre otras) es *parecerse* a la inteligencia humana, es decir, generar textos que aparentan ser el resultado del raciocinio humano... sin ocuparse de la *veracidad* y de sus afirmaciones.
4. **El desarrollo de la inteligencia artificial conlleva un impacto sensible y profundamente negativo en el medioambiente.** Los sistemas tecnológicos que deben procesar las inmensas cantidades de datos necesarios para el funcionamiento y evolución de la I.A. requieren, a su vez, una inmensa cantidad de energía (electricidad, agua, etc.). Se puede deducir que la I.A. representa una contribución *harto negativa —y tal vez peligrosa—* al calentamiento del planeta.
5. **El desarrollo de la inteligencia artificial se ha servido (y sigue dependiendo) de la mano de obra mal paga y una planta laboral explotada.** Una gran parte de los obreros empleados en las tareas básicas de la programación y capacitación de las I.A. (la clasificación de imágenes, por ejemplo) trabajan en lo que pueden considerarse “maquiladoras digitales”. Éstas se concentran en los países menos desarrollados, en campos de refugiados y hasta en centros penitenciarios y

Nota bene: Reconozco los muchos aspectos beneficiosos de la I.A. y no pretendo aquí negar su importancia para el presente y futuro de la humanidad. Sin embargo, hasta que las susodichas implicancias éticas de la I.A. no hayan recibido su debida consideración tanto por la comunidad universitaria como por la industria tecnológica, no puedo de buena fe permitir su uso en el contexto de mis clases en UCLA.

PROTOSCOLOS PARA LA COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA

La “conducta electrónica” para esta clase debe observar el mismo criterio de responsabilidad personal que para cualquier otro aspecto del curso, sobre todo en lo que atañe a la **comunicación electrónica con el Profesor**. El modo de dirigirse por correo electrónico a su profesor se distingue necesariamente del trato que se mantiene con amigos y familiares, ya sea por email, por SMS, o por las redes sociales.

De ahí que deban respetarse en este curso las siguientes normas de cortesía a la hora de comunicarse por email con el Profesor (es decir, conmigo) y con sus colegas:

1. Rellenar el “subject-line” del correo electrónico para indicar de qué se trata la comunicación
2. Comenzar el mensaje con una salutación, según el grado de familiaridad o formalidad que les parezca adecuado (“Estimado Profesor,” “Querido Profesor”, “Hola Profe”; o bien, al tratarse de un compañero de clase, “Querido/Hola [Nombre]”)
3. Terminar sus mensajes también con una simple y cortés despedida (“Cordialmente”, “Atentamente”, “Un Saludo”, o bien, “Saludos,” “Gracias”, “Hasta pronto,” según el caso).

Si esperan una puntual respuesta mía a sus correos electrónicos, asegúrense por favor de observar al menos estas tres pautas de cortesía.

Como regla general, dejo de mirar el email a partir de las 19h00 o 20h00 entre semana (de domingo a jueves), y tiendo a desconectarme por completo del viernes a las 17h00 o 18h00 hasta los domingos al mediodía. Si piensan escribirme fuera de estas horas, es posible que mi respuesta no les llegue hasta el próximo “día hábil.”

Por último, cabe tener presente que las respuestas a sus preguntas sobre los contenidos y requisitos de este curso ya se encuentran lo más probable en este syllabus. Por consiguiente, merece la pena buscárselas aquí antes de pedírselas al Profesor por correo electrónico.

∞ ∞ ∞

ANEXO I:

PROYECTO COLABORATIVO DE ETNOGRAFÍA SENSORIAL: CINCO ETAPAS

∞ 1ª ETAPA (SEMANAS 1-3): TRABAJO DE CAMPO PRELIMINAR:

Al final de la primera semana del trimestre, el Profesor configurará los **equipos de producción** y se los anunciarán a los/las participantes de *Cine Vivo* por medio de Bruin Learn. A partir de ese momento, el proyecto audiovisual se pone oficialmente en marcha.

Durante la segunda semana del trimestre, cada equipo debe reunirse para iniciar su colaboración. Son dos los objetivos de esta etapa inicial del proyecto: **(1)** determinar el lugar y el aspecto de la comunidad latina de Los Angeles de los cuales el proyecto se ocupará; y **(2)** identificar *uno o más constituyentes de esa comunidad* que se muestren dispuestos a participar en la elaboración del proyecto.

Se da por sentado que, para identificar el lugar y los protagonistas comunitarios del proyecto, el equipo tendrá que **salir a buscarlos en la ciudad**. Es decir que, ya en esta primera etapa del proyecto, será preciso visitar y explorar *físicamente* el área de Los Angeles que quieren centrar en sus videos. Durante estas salidas iniciales, es recomendable que *todos* los miembros del equipo **empiecen a filmar con las cámaras de sus celulares**. ¡Ojo! ¡Que se aseguren de orientar las cámaras en formato *paisaje*, o sea, *horizontal!*) Aunque se realicen *estrictamente* de modo provisorio, experimental, y hasta aleatorio, estas primeras filmaciones constituyen un aspecto importante de la *investigación audiovisual* y el **trabajo de campo** que preceden necesariamente a la elaboración del proyecto. Dicho de otra manera, estas filmaciones preliminares representan un primer intento de **recopilar datos** de interés para el proyecto y de **practicar la expresión audiovisual** al mismo tiempo.

ASAMBLEA COLABORATIVA DE PRE-PRODUCCIÓN:

Una vez establecidas estas bases, cada equipo debe organizar **la primera de dos reuniones obligatorias con su(s) colaborador(es) comunitario(s)**. Esta primera **asamblea colaborativa** tomará lugar **antes del fin de la tercera semana a más tardar**, con el propósito de iniciar un diálogo para determinar el rumbo del proyecto audiovisual. Colaborando directamente con sus socios comunitarios, el equipo de producción planteará estrategias posibles de creación, identificará posibles desafíos u obstáculos, y **determinará las formas de participación con las que podrán contar los miembros de la comunidad involucrados**. En la medida de lo practicable, el Profesor hará el esfuerzo para asistir a estas primeras reuniones de pre-producción.

Es *de suma importancia*, ya en estas alturas preliminares del proyecto, que las ideas de los socios comunitarios se incluyan en la elaboración del proyecto y encuentren su debido lugar en la **propuesta de proyecto** que se entregará en la cuarta semana del trimestre.

∞ 2ª ETAPA (SEMANA 4): PROPUESTA DE PROYECTO Y PRIMEROS COPIONES:

A. PROPUESTA DE PROYECTO

Antes de las 23h00 del martes de la cuarta semana (y preferiblemente más temprano aún), cada equipo subirá al sitio de Bruin Learn su **propuesta** para el proyecto audiovisual. Asimismo, cada alumno/a leerá con esmero las propuestas de *cada uno de los demás equipos* y **responderá—directamente en línea—con uno o dos breves comentarios y/o consejos puntuales**.

La propuesta, **de entre 3 y 4 páginas**, se redactará en un **archivo MS Word** o similar (letra *Times New Roman* de tamaño 12, al espacio doble, con márgenes de una pulgada), y constará de los siguientes elementos:

1. Sinopsis: Descripción de varios párrafos enfocada en tres aspectos básicos: **(1)** El principal **objeto de investigación** de su proyecto, específicamente, el **espacio urbano particular** que el proyecto pretende explorar; y los individuales de la comunidad que habitan y usan ese espacio. Aquí debe incluirse también una reflexión sobre el *proceso de investigación* que llevó al equipo a centrar su trabajo de campo en esta área o lugar y en estos miembros de la comunidad en particular; **(2)** los **temas, conceptos** y/o **problemas** principales en el seno del proyecto; es decir, ¿qué preguntas de investigación, tanto *críticas* como *estéticas*, pretende explorar el proyecto? Aquí se supone que dichas preguntas de investigación han surgido, al menos en parte, del diálogo iniciado con los miembros de la comunidad durante la reunión de pre-producción celebrada la semana anterior; **(3)** La **justificación** (los **motivos**) del proyecto y los **valores** que pone en juego. En otras palabras, ¿cómo se proponen iluminar o revelar algo importante sobre el contexto y los protagonistas comunitarios, y sobre los temas/problemas principales antes definidos? ¿Cómo podría su proyecto beneficiar directamente a la comunidad en cuestión? Aquí, deben reflexionar sobre cómo esos beneficios que el proyecto rinde para la comunidad provendrán, en parte, del **involucramiento concreto** en la producción por parte de uno o más de sus miembros.

2. Principales “actores sociales”: ¿Qué lugar ocupan en su comunidad los colaboradores comunitarios elegidos? ¿Qué papel juegan en su entorno social y qué conocimiento o perspectiva especial aportarán a su proyecto? ¿Qué papel concreto podrían desempeñar en el desarrollo—conceptual, estético, material—de su proyecto de etnografía sensorial?

3. Estilo: ¿Cómo se imaginan que se vea y suene el proyecto de etnografía sensorial? O sea, ¿cómo se traducirán los temas, conceptos, y preguntas centrales en imágenes en movimiento y en sonidos, es decir, en una *obra de expresión audiovisual*? ¿Cuáles son las justificaciones (provisionales) para el empleo de estas estrategias estéticas en particular? Los socios comunitarios ¿aportarán material (metraje de video; grabaciones de audio) directamente al proyecto? ¿O sus contribuciones asumirán otras formas?

* **Una observación sobre el estilo:** Se alienta a los/las estudiantes a que *experimenten con la forma estética* en sus proyectos de video. Una de las claves de la etnografía sensorial es la primacía que le da a la expresión estética sobre la simple transmisión didáctica de datos e información. En lugar de producir una "película de mensaje" o un "anuncio de servicio público," los estudiantes deben esforzarse por usar la *expresión audiovisual creativa* para transmitir algo inefable o ignorado de la comunidad latina de Los Ángeles.

¡OJO! Todas las imágenes y sonidos del video deben provenir directamente del mundo registrado con cámara y micrófono. No se permitirá el uso de materiales agregados en la etapa de pos-producción.

4. Estructura provisoria: ¿cómo piensan organizar la historia que quieren contar o el análisis que piensan desarrollar sobre su objeto de investigación (sitio/espacio/lugar), el/los actor(es) social(es) principal(es), y los temas/conceptos centrales?

B. PRIMEROS COPIONES

Junto con la propuesta, el mismo **martes de la cuarta semana, antes de las 23h00** también se entregarán los primeros “copiones” (“*dailies*” en inglés) del proyecto audiovisual. Se trata de una selección de material filmado, pero aún *sin editar*, de **alrededor de 2 o 3 minutos en total** (y de un *mínimo* de 1 minuto, pero no más de 4). Ese material puede provenir de sus **filmaciones preliminares** (ver Etapa 1) y consistir o ya de un surtido de escenas distintas; de tres o cuatro tomas sueltas de contenido diverso; o bien de un solo fragmento largo de rodaje. En el caso ideal, estas imágenes y sonidos iniciales, por crudos o aleatorios que sean, de alguna manera se relacionarán con o transmitirán algo de las ideas centrales del proyecto. También es recomendable enviar las imágenes sobre las que más desean recibir comentarios y consejos de sus compañeras/os de clase.

Al igual que con las propuestas, cada participante debe revisar los copiones entregados por los otros equipos y luego **preparar uno o dos breves comentarios o consejos sobre ellos para cada equipo**. A diferencia de las propuestas, sin embargo, no hará falta compartir su retroalimentación de los copiones de antemano a través de Bruin Learn. Al contrario, pueden simplemente preparar sus comentarios en casa y presentarlos directamente en el seminario del martes, para que todos puedan intervenir juntos en el intercambio de ideas. No obstante, sus comentarios sobre los primeros copiones **sí deben publicarse en línea antes del fin del día de viernes de la semana 4**.

Se espera que cada equipo preste la debida consideración a la retroalimentación que recibe de sus pares y la incorpore en la medida de lo posible en el desarrollo de sus proyectos en curso.

* **IMPORTANTE:** Al terminar el primer **intercambio de retroalimentación** sobre las propuestas y los primeros copiones en clase el jueves de la 4ª semana, los equipos de producción tendrán hasta las **23h00 del viernes** para entregarlos de nuevo, esta vez al **“Assignment”** indicado en Bruin Learn, con cualquier enmendación según el “feedback” recibido en clase.

Nótese que este mismo proceso se aplicará a las etapas 3 y 4 del proyecto audiovisual: los equipos entregarán sus trabajos en curso dos veces: primero, al **Foro de retroalimentación** el martes de la semana indicada; luego, al **“Assignment”** designado en Bruin Learn el viernes de la misma semana.

∞ 3ª ETAPA (SEMANA 6): PRIMERA SECUENCIA EDITADA:

Antes de las 23:00 del martes de la sexta semana a más tardar, cada equipo debe subir al sitio de Bruin Learn una **primera secuencia editada** (lo más completa posible) del proyecto de video en curso. Si bien la primera secuencia puede derivar en parte de las imágenes contenidas en los primeros copiones, también ha de incorporar los nuevos materiales adquiridos en las semanas intermedias.

Por "secuencia editada" puede entenderse un solo apartado o capítulo determinado del proyecto íntegro—o bien una "escena" en el sentido convencional del término (i.e. en sentido narrativo-dramático)—constando de un comienzo y un fin más o menos inteligibles como tales, y adhiriéndose a una **unidad de tiempo y espacio** (es decir, una acción que transcurre en un mismo lugar durante una única extensión de tiempo). En el caso de aquellos proyectos que adoptan estructuras más experimentales (o sea, sin basarse en un *relato* o un *argumento* lineal), la secuencia puede atenerse a una **lógica formal y/o retórica**, en acuerdo con otras

unidades (de colores; de temas; de conceptos; de movimientos de cámara o tipos de encuadre, etc.) distintas a la del tiempo y espacio.

Luego, **antes de llegar a clase el jueves**, cada uno revisará a su vez **todas** las secuencias entregadas por los otros equipos, y luego preparará **dos o tres comentarios o consejos puntuales y constructivos** sobre cada una. Esta vez, en lugar de publicar sus comentarios por adelantado en el Foro de Discusión indicado (aunque nada impide que uno lo haga si lo desea), pueden simplemente llevar sus comentarios preparados a la clase y presentarlos ante el grupo. No obstante, todos **deberán publicar en línea sus comentarios sobre las primeras secuencias editadas antes del fin del día el viernes de la semana 6.**

Como siempre, cada equipo dará la debida consideración a todos los comentarios brindados por sus pares sobre las primeras secuencias editadas y, en la medida de lo posible, irán incorporándolos tanto en la revisión de la secuencia en sí como en la elaboración del proyecto en general, ya que ahora se comienza a preparar el “primer corte íntegro,” previsto para la semana 8 del trimestre.

Acabada la sesión de retroalimentación de la semana 6 sobre las primeras secuencias, cada equipo también debe organizar su **segunda reunión obligatoria** con su(s) colaborador(es) comunitario(s). Esta **asamblea de pos-producción** debe tener lugar **antes del fin de la séptima semana del trimestre a más tardar.**

ASAMBLEA COLABORATIVA DE POS-PRODUCCIÓN:

En la segunda reunión de colaboración, los miembros de cada equipo de producción invitarán a sus colaboradores comunitarios a mirar la versión más actualizada del video curso. Esta vez, la idea es recopilar impresiones y sugerencias sobre el video para garantizar que los socios comunitarios apoyen la trayectoria del proyecto y encuentren que la representación de su experiencia urbana es auténtica y fiel a los valores y motivos del proyecto. En la medida de lo posible, los/las estudiantes tratarán de incorporar las ideas de sus colaboradores comunitarios en los **primeros cortes íntegros** que se presentarán en clase en la semana 9.

∞ 4ª ETAPA (SEMANA 8): PRIMER CORTE ÍNTEGRO, ALIAS “ROUGH CUT”:

En preparación para la última sesión de crítica colectiva del trimestre, los equipos subirán a Bruin Learn una *primera versión íntegra* de sus proyectos audiovisuales **antes de las 23:00 del martes de la semana 8.** Este “rough cut” del video no ha de superar los **8 minutos de duración**, pero debe contener, por lo demás, casi todos los elementos básicos de la versión final: la estructura general del video; su lógica conceptual; sus elementos estilísticos generales; y cualquier contribución, ya sea conceptual o material, aportada por los colaboradores comunitarios, según se desprende de la reunión colaborativa de pos-producción recién celebrada en la semana 7.

Como siempre, una vez que los videos hayan circulado en línea, cada estudiante debe revisarlos todos y preparar de antemano su retroalimentación de los mismos—**dos o tres comentarios y/o sugerencias específicas para cada primer corte íntegro.** Dichos comentarios se llevarán a clase el jueves para compartir con el grupo directamente, para luego quedar **publicados en línea** en el Foro de Discusión indicado en Bruin Learn **antes del fin del día del viernes de la semana 8.**

Si bien los proyectos ciertamente pueden sufrir cambios significativos antes de la presentación de los cortes finales en la semana 10, es importante que la retroalimentación de los “rough cuts” se limite a sugerencias bien puntuales y circunscritas, en lugar de plantear observaciones conceptuales amplias. El objetivo ahora es destacar mejoras o modificaciones discretas que puedan servir para reforzar el corte final y garantizar que cada equipo pueda enviar la mejor versión posible de sus videos a tiempo para la exposición pública que se celebrará en la última semana del trimestre.

∞ 5ª ETAPA (SEMANA 10): CORTE FINAL Y EXHIBICIÓN PÚBLICA:

Nuestra odisea colectiva a través de la etnografía sensorial comunitaria culminará con la **exhibición pública** de los proyectos audiovisuales creados para SPAN M172XP/CCAS M170XP. Cada equipo entregará **la mejor versión posible** de su proyecto—**de una duración máxima de 7 minutos—el martes, 3 de diciembre, antes de las 23h00**. Estos cortes finales habrán incorporado la retroalimentación no sólo de los miembros de ¡Cine Vivo! a lo largo del trimestre, sino también la proporcionada por los participantes comunitarios durante la **reunión de pos-producción** organizada anteriormente.

Una vez entregados todos los cortes finales, el profesor los armará en un programa de conjunto que se proyectará en **dos ocasiones consecutivas**. Primero, durante el último seminario del trimestre, el **jueves 7 de diciembre**, los videos se compartirán sólo entre los miembros de la clase, para proferir cualquier consejo u observación de última hora y brindarles a los equipos la ocasión de responder y, si necesario, hacerle al video un último ajuste o refinamiento. En esa última reunión del trimestre, los/las alumnos/as de ¡Cine Vivo! también aprovecharán para completar sus **evaluaciones del curso** por MyUCLA.

Luego, en fecha, hora, lugar y modo a determinar (más probablemente en línea), **los videos se estrenarán para el público en general**. El evento quedará abierto tanto al Departamento de Español y Portugués (estudiantes, profesores, y empleados) como a los miembros de las comunidades retratadas en los videos y, por supuesto, los constituyentes de los equipos de producción, **incluyendo a los colaboradores comunitarios de cada equipo**.

Por último, como actividad culminante de la exhibición pública de los videos participativas, la proyección será seguida de una conversación abierta entre todos/as los/las presentes—estudiantes, colegas universitarios, amigos, familiares, socios comunitarios—en la cual se compartirán los retos, los defectos, los logros y los descubrimientos que marcaron el proceso creativo y social de las producciones audiovisuales.

∞ ∞ ∞

ANEXO II:

PORMENORES Y ABORDAJE DE LA BITÁCORA DE PRODUCCIÓN

∞ Ya a partir de la primera semana del curso, cada participante de ¡Cine Vivo! irá manteniendo un minucioso registro de todo lo pensado, encontrado, y acontecido en el proceso de concebir, elaborar, y realizar su proyecto colaborativo de etnografía sensorial y participación comunitaria. Estos **apuntes**, recogidos asiduamente en un **cuaderno de bitácora de producción** (es decir, un **dossier** o un **diario** designado expresamente para ese propósito), constituyen un elemento insoslayable de toda labor etnográfica, a saber, el “**diario de campo**” [*field journal*] que le sirve a todo/a etnógrafo/a como su principal manera de dar constancia de las experiencias variadas, los encuentros y desencuentros, los logros y las fallas que surgen en el curso de sus investigaciones.

Si bien el/la alumno/a de ¡Cine Vivo! puede contar con **plena libertad** respecto del formato y estilo de su bitácora, es recomendable mantenerla con regularidad (cada dos o tres días, si no diariamente). Además de un lugar donde anotar ideas y pensamientos sobre la marcha, puede también resultar fructífero —según el interés de cada cual— recopilar en la bitácora materiales diversos vinculados con la producción del proyecto de etnografía sensorial: imágenes, dibujos, recortes de prensa, citas de lecturas (programadas u otras), letras de canciones, transcripciones de diálogos con los socios comunitarios o co-miembros del equipo de producción, etc.

Además de estos apuntes de campo, las reflexiones que van llenando la bitácora de producción deberán incluir una reflexión sobre las **preguntas orientadoras** que ya se encuentran en el sitio de Bruin Learn, en el Módulo rotulado “Proyecto Audiovisual: Preguntas Orientadoras y Contratos de Equipo”. Estas pautas y preguntas tienen tres objetivos principales: (1) facilitar **la reflexión crítica y escrita** sobre el *proceso de colaboración y creación* que representa el proyecto de etnografía sensorial; (2) sustentar la *consciencia y atención constantes* sobre la **compleja dinámica ética y social** que caracteriza la *participación comunitaria*; y (3) articular el trabajo *colaborativo* en el proyecto de etnografía sensorial con la **experiencia personal** de dicha colaboración.

Para asegurar que todos/as se mantengan al día con la elaboración regular de sus bitácoras, cada participante **habrá de realizar cuatro (4) entregas del dossier en curso** a lo largo del trimestre, a saber, en las **semanas 3, 5, 7 y 9**. Esas entregas tomarán la forma de un documento (Word, PDF o similar) que se cargará en el sitio de Bruin Learn en la Tarea (“Assignment”) indicada.

¡OJO! Cada nueva entrega constará de los materiales ya entregados anteriormente más cualquier elemento o material agregado desde la última entrega.