UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PLAN Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES

TOMO II

ENTIDAD ACADÉMICA RESPONSABLE
Escuela Nacional de Artes Plásticas

TÍTULO QUE SE OTORGA
Licenciado(a) en Artes Visuales

FECHA DE APROBACIÓN DEL H. CONSEJO TÉCNICO: **22 de marzo de 2013**
FECHA DE APROBACIÓN EN LOS CAAHyA: **27 de agosto de 2013**

Índice

Primer Semestre **8**

Laboratorio-Taller Introductorio de Pintura 9

Laboratorio-Taller Introductorio de Escultura 14

Laboratorio-Taller Introductorio de Dibujo I 17

Sistemas de Representación Geométrica I 21

Historia del Arte I 24

Estética I 27

Análisis y Redacción de Textos para la Elaboración de Proyectos I 30

Inglés Semestre I 34

Segundo Semestre **43**

Laboratorio-Taller Introductorio de Estampa 44

Laboratorio-Taller Introductorio de Fotografía 48

Laboratorio-Taller Introductorio de Dibujo II 51

Sistemas de Representación Geométrica II 55

Historia del Arte II 58

Estética II 61

Análisis y Redacción de Textos para la Elaboración de Proyectos II 64

Inglés Semestre II 67

Tercer Semestre **74**

Laboratorio-Taller de Estrategias Metodológicas I: Modelado 75

Laboratorio-Taller de Estrategias Metodológicas I: Pintura 77

Laboratorio-Taller de Estrategias Metodológicas I: Litografía 82

Laboratorio-Taller de Estrategias Metodológicas I: Huecograbado 86

Laboratorio-Taller de Estrategias Metodológicas I: Serigrafía 89

Laboratorio-Taller de Estrategias Metodológicas I: Xilografía 92

Laboratorio-Taller de Estrategias Metodológicas I: Fotografía Digital 96

Laboratorio-Taller de Estrategias Metodológicas I: Fotografía en Blanco y Negro 100

Laboratorio-Taller de Estrategias Metodológicas I: Fotografía en Color 104

Laboratorio-Taller de Dibujo I 108

Historia del Arte III 112

Teoría del Arte I 116

Metodología para la Investigación I 119
Inglés Semestre III 122
Cuarto Semestre 129
Laboratorio-Taller de Estrategias Metodológicas II: Modelado 130
Laboratorio-Taller de Estrategias Metodológicas II: Pintura 132
Laboratorio-Taller de Estrategias Metodológicas II: Litografía 137
Laboratorio-Taller de Estrategias Metodológicas II: Huecograbado 140
Laboratorio-Taller de Estrategias Metodológicas II: Serigrafía 143
Laboratorio-Taller de Estrategias Metodológicas II: Xilografía 146
Laboratorio-Taller de Estrategias Metodológicas II: Fotografía Digital 149
Laboratorio-Taller de Estrategias Metodológicas II: Fotografía en Blanco y Negro 153
Laboratorio-Taller de Estrategias Metodológicas II: Fotografía en Color 156
Laboratorio-Taller de Dibujo II 160
Historia del Arte IV 164
Teoría del Arte II 168
Metodología para la Investigación II 172
Inglés Semestre IV 176
Quinto Semestre 184
Laboratorio de Estrategias Metodológicas I: Proyecto disciplinario de Autor 186
Laboratorio de Estrategias Metodológicas I: Proyecto interdisciplinario de Autor 189
Laboratorio de Estrategias Metodológicas I: Dinámicas Metodológicas: Proyecto Interdisciplinario 192
Laboratorio de Estrategias Metodológicas I: Dinámicas Metodológicas: Pintura 195
Laboratorio de Estrategias Metodológicas I: Dinámicas Metodológicas: Pintura Mural 200
Laboratorio de Estrategias Metodológicas I: Dinámicas Metodológicas: Litografía 203
Laboratorio de Estrategias Metodológicas I: Dinámicas Metodológicas: Xilografía I 206
Laboratorio de Estrategias Metodológicas I: Dinámicas Metodológicas: Huecograbado 210
Laboratorio de Estrategias Metodológicas I: Dinámicas Metodológicas: Serigrafía 213
Laboratorio de Estrategias Metodológicas I: Dinámicas Metodológicas: Fotografía Experimental 216
Laboratorio de Estrategias Metodológicas I: Dinámicas Metodológicas: Dibujo 220
Laboratorio de Estrategias Metodológicas I: Dinámicas Metodológicas: Diseño Escenográfico 224

Laboratorio de Estrategias Metodológicas I: Dinámicas Metodológicas: Procesos, Estructuras y Modelos en Pequeño Formato: Artísticos, Ornamentales y Utilitarios 227

Laboratorio de Estrategias Metodológicas I: Dinámicas Metodológicas: Producción Audiovisual de Animación..... 230

Laboratorio de Estrategias Metodológicas I: Fenómenos y Medios: Resignificación de la Tradición Escultórica 233

Laboratorio de Estrategias Metodológicas I: Fenómenos y Medios: Modelado y Proyecto 236

Laboratorio de Estrategias Metodológicas I: Fenómenos y Medios: Instalación y Entorno..... 239

Laboratorio de Estrategias Metodológicas I: Fenómenos y Medios: Arte Sonoro 242

Laboratorio de Estrategias Metodológicas I: Fenómenos y Medios: Videoarte..... 245

Laboratorio de Estrategias Metodológicas I: Fenómenos y Medios: Medios Múltiples..... 249

Laboratorio de Estrategias Metodológicas I: Fenómenos y Medios: Museografía y Diseño del Entorno..... 251

Laboratorio de Estrategias Metodológicas I: Fenómenos y Medios: Animación..... 254

Laboratorio de Estrategias Metodológicas I: Fenómenos y Medios: Artes en Contexto..... 257

Laboratorio de Estrategias Metodológicas I: Fenómenos y Medios: Arte Corporal 260

Laboratorio de Estrategias Metodológicas I: Fenómenos y Medios: Luz en Fotografía 262

Seminario de Arte Moderno I..... 265

Seminario de Arte y Teoría de la Imagen I 268

Métodos de Análisis de la Obra de Arte I..... 272

Inglés Semestre V 275

Sexto Semestre..... 282

Laboratorio de Estrategias Metodológicas II: Proyecto disciplinario de Autor..... 284

Laboratorio de Estrategias Metodológicas II: Proyecto interdisciplinario de Autor 287

Laboratorio de Estrategias Metodológicas II: Dinámicas Metodológicas: Proyecto Interdisciplinario 290

Laboratorio de Estrategias Metodológicas II: Dinámicas Metodológicas: Pintura 292

Laboratorio de Estrategias Metodológicas II: Dinámicas Metodológicas: Pintura Mural..... 296

Laboratorio de Estrategias Metodológicas II: Dinámicas Metodológicas: Litografía..... 299

Laboratorio de Estrategias Metodológicas II: Dinámicas Metodológicas: Xilografía..... 302

Laboratorio de Estrategias Metodológicas II: Dinámicas Metodológicas: Huecograbado 305

Laboratorio de Estrategias Metodológicas II: Dinámicas Metodológicas: Serigrafía..... 308

Laboratorio de Estrategias Metodológicas II: Dinámicas Metodológicas: Fotografia Experimental 311

Laboratorio de Estrategias Metodológicas II: Dinámicas Metodológicas: Dibujo 315

Laboratorio de Estrategias Metodológicas II: Dinámicas Metodológicas: Diseño Escenográfico 319

Laboratorio de Estrategias Metodológicas II: Dinámicas Metodológicas: Procesos, Estructuras y Modelos en Pequeño Formato: Artísticos, Ornamentales y Utilitarios 322

Laboratorio de Estrategias Metodológicas II: Dinámicas Metodológicas: Produción Audiovisual de Animación..... 325

Laboratorio de Estrategias Metodológicas II: Fenómenos y Medios: Resignificación de la Tradición Escultórica 328

Laboratorio de Estrategias Metodológicas II: Fenómenos y Medios: Modelado y Proyecto 331

Laboratorio de Estrategias Metodológicas II: Fenómenos y Medios: Instalación y Entorno..... 334

Laboratorio de Estrategias Metodológicas II: Fenómenos y Medios: Arte Sonoro 337

Laboratorio de Estrategias Metodológicas II: Fenómenos y Medios: Videoarte..... 340

Laboratorio de Estrategias Metodológicas II: Fenómenos y Medios: Medios Múltiples..... 345

Laboratorio de Estrategias Metodológicas II: Fenómenos y Medios: Museografía y Diseño del Entorno..... 348

Laboratorio de Estrategias Metodológicas II: Fenómenos y Medios: Animación..... 351

Laboratorio de Estrategias Metodológicas II: Fenómenos y Medios: Artes en Contexto..... 354

Laboratorio de Estrategias Metodológicas II: Fenómenos y Medios: Arte Corporal..... 357

Laboratorio de Estrategias Metodológicas II: Fenómenos y Medios: Luz en la Fotografía..... 359

Seminario de Arte Moderno II 362

Seminario de Arte y Teoría de la Imagen II 365

Métodos de Análisis de la Obra de Arte II 369

Inglés Semestre VI 372

Séptimo Semestre 380

Laboratorio de Investigación-Producción I: Escultura 382

Laboratorio de Investigación-Producción I: Pintura 384

Laboratorio de Investigación-Producción I: Pintura Mural 387

Laboratorio de Investigación-Producción I: Litografía 390

Laboratorio de Investigación-Producción I: Xilografía..... 392

Laboratorio de Investigación-Producción I: Huecograbado 395

Laboratorio de Investigación-Producción I: Serigrafía 398
Laboratorio de Investigación-Producción I: Fotografía 401
Laboratorio de Investigación-Producción I: Dibujo 404
Laboratorio de Investigación-Producción I: Diseño Escenográfico 407
Laboratorio de Investigación-Producción I: Videoarte 410
Laboratorio de Investigación-Producción I: Medios Múltiples 413
Laboratorio de Investigación-Producción I: Museografía y Diseño del Entorno 416
Laboratorio de Investigación-Producción I: Artes en Contexto 419
Laboratorio de Investigación-Producción I: Arte Corporal 422
Laboratorio de Investigación-Producción I: Arte Sonoro 425
Laboratorio de Investigación-Producción I: Estructuras y Modelos en Pequeño Formato: Artísticos, Ornamentales y Utilitarios 428
Laboratorio de Investigación-Producción I: Producción Audiovisual de Animación 431
Laboratorio de Investigación-Producción I: Animación 434
Laboratorio de Investigación-Producción I: Proyecto Interdisciplinario 437
Seminario de Arte Contemporáneo I 440
Seminario de Arte y Teoría de la Comunicación I 443
Seminario de Investigación y Proyectos I 445
Gestión de Proyectos 448
Inglés Semestre VII 451
Octavo Semestre 458
Laboratorio de Investigación-Producción II: Escultura 460
Laboratorio de Investigación-Producción II: Pintura 463
Laboratorio de Investigación-Producción II: Pintura Mural 466
Laboratorio de Investigación-Producción II: Litografía 469
Laboratorio de Investigación-Producción II: Xilografía 472
Laboratorio de Investigación-Producción II: Huecograbado 475
Laboratorio de Investigación-Producción II: Serigrafía 478
Laboratorio de Investigación-Producción II: Fotografía 481
Laboratorio de Investigación-Producción II: Dibujo 484
Laboratorio de Investigación-Producción II: Diseño Escenográfico 486
Laboratorio de Investigación-Producción II: Videoarte 488

Laboratorio de Investigación-Producción II: Medios Múltiples 491
Laboratorio de Investigación-Producción II: Museografía y Diseño del Entorno 494
Laboratorio de Investigación-Producción II: Artes en Contexto 497
Laboratorio de Investigación-Producción II: Arte Corporal 500
Laboratorio de Investigación-Producción II: Arte Sonoro 502
Laboratorio de Investigación-Producción II: Estructuras y Modelos en Pequeño Formato: Artísticos, Ornamentales y Utilitarios 505
Laboratorio de Investigación-Producción II: Producción Audiovisual de Animación 508
Laboratorio de Investigación-Producción II: Animación 511
Laboratorio de Investigación-Producción II: Proyecto Interdisciplinario 514
Seminario de Arte Contemporáneo II 517
Seminario de Arte y Teoría de la Comunicación II 520
Seminario de Investigación y Proyectos II 523
Gestión de la Actividad Profesional 526
Inglés Semestre VIII 529
Asignaturas Optativas 536
Didáctica para las Artes y Planeación Educativa Aplicada 536
Fundamentos de Didáctica para las Artes y Planeación Educativa 536
Análisis de la Cultura 537
Arte Electrónico 540
Arte y Entorno 543
Imagen en Movimiento 546
Introducción a los Medios Digitales 549
Introducción a los Procesos, Estructuras y Modelos en Pequeño Formato 552
Integración de Recursos Digitales 555
Laboratorio de Aplicaciones Digitales para Proyectos 558
Performance 561
Performance y Tecnología 567
Procesos, Estructuras y Modelos en Pequeño Formato 572
Proyectos Escultóricos 575
Proyectos Experimentales para Artes 578
Taller de Esmalte sobre Metal 581

Técnicas Pictóricas..... 584
Educación para las Artes 589
Fundamentos de Didáctica y Planeación Educativa para las Artes..... 592

Primer Semestre

Laboratorio-Taller Introductorio de Pintura
Laboratorio-Taller Introductorio de Escultura
Laboratorio-Taller Introductorio de Dibujo I
Sistemas de Representación Geométrica I
Historia del Arte I
Estética I
Análisis y Redacción de Textos para la Elaboración de Proyectos I
Inglés Semestre I

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de asignatura

Laboratorio-Taller Introductorio de Pintura

Clave:	**Semestre:** 1º - 2º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional, Humanístico-Social			**No. Créditos:** 8
Carácter: Obligatoria		**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 2	**Práctica:** 4	6	96
Modalidad: Taller		**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No (x) Sí ( ) Obligatoria ( ) Indicativa ( )
Asignatura antecedente: Ninguna.
Asignatura subsecuente: Ninguna.

Objetivo general:
Analizar los fundamentos teórico-conceptuales de la pintura y experimentar con una serie de procedimientos y dinámicas de la práctica pictórica para fomentar un desarrollo integral a nivel conceptual, cognitivo, procedimental y actitudinal, que permita optimizar la construcción de pensamiento visual a través del desarrollo de proyectos de investigación-producción.

Objetivos específicos:
1. Analizar el concepto de pintura como área de conocimiento y su transversalidad con otros campos del conocimiento como factor determinante en la construcción pictórica.
2. Analizar los fundamentos de la construcción preicónica de la pintura por medio de bocetos y esquemas que permitan establecer los principios básicos de “proyecto” o “propuesta” pictórica y su ejecución de obra por medio de la forma y la técnica.
3. Analizar e identificar los elementos básicos de la composición.
4. Evaluar y reflexionar por medio de ejercicios prácticos, la gramática, sintáctica y semántica de los materiales y la forma
5. Reconocer y aplicar los elementos compositivos tanto en piezas clásicas y contemporáneas como en las propuestas pictóricas personales.
6. Analizar y experimentar con los sistemas constructivos y técnico-constructivos del color.
7. Identificar los elementos formales de la pintura.
8. Experimentar con técnicas de aplicación y manipulación del color.
9. Fomentar una formación integral en donde se ejerza la práctica pictórica como un medio de desarrollo cognitivo, procedimental y actitudinal.
10. Aplicar los conceptos y técnicas pictóricas en el desarrollo de un proyecto de investigación-creación.

Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Panorama teórico-histórico de la pintura	8	16
2	Sistemas constructivos del color	8	16
3	Sistemas técnico-constructivos del color	8	16
4	Elementos formales de la pintura	8	16
	Total de horas:	32	64
	Suma total de horas:	96	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Panorama teórico-histórico de la pintura 1.1 Elementos compositivos de la pintura (sintaxis). 1.1.1 Espacialidad. 1.1.2 Luz. 1.1.3 Ritmo. 1.1.4 Color. 1.1.5 Equilibrio. 1.1.6 Textura. 1.2 Contenidos de la pintura (semántica). 1.1.2 Teóricos. 1.1.3 Históricos. 1.1.4 Modernos. 1.1.5 Contemporáneos.
2	Sistemas constructivos del color 2.1 Contenido, forma y técnica. 2.2 La técnica como lenguaje y contenido. 2.3 La forma como lenguaje y contenido. 2.4 Cromatismo y acromatismo. 2.5 Modelado y modulado.
3	Sistemas técnico-constructivos del color. 3.1 Opacidad y transparencia del color. 3.2 Medios y aglutinantes y sus calidades de acabados pictóricos. 3.3 Aspectos físico-químicos de la pintura. 3.4 Soportes en pintura 3.5 Preparación de soportes. 3.6 Fórmulas. 3.7 Procedimientos. 3.8 Soportes rígidos.
4	Elementos formales de la pintura 4.1 Espacio y movimiento. 4.2 Tensión y reposo. 4.3 Los elementos formales como expresión en pintura. 4.3.1 La luz color. 4.3.2 Contrastes cromáticos. 4.3.3 Construcción pictórica.

Bibliografía básica:

Acaso, M., Belver, M., Nuere, S. y otros (2011). Didáctica de las artes y la cultura visual. Madrid: Akal.
Acha, J. (1997). Los conceptos esenciales de las artes plásticas. México: Diálogo abierto.
Adorno, T. (1980). Teoría estética. Madrid: Taurus.
Albers, J. (1980). La interacción del color. Madrid: Alianza Editorial.
Arheim, R. (2002). Arte y percepción visual: psicología del ojo creador. Madrid: Alianza Editorial.
Bachelard, G. (1985). La poética del espacio. México: FCE.
Barron, S., y Zelevansky. (2002). Jasper Johns to Jeff Koons. Los Angeles. The Broad Collections.
Bayrle, B.B. (2005). Vitamin P. Nueva York. Phaidon.
Beardsley, M. (1982). Estética, historia y fundamentos. Madrid: Cátedra.
Berger, J. (1978). Modos de ver. Barcelona: Gustavo Gili (colec. Comunicación visual).
British Library. Five hundred self-portraits. London. Phaidon, pp. 547.
Brustain, M. (1987). Historia de los colores. Barcelona: Paidós.
De Grandis, L. (1986). Teoría y uso del color. Madrid: Akal.
De Michelli, Mario. (1983). Las vanguardias artísticas del siglo XX. Madrid: Alianza Editorial.
Deribere, M., (1967). El color, México. Diana.
Dondis, Donis A. (1976). La sintaxis de la imagen. Barcelona: Gustavo Gili.
Dorfles, G. (1976). Últimas tendencias del arte de hoy, Barcelona, Ed. Labor.
Eco, U. (1970). La definición del arte. Barcelona: Martínez Roca.
Edwards, B. (2006). El color. Madrid: Ediciones Urano.
Focillon, H. La vida de las formas, México, ENAP, UNAM, 2010, pp. 146.
Gage, J. (1993). Color y cultura. La práctica y el significado del color de la antigüedad a la abstracción. Madrid: Siruela.
Gage, J. (2006). Colour in art. London: Thames & Hudson.
Garner, H. (1993). La educación artística y el desarrollo humano. Madrid: Paidós.
Gombrich, E. (1980). El Sentido del Orden. Barcelona: Gustavo Gili.
Gombrich, E. (1997). Historia del Arte. México. Diana.
González, C. (1997). Apuntes acerca de la representación. México: UNAM, Instituto de Investigaciones Filológicas.
Guasch, A. (2000). El arte último del siglo XX. España: Alianza Forma.
Hauser, A. (1998). Historia Social de la Literatura y el Arte. Madrid: Guadarrama.
Hess, W. (2003). Documentos para la comprensión del arte moderno. Buenos Aires: Nueva Visión.
Hicketier, A. (1985). Le cube des couleurs. París. Dessain et Tolra.
Hunter, S. (1999). Robert Rauschenberg. Barcelona: Ediciones Polígrafa.
Itten, J., (1982). El arte del color. México: Limusa.
Kandinsky, W. (1996). Punto y línea sobre el plano. Barcelona: Anagrama.
Kepes, G. (1968). La Educación Visual, México: Novaro.
Kepes, G. (1974). El Lenguaje de la Visión. Buenos Aires: Infinito.
Malis, F. (1983). Mirar un cuadro. Madrid: Hermann Blume.
Obra Abierta, (1984). Barcelona: Ariel.
Olivares, R. (2001). Latin-american artists. España: EXIT.
Orozco, J.C. (1983). Cuadernos. México: CONAFE.
Panofsky, E. (1982). Arte e Ilusión. Barcelona: Gustavo Gili.
Rock, I. (1985). La Percepción. Barcelona: Labor.
Stangos, N. (1986). Conceptos de arte moderno. Madrid: Alianza Editorial.

Bibliografía complementaria:

Acha, J. (1992). Introducción a la creatividad artística, México, Trillas,
Alcher, O. (1994). El mundo como proyecto. Barcelona: Gustavo Gili.
Araujo, I. (1986). El arquitecto y el dibujo en el proceso del proyecto. Pamplona: Universidad de Navarra.
Arenós, P. (1999). Los genios del fuego. Barcelona: Península.
Asimov, M. (1968). Introducción al proyecto. México: Herrero Hermanos.
Cortés, J. M. G. (Coord.) (1990). La creación artística como cuestionamiento. Valencia: IVAJ.

De Azúa, E. (1992). Baudelaire y el artista de la vida moderna. Pamplona: Pamiela.
De Bono, E. (1993). El pensamiento lateral: manual de creatividad, Barcelona: Paidós.
De La Calle, R. (1981). En torno al hecho artístico. Valencia: Fernando Torres.
De La Torre, S. (1995). Creatividad aplicada. Recursos para una formación creativa. Madrid: Escuela Española.
De La Torre, S. (1995). Creatividad aplicada. Recursos para una formación creativa. Madrid: Escuela Española.
Esteve De Quesada, A. (200l). En la trastienda del proyecto: ensayos de metodología proyectual, o anotaciones sobre método, creación y proyecto. Valencia: Alfons el Magnánim.
Fullaondo, I. (1991). Arte, proyecto y todo lo demás. Madrid: Kain.
Gadner, H. (1995). Mentes creativas. Una anatomía de la creatividad. Buenos Aires. Paidós.
Gómez Mollna, J. (Coord.). (1999). Estrategias del dibujo en el arte contemporáneo. Madrid: Cátedra.
Gómez Mollna, J. (Coord.). (1995). Las lecciones del dibujo. Madrid: Cátedra.
Gómez-Senent, E. y Capuz, S. (1999). El proyecto y su dirección y gestión-servicio. Valencia: Publicaciones de la Universidad Politécnica de Valencia.
Gómez-Senent, E. (1988). El proceso proyectual. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia.
Gómez-Senent, E. (1988). Fases del proyecto. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia.
Gómez-Senent, E. (1992). Introducción al proyecto, Valencia: Universidad Politécnica de Valencia.
Gordon, W. (1963). Sinéctica: El desarrollo de la capacidad creadora. México: Herrero.
Grupo Descartes (1993). El modo proyecto. Barcelona: Marcombo.
Kabakov, E. y Kavakov, I. (1998). El palacio de los proyectos. Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Laseua, P. (1982) La expresión gráfica para arquitectos y diseñadores. México: Gustavo Gili.
Lowenfeld, V. (1980). Desarrollo de la capacidad creadora. Buenos Aires: Kapeluz.
Manzini, E. (1993). La materia de la invención. Materiales y proyectos. Barcelona: Ceac.
Manzini, E. y Vugliano, S. (2000). La localización evolutiva como escenario de proyecto. *Experimenta*, 31. Madrid: Experimenta.
Marín, R., De la Iglesia, J., Tolosa, F. y Marín J. (1998). La investigación en Bellas Artes. Tres aproximaciones de un debate. Granada: Grupo Editorial Universitario.
Marín, R. (1989). La formación para la creatividad. Madrid. UNED.
Marín, R. (1975). Técnicas del pensamiento creativo. Valencia: Instituto de Ciencias de la Educación.
Marín R. y Torre, S. (Dirs). (1991). Manual de la creatividad. Barcelona: Vicens Vives.
Marina, J.A. (2000). Teoría de la Inteligencia Creadora. Barcelona: Anagrama.
Marina, J.A. (1992). Elogio y refutación del ingenio. Barcelona: Anagrama.
Martínez Laínez, A. (et al.) (1993). Exponer para explicar-se. Valencia: Generalitat Valencia.
Moles, A. y Caude, R. (1977). Creatividad y métodos de Innovación. Madrid: Ibérico-Europea.
Morín, E. (1988). El método. El conocimiento del conocimiento. Madrid: Cátedra.
Morín, E. (1997). Introducción al pensamiento complejo. Barcelona: Gedisa.
Munari, B. (1990). ¿Cómo nacen los objetos? Barcelona: Gustavo Gili.
Munari, B. (1985). Diseño y comunicación visual. Barcelona: Gustavo Gili.
Murría, A. (1998). El palacio de los proyectos. *Lápiz*, revista internacional de arte, vol.17, 149. p.189-90. Madrid:
Neuman, E. (1992). Mitos de artista. Estudio psicohistórico sobre la creatividad. Madrid: Tecnos.
Piñón, H. (1998). Curso básico de proyectos. Barcelona: Ediciones UPC.
Powel, D. (1986). Técnicas de presentación. Guía de dibujo y presentación de proyectos y diseños. Madrid: Tursen/Herman Blume Ediciones.
Ricard, A. (2000). La aventura creativa. Las raíces del diseño. Madrid: Ariel.
Romo, M. (1997). Psicología de la creatividad. Barcelona: Paidós.

Sabaté, J. (et al.). (1998). Proyectar el territorio: master de proyectación urbanística. Barcelona: Servicio de Publicaciones UPC.
Schlemmer, O. (1987). Escritos sobre arte: pintura, teatro, danza. Cartas y diarios. Barcelona: Paidós.
Sikora, J. (1979). Manual de métodos creativos. Buenos Aires Kapeslusz.
Siza, A. (1993). Escrits. Barcelona: Carles Muro/ Ediciones UPC.
Sternberg, R.L. (1997). La creatividad en una cultura conformista. Un desafío a las masas. Barcelona: Paidós.
Stokoe, P. y Sirkin, A. (1994). El proceso de la creación en arte. Buenos Aires: Almagesto.
Tortajada, I. y Peris, G. (1998). Apuntes de técnicas de representación. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia.
Trueba, J. (1981). Teoría de proyectos: concepto, naturaleza y metodología del proyecto. Madrid: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos.
Vélez Cea, M. (2001). El dibujo del fin del milenio. Granada: Universidad de Granada.
Witfkower, R. y Witfkower, M. (1982). Nacidos bajo el signo de Saturno. Genio y temperamento de los artistas desde la Antigüedad hasta la Revolución Francesa. Madrid: Cátedra.
Yean, K. (1999). Proyectar con la naturaleza. Barcelona: Gustavo Gili.
Young, T. (1999). 30 minutos para diseñar un proyecto. Barcelona: Granica.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)		
Exposición audiovisual	(x)	Exámenes parciales	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Seminarios	( )	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Lecturas obligatorias	(x)	Participación en clase	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Asistencia	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	( )	Seminario	( )
Prácticas de campo	( )	Otras: Evaluación de proyecto	( )
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	( )		

Perfil profesiográfico:
Licenciado en Diseño Gráfico, Comunicación Visual o en Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de asignatura

Laboratorio-Taller Introductorio de Escultura

Clave:	**Semestre:** 1º - 2º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional			**No. Créditos:** 8
Carácter: Obligatoria		**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 2	**Práctica:** 4	6	96
Modalidad: Taller		**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No (x) Sí ( ) Obligatoria ( ) Indicativa ( )
Asignatura antecedente: Ninguna.
Asignatura subsecuente: Ninguna.

Objetivo general:
Analizar y experimentar con los conceptos formales y conceptuales de la escultura, así como la integración de procedimientos y materiales para su aplicación en el desarrollo proyectos de investigación-producción que promuevan la sensibilidad y la reflexión mediante el principio de construcción simbólica.

Objetivos específicos:
1. Desarrollar un proceso reflexivo, analítico y crítico de la escultura como medio de desarrollo plástico.
2. Reflexionar sobre la espacialidad en la escultura: conceptos, percepción e inclusión de diferentes ideas de espacio en el desarrollo histórico de la escultura.
3. Diferenciar los conceptos matérico-formales de la escultura, explorando diferentes procesos de significación de la materia
4. Analizar y explorar los procedimientos tradicionales y alternativos de la escultura.
5. Conceptualizar el tiempo y el movimiento en la obra escultórica mediante revisiones históricas.
6. Identificar la importancia de las metodologías en la conceptualización y estructuración de un proyecto de investigación-producción.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Espacialidad	6	12
2	Forma y materia	6	12
3	Tiempo y movimiento	6	12
4	Procedimientos	6	12
5	El proyecto en la escultura	8	16
	Total de horas:	32	64
	Suma total de horas:	96	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Espacialidad 1.1 Seminario espacio y espacialidad. 1.2 Seminario la percepción humana del espacio. 1.3 Seminario espacio en la escultura: Tratamiento del espacio por las diferentes corrientes. 1.4 El modelado y su desarrollo técnico-metodológico. 1.4.1 El origen de las arcillas desde el punto de vista geológico. 1.4.2 El barro desde la cristalografía. 1.4.3 La plasticidad en la física.
2	Forma y materia 2.1 Seminario dialéctica matérico-formal de la escultura. 2.2 La forma como estructura o disposición de las partes. 2.3 La forma como apariencia o aquello que envuelve el contenido. 2.4 La forma como límite o frontera. 2.5 Seminario la significación de la materia en el arte actual. 2.6 Arcillas, barros y pastas. 2.6.1 El barro y el yeso como materia de trabajo. 2.6.2 El color en el modelado: color natural y pigmentado. 2.6.3 Textura en el modelado. 2.6.4 La transformación de la materia: pátina, cerámica y ensamble.
3	Tiempo y movimiento 3.1 Seminario conceptos de tiempo y movimiento. 3.2 El tiempo en la obra escultórica: Tratamiento del tiempo en la 2ª mitad del siglo XX. 3.3 El movimiento en la obra escultórica: Tratamiento del movimiento en la 2ª mitad del siglo XX. 3.4 La obra escultórica en su desarrollo técnico y procesual. 3.4.1 Seminario la obra escultórica de carácter ritual. 3.4.2 Seminario la obra escultórica como oficio y habilidad. 3.4.3 Seminario la obra escultórica en su carácter semiótico-simbólico. 3.4.4 Seminario la obra escultórica como proceso reflexivo y analítico. 3.5 Prácticas en el horno. 3.5.1 Atmósferas oxidantes y reductoras. 3.5.2 El control de la temperatura. 3.5.3 Estiba, manejo descarga, cuidado del horno. 3.5.4 Óxidos metálicos y pigmentos cerámicos. 3.5.5 Los esmaltes.
4	Procedimientos 4.1 Tradición. 4.1.1 Adición. 4.1.2 Sustracción. 4.1.3 Construcción. 4.2 Estrategias de la escultura en el siglo XX. 4.2.1 Inclusión del objeto (El objeto encontrado). 4.2.2 Assemblage. 4.2.3 Instalación y Ambientación. 4.2.4 Técnicas procesuales (El registro, la escultura viva y la multimedia escénica). 4.2.5 Escultura virtual (El virtualismo). 4.3 Seminario sensibilidad y circunstancialidad.

5	El proyecto en la escultura 5.1 Seminario metodología y proyección. 5.2 Contexto y análisis crítico. 5.3 La intención y la estructura conceptual. 5.4 Planeación y análisis técnico-metodológico. 5.5 Plan de trabajo y bitácora. 5.6 Propuesta de proyecto personal.

Bibliografía básica:

Acha, J. (1991, 4 de julio). La estética cotidiana. México: Periódico Excélsior.
Bonifaz, R. (1996). Imagen de Tláloc. México: UNAM-Dirección General de Publicaciones.
Brea, J. (1996). Ornamento y utopía. Evoluciones de la Escultura de los años 80 y 90. Arte, proyectos e ideas, (4), 13-30.
Giedion, S. (1981). El presente eterno: los comienzos del arte. Una aportación al tema de la constancia y el cambio. Madrid: Alianza.
Hall, E. (2003). La dimensión oculta. México: Siglo veintiuno.
Hiriart, H. (1999). Los dientes eran el piano. México: Tusquets.
Krauss, R. (1996). La escultura en el campo expandido. En Rosalind Krauss, La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos. Madrid: Alianza.
Matía, P. et al. (2006). Conceptos fundamentales del lenguaje escultórico. Madrid: Akal/Bellas Artes.
Matía, P. et al. (2009). Procedimientos y materiales en la obra escultórica. Madrid: Akal/Bellas Artes.
Merleau, M. (1997). Fenomenología de la percepción. Barcelona: Península.
Tatarkiewicz, W. (2002). Historia de seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, mímesis, experiencia estética. Madrid: Tecnos/Alianza.
Wittkower, R. (1983). Escultura, procesos y principios. Madrid: Alianza.

Bibliografía complementaria:

Albrecht, H. (1981). Escultura en el siglo XX. Barcelona: Blume.
Borges, J. (1989). Pierre Menard, autor de El Quijote. Buenos Aires: Emecé.
Borges, J. (1998). El inmortal. En Jorge Luis Borges, El Aleph. Madrid: Alianza.
Cooper, E. (1982). Manual de Barnices Cerámicos. España: Omega.
Costales, F. y Delmar, O. (1976). Cerámica. México: Continental.
Fernández, J. (1998). El Libro de la Decoración. Argentina: Condorhuasi.
Fernández, J. (2007). Diccionario de Cerámica. Argentina: Condorhuasi.
Lynggaard, F. (1992).Tratado de Cerámica. Barcelona: Omega.
Norton, F. (1973). Cerámica para el Artista Alfarero. Argentina: Continental.
Rodhes, D. (2005). Hornos para Ceramistas. España: CEAC.
Scott, M. (1997). Cerámica. España: Evergreen Tashen.
Zimbrón, D. (2013). Haciendo Rakú –Yaki. México: INBA.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)		
Exposición audiovisual	(x)	Exámenes parciales	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Seminarios	( )	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Lecturas obligatorias	(x)	Participación en clase	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Asistencia	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	( )	Seminario	( )
Prácticas de campo	( )	Otras: Evaluación de proyecto	( )
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	( )		

Perfil profesiográfico:

Licenciado en Artes Visuales con experiencia docente y desarrollo profesional en el área de escultura.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de asignatura

Laboratorio-Taller Introductorio de Dibujo I

Clave:	**Semestre:** 1º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional, Humanístico-Social.			**No. Créditos:** 8
Carácter: Obligatoria		**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 2	**Práctica:** 4	6	96
Modalidad: Taller		**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)
Asignatura antecedente: Ninguna.
Asignatura subsecuente: Laboratorio-Taller Introductorio de Dibujo II.

Objetivo general:
Analizar los conceptos básicos formales y conceptuales del dibujo, y experimentar con el manejo básico de técnicas, procedimientos y materiales propios y alternativos para fomentar el desarrollo de la sensibilidad y los principios de construcción simbólica como herramientas para la construcción de proyectos en el marco de la investigación-producción.

Objetivos específicos:
1. Iniciar un proceso reflexivo, informativo y formativo del dibujo como medio de expresión plástica.
2. Identificar los elementos compositivos del dibujo en obras históricas y contemporáneas.
3. Analizar el desarrollo histórico, formal y conceptual del dibujo y su proceso de construcción.
4. Aplicar los elementos básicos gráficos compositivos en el desarrollo de proyectos gráficos.
5. Identificar las distintas técnicas, materiales, herramientas y procedimientos del dibujo.
6. Asociar y distinguir elementos formales y técnicos pertenecientes a una técnica determinada.
7. Utilizar los elementos primarios del dibujo como medio de expresión en el lenguaje gráfico, partiendo de la experiencia individual a través de la experimentación práctica.
8. Identificar la importancia del lenguaje del material como medio de expresión en el lenguaje de la gráfica.
9. Identificar la importancia del método en la conceptualización y formalización de un proyecto artístico.
10. Distinguir las dimensiones del concepto de sobreposición y superposición de elementos formales en el ámbito del dibujo.
11. Vincular los conocimientos básicos adquiridos, para la elaboración creativa y propositiva de un proyecto gráfico.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Fundamentos y antecedentes históricos del dibujo	8	16
2	Conceptos básicos formales del dibujo	8	16
3	Estructuración y tratamiento de la forma	8	16
4	Proyecto de dibujo	8	16

Total de horas:	32	64
Suma total de horas:	96	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Fundamentos y antecedentes históricos del dibujo 1.1 Panorama histórico, técnico, formal y conceptual. 1.1.1 El dibujo como estructura para las artes mayores siglo XVI. 1.1.2 El dibujo como actividad autónoma. 1.1.2.1 Dibujo a partir de las vanguardias. 1.1.2.2 Dibujo contemporáneo. 1.3 Tipología del dibujo. 1.4 Funciones del dibujo. 1.5 Conceptos modernos y contemporáneos.
2	Conceptos básicos formales del dibujo 2.1 Elementos gráficos del dibujo. 2.1.1 Punto: concepción, percepción, comprensión y uso. 2.1.2 Línea: concepción, percepción, comprensión y uso. 2.1.3 Plano: formatos, dimensiones, distancias. 2.1.4 Proporciones, direcciones y relaciones espaciales. 2.1.5 Claroscuro: valores tonales altos, medios y bajos. 2.1.6 Volumen. 2.2 Elementos compositivos. 2.2.1 Espacio. 2.2.2 Luz. 2.2.3 Perspectiva. 2.2.4 Ritmo. 2.2.5 Equilibrio.
3	Estructuración y tratamiento de la forma 3.1 Introducción a la anatomía: cánones y proporciones. 3.2. Masa, peso y volumen. 3.3 Actitudes del cuerpo. 3.3.1 Dinámico. 3.3.2 Estático. 3.4 Traducción plástica de la realidad a la obra: 3.4.1 Del color al blanco y negro. 3.4.3 Forma. 3.4.4 Estructura. 3.4.5 Gestualidad. 3.4.6 Materiales, instrumentos, técnicas y formatos medianos y grandes.
4	Proyecto de dibujo 4.1 Tematización, intencionalidad representativa. 4.2 Metodología. 4.3 Elementos formales y de composición. 4.4 Técnica, materiales y procedimientos. 4.5 Construcción, bocetaje y formalización. 4.6 Resultado plástico.

Bibliografía básica:

Acha, J. (1992). Introducción a la creatividad artística. México: Trillas.
Araujo, L. (2008). El arquitecto y el dibujo en el proceso del proyecto. España: Universidad de Navarra.
Arenós, P. (1999). Los genios del fuego. Barcelona: Península.
Asimov, M. (1968). Introducción al proyecto. México: Herrero Hermanos.
Cortés, G. (1990). La creación artística como cuestionamiento. Valencia: IVAJ.
De Azúa, E. (1992). Baudelaire y el Artista de la vida moderna. España: Pamiela.
De Bono, E. (1993). El pensamiento lateral: manual de creatividad. Barcelona: Paidós.
De la Calle, R. (1981). En torno al hecho artístico. Valencia: Fernando Torres.
De la Torre, S. (1995). Creatividad aplicada. Recursos para una formación creativa. Madrid: Escuela Española. Educación.
Esteve, A. (2001). En la trastienda del proyecto: ensayos de metodología proyectual o anotaciones sobre método, creación y proyecto. Valencia: Institución Alfonso el Magnánimo.
Gardner, H. (1995). Mentes creativas. Una anatomía de la creatividad. Buenos Aires: Paidós.
Gómez, E. (1988). El proceso proyectual. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia.
Gómez, E. (1988). Fases del proyecto. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia.
Gómez, E. (1992). Introducción al proyecto. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia.
Gómez, I. (1999). Estrategias del dibujo en el arte contemporáneo. Madrid: Cátedra.
Gordon, W. (1963). Sinéctica: El desarrollo de la capacidad creadora. México: Herrero.
Grupo Descartes. (1992). El modo proyecto. Barcelona: Marcombo.
Kabakov, E. (1998). El palacio de los proyectos. Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia.
Laseua, P. (1982). La expresión gráfica para arquitectos y diseñadores. México: Gustavo Gili.
Manzini, E. (1993). La materia de la invención. Materiales y proyectos. Barcelona: CEAC.
Marín, R. (1975). Técnicas del pensamiento creativo. Valencia: Instituto de Ciencias de la
Marín, R. (1989). La formación para la creatividad. Madrid: UNED.
Marín, R. y Torre, S. (1991). Manual de la creatividad. Barcelona: Vicens Vives.
Marín, R., De la Iglesia, F. y Tolosa, L. (1998). La investigación en Bellas Artes. Tres aproximaciones de un debate. Granada: Grupo editorial universitario.
Marina, A. (2000). Teoría de la inteligencia creadora. Barcelona: Anagrama.
Marina, J. (1992). Elogio y refutación del ingenio. Barcelona: Anagrama.
Martínez, A. et al. (1993). Exponer para explicarse. Valencia: Generalitat Valencia.
Moles, A. y Caude, R. (1977). Creatividad y métodos de innovación. Madrid: Ibérico Europea.
Munari, B. (1981). ¿Cómo nacen los objetos? Barcelona: Gustavo Gili.
Munari, B. (1985). Diseño y Comunicación Visual. Barcelona: Gustavo Gili.
Munari, B. (1990). ¿Cómo nacen los objetos? Apuntes para una metodología proyectual. Barcelona: Gustavo Gili.
Neuman, E. (1992). Mitos de artista. Estudio psicológico sobre la creatividad. Madrid: Tecnos.
Romo, M. (1997). Psicología de la creatividad. Barcelona: Paidós.
Sabaté, J. et al. (1998). Proyectar el territorio: master de proyectación urbanística. Barcelona: UPC.
Schlemmer, O. (1987). Escritos sobre arte: pintura, teatro, danza. Cartas y diarios. Barcelona: Paidós.
Sikora, J. (1979). Manual de métodos creativos. Buenos Aires: Kapelusz.
Siza, A. (1993). Escritos. Barcelona: Carles Muro.
Sternberg, L. (1997). La creatividad en una cultura conformista. Un desafío a las masas. Barcelona: Paidós.
Stokoe, P. y Sirkin, A. (1994). El proceso de la creación en arte. Buenos Aires: Almagesto.
Trueba, J. et al. (1981). Teoría de proyectos: concepto, naturaleza y metodología del proyecto. Madrid: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos.
Vélez Cea, M. (2001). El dibujo del fin del milenio. Granada: Universidad de Granada.
Witfkower, R. y Witfkower, M. (1982). Nacidos bajo el signo de Saturno. Genio y temperamento de los artistas desde la antigüedad hasta la revolución francesa. Madrid: Cátedra.
Yean, K. (1999). Proyectar con la naturaleza. Barcelona: Gustavo Gili.

Bibliografía complementaria:

Gómez, E. y Capuz, S. (1999). El proyecto y su dirección y gestión. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia.
Lowenfeld, V. (1980). Desarrollo de la capacidad creadora. Buenos Aires: Kapelusz.
Manzini, E. y Vugliano, S. (2000). La localización evolutiva como escenario de proyecto. Madrid: Experimenta.
Morín, E. (1988). El método. El conocimiento del conocimiento. Madrid: Cátedra.

Morín, E. (1997). Introducción al pensamiento complejo. Barcelona: Gedisa.
Piñón, H. (1998). Curso básico de proyectos. Barcelona: UPC.
Powell, D. (1986). Técnicas de presentación. Guía de dibujo y presentación de proyectos y diseños. Madrid: Tursen/Herman Blume.
Ricard, A. (2000). La aventura creativa. Las raíces del diseño. Madrid: Ariel.
Tortajada, T. y Peris, G. (1998). Apuntes de técnicas de representación. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)		
Exposición audiovisual	(x)	Exámenes parciales	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Seminarios	( )	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Lecturas obligatorias	(x)	Participación en clase	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Asistencia	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	(x)	Seminario	( )
Prácticas de campo	(x)	Otras: Evaluación de proyecto	( )
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	( )		

Perfil profesiográfico:
Licenciado en Artes Visuales, Comunicación Visual o Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de asignatura

Sistemas de Representación Geométrica I

Clave:	**Semestre:** 1º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional			**No. Créditos:** 6
Carácter: Obligatoria		**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 2	**Práctica:** 2	4	64
Modalidad: Curso		**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)
Asignatura antecedente: Ninguna.
Asignatura subsecuente: Sistemas de Representación Geométrica II.

Objetivo general:
Analizar e identificar el proceso de pensamiento espacial-geométrico y estimular y promover destrezas estratégicas, técnicas y procedimientos operativos para su aplicación en el desarrollo de proyectos de investigación-producción.

Objetivos específicos:
1. Analizar y experimentar con la noción de intuición espacial-geométrica.
2. Identificar el proceso cognoscitivo inductivo y deductivo y sus aplicaciones en sistemas geométricos.
3. Identificar los conceptos de sentido geométrico, espacio y objeto.
4. Fomentar el desarrollo de habilidades para la construcción metodológica y analítica visual.
5. Promover el desarrollo de habilidades prospectivas y propositivas para la aplicación de proyectos en el ámbito profesional.
6. Reflexionar en torno a los procesos de investigación-producción que fomenten la relación geometría-artes.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Introducción	5	5
2	Materiales y contexto normativo de operación	5	5
3	Geometría descriptiva	5	5
4	El punto geométrico	5	5
5	La línea	5	5
6	El plano	7	7
	Total de horas:	32	32
	Suma total de horas:	64	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Introducción 1.1 Definición de geometría y su ubicación como rama matemática. 1.2 Definición de geometría descriptiva y sus elementos formales. 1.3 Seminario la relación espacial-geométrica.
2	Materiales y contexto normativo de operación 2.1 Materiales y herramientas. 2.2 Normalización profesional de las hojas de trabajo. 2.3 Los tipos de línea de acuerdo con la norma internacional. 2.4 Acotamientos. 2.5 Escalas.
3	Geometría descriptiva 3.1 Diferentes espacialidades. 3.1.1 Proyección axonométrica: caballera, militar e isométrica. 3.2 Los octantes espaciales. La formación del triedrotrirectángulo. 3.3 El sistema norteamericano. El sistema de la Unión Europea. 3.4 Los ejes axonométricos y sus valores sistémicos. 3.5 Los planos de proyección. 3.5 La explanación del triedrotrirectángulo: El espacio montea (planos de proyección). 3.6 Seminario la relación espacial y su representación formal.
4	El punto geométrico 4.1 Definición y características generales. 4.2 Ubicación de un punto en el espacio geométrico. 4.3 Ubicación de dos o más puntos. 4.4 Seminario el punto como idea mínima de la expresión. 4.5 El punto aplicado en las artes.
5	La línea 5.1 Definición y características generales. 5.1.1 Ubicación de una recta en el espacio geométrico. 5.1.2 Concepto de verdadera magnitud (magnitud real). 5.2 Tipos de rectas. 5.2.1 Vertical. 5.2.2 Horizontal. 5.2.3 Frontal. 5.2.4 De punta. 5.2.5 De perfil. 5.2.6 Fronto-horizontal. 5.2.7 Caso general (oblícua). 5.3 Seminario verdadera magnitud (magnitud real).
6	El Plano 6.1 Definición y características generales. 6.1.1 Ubicación de un plano en el espacio geométrico. 6.1.2 Concepto de verdadera magnitud (magnitud real); proyección íntegra del plano. 6.2 Tipos de planos. 6.2.1 Vertical. 6.2.2 Horizontal. 6.2.3 Frontal. 6.2.4 De punta. 6.2.5 De perfil.

	6.2.6 Fronto-horizontal. 6.2.7 Caso general (oblícuo). 6.3 Geometría aplicada, investigación-producción aplicada a las artes.

Bibliografía básica:

Bertoline, R., Gary, W. et al. (2006). Dibujo para ingeniería. México: McGraw-Hill.
Bielefeld, B. y Skiba, I. et al. (2010). Dibujo técnico. España: Gustavo Gili.
Cecil, H. y Thomas, J. et al. (2009). Dibujo técnico básico. México: Patria.
Cecil, H., Thomas, J. et al. (2009). Dibujo técnico. México: Alfaomega.
Company, P. y Vergara, M. (2008). Dibujo técnico. España: Universidad de Jaume.
González, J. (2012). Geometría descriptiva. México: Trillas.
Gutiérrez, A., Hidalgo, R. et al. (2008). Prácticas de dibujo técnico: aplicación informática, manual de usuario y láminas de trabajo. Córdoba: Universidad de Córdoba.
Holliday, K. (2010). Geometría descriptiva aplicada. México: International Thomson.
Lieu, D. y Sorby, S. (2011). Dibujo para diseño de ingeniería. México: Cengage Learning.
Pérez, J. y Palacio, S. (2006). Expresión gráfica en la ingeniería. Introducción al dibujo industrial. España: Pearson Education S.A.
Tamez, E. (2012). Dibujo Técnico. México: Limusa.

Bibliografía complementaria:

Altenicliker, F. (1979). El dibujo en proyección diédrica. Barcelona: Gustavo Gili.
Antill, A. (1973). Manual de dibujo geométrico e industrial. Barcelona: Gustavo Gili.
Clyde, M. (1980). Teoría y problemas de geometría descriptiva. México: McGraw-Hill.
De la Torre, M. (1989). Dibujo axonométrico. México: UNAM.
De la Torre, M. (1998). Geometría descriptiva. México: UNAM-Facultad de Arquitectura.
French, T. y Vierck, J. (1963). Manual de dibujo de Ingeniería para estudiantes y dibujantes. México: Unión Tipográfica Editorial Hispanoamericana.
Giménez, R. y Vidal, D. (1989). Temario de geometría descriptiva y dibujo técnico. España: Universidad Politécnica de Valencia.
Gordon, O. y Semenstov, A. (1973). Curso de geometría descriptiva. Moscú: Mir.
Haack, W. (1962). Geometría Descriptiva. México: Uthea.
Luzadder, J. y Duff, M. (1994). Fundamentos de dibujo en ingeniería. México: Prentice Hall Hispanoamericana.
Oressa, V. y Oressa, P. (2000). Ejercicios resueltos de sistemas de representación. España: Universidad Politécnica de Valencia.
Ramírez, P. (1986). Dibujo técnico y diseño. España: Santillana.
Rodríguez, J. (1984). Dibujo técnico. España: Donostiarra.
Sánchez, A. (1999). Geometría descriptiva. Sistemas de proyección cilíndrica. México: Alfaomega.
Thomas, T. (1974). Dibujo de ilustración técnica. Barcelona: Gustavo Gili.
Valor, M. (2009). Dibujo y diseño. México: Limusa.
Vishnepolski, S. (1987). Dibujo Técnico. Moscú: MIR.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)		
Exposición audiovisual	( )	Exámenes teóricos parciales	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Examen operativos parciales	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Seminarios	( )	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Lecturas obligatorias	(x)	Participación en clase	(x)
Trabajo de investigación	( )	Asistencia	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	( )	Seminario	( )
Prácticas de campo	(x)	Otras: Evaluación de proceso operativo semestral	(x)
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	( )		

Perfil profesiográfico:

Licenciado en Artes Visuales, con experiencia en geometría descriptiva y como docente en el área de las Artes Visuales.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de asignatura

Historia del Arte I

Clave:	**Semestre:** 1º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional, Humanístico-Social			**No. Créditos:** 6
Carácter: Obligatoria		**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórica		**Teoría:** 3	**Práctica:** 0	3	48
Modalidad: Curso		**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)
Asignatura antecedente: Ninguna.
Asignatura subsecuente: Historia del Arte II.

Objetivo general:
Analizar los parámetros que apoyan la construcción de la historia y la exploración historiográfica para estudiar las relaciones existentes entre el montaje de relaciones sociales, simbólicas, los sistemas de producción y las conformaciones culturales indispensables para la producción plástica y la comunicación visual.

Objetivos específicos:
1. Analizar movimientos artísticos, estilos, etapas históricas y referentes culturales del arte.
2. Determinar los elementos que conforman los conceptos de 'historia, cultura, artes y memoria visual.
3. Analizar las relaciones entre órdenes complejos de la historia, la cultura y las artes.
4. Identificar los elementos de construcción del arte y su historia.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	El objeto de la historia del arte, arte y contexto	12	0
2	Acercamiento a la historiografía del arte	12	0
3	El relato histórico como género literario	12	0
4	Producciones culturales y perspectivas de subordinación aparente	12	0
	Total de horas:	48	0
	Suma total de horas:	48	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	El objeto de la historia del arte 1.1 Paradigmas. 1.2. Sistemas de producción y reproducción: técnicas y procedimientos (artesanía, arte y diseño). 1.3 Obra o producción.
2	Acercamiento sobre la historiografía del arte 2.1 Lo visual como instrumento de trabajo. 2.2 Historia del arte como área de estudio de fuentes y documentos. 2.3 Historia del arte como biografía. 2.4 Historia del arte como construcción de hechos históricos. 2.5 Historia del arte como teoría del medio. 2.6 Historia del arte como el espacio para el estudio de estilos y formas. 2.7 Contextos extra-artísticos. 2.8 Relaciones transversales. 2.8.1 Arte. 2.8.2 Sociedad. 2.8.3 Política. 2.8.4 Economía. 2.8.5 Ideología.
3	El relato histórico como género literario 3.1 Distintos abordajes del relato para la construcción de la historia 3.2 Sistemas narrativos para la construcción de la historia del arte. 3.3 Metodologías para el estudio del arte. 3.4 Objetivos de la historia del arte. 3.4.1 Historia y crítica de arte.
4	Producciones culturales y perspectivas de subordinación aparente 4.1 Protagonismos autorales. 4.1.1 Maestros-aprendices. 4.1.2 Hombres-mujeres. 4.1.3 Productores- consumidores. 4.1.4 Centro hegemónico-periferia.

Bibliografía básica:

Adorno, T. (2011). Crítica de la cultura y sociedad (vols. 1 y 2). Madrid: Akal.
Bastide, R. (2007). Arte y sociedad. México: Fondo de Cultura Económica.
Dickie, G. (2005). El círculo del arte: Una teoría del arte. España: Paidós.
Guasch, A. (1997). El arte del siglo XX en sus exposiciones 1945-1999. Barcelona: El Serbal.
Guasch, A. (2000). Arte último del siglo XX: del posminimalismo a lo multicultural. España: Alianza.
Hauser, A. (1998). Historia social de la literatura y el arte. Barcelona: Omega.
Marchán, F. (2010). Introducción la estética y la teoría del arte. Madrid: UNED.
Molinuevo, J. (2001). A qué llamamos arte. El criterio estético. España: Universidad de Salamanca.
Valverde, J. (2011). Breve historia y antología de la estética. España: Ariel.
Vidal, P. (1990). Ensayos de Historiografía. España: Alianza.
White, H. (2001). Metahistoria. México: Fondo de Cultura Económica.

Bibliografía complementaria:

Acaso, M. et al. (2011). Didáctica de las artes y la cultura visual. Madrid: Akal.
Adorno, T. (2011). Teoría Estética. Madrid: Akal.
Azuela, A. (2005). Arte y poder. México: Fondo de Cultura Económica.

Bech, J. (2008). El significado de la obra de arte: Conceptos básicos para la interpretación de las artes visuales. México: UNAM.
Bourdieu, P. (2005). Las reglas del arte. Barcelona: Anagrama.
Bourriaud, N. (2006). Estética relacional (2ª ed.). Buenos Aires: Adriana Hidalgo.
Calabrese, O. (1997). El lenguaje del arte. Barcelona: Paidós.
Guasch, A. (2011). Arte y Archivo 1920-2012: Genealogías tipologías y discontinuidades. Madrid: Akal.
Hughes, R. (2002). A toda crítica. Ensayo sobre arte y artistas. Barcelona: Anagrama.
Kuspit, D. (2006). La Société Anonyme. Redefinición de las prácticas artísticas. Madrid: Akal.
Michaud, Y. (2007). El arte en estado gaseoso. México: Fondo de Cultura Económica.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)		
Exposición audiovisual	(x)	Exámenes parciales	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Seminarios	( )	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Lecturas obligatorias	(x)	Participación en clase	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Asistencia	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	(x)	Seminario	( )
Prácticas de campo	(x)	Otras: Evaluación de proyecto	(x)
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	( )		

Perfil profesiográfico:
Licenciado en Artes Visuales con posgrado en Historia del Arte, Historia o Filosofía, Licenciado en Filosofía o en Historia del Arte, con experiencia docente dentro del área de las artes plásticas o visuales.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de asignatura

Estética I

Clave:	**Semestre:** 1º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional,			**No. Créditos:** 4
Carácter: Obligatoria		**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórica		**Teoría:** 2	**Práctica:** 0	2	32
Modalidad: Curso		**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)
Asignatura antecedente: Ninguna.
Asignatura subsecuente: Estética II.

Objetivo general:
Analizar los discursos que constituyen la base fundamental para la articulación de la historia de las ideas estéticas, políticas y sociales de la Cultura Occidental, para el estudio crítico de sus principales manifestaciones artísticas y discursivo-visuales y su repercusión en el espacio contemporáneo.

Objetivos específicos:
1. Examinar comparativamente los conceptos de arte y estética en diversos contextos culturales.
2. Analizar la evolución histórica del arte y la estética para escrutar las transformaciones del capital simbólico a partir de la movilidad de los discursos culturales.
3. Analizar las principales ideas que detonan la producción cultural de diversos periodos históricos.
4. Observar las correspondencias transversales en la ordenación de diversos contornos estéticos a partir de las producciones artísticas y visuales.
5. Debatir los alcances de los principales argumentos conceptuales que concretan las corrientes artísticas y los discursos visuales de diversos contextos históricos.
6. Inquirir sobre los conceptos y categorías significativos de la estética para observar su aplicación a la identificación del producto artístico y la configuración de imágenes de la Antigüedad Clásica al Siglo IX

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Cuestiones preliminares sobre el arte	5	0
2	El arte como 'representación'	5	0
3	El arte como experiencia intelectual y emocional	5	0
4	El arte como lenguaje	5	0
5	Vinculaciones	6	0
6	Concepciones histórico-filosóficas del arte	6	0
	Total de horas:	32	0
	Suma total de horas:	32	

Contenido Temático

Unidad	Temas y subtemas
1	Cuestiones preliminares sobre el arte 1.1 Fundamentos de arte. 1.2 Fundamentos de estética.
2	El arte como 'representación' 2.1 Mimesis. 2.2 El arte como representación emocional. 2.3 El arte como producto imaginario.
3	El arte como experiencia intelectual y emocional 3.1 Sensación, Pensamiento e Imaginación. 3.2 Conciencia, Verdad e Imaginación.
4	El arte como lenguaje 4.1 El arte como proposición imaginativa. 4.2 El arte como expresión psíquica. 4.3 El arte como énfasis sígnico, simbólico o alegórico.
5	Vinculaciones 5.1 Lo estético. 5.2 Lo artístico. 5.3 Lo social.
6	Concepciones histórico-filosóficas del arte 6.1 Notas sobre la estética presocrática. 6.2 Preludio a la estética platónica. 6.3 Estudio preliminar sobre la estética aristotélica. 6.4 Plotino: La belleza inteligible como bien. 6.5 Entre oriente y occidente: reflexiones sobre la primera estética cristiana.

Bibliografía básica:

Barasch, M. (1999). Teorías del arte. De Platón a Winckelmann. España: Alianza/Forma.
Bayer, R. (1986). Historia de la estética. México: FCE.
Aristóteles. (2004). Poética. Madrid: Colihue SRL.
Bosanquet, B. (1961). Historia de la estética. Buenos Aires: Nueva Visión.
De Bruyne, E. (1958). Estudios de la estética medieval. Madrid: Gredos.
Fernández, J. (1999). Teoría y metodología de la historia del arte. España: Anthropos.
Garcâia, J. (2002). Sobre el estilo: Longino: sobre lo sublime. Madrid: Gredos.
González, M., Alegre, E. y Tusell, G. (2009). Historia del arte de la antigua edad media. Madrid: Universitaria Ramón Areces.
Platón. (1969). Diálogos. Madrid: Gredos.
Plazaola, J. (2008). Introducción a la estética. Historia, teoría, textos. España: Universidad de Deusto.
Tatarkiewicz, W. (2004). Historia de la estética I. Edad antigua. Madrid: Akal.

Bibliografía complementaria:

Baltrusaitis, J. (1994). La edad media fantástica. Antigüedades y exotismos en el arte gótico. Madrid: Cátedra.
Duby, G. (1981). Europa en la edad media. Arte románico, arte gótico. Barcelona: Blume.
Duby, G. (2002). La época de las catedrales. Madrid: Cátedra.
Durliat, M. (1979). Introducción al arte medieval de occidente. Madrid: Cátedra.
Erlande-Brandenburg, A. (1992). El arte gótico. Madrid: Akal.
Hess, W. (1973). Documentos para la comprensión del arte moderno. Buenos Aires: Nueva Visión.
Valverde, J. (1990). Breve historia y antología de la estética. Barcelona: Ariel.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)		
Exposición audiovisual	(x)	Exámenes parciales	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Seminarios	( )	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Lecturas obligatorias	(x)	Participación en clase	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Asistencia	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	( )	Seminario	( )
Prácticas de campo	( )	Otras: Evaluación de proyecto	( )
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	( )		
Perfil profesiográfico: Licenciado en Artes Visuales, Comunicación Visual o Diseño y Comunicación Visual, con experiencia docente.			

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de asignatura

Análisis y Redacción de Textos para la Elaboración de Proyectos I

Clave:	**Semestre:** 1º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional, Humanístico-Social			**No. Créditos:** 4
Carácter: Obligatoria		**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórica		**Teoría:** 2	**Práctica:** 0	2	32
Modalidad: Curso		**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)
Asignatura antecedente: Ninguna.
Asignatura subsecuente: Análisis y Redacción de Textos para la Elaboración de Proyectos II.

Objetivo general:
Analizar y aplicar estrategias metodológicas para el análisis crítico y la elaboración de textos como herramienta de sustento para el desarrollo de proyectos personales.

Objetivos específicos:
1. Desarrollar estrategias metodológicas de análisis, crítica y elaboración de escritos.
2. Analizar y practicar con los fundamentos para la articulación de ideas.
3. Identificar los elementos que distorsionan el lenguaje, y sus aplicaciones en la elaboración de textos.
4. Analizar y distinguir las modalidades del discurso.
5. Identificar y poner en práctica el proceso analítico para el desarrollo de textos orientados al proyecto personal.
6. Desarrollar el análisis crítico de lectura, así como la elaboración de estrategias para su aplicación en la investigación-producción.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	El proceso de la escritura	6	0
2	Ortografía	6	0
3	Redacción	6	0
4	Las modalidades del discurso	6	0
5	Análisis de textos y propuesta de ensayo	8	0
	Total de horas:	32	0
	Suma total de horas:	32	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	El proceso de la escritura 1.1 Pre-escritura (flujo de escritura y lluvia de ideas). 1.2 Escritura (organización de ideas). 1.3 Post-escritura (corrección de estilo y gramatical). 1.4 Escritura-situada (análisis y propuesta de proyectos).
2	Ortografía 2.1 Acentuación. 2.2 Puntuación. 2.3 Semejanzas fonéticas del alfabeto. 2.4 Actualización de mayúsculas y minúsculas. 2.5 Sintaxis. 2.6 Léxico.
3	Redacción 3.1 Vicios del lenguaje. 3.1.1 Barbarismos. 3.1.2 Cacofonías. 3.1.3 Solecismos. 3.1.4 Anfibología. 3.1.4 Carencia de vocabulario. 3.2 Corrección idiomática. 3.3 Uso adecuado de las preposiciones. 3.4 Cohesión y coherencia. 3.5 Seminario construcción y análisis del lenguaje.
4	Las modalidades del discurso 4.1 Descripción (personas, objetos y lugares). 4.1.1 La descripción y sus elementos formales. 4.1.2 Etopeya, prosopografía y retrato. 4.1.3 Paralelo, carácter, topografía y cronografía. 4.1.4 Crinografía, idealización y caricatura. 4.2 Narración 4.2.1 Crónica. 4.2.2 Mini ficción. 4.2.3 Relato. 4.2.4 Cuento. 4.2.5 Novela. 4.3 Exposición 4.3.1 Tesis de grado, 4.3.2 Ensayo académico. 4.3.3 Síntesis y resumen. 4.4 Seminario el discurso y sus implicaciones filosóficas.
5	Análisis de textos y propuesta de ensayo 5.1 Lectura exploratoria. 5.2 Lectura básica. 5.3 Lectura analítica. 5.4 Lectura crítica. 5.5 Análisis y construcción del ensayo académico. 5.6 Seminario de proyecto de autor y análisis crítico de los proyectos.

	5.6 Propuesta de ensayo académico para la investigación-producción.
6	El proceso de la escritura 6.1 Pre-escritura (flujo de escritura y lluvia de ideas). 6.2 Escritura (organización de ideas). 6.3 Post-escritura (corrección de estilo y gramatical). 6.4 Escritura-situada (análisis y propuesta de proyectos).

Bibliografía básica:

Araya, E. (2010). Abecé de redacción: una guía accesible y completa para escribir bien. México: Océano.
Arenas, P. (2008). Los verbos y su conjugación. España: Edimat Libros.
Ávila, F. (1997). Español correcto para dummies. Colombia: Norma.
Basurto, H. (1977). Curso de redacción dinámica. México: Trillas.
Briggs, A. y Burke, P. (2008). De Gutenberg a internet. (2ª ed.). México: Taurus.
Cassany, D. (2010). Afilar el lapicero. Guía de redacción para profesionales. España: Anagrama.
Cohen, S. (2010). Redacción sin dolor. (5ª ed.). México: Planeta.
Cohen, S. (2011). Guía esencial para aprender a redactar. México: Planeta. Coronado,
J. (1993). Para leerte mejor 2: claves para leer poesía. México: Limusa. Coronado, J.
(1994) Para leerte mejor 1: lecturas comentadas. (4ª ed.). México: Limusa. Coronado, J.
(1998). Para leerte mejor 3: claves para leer prosa. México: Limusa.
Correa, A. (2005). El placer de la escritura: manual de apropiación de la lengua escrita. México: Mc Graw-Hill.
Escalante, B. (2007). Curso de redacción para escritores y periodistas (teoría y ejercicios). México: Porrúa.
Espinoza, R. (2001). ¿Cómo dijo? Argucias, minucias y curiosidades de nuestro lenguaje. México: Castillo.
García, V. (1999). Diccionarios de galicismos. Prosódicos y morfológicos. España: Gredos.
Giammatteo, M. y Albano, H. (2009). ¿Cómo se clasifican las palabras? Argentina: Biblos.
Grijelmo, A. (2006). La gramática descomplicada. México: Taurus.
López, C. (2011). Redacción en movimiento. Herramientas para el cultivo de la palabra. México: Praxis.
Maqueo, A. (1996). Redacción. (13ª ed.). México: LIMUSA/Noriega Editores.
Maqueo, A. (2006). Ortografía. México: LIMUSA/Noriega Editores.
Margery, E. (2010). Ortografía de la lengua española. España: Real Academia Española.
Martínez De Souza, J. (1998). Diccionario de usos y dudas del español actual (2ª ed.). España: Voz.
Merino, M. (2007). Escribir bien, corregir mejor. (2ª ed.). México: Trillas.
Montes, M. (2009). El manual para escribir bien, otras inquisiciones. México: Algarabía.
Nieto, H. (2011). Lectura, expresión oral y escrita 1. México: Lure.
Océano. (1997). Gramática práctica. Ortografía, sintaxis, incorrecciones, dudas. México: Océano.
Ochoa, J. y Valles, A. (1994). Una tradición tipográfica. México: FCE.
Padilla, E. (2001). Mis apuntes de ortografía. México: Ágata.
Palacios, M. y Domínguez, R. (1995). Leer para pensar: búsqueda y análisis de la información. México: Pearson Addison Wesley.
Parodi, G. (2011). Saber leer. México: Instituto Cervantes.
Reyes, B. (1998). Manual de estilo editorial. México: Limusa/Noriega Editores.
Rodríguez, F. y Lillo, A. (1997). Nuevo diccionario de anglicismos. España: Gredos.
Rubio, P. (2000). Diarios, ensayos y crónicas. La cocina de la escritura. Santiago: RIL Editores.
Ruedas, J. y Cisneros, A. (2000). Lengua española. México: Santillana.
Seco, M. (1998). Diccionario de dudas. España: Real Academia Española/Espasa Calpe.
Serafini, M. (1997). Cómo se estudia. México: Paidós.
Serafini, M. (1999). Cómo se escribe. México: Paidós.
Serafini, M. (2009). Cómo redactar un tema. México: Paidós.
Viveros, M. (1999). Leer es pensar 2: antología de literatura. México: Universidad Anáhuac.
Zavala, R. (1998). El libro y sus orillas. Tipografía, originales, redacción, corrección de estilo y de pruebas. (2ª ed.). México: UNAM.

Bibliografía complementaria:

Alonso, T. (2002). Argumentos, Alcoy. Valencia: Universidad de Valencia.
Beristáin, H. (1988). Gramática estructural de la lengua española. (3ª ed.). México: UNAM/Noriega Editores/Editorial

limusa.
Calsamiglia H. y Amparo, T. (2002). Las cosas del decir, Manual de análisis de discurso. (2ª ed.). Barcelona: Ariel.
Cohen, S. (2008). Redacción sin dolor (cuaderno de ejercicios prácticos). (3ª ed.). México: Planeta.
Galaburri, M. (2000). La enseñanza del lenguaje escrito: un proceso de construcción. Buenos Aires: Novedades Educativas.
García, R. (2000). Uso de razón. Diccionario de falacias. Madrid: Biblioteca Nueva.
Giammatteo, M. (2009). Lengua: léxico, gramática y texto: un enfoque para su enseñanza basado en estrategias múltiples. Buenos Aires: Biblos.
Grijelmo, A. (2000). La seducción de las palabras. España: Punto de lectura.
López, C. (2006). Decálogos, mandamientos, credos, consejos y preceptos para oficiantes de la escritura. México: Praxis.
Moreno De Alba, J. (1999). El lenguaje en México. México: Siglo XXI.
Padilla, C., Douglas, S. y López, E. (2007). Yo expongo: taller de prácticas de comprensión y producción de textos expositivos. Buenos Aires: Comunicarte.
Reñón, L. (2003). Si de argumentar se trata. Barcelona: Montesinos.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)	Exámenes parciales	( )
Exposición audiovisual	(x)	Examen final escrito	( )
Ejercicios dentro de clase	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Ejercicios fuera del aula	( )	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Seminarios	( )	Participación en clase	(x)
Lecturas obligatorias	(x)	Asistencia	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Seminario	( )
Prácticas de taller o laboratorio	( )	Diálogo, foro de discusión, debate	(x)
Prácticas de campo	( )	Ensayos, resúmenes, síntesis, reportes	(x)
Otras: Aprendizaje Basado en Proyectos	( )	Estudios de caso	( )
		Exposición audiovisual interacción con objetos de aprendizaje (lecturas, audios, documentales, etc.)	(x)
		Prácticas de campo	(x)
		Portafolio de evidencias	(x)
		Solución de problemas	(x)

Perfil profesiográfico:
Licenciado en Artes Visuales, con experiencia en docencia, que domine temas de filosofía, sociología y antropológicos sociales o profesionales; en Lingüística, Letras Hispánicas, Periodismo y Comunicación con Maestría en Artes Visuales.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de asignatura

Inglés Semestre I

Clave:	**Semestre:** 1°	**Campo de conocimiento:** Sin campo de conocimiento			**No. Créditos:** 6
Carácter: Obligatoria		**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 2	**Práctica:** 2	4	64
Modalidad: Curso		**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: Si (x **) No ( ) Obligatoria ( ) Indicativa (** x **)**
Asignatura antecedente**:** Ninguna
Asignatura subsecuente:Inglés Semestre II

Objetivo general: Expresar diferentes tipos de situaciones utilizando el idioma inglés, que propicien su aprendizaje y que fomenten la integración grupal, estimulen la socialización y promuevan la creatividad, a través del desarrollo de habilidades que permitan su uso como herramienta de aprendizaje y que amplíen diversas estrategias cognitivas y lingüísticas para la actualización en su área de conocimiento.

Objetivos específicos:
1. Identificar y producir expresiones en inglés para hablar de sí mismo y de terceros en el ámbito escolar y personal.
2. Practicar el intercambio de información acerca de relaciones familiares, así como de sus ocupaciones y pertenencias. Describir la apariencia física y rasgos de personalidad propios y de otros de forma oral y escrita.
3. Identificar y producir expresiones cotidianas en inglés para hablar acerca de horarios, rutinas y preferencias.
4. Practicar el intercambio de información acerca de la existencia y localización de lugares y objetos así como obtener, dar y seguir instrucciones sobre ubicaciones de forma oral y escrita.
5. Practicar el intercambio de información acerca de habilidades de manera oral y escrita.
6. Distinguir y emplear de manera básica aspectos acerca de eventos en pasado.

De acuerdo a los descriptores del MCER los alcances por habilidad que tendrán los alumnos al concluir el nivel A1 serán:

Expresión oral:
Puede expresarse con frases sencillas y aisladas.

Expresión escrita:
Es capaz de escribir frases y oraciones sencillas sobre sí mismo y sobre terceros, sobre donde vive y a qué se dedica.

Comprensión auditiva:
Comprende discursos que sean muy lentos y que estén articulados con cuidado y con las suficientes pausas para asimilar el significado.

Comprensión de lectura:
Es capaz de comprender textos muy breves y sencillos leyendo frase por frase, captando nombres, palabras y frases básicas, volviendo a leer cuando lo necesita.
Identifica información específica en un texto académico sencillo relacionado con su área de estudio.

Índice Temático			
Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Verbo “to be”. Palabras interrogativas	5	5
2	Verbo “have-has”. Adjetivos y pronombres posesivos	6	6
3	Presente simple. Adverbios y preposiciones	6	6
4	There is, there are. Cuantificadores	6	6
5	Can. Verbos de acción	4	4
6	Pasado simple. Adverbios de tiempo	5	5
	Total de horas:	32	32
	Suma total de horas:	64	

CONTENIDO TEMÁTICO			
Unidad 1: Verbo “to be”. Palabras interrogativas			
Funciones Lingüísticas	**Exponentes Lingüísticos**	**Gramática**	**Carga horaria**
-Saludar, presentarse y despedirse en un contexto formal e informal. -Intercambiar información personal acerca de sí mismo y de otros, acerca del lugar de residencia,	Hi! I’m Raul. My name is…. Good morning Mr. Johnson. I’m Helen. This is my friend Susan. Nice to meet you. Glad to meet you, too. Good bye! See you later! Have a nice day! What’s your/his/her name? How old are you? How old is she/he?	Verbo “to be” Formas: • Afirmativa • Negativa • Interrogativa Pronombres personales Adjetivos posesivos Palabras interrogativas: *who, what, where, how,when* Imperativo Formas: • Afirmativa • Negativa Léxico: Alfabeto	10 horas

nacionalidad, edad, fecha de nacimiento, nombre, apellido, número telefónico y correo electrónico, entre otros.	Where are you from? When is your birthday? How do you spell your last name? What's your phone number? What's your e-mail address?	Números cardinales Nacionalidades y países Días y meses Objetos del salón de clases Terminología de Internet
-Manejar frases hechas dentro del salón de clases.	May I come in? Can you repeat that, please? What's the meaning of…? May I go to the restroom? How do you pronounce….?	
-Dar y seguir instrucciones dentro del salón de clases.	Open your book to page…. Take out your notebooks. Be quiet! Listen carefully. Please, erase the blackboard. Don't cheat!	

Unidad 2: Verbo "have-has". Adjetivos y pronombres posesivos			
Funciones Lingüísticas	**Exponentes Lingüísticos**	**Gramática**	**Carga horaria**
-Intercambiar información sobre miembros de la familia relativa a su profesión u oficio, apariencia física y personalidad.	Tell me about your mom. My mom is a teacher, she is friendly and kind. She is tall, thin and has brown eyes and short hair.	Presente simple del verbo *Have-Has* Formas: • Afirmativa • Negativa • Interrogativa	12 horas

-Hablar de sentido de pertenencia y propiedad.	Do you have any brothers and sisters? Yes, I have one brother. His name is Eduardo. He is my best friend. Whose photo album is that? It's my grandparents'. Look! This is my dad's new car. Is this your book? No, it's hers.	Adjetivos y pronombres posesivos Adjetivos demostrativos Posesivo sajón Artículos definidos e indefinidos Léxico: Miembros de la familia Ocupaciones Adjetivos calificativos	

Unidad 3: Presente simple. Adverbios y preposiciones			
Funciones Lingüísticas	**Exponentes Lingüísticos**	**Gramática**	**Carga horaria**
-Intercambiar información acerca de actividades diarias, su frecuencia y horarios en las que él u otros las realizan.	What time do you get up every morning? I get up at 6:00 o'clock. What time does your father usually arrive home? He usually arrives home at 7:00 p.m.	Presente Simple Formas • Afirmativa • Negativa • Interrogativa Adverbios de frecuencia Preposiciones de tiempo: *in, on, at* Pronombres de complemento	12 horas

-Intercambiar información acerca de gustos y preferencias.	Raul loves Hip hop music, but Helen doesn't like it. I eat bread and butter for breakfast. What movies do you prefer? I like thrillers.	Conectores: *and, but, then.* Léxico: Intereses y actividades de esparcimiento: Deportes, música, cine, T.V., video juegos, navegación en la red, etc. Números en relación con las horas del día.	

Unidad 4: There is, there are. Cuantificadores			
Funciones Lingüísticas	**ExponentesLingüísticos**	**Gramática**	**Carga horaria**
-Intercambiar información acerca de existencia, cantidades y alimentos. -Solicitar información acerca de precios. -Solicitar y proporcionar información acerca de la localización de lugares y objetos.	How many eggs are there in the fridge? There are a few. Please, give me some flour? How much? A kilo, please. How much is it? $15 pesos Excuse me, is there a post office near here? Yes, there is one in front of the bank.	There is, There are Formas: • Afirmativa • Negativa • Interrogativa Preposiciones de lugar (*in, on, at, next to, in front of, behind, under,* etc.) Cuantificadores (*many, much, some, any, a lot of, a few, a little*) Plurales Conectores *and* y *then*	12 horas

-Dar y seguir instrucciones sobre cómo llegar a un lugar.	Walk two blocks, turn left, go straight one block and the bus station is on your right.	Léxico: Nombres de lugares relacionados con el entorno (post office, restaurant, drugstore, school, etc.) Medios de transporte Adjetivos calificativos Sustantivos contables y no contables Unidades de medición Precios Alimentos	

Unidad 5: Can. Verbos de acción			
Funciones Lingüísticas	**ExponentesLingüísticos**	**Gramática**	**Carga horaria**
-Expresar habilidades propias y de terceros, indicando grado de precisión. -Solicitar y otorgar permiso.	I can play the guitar very well, but I can't sing. She can play tennis excellently, but she isn't good at swimming. Can you speak Chinese? Sorry, I can't. Can I go to Laura's party? No, you can't because you have to study.	Can (habilidad y permiso) Formas: • Afirmativa • Negativa • Interrogativa • To be good at… Léxico: Verbos de acción Adverbios de modo (very well, not very well, excellently, so so, etc.)	8 horas

Unidad 6: Pasado simple. Adverbios de tiempo			
Funciones Lingüísticas	**ExponentesLingüísticos**	**Gramática**	**Carga horaria**

- Describir eventos ocurridos en el pasado.	Did you go to the party? Yes, I did. Did she dance with you? No, she didn't. I studied for the exam. Was your mother a good student? Yes, she was. Was Sam tired? No, he wasn't. Were you in the laboratory yesterday? Yes, I was / No, I wasn't. Were they together last Christmas? Yes, they were / No, they weren't.	Introducción al Pasado Simple Formas: • Afirmativa • Negativa • Interrogativa Léxico: Adverbios de tiempo (yesterday, last…)	10 horas

Bibliografía básica Diccionario bilingüe. Harmer, Jeremy (2004). *Just Grammar*. Ed. Marshal Cavendish, Malasya http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf.	
Bibliografía complementaria Chamot, U.A., et al. (2008).The learning strategies. NY: Longman. Delors, J. (1994). Los cuatro pilares de la educación, en: La educación encierra un tesoro.UNESCO.	
Estrategias didácticas: Activación de conocimiento previo Dirigir atención	**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:** __x__ Exámenes parciales __x__ Examen final escrito

Verificar comprensión Escenificar Colaborar Contextualizar Sustituir Inferir Utilizar recursos Resumir Revisar metas Autoevaluarse/Autorregulación Clasificar Transferir Utilizar imágenes Retroalimentar Discriminar pistas discursivas Predecir Tomar notas Reconocer cognados **Perfil profesiográfico**	__x__ Tareas y trabajos fuera del aula ____ Exposición de seminarios por los alumnos __x__ Participación en clase __x__ Asistencia ____ Seminario ____ Otros (indicar cuáles) Se sugiere llevar a cabo tres evaluaciones durante el semestre: *1)* Diagnóstica *2)* Intermedia: Unidades 1 a la 3 *3)* Final: Unidades 1 a 6
Licenciado en Letras Inglesas o en Literatura Inglesa con experiencia docente, Licenciado en la Enseñanza del Inglés de la FES Acatlán o haber aprobado el examen de la COELE.	

Segundo Semestre

Laboratorio-Taller Introductorio de Estampa
Laboratorio-Taller Introductorio de Fotografía
Laboratorio-Taller Introductorio de Dibujo II
Sistemas de Representación Geométrica II
Historia del Arte II
Estética II
Análisis y Redacción de Textos para la Elaboración de Proyectos II
Inglés Semestre II

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de asignatura

Laboratorio-Taller Introductorio de Estampa

Clave:	**Semestre:** 1º - 2º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional			**No. Créditos:** 8
Carácter: Obligatoria		**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 2	**Práctica:** 4	6	96
Modalidad: Taller		**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No (x) Sí ( ) Obligatoria ( ) Indicativa ( )
Asignatura antecedente: Ninguna.
Asignatura subsecuente: Ninguna.

Objetivo general:
Analizar y experimentar con los conceptos básicos formales y conceptuales de la Estampa, y en el manejo básico de técnicas, procedimientos y materiales propios y alternativos, como marco para el desarrollo de la sensibilidad artística, los principios de construcción simbólica y la reflexión y construcción de proyectos en el marco de la investigación-producción.

Objetivos específicos:
1. Iniciar un proceso reflexivo, informativo y formativo de la estampa como medio de impresión múltiple plástico.
2. Identificar las aplicaciones de los elementos compositivos en el campo de la estampa en obras antiguas y contemporáneas.
3. Valorar y aplicar los elementos compositivos en proyectos de investigación-producción en estampa.
4. Identificar el desarrollo histórico, formal y conceptual de la estampa y su proceso de construcción simbólica en diversos periodos históricos.
5. Evaluar las aplicaciones de los elementos básicos gráficos compositivos en el desarrollo de proyectos gráficos.
6. Identificar las distintas técnicas, materiales, herramientas y procedimientos de la Estampa.
7. Experimentar con las aplicaciones de los materiales y soluciones gráficas de diversas técnicas.
8. Aplicar los valores formales de dibujo para la planeación y ejecución gráfica de la imagen.
9. Experimentar con las aplicaciones de los conceptos básicos del blanco y el negro y el color materia para reconocer su valor plástico.
10. Analizar y experimentar con las características de diversos materiales para la elaboración de soportes.
11. Practicar con la modificación física de las tintas en el entintado mixto en la estampa.
12. Identificar la importancia del lenguaje del material como medio de expresión en el lenguaje de la gráfica partiendo de la experiencia individual a través de la experimentación práctica.
13. Distinguir las dimensiones de los conceptos de sobreposición y superposición de un color en el ámbito gráfico.
14. Aplicar los elementos de la sintaxis de la imagen para su aplicación en un proyecto gráfico.
15. Identificar la importancia del método en la conceptualización y formalización de un proyecto artístico.
16. Asociar y distinguir elementos formales y técnicos correspondientes a una técnica determinada.
17. Valorar las posibilidades para proyectar el trabajo plástico en la práctica profesional.

Índice Temático			
Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Panorama histórico, técnico, formal y conceptual	10	21
2	La estampa gráfica	10	21
3	Proyecto Gráfico	12	22
	Total de horas:	32	64
	Suma total de horas:	96	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Panorama histórico, técnico, formal y conceptual 1.1 Nacimiento de la estampa siglo XIII 1.2 La estampa a partir de la imprenta: Europa siglo XV al XVIII: Francia y Alemania. 1.3 Estampa en las vanguardias Siglo XIX. 1.4 Estampa Siglo XX, XXI: interdisciplinaridad. 1.5 Breve historia de la estampa en México. 1.6 La imagen gráfica: elementos formales y de composición. 1.6.1 Valoración formal de los elementos básicos gráficos y su aplicación. 1.6.2 Línea: blanco y negro (estructura y expresión). 1.6.3 Plano (soporte y contenedor de forma). 1.6.3.1 Positivo/negativo. 1.6.4 Formalización de la línea sobre el plano: mancha. 1.6.4.1 Medio tono. 1.6.5 Identificación de la forma por contraste: figura-fondo. 1.6.5.1 Positivo Negativo. 1.6.6 Tamaño. 1.6.7 Claroscuro. 1.6.8 Textura. 1.6.9 Color.
2	La estampa gráfica 2.1 Técnicas básicas y alternativas. 2.1.1 Principios formales. 2.1.2 Soportes. 2.1.3 Materiales y herramientas. 2.1.4 Sistemas de impresión. 2.2 Grabado en relieve. 2.3 Hueco grabado. 2.4 Litografía. 2.5 Serigrafía. 2.6 Grafica Alternativa.
3	Planteamiento conceptualización y formalización de proyecto gráfico. 3.1 Concepto, intencionalidad. 3.2 Elementos formales y de composición. 3.3 Características de elaboración del dibujo para el proyecto gráfico 3.4 Técnica, materiales y procedimientos. 3.5 Elección y construcción de soporte gráfico.

	3.6 Impresión y estampación.

Bibliografía básica:

AA.VV, Giannetti, C. (ed.). (1997). Arte en la era electrónica: perspectivas de una nueva estética. Barcelona: L'Angelot.
Acha, J. (1992). Introducción a la creatividad artística. México: Trillas.
Alcher, O. (1994). El mundo como proyecto. Barcelona: Gustavo Gili.
Amador, J. (2008). El significado de la obra de arte. Conceptos básicos para la interpretación de las artes visuales. México: UNAM.
Ambrose, G. y Harris, P. (2006). Color. Barcelona: Parramón.
Ambrose, G. y Harris, P. (2006). Imagen. Barcelona: Parramón.
Araujo, I. (1996). El arquitecto y el dibujo en el proceso del proyecto. Pamplona:
Arenós, P. (1999). Los genios del fuego. Barcelona: Península.
Asimov, M. (1968). Introducción al proyecto. México: Herrero Hermanos.
Azúa, E. (1992). De: Baudelaire y el Artista dela vida moderna. Pamplona: Pamiela.
Berger, J. (1980). Modos de ver. Barcelona: G. G.
Bibliografía complementaria:
Caso, M. et al. (2011). Didáctica de las artes y la cultura visual. Madrid: Akal.
Cortés, G. (1990). La creación artística como cuestionamiento. Valencia: IVAJ.
Covantes, H. (1982). El grabado mexicano en el siglo XX 1922-1981, México, LM Impresores.
De bono, E. (1993). El pensamiento lateral: manual de creatividad. Barcelona:
De la Calle, R. (1981). En torno al hecho artístico. Valencia: Fernando Torres.
De la Torre, S. (1995). Creatividad aplicada. Recursos para una formación creativa. Madrid: Escuela Española.
Dondis, D. (1984). La sintaxis de la imagen. Barcelona: G. G.
Educación. D.P.V.
Esteve, A. (2001). En la trastienda del proyecto: ensayos de metodología proyectual, o anotaciones sobre método, creación y proyecto. Valencia: Institución Alfonso el Magnánimo.
Gardner, H. (1995). Mentes creativas. Una anatomía de la creatividad. Buenos Aires: Paidós.
Germani, F. (1973). Color, proyecto y estética en las Artes Gráficas. Barcelona: Edebé.
Germani, F. (1973). Fundamentos del proyecto gráfico. Barcelona: Don Bosco.
Gómez, E. (1988). El proceso proyectual. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia.
Gómez, E. (1988). Fases del proyecto. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia.
Gómez, E. (1992). Introducción al proyecto. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia.
Gómez, E. y Capuz, S. (1999). El proyecto y su dirección y gestión. Valencia: Servicio, Publicaciones de la Universidad Politécnica de Valencia.
Gómez, I. (1999). Estrategias del dibujo en el arte contemporáneo. Madrid: Cátedra.
Gordon, W. (1963). Sinéctica: El desarrollo de la capacidad creadora. México: Herrero.
Grupo Descartes. (1992). El modo proyecto. Barcelona: Marcombo.
Kabakov, E. (1998). El palacio de los proyectos. Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia.
Kartofel, G. y Marín, M. (1992). Ediciones de y en artes visuales lo formal y lo alternativo. México: Universidad Nacional Autónoma de México.
Kepes, G. (1968). La educación visual. México: Novaro
Lamberlain, W. (1988). Manual de grabado en madera y técnicas afines. España: Herman Blume.
Larraya, T. (1979). Xilografía, historia y técnica del grabado en madera. Madrid: Ediciones Manuales Meseguer.
Laseua, P. (1982). La expresión gráfica para arquitectos y diseñadores. México: Gustavo Gili.
Lowenfeld, V. (1980). Desarrollo de la capacidad creadora. Buenos Aires: Kapelusz.
Manzini, E. (1993). La materia de la invención. Materia/es y proyectos. Barcelona: Ceac.
Manzini, E. y Vugliano, S. (2000). La localización evolutiva como escenario de proyecto. Madrid: Experimenta.
Marín, R. (1989). La formación para la creatividad. Madrid: UNED.
Marín, R. (1999). Técnicas del pensamiento creativo. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia.

Marín, R. y Torre, S. (1991). Manual de la creatividad. Barcelona: Vicens Vives.
Marina, A. (2000). Teoría de la inteligencia creadora. Barcelona: Anagrama.
Morín, E. (1988). El método. El conocimiento del conocimiento. Madrid: Cátedra.
Morín, E. (1997). Introducción al pensamiento complejo. Barcelona: Gedisa.
Moro, J. (2010). Un ensayo sobre Grabado (a principios del siglo XXI). México: Colección espiral. ENAP - UNAM.
Munari, B. (1985). Diseño y Comunicación Visual. Barcelona: Gustavo Gili.
Munari, B. (1990). ¿Cómo nacen los objetos? Apuntes para una metodología proyectual. Barcelona: Gustavo Gili.
Neuman, E. (1992). Mitos de artista. Estudio psicológico sobre la creatividad. Madrid: Tecnos.
Paidós.
Powel, D. (1986). Técnicas de presentación. Guía de dibujo y presentación de proyectos y diseños. Madrid: Tursen/Herman Blume Ediciones.
Ramos, J. (1985). Técnicas aditivas en el grabado contemporáneo. Buenos Aires:
Sabaté, J., et al. (1998). Proyectar el territorio: master de proyectación urbanística. Barcelona: Servicio de Publicaciones UPC.
Sikora, J. (1979). Manual de métodos creativos. Buenos Aires: Kapeslusz.
Siza, A. (1993). Escrits. Barcelona: Carles Muro.
Stokoe, P. y Sirkin, A. (1994). El proceso de la creación en el arte. Buenos Aires: Almagesto.
Tortajada, T. y Peris, G. (1998). Apuntes de técnicas de representación. Valencia: S.P. Universidad Politécnica de Valencia.

Bibliografía complementaria:

Marín, R., De la Iglesia, F. y Tolosa, L. (1998). La investigación en Bellas Artes. Tres aproximaciones de un debate. Granada: Grupo editorial universitario.
Marina, J. A. (1992). Elogio y refutación del ingenio. Barcelona: Anagrama.
Martínez, A., et al. (1993). Exponer para explicar-se. Valencia: Generalitat Valencia.
Moles, A. y Caude, R. (1977). Creatividad y Métodos de Innovación. Madrid: Ibérico Europea.
Piñón, H. (1998). Curso básico de proyectos. Barcelona: Ediciones UPC.
Ricard, A. (2000). La aventura creativa. Las raíces del diseño. Madrid: Ariel.
Romo, M. (1997). Psicología de la creatividad. Barcelona: Paidós.
Schlemmer, O. (1987). Escritos sobre arte: pintura, teatro, danza. Cartas y diarios. Barcelona: Paidós.
Sternberg, L. (1997). La creatividad en una cultura conformista. Un desafío a las masas. Barcelona: Paidós.
Trueba, J. et al. (1981). Teoría de proyectos: concepto, naturaleza y metodología del proyecto. Madrid: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos.
Vélez Cea, M. (2001). El dibujo del fin del milenio. Granada: Universidad de Granada.
Witfkower, R. et al. (1982). Nacidos bajo el signo de Saturno. Genio y temperamento de los artistas desde la Antigüedad hasta la Revolución Francesa. Madrid: Cátedra.
Yean, K. (1999). Proyectar con la naturaleza. Barcelona: Gustavo Gili.
Young, T. (1999). 30 minutos para diseñar un proyecto. Barcelona: Granica.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)	Exámenes parciales	(x)
Exposición audiovisual	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Seminarios	( )	Participación en clase	(x)
Lecturas obligatorias	(x)	Asistencia	(x)
Trabajo de investigación	( )	Seminario	( )
Prácticas de taller o laboratorio	(x)	Otras: Evaluación de proyecto	( )
Prácticas de campo	( )		
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	( )		

Perfil profesiográfico:

Licenciado en Artes Visuales, con experiencia docente en el área de estampa.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de asignatura

Laboratorio-Taller Introductorio de Fotografía

Clave:	**Semestre:** 1º - 2º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional			**No. Créditos:** 8
Carácter: Obligatoria		**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 2	**Práctica:** 4	6	96
Modalidad: Taller		**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No (x) Sí ( ) Obligatoria ( ) Indicativa ( )
Asignatura antecedente: Ninguna.
Asignatura subsecuente: Ninguna.

Objetivo general:
Analizar y experimentar con los fundamentos teórico-prácticos de la fotografía y el manejo informativo de procedimientos y materiales de la disciplina, para fomentar el desarrollo de habilidades de reflexión y construcción de proyectos fotográficos.

Objetivos específicos:
1. Analizar y aplicar el lenguaje de la fotografía en el desarrollo de proyectos fotográficos.
2. Analizar el papel de los elementos compositivos en obras fotográficas de diversos periodos históricos
3. Implementar los elementos compositivos en el desarrollo de proyectos fotográficos.
4. Analizar el rol e implicaciones de los sistemas de fotografía análoga y digital.
5. Analizar y aplicar los elementos compositivos en la fotografía y la fotografía en movimiento (cine).
6. Estudiar los fundamentos de la teoría del color.
7. Reconocer el papel del color como elemento básico, psicológico y expresivo en la fotografía.
8. Examinar temas, autores y propuestas conceptuales fotográficas puntuales.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Conceptos básicos de la fotografía	10	20
2	Procedimientos y materiales	10	20
3	Proyecto	12	24
	Total de horas:	32	64
	Suma total de horas:	96	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Conceptos básicos de la fotografía (panorama teórico e histórico) 1.1 Elementos compositivos de la fotografía (sintaxis). 1.1.1 Espacialidad. 1.1.2 El plano en la imagen fija y en movimiento. 1.1.3 Dirección, puntos de tensión y ritmo. 1.1.4 La luz. 1.1.5 Tipos de iluminación (natural, directa, indirecta, artificial) 1.1.6 Color 1.2 Contenidos de la fotografía (semántica) 1.2.1 Teóricos (la imagen como significación de veracidad y reproductividad, géneros, fotográficos, la luz como lenguaje, etc.) 1.2.2 Históricos 1.2.3 Modernos 1.2.4 Contemporáneos
2	Procedimientos y materiales (panorama histórico) 2.1 Sistema análogo. 2.1.1 Historia de la fotografía. 2.1.2 Antecedentes cinematográficos. 2.2 Sistema digital. 2.2.1 Historia de la fotografía digital. 2. 2. 2 Formatos
3	Proyecto (panorama actual) 3.1 Fotografía (ejercicio: la veracidad de la fotografía) 3.2 Fotografía construida (ejercicio: fotografía construida) 3.3 Fotografía proceso (ejercicio: fotografía-proceso; acción, video, interacción, documentación, o sus variables)

Bibliografía básica:

Adams, A. (1999). El negativo. Madrid: OMNICON.
Argemi, B. (1980). Así se positiva el color. España: Daimon.

Bibliografía complementaria:

Castellanos, U. (2004). Manual de Fotoperiodismo: Retos y Soluciones. México: Universidad Iberoamericana.
Cooke, J. (1980). Guía de cibachrome. Barcelona: Omega.
Costa, J. (2004). La fotografía. España: Gustavo Gili.
Du Cheim, D. (2012). El lenguaje fotográfico. España: Anaya.
Dubois, P. (1986). El acto fotográfico, de la Representación a la Recepción. Barcelona: Paidós.
Eckstein, H. (2007). Color in the 21st Century. USA: Watson-Guptill Publications.
Feininger, A. (2000). El color en la fotografía. España: Planeta.
Fontcuberta, J. (1998). Diálogo con la fotografía. Barcelona: Gustavo Gili.
Freeman, M. (2002). Color photographs. Londres: New Burlington Books.
Freund, G. (1976). La fotografía como documento social, Barcelona: Gustavo Gili.
Friedman, J. (2012). History of color photography. Londres: HardPress.
Garies, R. (1975). Manual de fotografía en color. Barcelona: Omega.
Ivins, J. (1975). Imagen impresa y conocimiento. Análisis de la imagen prefotográfica. Barcelona: Gustavo Gili.
Langford, M. (1977). Fotografía básica. Barcelona: Omega.
Marín, J. (1992). Determinación y control de fungosis en material fotográfico. México: Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Skoglund, G. (1983). La práctica de la fotografía en color. España: Omega.
Stelzer, O. (1981). Arte y fotografía. Barcelona: Gustavo Gili.

Bibliografía complementaria:

Cooke, J. (1978). Copias en color de negativos y diapositivas. Barcelona: Omega.
Fontcuberta, J. (1998). Ciencia y fricción, fotografía, naturaleza, artificio. España: Mestozp A-C.
Newhall, B. (1983). Historia de la fotografía desde sus orígenes hasta nuestros días. Barcelona: Gustavo Gili.
Tausk, P. (1978).Historia de la fotografía desde su aparición hasta nuestros días, ed. Gustavo Gili, Barcelona,
Varios. (1975). Enciclopedia focal de la fotografía. Barcelona: Omega.
Varios. (1979). Enciclopedia práctica de fotografía. Madrid: Salvat.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)	Exámenes parciales	(x)
Exposición audiovisual	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Seminarios	( )	Participación en clase	(x)
Lecturas obligatorias	(x)	Asistencia	(x)
Trabajo de investigación	( )	Seminario	( )
Prácticas de taller o laboratorio	(x)	Otras: Evaluación de proyecto	( )
Prácticas de campo	( )		
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	( )		

Perfil profesiográfico:

Licenciado en Artes Visuales, con experiencia docente en el área de la fotografía.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de asignatura

Laboratorio-Taller Introductorio de Dibujo II

Clave:	**Semestre:** 2º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo profesional, Humanístico-Social			**No. Créditos:** 8
Carácter: Obligatoria		**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 2	**Práctica:** 4	6	96
Modalidad: Taller		**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)
Asignatura antecedente: Laboratorio-Taller Introductorio de Dibujo I.
Asignatura subsecuente: Ninguna.

Objetivo general:
Analizar y experimentar con los fundamentos teórico-prácticos del dibujo y los diversos lenguajes gráficos empleados en su manifestación, para fomentar el desarrollo de habilidades de creatividad y representación a través de la elaboración de propuestas gráficas.

Objetivos específicos:
1. Fomentar el continuo desarrollo de habilidades y destrezas conceptuales y operativas propias del dibujo.
2. Identificar y experimentar con los elementos del espacio gráfico.
3. Experimentar con la organización del espacio gráfico, y la traducción de consignas verbales e ideas originales al plano visual.
4. Incorporar a la práctica gráfica referencias surgidas en otras disciplinas de la licenciatura.
5. Integrar elementos temáticos conceptuales y expresivos originales en el desarrollo formal de materiales, herramientas y soportes.
6. Incorporar en la práctica del dibujo elementos crítico-conceptuales derivados de experiencias visuales y transdisciplinares.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Consideraciones para la composición (normas compositivas)	10	20
2	Color	10	20
3	Organización espacial	12	24
	Total de horas:	32	64
	Suma total de horas:	96	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Consideraciones para la composición (normas compositivas) 1.1 Formato. 1.2 Plano. 1.3 Ubicación. 1.4 Tamaño. 1.5 Número. 1.6 Textura.
2	Color 2.1 Valor cromático. 2.2 Valor tonal. 2.3 Analogía del color. 2.4 Grisalla. 2.5 Matiz. 2.6 Tinte.
3	Organización espacial 3.1 Atracción, atención y tensión. 3.2 Agrupamiento. 3.3 Ilusión espacial (perspectiva). 3.3.1 Perspectiva euclideana: paralela, oblícua y aérea. 3.3.2 Espacio equívoco, movimiento. 3.4 Niveles de profundidad. 3.4.1 Tamaño. 3.4.2 Nitidez. 3.4.3 Superposición. 3.4.4 Acción diagonal o convergencia. 3.4.5 Plano paralelo. 3.4.6 Color atmosférico. 3.4.7 Avance y retroceso.

Bibliografía básica:

Araujo, L. (2008). El arquitecto y el dibujo en el proceso del proyecto. España: Universidad de Navarra.
Arenós, P. (1999). Los genios del fuego. Barcelona: Península.
Asimov, M. (1968). Introducción al proyecto. México: Herrero Hermanos.
Cortés, G. (1990). La creación artística como cuestionamiento. Valencia: IVAJ.
De Azúa, E. (1992). Baudelaire y el Artista de la vida moderna. España: Pamiela.
De Bono, E. (1993). El pensamiento lateral: manual de creatividad. Barcelona: Paidós.
De la Calle, R. (1981). En torno al hecho artístico. Valencia: Fernando Torres.
De la Torre, S. (1995). Creatividad aplicada. Recursos para una formación creativa. Madrid: Escuela Española. Educación.
Esteve, A. (2001). En la trastienda del proyecto: ensayos de metodología proyectual o anotaciones sobre método, creación y proyecto. Valencia: Institución Alfonso el Magnánimo.
Gardner, H. (1995). Mentes creativas. Una anatomía de la creatividad. Buenos Aires: Paidós.
Gómez, E. (1988). El proceso proyectual. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia.
Gómez, E. (1988). Fases del proyecto. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia.
Gómez, E. (1992). Introducción al proyecto. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia.
Gómez, E. y Capuz, S. (1999). El proyecto y su dirección y gestión. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia.
Gómez, I. (1999). Estrategias del dibujo en el arte contemporáneo. Madrid: Cátedra.

Gordon, W. (1963). Sinéctica: El desarrollo de la capacidad creadora. México: Herrero.
Grupo Descartes. (1992). El modo proyecto. Barcelona: Marcombo.
Kabakov, E. (1998). El palacio de los proyectos. Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia.
Laseua, P. (1982). La expresión gráfica para arquitectos y diseñadores. México: Gustavo Gili.
Lowenfeld, V. (1980). Desarrollo de la capacidad creadora. Buenos Aires: Kapelusz.
Manzini, E. (1993). La materia de la invención. Materiales y proyectos. Barcelona: CEAC.
Manzini, E. y Vugliano, S. (2000). La localización evolutiva como escenario de proyecto. Madrid: Experimenta.
Marín, R. (1989). La formación para la creatividad. Madrid: UNED.
Marín, R. y Torre, S. (1991). Manual de la creatividad. Barcelona: Vicens Vives.
Marín, R., De la Iglesia, F. y Tolosa, L. (1998). La investigación en Bellas Artes. Tres aproximaciones de un debate. Granada: Grupo editorial universitario.
Marina, A. (2000). Teoría de la inteligencia creadora. Barcelona: Anagrama.
Marina, J. (1992). Elogio y refutación del ingenio. Barcelona: Anagrama.
Martínez, A. et al. (1993). Exponer para explicarse. Valencia: Generalitat Valencia.
Morín, E. (1988). El método. El conocimiento del conocimiento. Madrid: Cátedra.
Morín, E. (1997). Introducción al pensamiento complejo. Barcelona: Gedisa.
Munari, B. (1981). ¿Cómo nacen los objetos? Barcelona: Gustavo Gili.
Munari, B. (1985). Diseño y Comunicación Visual. Barcelona: Gustavo Gili.
Munari, B. (1990). ¿Cómo nacen los objetos? Apuntes para una metodología proyectual. Barcelona: Gustavo Gili.
Neuman, E. (1992). Mitos de artista. Estudio psicológico sobre la creatividad. Madrid: Tecnos.
Powell, D. (1986). Técnicas de presentación. Guía de dibujo y presentación de proyectos y diseños. Madrid: Tursen/Herman Blume.
Schlemmer, O. (1987). Escritos sobre arte: pintura, teatro, danza. Cartas y diarios. Barcelona: Paidós.
Sikora, J. (1979). Manual de métodos creativos. Buenos Aires: Kapeslusz.
Sternberg, L. (1997). La creatividad en una cultura conformista. Un desafío a las masas. Barcelona: Paidós.
Tortajada, T. y Peris, G. (1998). Apuntes de técnicas de representación. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia.
Trueba, J. et al. (1981). Teoría de proyectos: concepto, naturaleza y metodología del proyecto. Madrid: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos.
Vélez Cea, M. (2001). El dibujo del fin del milenio. Granada: Universidad de Granada.
Witfkower, R. y Witfkower, M. (1982). Nacidos bajo el signo de Saturno. Genio y temperamento de los artistas desde la antigüedad hasta la revolución francesa. Madrid: Cátedra.
Yean, K. (1999). Proyectar con la naturaleza. Barcelona: Gustavo Gili.
Young, T. (1999). 30 minutos para diseñar un proyecto. Barcelona: Granica.

Bibliografía complementaria:

Moles, A. y Caude, R. (1977). Creatividad y métodos de Innovación. Madrid: Ibérico Europea.
Piñón, H. (1998). Curso básico de proyectos. Barcelona: UPC.
Ricard, A. (2000). La aventura creativa. Las raíces del diseño. Madrid: Ariel.
Romo, M. (1997). Psicología de la creatividad. Barcelona: Paidós.
Sabaté, J. et al. (1998). Proyectar el territorio: master de proyectación urbanística. Barcelona: UPC.
Siza, A. (1993). Escritos. Barcelona: Carles Muro.
Stokoe, P. y Sirkin, A. (1994). El proceso de la creación en el arte. Buenos Aires: Almagesto.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)	xámenes parciales	(x)
Exposición audiovisual	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Seminarios	( )	Participación en clase	(x)
Lecturas obligatorias	(x)	Asistencia	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Seminario	( )
Prácticas de taller o laboratorio	(x)	Otras: Evaluación de proyecto	( )

Practicas de campo (x) otras: Aprendizaje basado en proyectos ( )	
Perfil profesiografico: Licenciado en Artes Visuales, Comunicaci6n Visual o Disefio y Comunicaci6n Visual con experiencia docente.	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de asignatura

Sistemas de Representación Geométrica II

Clave:	**Semestre:** 2º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional			**No. Créditos:** 6
Carácter: Obligatoria		**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 2	**Práctica:** 2	4	64
Modalidad: Curso		**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)
Asignatura antecedente: Sistemas de Representación Geométrica I.
Asignatura subsecuente: Ninguna.

Objetivo general:
Analizar los fundamentos de la construcción geométrica y el pensamiento espacial-geométrico como herramienta para estimular y promover destrezas estratégicas, técnicas y procedimientos operativos aplicables en la resolución de problemas del campo profesional de las Artes Visuales.

Objetivos específicos:
1. Analizar el concepto de intuición espacial-geométrica y sus aplicaciones en el campo de las artes.
2. Fomentar el desarrollo de habilidades inductivas y deductivas para el manejo del espacio, los objetos y lo geométrico.
3. Experimentar con la representación descriptiva como herramienta de visualización.
4. Promover el desarrollo de habilidades analíticas, prospectivos y propositivos aplicadas a la geometría.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Volumen	4	4
2	Intersecciones	4	4
3	Paralelismo	4	4
4	Perpendicularidad	5	5
5	Los métodos auxiliares	5	5
6	Cortes	5	5
7	Desarrollos	5	5
	Total de horas:	32	32
	Suma total de horas:	64	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Volumen 1.1 Definición. 1.2 Caracterización general. 1.2.1 Por su estructura espacial dominante. 1.2.2 Estado.
2	Las intersecciones 2.1 Definición y caracterización general. 2.2 Intersección de un punto geométrico y un plano 2.2.1 Proyección auxiliar. 2.2.2 Plano cortante. 2.3 Penetración de una recta y un cuerpo. 2.4 Intersección de dos planos. 2.4.1 Plano como filo. 2.4.2 Plano cortante. 2.5 Intersección de un cuerpo y un plano. 2.6 Intersección de dos cuerpos.
3	Paralelismo 3.1 Definición y caracterización general. 3.2 Rectas paralelas. 3.3 Recta paralela a un plano. 3.4 Plano paralelo a una recta. 3.5 Plano paralelo a plano.
4	Perpendicularidad 4.1 Definición y caracterización general. 4.2 Recta perpendicular a recta. 4.3 Recta perpendicular a un plano. 4.4 Plano perpendicular a recta. 4.5 Plano perpendicular a plano.
5	Los métodos auxiliares 5.1 Definición y caracterización general. 5.2 Rotaciones. 5.3 Cambios de planos. 5.4 Abatimientos.
6	Cortes 6.1 Definición. 6.2 Plano cortante. 6.2.1 Sección vertical. 6.2.2 Sección horizontal. 6.2.3 Sección oblicua.
7	Desarrollos 7.1 Definición. 7.2 Prismas regulares. 7.3 Conos con corte y sin corte. 7.4 Cilindros con corte y sin corte.

Bibliografía básica:

Bertoline, R., Gary, W. et al. (2006). Dibujo para ingeniería. México: McGraw-Hill.
Bielefeld, B. y Skiba, I. et al. (2010). Dibujo técnico. España: Gustavo Gili.
Cecil, H. y Thomas, J. et al. (2009). Dibujo técnico básico. México: Patria.
Cecil, H., Thomas, J. et al. (2009). Dibujo técnico. México: Alfaomega.
Company, P. y Vergara, M. (2008). Dibujo técnico. España: Universidad de Jaume.
González, J. (2012). Geometría descriptiva. México: Trillas.
Gutiérrez, A., Hidalgo, R. et al. (2008). Prácticas de dibujo técnico: aplicación informática, manual de usuario y láminas de trabajo. Córdoba: Universidad de Córdoba.
Holliday, K. (2010). Geometría descriptiva aplicada. México: International Thomson.
Lieu, D. y Sorby, S. (2011). Dibujo para diseño de ingeniería. México: Cengage Learning.
Pérez, J. y Palacio, S. (2006). Expresión gráfica en la ingeniería. Introducción al dibujo industrial. España: Pearson Education S.A.
Tamez, E. (2012). Dibujo Técnico. México: Limusa.

Bibliografía complementaria:

Altenicliker, F. (1979). El dibujo en proyección diédrica. Barcelona: Gustavo Gili. Antill,
A. (1973). Manual de dibujo geométrico e industrial. Barcelona: Gustavo Gili. Clyde,
M. (1980). Teoría y problemas de geometría descriptiva. México: McGraw-Hill.
De la Torre, M. (1989). Dibujo axonométrico. México: UNAM.
De la Torre, M. (1998). Geometría descriptiva. México: UNAM-Facultad de Arquitectura.
French, T. y Vierck, J. (1963). Manual de dibujo de Ingeniería para estudiantes y dibujantes. México: Unión Tipográfica Editorial Hispanoamericana.
Giménez, R. y Vidal, D. (1989). Temario de geometría descriptiva y dibujo técnico. España: Universidad Politécnica de Valencia.
Gordon, O. y Semenstov, A. (1973). Curso de geometría descriptiva. Moscú: Mir.
Haack, W. (1962). Geometría Descriptiva. México: Uthea.
Luzadder, J. y Duff, M. (1994). Fundamentos de dibujo en ingeniería. México: Prentice Hall Hispanoamericana.
Oressa, V. y Oressa, P. (2000). Ejercicios resueltos de sistemas de representación. España: Universidad Politécnica de Valencia.
Ramírez, P. (1986). Dibujo técnico y diseño. España: Santillana.
Rodríguez, J. (1984). Dibujo técnico. España: Donostiarra.
Sánchez, A. (1999). Geometría descriptiva. Sistemas de proyección cilíndrica. México: Alfaomega.
Thomas, T. (1974). Dibujo de ilustración técnica. Barcelona: Gustavo Gili.
Valor, M. (2009). Dibujo y diseño. México: Limusa.
Vishnepolski, S. (1987). Dibujo Técnico. Moscú: MIR.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)	Exámenes teóricos parciales	(x)
Exposición audiovisual	( )	Examen operativos parciales	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Seminarios	( )	Participación en clase	(x)
Lecturas obligatorias	(x)	Asistencia	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Seminario	( )
Prácticas de taller o laboratorio	( )	Otras: Evaluación de proyecto	( )
Prácticas de campo	( )		
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	(x)		

Perfil profesiográfico:

Licenciado en Artes Visuales, Comunicación Visual o Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de asignatura

Historia del Arte II

Clave:	**Semestre:** 2º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo profesional, Humanístico-Social			**No. Créditos:** 6
Carácter: Obligatoria		**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórica		**Teoría:** 3	**Práctica:** 0	3	48
Modalidad: Curso		**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)
Asignatura antecedente: Historia del Arte I.
Asignatura subsecuente: Historia del Arte III.

Objetivo general:
Analizar los fundamentos teóricos y las narrativas del capital cultural en un espacio-tiempo y espacio-geográfico y contextos determinados a través de los cuales se construyen los estudios de la Historia del Arte para estudiar e interpretar la producción del arte y la comunicación visual.

Objetivos específicos:
1. Profundizar en prospectiva sobre los aspectos teóricos, socio-históricos, formales y los dispositivos que detonan los estilos en las representaciones de arte de las culturas antiguas orientales y occidentales.
2. Estudiar las correlaciones complejas que conforman el concepto de cultura.
3. Identificar los bagajes que articulan la memoria visual a partir del comportamiento social, para la conformación comunicativa en los diferentes contextos históricos.
4. Fomentar el desarrollo de habilidades para la identificación de herencias y continuos que permean las producciones artísticas actuales.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Introducción	12	0
2	Oriente Medio	12	0
3	Oriente	12	0
4	Otras culturas	12	0
	Total de horas:	48	0
	Suma total de horas:	48	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Introducción 1.1 Presentación del programa: contenidos y métodos de evaluación. 1.2 Diagnóstico del grupo. 1.3 Determinación de expectativas.
2	Oriente medio 2.1 Sumerios. 2.2 Asirio Babilónicos. 2.3 Siria y Arabia. 2.4 Hititas. 2.5 Israel y Cananea. 2.6 Irán.
3	Oriente 3.2. India. 3.3. Japón. 3.4. China.
4	Otras culturas 4.1 Egipto. 4.2 África. 4.3 Culturas de Oceanía. 4.4 Culturas del norte de América 4.5 Mesoamérica. 4.6 Sudamérica. 4.7 Grecia y Roma.

Bibliografía básica:

Bauer, H. (1980). Historiografía del Arte. Madrid: Taurus.
Calibrese, O. (1987). El lenguaje del arte. Barcelona, Paidós.
Curcio, A. (1981). Antiguas civilizaciones. México: UTEHA.
Finley, M.I. (1980). Historia Antigua. Problemas Metodológicos. Crítica: España.
Frankfort, H. (1982). Arte y arquitectura del Oriente Antiguo. Cátedra: Madrid.
Gideon, S. (1980). El presente eterno: los comienzos del arte. Alianza: Madrid.
Gombrich, E. (1987). Historia del Arte. Barcelona: Alianza.
Hauser, A. (1960). Historia social de la literatura y el arte. Madrid: Guadarrama.
Kostoff, S. (1999). Historia de la Arquitectura. Madrid: Alianza. Vol. 1.
Maltese, C. (1981). Las técnicas artísticas. Cátedra: Madrid.
Panofsky, E. (1983) "La Historia del Arte en cuanto disciplina humanística". El significado en las artes visuales, Madrid: Alianza.
Vernant, J. P. (1984). Los orígenes del pensamiento griego. Eudeba: Buenos Aires
Waren, P. (1995). "Minoan Crete and Pharaonic Art", en W. Davis y L. Schofield (ed.).Egyp, The Aegean and the Levant, Interconnections in the Second Millenium: B.C.
Whithkower, R. (1980). La escultura: Procesos y principios. Alianza: Madrid.
Wölfflin, H. (1998). Reflexiones sobre la Historia del Arte. Barcelona: Península.

Bibliografía complementaria:

Acaso, M. et al. (2011). Didáctica de las artes y la cultura visual. Madrid: Akal.
Adorno Th. W. (2011). Teoría Estética. Madrid: Akal.
Adorno, Th. W. (2011). Crítica de la cultura y sociedad (Vols. 1 y 2). Madrid: Akal.
Azuela, A. (2005). Arte y poder. México: Fondo de Cultura Económica.

Bastide, R. (2006). Arte y sociedad. México: Fondo de Cultura Económica.
Bech, J. (2008). El significado de la obra de arte: Conceptos básicos para la interpretación de las artes visuales. México: UNAM.
Bourdieu, P. (2005). Las reglas del arte. Barcelona: Anagrama.
Bourriaud, N. (2006). Estética relacional (2ª ed.). Buenos Aires: Adriana Hidalgo.
Calabrese, O. (1997). El lenguaje del arte (Colec. Instrumentos Paidós, vol.1). Barcelona: Paidós.
Guasch, A. M. (2000). Arte último del siglo XX: del posminimalismo a lo multicultural. España: Alianza Editorial.
Guasch, A. (1997). El arte del siglo XX en sus exposiciones. 1945-1999. Barcelona: El Serbal.
Guasch, A.M. (2011). Arte y Archivo 1920-2012: Genealogías, tipologías y discontinuidades. Madrid: Akal.
Hughes, R. (1997). Arte y dinero. En a toda crítica. Ensayo sobre arte y artistas. Barcelona: Anagrama.
Kuspit, D. (2006), La Société Anonyme. Redefinición de las prácticas artísticas, Madrid: Akal.
Michaud, Y. (2007). El arte en estado gaseoso. México: Fondo de Cultura Económica.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)	Exámenes parciales	(x)
Exposición audiovisual	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Seminarios	( )	Participación en clase	(x)
Lecturas obligatorias	(x)	Asistencia	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Seminario	( )
Prácticas de taller o laboratorio	(x)	Otras: Evaluación de proyecto	(x)
Prácticas de campo	(x)		
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	( )		

Perfil profesiográfico:
Licenciado en Artes Visuales con Posgrado en Historia del Arte, Historia o Filosofía, Licenciado en Filosofía o en Historia del Arte, con experiencia docente dentro del área de las artes plásticas o visuales.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de asignatura

Estética II

Clave:	**Semestre:** 2º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional, Humanístico-Social			**No. Créditos:** 4
Carácter: Obligatoria		**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico		**Teoría:** 2	**Práctica:** 0	2	32
Modalidad: Curso		**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)

Asignatura antecedente: Estética I.

Asignatura subsecuente: Teoría del Arte I.

Objetivo general:
Analizar y explorar los discursos que constituyen la base fundamental para la articulación de la historia de las ideas estéticas, políticas y sociales de la cultura occidental como referencia para el análisis de las principales manifestaciones artísticas y discursivo-visuales que conforman el capital simbólico contemporáneo.

Objetivos específicos:
1. Analizar los discursos plásticos y visuales de la edad media y su relación con los movimientos y manifestaciones culturales de los periodos analizados.
2. Examinar comparativamente los conceptos de las artes y la estética mediante el análisis de los discursos plásticos y visuales a partir de los contextos históricos en que surgen.
3. Analizar las transformaciones del capital simbólico a partir de la movilidad de los discursos culturales.
4. Reflexionar sobre las principales ideas que detonan la producción cultural en la edad media.
5. Identificar las correspondencias en la ordenación de los contornos estéticos, a partir de las producciones artísticas y visuales del periodo medieval.
6. Reflexionar y cuestionar los alcances de los principales argumentos conceptuales que concretan las corrientes artísticas y los discursos visuales de las dimensiones estéticas e ideologías estudiadas.
7. Inquirir sobre los conceptos y categorías significativos de la estética para observar su aplicación a la identificación del producto artístico y la configuración de imágenes de la Antigüedad Clásica al Siglo IX

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	La Estética Medieval.	8	0
2	La teoría de las artes plásticas y la importancia de la geometría	8	0
3	Vínculos entre lo místico y lo simbólico	8	0
4	El discurso visual en el periodo medieval	8	0
	Total de horas:	32	0
	Suma total de horas:	32	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	La estética medieval 1.1 Contexto social en la edad media. 1.2 Contexto cultural en la edad media. 1.3 Manifestaciones artísticas de la edad media. 1.4 Argumentos conceptuales de la estética en el periodo medieval.
2	La teoría de las artes plásticas y la importancia de la geometría 2.1 Mediciones. 2.2 Esquemas humanos. 2.3 El rol de la geometría en las artes.
3	Vínculos entre lo místico y lo simbólico 3.1 La diversidad de lo bello. 3.2 Belleza visible e invisible. 3.3 El orden místico de las imágenes. 3.4 Observaciones sobre lo inapropiado.
4	El discurso visual en el periodo medieval. 4.1 Tesis de la belleza de Santo Tomás. 4.2 Concepto de imagen en la edad media. 4.3 El hombre medieval: entre cambios políticos y la peste. 4.4 Los procesos artísticos y los modelos arquitectónicos. 4.5 Cennini. 4.6 Vitruvio.

Bibliografía básica:

Barasch, Moshe. (1999).Teorías del arte. De Platón a Winckelmann. España: Alianza/Forma.
Bauer, H. (1980). Historiografía del arte. Madrid: Taurus.
Bayer, R. (1986).Historia de la Estética. México: FCE.
Bialostocki, (1973). J.: Estilo e iconografía. Contribución a una ciencia de las artes. Barcelona: Barral.
Bruyne, E. (1963).Historia de la estética (2 vols.) BAC: Madrid. (1994). La estética de la Edad Media, 2 ed. Madrid: Visor.
Burke, E. (2001) Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y lo bello, Técnos: Madrid.
Calíbrese, O. (1987). El lenguaje del arte. Paidós: Barcelona.
Curcio, A. (1981). Antiguas civilizaciones. México: UTEHA.
Eco, U. (1997). Arte y belleza en la estética medieval, Barcelona: Lumen.
Finley, I. (1980). Historia antigua. Problemas metodológicos. Crítica: España.
Frankfort, H. (, 1982). Arte y arquitectura del oriente antiguo. Cátedra: Madrid.
Gideon, S. (1980). El presente eterno: los comienzos del arte. Alianza: Madrid.
Gombrich, E. (1987). Historia del arte. Barcelona: Alianza.
Hauser, A. (1960). Historia social de la literatura y el arte. Madrid: Guadarrama.
Kostoff, S. (1999). Historia de la arquitectura (vol. 1). Madrid: Alianza.
Maltese, C. (1981). Las técnicas artísticas. Cátedra: Madrid.
Panofsky, E. (1983) “La historia del arte en cuanto disciplina humanística”. El significado en las artes visuales, Madrid: Alianza.
Piñero, R. (2000) Teorías del arte helenístico y romano, Salamanca Luso-Española. Tatarkiewicz, W. (2002) Historia de la estética, Madrid: Akal.
Vernant, P. (1984). Los orígenes del pensamiento griego. Eudeba: Buenos Aires
Waren, P. (1995). “Minoan crete and pharaonic art”, en W. Davis y L. Schofield (ed.).Egyp, The aegean and the

levant, interconnections in the second millenium: B.C.
Whithkower, R. (1980). La escultura: Procesos y principios. Alianza: Madrid. Wölfflin, H. (1998). Reflexiones sobre la historia del arte. Barcelona: Península.

Bibliografía complementaria:

Ackermann, J. S. (1991). Distance points: essays in theory and Renaissance art and architecture. Cambridge Mass.
Argan, J. C.:(1987). Renacimiento y Barroco. 2. vols. Madrid.
Bosanquet, B. (1961). Historia de la Estética: Buenos Aires: Nueva Visión.
Plazaola, J. (1991). Introducción a la Estética. Historia, Teoría, Textos. Bilbao: Universidad de Deusto.
Valverde, J. M. (1990). Breve historia y antología de la estética. Barcelona: Ariel.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)	Exámenes parciales	(x)
Exposición audiovisual	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Seminarios	( )	Participación en clase	(x)
Lecturas obligatorias	(x)	Asistencia	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Seminario	( )
Prácticas de taller o laboratorio	( )	Otras: Evaluación de proyecto	(x)
Prácticas de campo	( )		
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	(x)		

Perfil profesiográfico:

Licenciado en Artes Visuales, Comunicación Visual o Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de asignatura

Análisis y Redacción de Textos para la Elaboración de Proyectos II

Clave:	**Semestre:** 2º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo profesional, Humanístico-Social			**No. Créditos:** 4
Carácter: Obligatoria		**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórica		**Teoría:** 2	**Práctica:** 0	2	32
Modalidad: Curso		**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)
Asignatura antecedente: Análisis y Redacción de Textos para la Elaboración de Proyectos I.
Asignatura subsecuente: Ninguna.

Objetivo general:
Analizar y experimentar con la estructura formal del pensamiento crítico para su aplicación en la comunicación escrita y como herramienta de sustento para el desarrollo de proyectos personales.

Objetivos específicos:
1. Experimentar con la aplicación de estrategias metodológicas de análisis, crítica y la elaboración de escritos.
2. Aplicar estrategias para la articulación de ideas.
3. Identificar el papel del pensamiento crítico en el desarrollo de habilidades para el cuestionamiento de contextos y la construcción y presentación de discursos.
4. Identificar los criterios editoriales para la presentación de piezas de comunicación escrita.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Comunicación	10	0
2	Pensamiento crítico	10	0
3	Aplicación de criterios editoriales	12	0
	Total de horas:	32	0
	Suma total de horas:	32	

Contenido Temático

Unidad	**Temas y subtemas**
1	Comunicación 1.1 Concepto de comunicación. 1.2 Circuito del habla. 1.3 Proceso comunicativo de la lengua. 1.4 Nivel semántico de la lengua.

2	Pensamiento crítico 2.1 Reflexivo y problematizador. 2.2 Inductivo y analógico. 2.3 Deductivo. 2.4 Analítico, sintético y evaluativo. 2.5 Estratégico.
3	La aplicación de criterios editoriales en los escritos 3.1 La justificación del texto. 3.2 Tipos de párrafos. 3.2.1 Normal. 3.2.2 Francés. 3.2.3 Moderno. 3.3 Tipografía 3.3.1 Tipos de letra 3.3.2 Tamaños 3.3.3 Interlineado. 3.3.4 Otros factores. 3.4 Características de la cuartilla. 3.5 Elementos técnicos. 3.5.1 Versales. 3.5.2 Versalitas. 3.5.3 Negritas. 3.5.4 Títulos y subtítulos de capítulos. 3.5.5 División de palabras. 3.5.6 Paginación. 3.5.7 Otros elementos.

Bibliografía básica:

Ávila, R. (2009). De la imprenta a la Internet: la lengua española y los medios de comunicación masiva. México: Colegio de México.
Briggs, A. y Burke, P. (2008). De Gutenberg a Internet. México: Taurus.
Casany, D. (1996). La cocina de la escritura. España: Anagrama.
Cohen, S. (2011). Guía esencial para resolver dudas de uso y de estilo. México: Planeta.
Hinojosa, M. y Reyes Terán, L.F. (2008). Pensamiento crítico. México: Trillas.
Martín Serrano, M. (2008). Teoría de la comunicación, la comunicación, la vida y sociedad. España: McGraw Hill.
Ochoa Mora, J. y Valle Santo Tomás, A. (1994). Una tradición tipográfica. México: FCE.
Reyes Coria, B. (1998). Manual de estilo editorial. México: Limusa/Noriega Editores.
Zavala Ruiz, R. (1998). El libro y sus orillas: tipografía, originales, redacción, corrección de estilo y pruebas. México: UNAM.

Bibliografía complementaria:

Bain, D. y Schneuwly, B. (2002). Hacia una pedagogía del texto en el aprendizaje de la comunicación en las aulas. Barcelona: Paidós.
Francois, F. (1973). El lenguaje, la comunicación. Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión.
Marc, E. y Picard, D. (1996). La interacción social. Cultura, instituciones y comunicación. Paidós.
Ribeiro, L. (2005). La comunicación eficaz. Barcelona: Urano.
Mattelart, A. y Mattelart M. (1997). Historia de las teorías de la comunicación. Barcelona: Paidós.
Verón, E. (1971). Ideología y comunicación de masas: la semantización de la violencia política. Lenguaje y comunicación social. Buenos Aires: Nueva Visión.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)	Exámenes parciales	( )
Exposición audiovisual	(x)	Examen final escrito	( )
Ejercicios dentro de clase	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Ejercicios fuera del aula	( )	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Seminarios	( )	Participación en clase	(x)
Lecturas obligatorias	(x)	Asistencia	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Seminario	( )
Prácticas de taller o laboratorio	( )	Diálogo, foro de discusión, debate	(x)
Prácticas de campo	( )	Ensayos, resúmenes, síntesis, reportes	(x)
Otras: Aprendizaje Basado en Proyectos	( )	Estudios de caso	( )
		Exposición audiovisual interacción con objetos de aprendizaje (lecturas, audios, documentales, etc.)	(x)
		Prácticas de campo	(x)
		Portafolio de evidencias	(x)
		Solución de problemas	(x)

Perfil profesiográfico:
Licenciado en Artes Visuales, con experiencia en docencia, que domine temas de filosofía, sociología y antropológico-sociales o profesionales en Lingüística, Letras Hispánicas, Periodismo y Comunicación con Maestría en Artes Visuales.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de asignatura

Inglés Semestre II

Clave:	**Semestre:** 2°	**Campo de conocimiento:** Sin campo de conocimiento			**No. Créditos:** 6
Carácter: Obligatoria		**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 2	**Práctica:** 2	4	64
Modalidad: Curso		**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: Si (x **) No ( ) Obligatoria ( ) Indicativa (** x **)**
Asignatura antecedente**:** Inglés Semestre I
Asignatura subsecuente: Inglés Semestre III

Objetivo general: Expresar diferentes tipos de situaciones utilizando el idioma inglés, que propicien su aprendizaje y que fomenten la integración grupal, estimulen la socialización y promuevan la creatividad, a través del desarrollo de habilidades que permitan su uso como herramienta de aprendizaje, y que amplíen diversas estrategias cognitivas y lingüísticas para la actualización en su área de conocimiento.

Objetivos específicos:
1. Hablar y escribir acerca de eventos y existencia en pasado. Analizar textos orales y escritos narrados en pasado.
2. Producir textos orales y escritos en pasado.
3. Identificar la diferencia de uso entre actividades cotidianas y actividades que se realizan en el momento, para posteriormente expresar de forma oral y escrita ambos tipos de actividades.
4. Expresar de manera oral y escrita diferentes grados de comparación de objetos, personas y lugares.
5. Elaborar textos orales y escritos relativos a planes futuros e intenciones. Invitar personas a diferentes eventos.
6. Utilizar expresiones para hacer sugerencias. Intercambiar información acerca de sucesos que iniciaron en el pasado y continúan en el presente y elaborar preguntas sobre experiencias previas.
7. De acuerdo con los descriptores del MCER los alcances por habilidad que tendrán los alumnos al concluir el nivel A1 serán:

Expresión oral:
Puede expresarse con frases sencillas y aisladas.
Expresión escrita:
Es capaz de escribir frases y oraciones sencillas sobre sí mismo y sobre terceros, sobre donde vive y a qué se dedica.
Comprensión auditiva:
Comprende discursos que sean muy lentos y que estén articulados con cuidado y con las suficientes pausas para asimilar el significado.
Comprensión de lectura:
Es capaz de comprender textos muy breves y sencillos leyendo frase por frase, captando nombres, palabras y frases básicas y corrientes volviendo a leer cuando lo necesita.
Identifica información específica en un texto académico sencillo relacionado con su área de estudio.

Índice Temático			
Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Pasado simple verbo “to be”. There was, there were	5	5
2	Pasado simple. Palabras interrogativas	5	5
3	Presente continuo y presente simple. Contraste	5	5
4	Grados de comparación	6	6
5	To be going to. Will	6	6
6	Presente perfecto. Should. Ever. Since	5	5
	Total de horas:	32	32
	Suma total de horas:	64	

Contenido Temático			
Unidad 1: Pasado simple verbo “to be”. There was, there were			
Funciones Lingüísticas	**Exponentes Lingüísticos**	**Gramática**	**Carga horaria**
-Describir eventos que tuvieron lugar en el pasado. -Intercambiar información acerca de acontecimientos y existencia en el pasado.	Edgar Allan Poe was a famous american writer. Michael Jackson was an excellent dancer and singer. Where were you yesterday night? I was at Hugo’s party. Heath Ledger was a tall, blond, handsome actor. How was the rock concert? It was amazing, there were many special effects. There was an excellent band.	Pasado Simple de verbo To be Formas: • Afirmativo • Negativo • Interrogativo There was/There were Léxico: Adjetivos calificativos (apariencia física y personalidad) Ocupaciones Fechas	10 horas

		Preposiciones de tiempo Repaso de cuantificadores (*many, much, some, any, a lot of, a few, a little*)	

Unidad 2: Pasado simple. Palabras interrogativas			
Funciones Lingüísticas	**Exponentes Lingüísticos**	**Gramática**	**Carga horaria**
-Describir actividades que tuvieron lugar en algún momento en el pasado. -Intercambiar información acerca de sucesos que ocurrieron en el pasado.	Obama won the U.S. presidential elections in 2009. Osama Bin Laden died in 2011. The Twin Towers collapsed on September 11th 2001. Did you enjoy your last vacation? Yes, I did. It was terrific. Who discovered America? Christopher Columbus. What happened in Mexico City in 1985? There was a terrible earthquake. When did you finish High School? Last year.	Pasado Simple Formas: • Afirmativa • Negativa • Interrogativa Adverbios de tiempo (yesterday, last week, last night, two years ago, etc.) Léxico: Verbos regulares e irregulares Conectores (first, then, next, after that, before, later, finally, and, but). Palabrasinterrogativas (who, where, when, what, how, why)	10 horas

Unidad 3: Presente continuo y presente simple. Contraste			
Funciones Lingüísticas	**Exponentes Lingüísticos**	**Gramática**	**Carga horaria**
-Distinguir y expresar de forma adecuada las actividades cotidianas y las actividades que se realizan en el momento.	I take History class three times a week. Now, I'm working on a project for that class. I usually go jogging every morning, but right now I'm not jogging because I have a swollen ankle. Do you always eat healthy food? Yes, but right now I'm celebrating my birthday and I'm eating a big piece of chocolate cake.	Contraste de presente continuo y presente simple. Adverbios de frecuencia Verbos con terminación ing Expresiones de tiempo: today, now, right now, every day, in this moment, every morning, at night, etc.	10 horas

Unidad 4: Grados de comparación			
Funciones Lingüísticas	**Exponentes Lingüísticos**	**Gramática**	**Carga horaria**
-Comparar las características de objetos, personas y lugares. -Intercambiar información	The blue dress is cheaper than the black one, but the blue one is the trendiest. Maggie is as smart as Helen. Who is your best friend? Gaby.	Grados de comparación: • Igualdad As + adjetivo + as… • Superioridad Adjetivos + er + than. More/+ adjectives + than. • Inferioridad less+ adjectives + than.	12 horas

acerca de las diferentes características de objetos, personas y lugares.	Mexico City is less expensive than New York City.	The least + adjetivo. • Superlativo The+ Adjetivo+est. The most/least + adjetivo. Léxico: Adjetivos calificativos regulares e irregulares	

Unidad 5: To be going to. Will			
Funciones Lingüísticas	**Exponentes Lingüísticos**	**Gramática**	**Carga horaria**
-Expresar planes e intenciones. -Intercambiar información acerca de planes e intenciones.	I'm going to visit some friends tonight. Don't worry about your car. I'll fix it. Will they still be here in the morning? No, they won't. What is Israel going to do next weekend? He's going to Cuernavaca. Are you moving to your new house next weekend?	To be going to Formas: • Afirmativa • Negativa • Interrogativa Will Formas: • Afirmativa • Negativa • Interrogativa Adverbios de tiempo (tomorrow, next, next month, next week, etc.) Palabras interrogativas (who, where, when, what, how, why)	12 horas

-Hacer, aceptar y rechazar invitaciones.	Yes, I am. I'm having a party this Saturday, would you like to come? Yes, of course/ Sorry, I can't, I'm going to Querétaro.	Presente continuo con idea de futuro Formas: • Afirmativo • Negativo • Interrogativo Léxico: Vocabulario relacionado con vacaciones, actividades de esparcimiento, etc. Verbos de acción	

Unidad 6: Presente perfecto. Should. Ever. Since			
Funciones Lingüísticas	**Exponentes Lingüísticos**	**Gramática**	**Carga horaria**
-Hacer sugerencias. -Expresar acciones que empezaron en el pasado y siguen vigentes. -Realizar cuestionamientos sobre posibles experiencias previas.	You should study harder. I have lived in the same house for years. You haven't done your homework. What have you done recently? Have you ever driven a Porsche?	Should Introducción al presente perfecto Preposiciones: since, for Adverbios de tiempo (never, ever)	10 horas

	He has never learnt to drive. She has worked in the company since 2001.		

Bibliografía básica Diccionario bilingüe. Chamot, U.A., et al. (2008).The learning strategies. NY: Longman. Harmer, J. (2004). Just Grammar. Malasya: Ed. Marshal Cavendish.	
Bibliografía complementaria Delors, J. (1994). Los cuatro pilares de la educación. En: La educación encierra un tesoro. UNESCO. http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf.	
Estrategias didácticas: Activación de conocimiento previo Dirigir atención Verificar comprensión Escenificar Colaborar Contextualizar Sustituir Inferir Utilizar recursos Resumir Revisar metas Autoevaluarse/Autorregulación Clasificar Transferir Utilizar imágenes Retroalimentar Discriminar pistas discursivas Predecir Tomar notas Reconocer cognados	**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:** __x__ Exámenes parciales __x__ Examen final escrito __x__ Tareas y trabajos fuera del aula ____ Exposición de seminarios por los alumnos __x__ Participación en clase __x__ Asistencia ____ Seminario ____ Otros Se sugiere llevar a cabo tres evaluaciones durante el semestre: *4)* Diagnóstica *5)* Intermedia: Unidades 1 a la 3 *6)* Final: Unidades 1 a 6
Perfil profesiográfico Licenciado en Letras Inglesas o en Literatura Inglesa con experiencia docente, Licenciado en la Enseñanza del Inglés de la FES Acatlán o haber aprobado el examen de la COELE.	

Tercer Semestre

Laboratorio-Taller de Estrategias Metodológicas I
Laboratorio-Taller de Estrategias Metodológicas I
Laboratorio-Taller de Dibujo I
Historia del Arte III
Teoría del Arte I
Metodología para la Investigación I
Inglés Semestre III

Talleres Obligatorios de Elección para el Tercer Semestre

Laboratorio-Taller de Estrategias Metodológicas I: Modelado
Laboratorio-Taller de Estrategias Metodológicas I: Pintura
Laboratorio-Taller de Estrategias Metodológicas I: Litografía
Laboratorio-Taller de Estrategias Metodológicas I: Huecograbado
Laboratorio-Taller de Estrategias Metodológicas I: Serigrafía
Laboratorio-Taller de Estrategias Metodológicas I: Xilografía
Laboratorio-Taller de Estrategias Metodológicas I: Fotografía Digital
Laboratorio-Taller de Estrategias Metodológicas I: Fotografía en Blanco y Negro
Laboratorio-Taller de Estrategias Metodológicas I: Fotografía en Color

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de la asignatura

Laboratorio-Taller de Estrategias Metodológicas I: Modelado

Clave:	**Semestre:** 3º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional, Investigación-Producción			**No. Créditos:** 11
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 2	**Práctica:** 7	9	144
Modalidad: Taller		**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)
Asignatura antecedente: Ninguna.
Asignatura subsecuente: Laboratorio-Taller de Estrategias Metodológicas II: Modelado.

Objetivo general:
Analizar y aplicar los fundamentos del modelado para la construcción de sentido en el espacio real como estrategia de presentación en el desarrollo de proyectos de Investigación-Producción.

Objetivos específicos:
1. Analizar los fundamentos teórico-prácticos del modelado.
2. Emplear las técnicas y procedimientos del modelado como estrategia para promover la sensibilidad creativa.
3. Promover el desarrollo de habilidades para el manejo del espacio real como parámetro y vínculo.
4. Emplear las dinámicas de producción de obra con base en el modelado como estrategia para promover el aprendizaje y el desarrollo de habilidades creativas.
5. Fomentar la reflexión en torno a los procesos de Investigación-Producción en modelado.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Condiciones estructurales del quehacer artístico.	16	56
2	Proyecto de modelado	16	56
	Total de horas:	32	112
	Suma total de horas:	144	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Condiciones estructurales del quehacer artístico 1.1 Concepto de modelado. 1.2 Dinámicas y condiciones internas del taller de modelado. 1.3 Estructura del taller aplicada a otros entornos.
2	Proyecto de modelado 2.1 Identificación del tema. 2.2 Selección de técnica. 2.3 Desarrollo de la obra. 2.4 Proceso formativo.

Bibliografía básica:

Bachelard, G. (2000). La poética del espacio. México: FCE.
Chillida, E. (2002, 20 de mayo). Yo no represento, pregunto. México: Periódico Reforma.
Echeverría, B. (2000). La modernidad de lo barroco. México: Era.
Fernández, J. (1986). Arte efímero y espacio estético. Barcelona: Antropos.
Foster, H. (1985). La posmodernidad. México: Kairos.
Hiriart, H. (2010). El arte de perdurar. México: Almadía.
Krauss, R. (2002). Pasajes de la escultura moderna. Madrid: Akal.
Langer, S. (1967). Sentimiento y forma. México: UNAM. Centro de Estudios Filosóficos.
Marchan, S. (1997). Del arte objetual al arte del concepto. Madrid: Akal.
Westheim, P. (1985). Escultura y cerámica del México antiguo. México: Era.
Wittkower, R. (1987). La escultura: procesos y principios. Madrid: Alianza.

Bibliografía complementaria:

Acha, J. (1999). Hersúa, de la escultura transitable a la transitoria. México: Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey.
Acha, J. (1979). Arte y sociedad: Latinoamérica. El sistema de producción. México: FCE.
Álvarez, F. y Chillida, E. (1982). Revista de Bellas Artes. Tercera época, abril, (1), 37-44.
Álvarez, F. y Chillida, E. (1982). Revista de Bellas Artes. Tercera época, mayo, (1), 53-59.
Augé, M. (1994). Los no lugares. Espacios del anonimato. Barcelona: Gedisa.
Muñoz, M. y Chillida, E. (1999, 17 de julio). El ritmo y la forma. México: Periódico unomásuno, 1-3.
Paz, O. (2002). Chillida: del hierro al reflejo. México: INBA-CONACULTA.
Schneider, P. (2001). Mi larga marcha, entrevista con Alberto Giacometti. En Alberto Giacometti. Madrid: Síntesis.
De la Fuente, B. (1973). Escultura monumental Olmeca. México: Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM.
Tovar de Teresa, G. (1992). Pintura y escultura en la Nueva España (1557-1640). México: Grupo azabache.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)		
Exposición audiovisual	(x)	Exámenes parciales	( )
Ejercicios dentro de clase	(x)	Examen final escrito	( )
Ejercicios fuera del aula	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	( )
Seminarios	( )	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Lecturas obligatorias	( )	Participación en clase	(x)
Trabajo de investigación	( )	Asistencia	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	(x)	Seminario	( )
Prácticas de campo	( )	Otras: Evaluación de proyecto	(x)
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	( )		

Perfil profesiográfico:

Licenciado en Artes Visuales, Comunicación Visual o Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LAS LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de la asignatura

Laboratorio-Taller de Estrategias Metodológicas I: Pintura

Clave:	**Semestre:** 3º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional, Humanístico-Social			**No. Créditos:** 11
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 2	**Práctica:** 7	9	144
Modalidad: Taller		**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)

Asignatura antecedente: Ninguna.

Asignatura subsecuente: Laboratorio-Taller de Estrategias Metodológicas II: Pintura.

Objetivo general:

Analizar los fundamentos teórico-conceptuales de la pintura y los sistemas constructivos de modelado y el modulado del color por medios técnico-formales para fomentar un desarrollo integral a nivel conceptual, cognitivo, procedimental y actitudinal, a través del cual se podrá optimizar el desarrollo del pensamiento visual mediante el desarrollo de proyectos de Investigación-Producción.

Objetivos específicos:

1. Analizar el concepto de pintura como área de conocimiento y su transversalidad con otros campos del conocimiento como factor determinante en la construcción pictórica.
2. Analizar e identificar los elementos básicos de la composición.
3. Reconocer y aplicar los elementos compositivos tanto en piezas clásicas y contemporáneas como en las propuestas pictóricas personales.
4. Analizar y experimentar con los sistemas constructivos y técnico-constructivos del color a través de las técnicas de modelado y el modulado.
5. Analizar y aplicar en la producción de obra ejes, puntos y nodos, relación espacial de configuración, tamaño y posición.
6. Desarrollar el control de la fuerza plástica en la superficie pictórica mediante la aplicación de materiales propios de la pintura.
7. Experimentar con técnicas de modelado y modulado para la aplicación y manipulación del color.
8. Fomentar una formación integral en donde se ejerza la práctica pictórica como un medio de desarrollo cognitivo, procedimental y actitudinal.
9. Relacionar los conceptos pictóricos con experiencias de vida, sociedad y/o contexto histórico para configurar su tendencia perceptiva en composiciones plásticas en intervalos y figuras.
10. Emplear conceptos y técnicas pictóricas para el desarrollo de proyectos de investigación-creación.

Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Tensión espacial	8	28
2	Composición	8	28
3	Modelado	8	28
4	Modulado	8	28
	Total de horas:	32	112
	Suma total de horas:	144	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Tensión espacial 1.1 Dinámica del espacio por medio de forma y color. 1.1.1 Reposo del espacio por medio de la forma y el color. 1.1.2 Tensión del espacio por medio de cromatismo-acromatismo. 1.2.3 Siete contrastes 1.2.4 Dinámica del color por medio de los siete contrastes cromáticos. 1.2 Estática del espacio por medio de forma y color. 1.2.1 Estática por medio de cromatismo-acromatismo 1.2.2 Siete contrastes. 1.2.3 Estática del color por medio de los siete contrastes cromáticos.
2	Composición 2.1 Conjunción de elementos técnico-formales-estéticos. 2.2 Integración de bitácora. 2.3 Elementos preicónicos e icónicos de la composición. 2.4 Principios básicos de los sistemas compositivos de la tradición pictórica.
3	Modelado 3.1 Construcción de la pintura mediante el uso de color claro-obscuro. 3.2 Mezcla técnica del color por capas. 3.2.1 Medios. 3.2.2 Aglutinantes. 3.2.3 Diluyentes. 3.3 Mezcla sustantiva del color. 3.3.1 Medios. 3.3.2 Aglutinantes. 3.3.3 Diluyentes.
4	Modulado 4.1 Siete contrastes del color. 4.1.1 Contraste por temperatura. 4.1.2 Contraste por claro oscuro. 4.1.3 Contraste por magnitudes de color. 4.1.4 Contraste por intensos y atenuados. 4.1.5 Contraste sucesivo y simultáneo. 4.1.6 Contraste por primarios, secundarios y derivados. 4.1.7 Contraste por acromatismo y cromatismo. 4.2 Mezcla sustantiva del color.

	4.2.1 Medios. 4.2.2 Aglutinantes. 4.2.3 Diluyentes. 4.3 Mezcla técnica del color óptico-partitiva (yuxtaposición del color). 4.3.2 Medios. 4.3.3 Aglutinantes. 4.3.4 Diluyentes.

Bibliografía básica:

Acaso, M., Belver, M., Nuere, S. y otros (2011). Didáctica de las artes y la cultura visual. Madrid: Akal.
Acha, J. (1997). Los conceptos esenciales de las artes plásticas. México: Diálogo abierto.
Adorno, T. (1980). Teoría estética. Madrid: Taurus.
Albers, J. (1980). La interacción del color. Madrid: Alianza Editorial.
Arheim, R. (2002). Arte y percepción visual: psicología del ojo creador. Madrid: Alianza Editorial.
Bachelard, G. (1985). La poética del espacio. México: FCE.
Barron, S., y Zelevansky. (2002). Jasper Johns to Jeff Koons. Los Angeles. The Broad Collections.
Bayrle, B.B. (2005). Vitamin P. Nueva York. Phaidon.
Beardsley, M. (1982). Estética, historia y fundamentos. Madrid: Cátedra.
Berger, J. (1978). Modos de ver. Barcelona: Gustavo Gili (Colec. Comunicación visual).
British, Library. Five hundred self-portraits. London. Phaidon.
Brusatin, M. (1987). Historia de los colores. Barcelona: Paidós.
De Grandis, L. (1986). Teoría y uso del color. Madrid: Akal.
De Michelli, Mario. (1983). Las vanguardias Artísticas del siglo XX. Madrid: Alianza Editorial.
Deribere, M., (1967). El color, México. Diana.
Dondis. Donis, A. (1976). La sintaxis de la imagen. Barcelona: Gustavo Gili.
Dorfles, G. (1976). Últimas Tendencias del Arte Hoy, Barcelona, Ed. Labor.
Eco, U. (1970). La definición del Arte. Barcelona: Martínez Roca.
Edwards, B. (2006). El color. Madrid: Ediciones Urano.
Focillon, H. La vida de las formas, México, ENAP, UNAM, 2010, pp. 146.
Gage, J. (1993). Color y cultura. La práctica y el significado del color de la antigüedad a la abstracción. Madrid: Siruela.
Gage, J. (2006). Colour in art. London: Thames & Hudson.
Garner, H. (1993). La educación artística y el desarrollo. Humano. Madrid: Paidós.
Gombrich, E. (1980). El Sentido del Orden. Barcelona: Gustavo Gili.
Gombrich, E. (1997). Historia del Arte. México. Diana.
González, C. (1997). Apuntes acerca de la representación. México: UNAM, Instituto de Investigaciones Filológicas.
Guasch, A. (2000). El arte último del siglo XX. España: Alianza Forma.
Hauser, A. (1998). Historia Social de la Literatura y el Arte. Madrid: Guadarrama.
Hess, W. (2003). Documentos para la comprensión del arte moderno. Buenos Aires: Nueva Visión.
Hicketier, A. (1985). Le cube des couleurs. París. Dessain et Tolra.
Hunter, S. (1999). Robert Rauschenberg. Barcelona: Ediciones Polígrafa.
Itten, J., (1982). El arte del color. México: Limusa.
Kandinsky, W. (1996). Punto y línea sobre el plano. Barcelona: Anagrama.
Kepes, G. (1968). La Educación Visual, México: Novaro.
Kepes, G. (1974). El Lenguaje de la Visión. Buenos Aires: Infinito.
Malis, F. (1983). Mirar un cuadro. Madrid: Hermann Blume.
Obra Abierta, (1984). Barcelona: Ariel.
Olivares, R. (2001). Latin-american artists. España: EXIT.
Orozco, J.C. (1983). Cuadernos. México: CONAFE.
Panofsky, E. (1982). Arte e Ilusión. Barcelona: Gustavo Gili.
Rock, I. (1985). La Percepción. Barcelona: Labor.
Stangos, N. (1986). Conceptos de arte moderno. Madrid: Alianza Editorial.

Bibliografía complementaria:

Acha, J. (1992). Introducción a la creatividad artística, México, Trillas,
Alcher, O. (1994). El mundo como proyecto. Barcelona: Gustavo Gili.
Araujo, I. (1986). El arquitecto y el dibujo en el proceso del proyecto. Pamplona: Universidad de Navarra.
Arenós, P. (1999). Los genios del fuego. Barcelona: Península.
Asimov, M. (1968). Introducción al proyecto. México: Herrero Hermanos.
De Azúa, E. (1992). Baudelaire y el artista dela vida moderna. Pamplona: Pamiela.
De Bono, E. (1993). El pensamiento lateral: manual de creatividad, Barcelona: Paidós.
De La Calle, R. (1981). En torno al hecho artístico. Valencia: Fernando Torres.
De La Torre, S. (1995). Creatividad aplicada. Recursos para una formación creativa. Madrid: Escuela Española.
De La Torre, S. (1995). Creatividad aplicada. Recursos para una formación creativa. Madrid: Escuela Española.
Esteve De Quesada, A. (200l). En la trastienda del proyecto: ensayos de metodología proyectual, o anotaciones sobre método, creación y proyecto. Valencia: Alfons el Magnánim.
Fullaondo, I. (1991). Arte, proyecto y todo lo demás. Madrid: Kain.
Cortés I. M. G. (Coord.)(1990). La creación artística como cuestionamiento. Valencia: IVAJ.
Gadner, H. (1995). Mentes creativas. Una anatomía de la creatividad. Buenos Aires. Paidós.
Gómez Mollna, J. (Coord.). (1999). Estrategias del dibujo en el arte contemporáneo. Madrid: Cátedra.
Gómez Mollna, J. (Coord.). (1995). Las lecciones del dibujo. Madrid: Cátedra.
Gómez-Senent, E. y Capuz, S. (1999). El proyecto y su dirección y gestión-servicio. Valencia: Publicaciones de la Universidad Politécnica de Valencia.
Gómez-Senent, E. (1988). El proceso proyectual. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia.
Gómez-Senent, E. (1988). Fases del proyecto. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia.
Gómez-Senent, E. (1992). Introducción al proyecto, Valencia: Universidad Politécnica de Valencia.
Gordon, W. (1963). Sinéctica: El desarrollo de la capacidad creadora. México: Herrero.
Grupo Descartes (1992). El modo proyecto. Barcelona: Marcombo.
Kabakov, E. y Kavakov I. (1998). El palacio de los proyectos. Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia.
Laseua, P. (1982) La expresión gráfica para arquitectos y diseñadores. México: Gustavo Gili.
Lowenfeld, V. (1980). Desarrollo de la capacidad creadora. Buenos Aires: Kapelusz.
Manzini, E. (1993). La materia de la invención. Materia/es y proyectos. Barcelona: Ceac.
Manzini, E. y Vugliano, S. (2000). La localización evolutiva como escenario de proyecto. *Experimenta*, 31. Madrid: Experimenta.
Marín, R., De la Iglesia, J., Tolosa, F. y Marín J. (1998). La investigación en Bellas Artes. Tres aproximaciones de un debate. Granada: Grupo Editorial Universitario.
Marín, R. (1989). La formación para la creatividad. Madrid. UNED.
Marín, R. (1975). Técnicas del pensamiento creativo. Valencia: Instituto de Ciencias de la Educación.
Marín R. y Torre, S. (Dirs). (1991). Manual de la creatividad. Barcelona: Vicens Vives.
Marina, J.A. (2000). Teoría de la Inteligencia Creadora. Barcelona: Anagrama.
Marina, J.A. (1992). Elogio y refutación del ingenio. Barcelona: Anagrama.
Martínez Laínez, A. (et al.) (1993). Exponer para explicar-se. Valencia: Generalitat Valencia.
Moles, A. y Caude, R. (1977). Creatividad y métodos de Innovación. Madrid: Ibérico-Europea.
Morín, E. (1988). El método. El conocimiento del conocimiento. Madrid: Cátedra.
Morín, E. (1997). Introducción al pensamiento complejo. Barcelona: Gedisa.
Munari, B. (1990). ¿Cómo nacen los objetos? Barcelona: Gustavo Gili.
Munari, B. (1985). Diseño y comunicación visual. Barcelona: Gustavo Gili.
Murría, A. (1998). El palacio de los proyectos. *Lápiz*, revista internacional de arte, vol.17, 149. p.189-90.

Madrid:
Neuman, E. (1992). Mitos de artista. Estudio psicológico sobre la creatividad. Madrid: Tecnos.
Piñón, H. (1998). Curso básico de proyectos. Barcelona: Ediciones UPC.
Powel, D. (1986). Técnicas de presentación. Guía de dibujo y presentación de proyectos y diseños. Madrid: Tursen/Herman Blume Ediciones.
Ricard, A. (2000). La aventura creativa. Las raíces del diseño. Madrid: Ariel.
Romo, M. (1997). Psicología de la creatividad. Barcelona: Paidós.
Sabaté, J. (et al.). (1998). Proyectar el territorio: master de proyectación urbanística. Barcelona: Servicio de Publicaciones UPC.
Schlemmer, O. (1987). Escritos sobre arte: pintura, teatro, danza. Cartas y diarios. Barcelona: Paidós.
Sikora, J. (1979). Manual de métodos creativos. Buenos Aires Kapelusz.
Siza, A. (1993). Escrits. Barcelona: Carles Muro/ Ediciones UPC.
Sternberg, R.L. (1997). La creatividad en una cultura conformista. Un desafío a las masas. Barcelona: Paidós.
Stokoe, P. y Sirkin, A. (1994). El proceso de la creación en el arte. Buenos Aires: Almagesto.
Tortajada, I. y Peris, G. (1998). Apuntes de técnicas de representación. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia.
Trueba, J. (1981). Teoría de proyectos: concepto, naturaleza y metodología del proyecto. Madrid: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos.
Vélez Cea, M. (2001). El dibujo del fin del milenio. Granada: Universidad de Granada.
Witfkower, R. y Witfkower, M. (1982). Nacidos bajo el signo de Saturno. Genio y temperamento de los artistas desde la Antigüedad hasta la Revolución Francesa. Madrid: Cátedra.
Yean, K. (1999).Proyectar con la naturaleza. Barcelona: Gustavo Gili.
Young, T. (1999). 30 minutos para diseñar un proyecto. Barcelona: Granica.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)		
Exposición audiovisual	(x)	Exámenes parciales	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Seminarios	( )	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Lecturas obligatorias	(x)	Participación en clase	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Asistencia	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	( )	Seminario	( )
Prácticas de campo	( )	Otras: Evaluación de proyecto	( )
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	( )		

Perfil profesiográfico:
Licenciado en Diseño Gráfico, Comunicación Visual o en Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de la asignatura

Laboratorio-Taller de Estrategias Metodológicas I: Litografía

Clave:	**Semestre:** 3º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional			**No. Créditos:** 11
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 2	**Práctica:** 7	9	144
Modalidad: Taller		**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)
Asignatura antecedente: Ninguna.
Asignatura subsecuente: Laboratorio-Taller de Estrategias Metodológicas Litografía II.

Objetivo general:
Analizar los fundamentos teórico-prácticos, los procesos y técnicas de la litografía artística y su papel como medio de expresión e impresión múltiple para desarrollar proyectos de investigación-producción en estampa.

Objetivos específicos:
1. Examinar los fundamentos teórico-conceptuales de la litografía.
2. Estudiar los antecedentes históricos y la línea evolutiva de la litografía.
3. Analizar y reflexionar sobre el lenguaje plástico de autores destacados en esta técnica.
4. Analizar y experimentar de manera directa con las técnicas, materiales, herramientas y maquinarias del taller de litografía en el desarrollo de propuestas personales.
5. Fomentar la reflexión en torno a los procesos de investigación-producción en litografía.

Índice Temático

Unidad	Tema	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Los sistemas de impresión y el taller de litografía	4	16
2	Historia de la litografía artística	4	16
3	Procesos básicos y soportes	4	16
4	Técnica de lápiz	5	16
5	Lápiz y barra	5	16
6	Tushe (Técnica litográfica de dibujo en húmedo)	5	16
7	Técnica mixta en húmedo y seco.	5	16
	Total de horas:	32	112
	Suma total de horas:	144	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Los sistemas de impresión y el taller de litografía 1.1 Principio de impresión de la litografía. 1.2 Litografía. 1.3 Grabado en relieve. 1.4 Grabado en hueco. 1.5 Serigrafía.
2	Historia de la litografía artística. 2.1 Invención de la litografía. 2.2 La litografía en México. 2.3 Aplicación y difusión en el siglo XIX. 2.4 La litografía artística en los siglos XX y XXI
3	Procesos básicos y soportes 3.1 La matriz litográfica. 3.1.1 Piedras calcáreas: Formación geológica y su aplicación en la estampación planográfica. 3.1.2 Fosilización y petrificación. 3.1.3 Características y propiedades químicas de la piedra caliza y el mármol en la litografía. 3.1.4 Características y propiedades de las planchas y láminas de zinc. 3.2 Graneado. 3.2.1 Graneado. 3.2.2 Pulido. 3.2.3 Nivel y espesor. 3.2.4 Bisel. 3.3 El dibujo litográfico (materiales y herramientas). 3.3.1 Boceto preliminar. 3.3.2 Materiales de dibujo. 3.3.3 Valor tonal, calidad de línea y mancha. 3.3.4 Dibujo directo en la matriz litográfica.
4	Técnica de lápiz. 4.1 Recomendaciones para el dibujo directo en el soporte litográfico. 4.1.1 Valores tonales. 4.1.2 Calidad de línea y mancha. 4.2 Acidulado. 4.2.1 El principio químico de la técnica litográfica. 4.2.2 Materiales y procedimientos. 4.2.3 Procedimientos y materiales tradicionales. 4.2.4 Procedimientos y materiales contemporáneos. 4.3 Soporte de impresión. 4.3.1 Características y calidades de los papeles hechos con celulosa. 4.3.2 Fibras de origen vegetal. 4.3.2 Fibras de origen animal. 4.3.2 Fibras artificiales. 4.3.2 Fibras sintéticas. 4.3.2 Fibras de pasta de madera. 4.3.2 Aplicación como soporte de impresión artística: Calidad, acabado, color, conservación. 4.3.3 Los papeles para las artes gráficas: características y calidades. 4.4 Impresión litográfica. 4.4.1 El sistema de estampación planográfica sobre la matriz litográfica.

	4.4.2 Prensa litográfica: equipo y materiales de impresión litográfica.
5	Lápiz y barra. 5.1 Dibujo a lápiz y barra. 5.1.1 Valores tonales. 5.1.2 Calidad de línea y mancha. 5.2 Preparación de la matriz litográfica. 5.3 Dibujo, acidulación e impresión.
6	Tushe (Técnica litográfica de dibujo en húmedo) 6.1 Dibujo con aguadas de tinta a plumilla y pincel. 6.1.1 Calidades de mancha. 6.1.2 Textura. 6.1.3 Calidad de línea. 6.1.4 Manipulación del agua y la tinta. 6.2 Preparación de la matriz litográfica. 6.3 Dibujo, acidulación e impresión.
7	Técnica mixta en húmedo y seco. 7.1 Combinación los materiales de dibujo en húmedo y seco. 7.2 Preparación de la matriz litográfica. 7.3 Dibujo, acidulación e impresión.

Bibliografía básica:

Albers, J. (1980). La interacción del color (2ª ed.). México: Alianza.
Acha, J. (1992). Introducción a la creatividad artística. México: Trillas.
Basilio, M. (1985). Como se armonizan los colores, principios científicos y aplicaciones prácticas. Barcelona:
Bontlis, R. (1984). Iniciación al grabado. La Habana: Arte y Literatura.
Brassanti, M. (1987). Historia de los colores. Barcelona: Paidós.
Bussete, M. (1951). La técnica moderna del grabado en madera. Argentina: Librería Hachete.
Doener, M. (1992). Los materiales de pintura y su empleo en el arte. Barcelona: Reverté.
Fabris S. y Germani, R. (1973). Color proyectos y estética en las artes gráficas. Barcelona: Ediciones Don
Gerstner, K. (1988). Las formas del color. Madrid: Hermann Blume.
Héller, E. (2004). Psicología del color como actúan los colores sobre los sentimientos y la razón. Barcelona:
Itten, J. (1973). El arte del color. Barcelona: Limusa.
Kartofel, G. y Marín, M. (1992). Lo formal y lo alternativo. México: UNAM.
Küppers, H. (2002). Atlas de los colores. España: Blume.
Küppers, H. (2005). Fundamentos de la teoría de los colores. México: GG.
Lamberlain, W. (1988). Manual de grabado en madera y técnicas afines. España: Herman Blume.
Larraya, T. (1979). Xilografía, historia y técnica del grabado en madera. Madrid: Ediciones Manuales
Leda.
Mayer, R. (1985). Materiales y técnicas del arte. Madrid: Blume.
Melot, M. (1999). Historia de un arte: El Grabado. Barcelona: Carrogio.
Ortiz, G. (1982). El significado de los colores. México: Trillas.
Parragón. (1993). El gran libro de la composición. Barcelona: Parragón.
Rubio, M. (1979). Ayer y hoy del grabado y sistemas de estampación. España: Tarraco.
Serrano, L. (1976). Las sensaciones psicológicas que producen los colores. México: UNAM.
Tibol, R. (1985). Gráficas y neográficas. México: UNAM.

Bibliografía complementaria:

Berger, J. (1980). Modos de ver. Barcelona: GG.
Crespi, I. (1995). Léxico técnico de las artes plásticas. Buenos Aires: Universitaria.
Da Vinci, L. (1985). Tratado de pintura y el arte de dibujar. México: Gaceta.
Guillén, R. (2003). Fundamentos del diseño. Buenos Aires: Limusa.
Lorrieux, L. y Grandis E. (1995). Relaciones tinta-papel en tipografía en offset. Barcelona: Ediciones Don Bosco.

Martín, G. (1967). Problemas de imprimibilidad. Barcelona: Gráficas PER.
Melia, P. (1995). David Hocney Paintings. USA: Manchester University Press.
Rodríguez, M. (1985). Manual de Creatividad. México: Trillas.
Tostó, P. (1996). La composición áurea en las artes plásticas. Buenos Aires: Hachete.
Walkman, D. (1992). Collage Assemblage and the Found Object. USA: Abrams Inc.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)		
Exposición audiovisual	(x)	Exámenes parciales	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Seminarios	( )	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Lecturas obligatorias	(x)	Participación en clase	(x)
Trabajo de investigación	( )	Asistencia	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	(x)	Seminario	( )
Prácticas de campo	(x)	Otras: Evaluación de proyecto	(x)
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	(x)		
Otras: Visitas a museos y exposiciones	(x)		

Perfil profesiográfico:
Licenciado en Artes Visuales, Comunicación Visual o Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente en el área de estampa.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de la asignatura

Laboratorio-Taller de Estrategias Metodológicas I: Huecograbado

Clave:	**Semestre:** 3º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional			**No. Créditos:** 11
Carácter: Obligatoria de Elección		**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 2	**Práctica:** 7	9	144
Modalidad: Taller		**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)
Asignatura antecedente: Ninguna.
Asignatura subsecuente: Laboratorio-Taller de Estrategias Metodológicas II: Huecograbado.

Objetivo general:
Analizar y experimentar con las diferentes técnicas y procedimientos del grabado en metal, el manejo de materiales y herramientas del huecograbado para desarrollar propuestas de obra gráfica vinculadas con otros campos disciplinares.

Objetivos específicos:
1. Analizar y experimentar con ejercicios en diversas técnicas del huecograbado.
2. Analizar los fundamentos teóricos del grabado.
3. Estudiar los antecedentes históricos, etapas críticas y autores representativos del huecograbado.
4. Examinar de modo presencial piezas de huecograbado.
5. Experimentar con prácticas formales, técnicas y métodos tradicionales del huecograbado y su interacción con otros métodos.
6. Fomentar la reflexión en torno a los procesos de Investigación-Producción en huecograbado.

Índice Temático

Unidad	Tema	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Los sistemas de impresión y el taller de huecograbado	5	18
2	Historia del grabado en hueco	5	18
3	Punta seca	5	19
4	Aguafuerte	5	19
5	Aguatinta	6	19
6	Introducción al color	6	19
	Total de horas:	32	112
	Suma total de horas:	144	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Los sistemas de impresión y el taller de huecograbado 1.1 Principio de impresión del huecograbado. 1.2 Grabado en hueco. 1.3 Grabado en relieve. 1.4 Litografía. 1.5 Serigrafía.
2	Historia del grabado en hueco 2.1 Orígenes del grabado. 2.2 Evolución y desarrollo del grabado. 2.3 Periodos críticos y autores destacados.
3	Punta seca 3.1 Breve historia. 3.2 Materiales y herramientas. 3.3 Ejercicios a línea. 3.4 Impresión 3.4.1 Tórculo (pruebas/estado). 3.4.2 Edición/papel algodón. 3.6 Tintas. 3.7 Papeles.
4	Aguafuerte 4.1 Breve historia. 4.2 Preparación de barnices. 4.3 Metales y ácidos, su preparación. 4.4 Ejercicios a línea.
5	Aguatinta 5.1 Breve historia. 5.2 Resinas. 5.2.1 Preparación. 5.3 Resinado de la plancha de metal. 5.4 Ejercicios de aguadas. 5.5 Mordido en ácido (tiempos), bloqueadores, etc. 5.6 Impresión 5.6.1 Pruebas/estado. 5.6.2 Edición/papel algodón.
6	Introducción al Color 6.1 Breve historia. 6.2 Camafeo. 6.3 Entintado a la pouppé. 6.4 Entintado en hueco y relieve.

Bibliografía básica:

Bontlis, R. (1984). Iniciación al grabado. La Habana: Arte y Literatura.
Brassanti, M. (1987). Historia de los colores. Barcelona: Paidós.
Buckland, J. (1973). Etching and Engraving, USA: Dover Publications.
Bussete, M. (1951). La técnica moderna del grabado en madera. Argentina: Librería Hachete.
Chamberlain, W. (1998).Aguafuerte y Grabado. España: Blume.
Doener, M. (1992). Los materiales de pintura y su empleo en el arte. Barcelona: Reverté.

Fabris S. y Germani, R. (1973). Color proyectos y estética en las artes gráficas. Barcelona: Ediciones Don Bosco.
Gernsther, K. (1988). Las formas del color. Madrid: Herman Blume.
Héller, E. (2004). Psicología del color como actúan los colores sobre los sentimientos y la razón. Barcelona:
Itten, J. (1973). El arte del color. Barcelona: Limusa.
Küppers, H. (2002). Atlas de los colores. España: Blume.
Küppers, H. (2005). Fundamentos de la teoría de los colores. México: GG.
Lamberlain, W. (1988). Manual de grabado en madera y técnicas afines. España: Herman Blume.
Larraya, T. (1979). Xilografía, historia y técnica del grabado en madera. Madrid: Ediciones Manuales
Marini, F. (1973). El Aguafuerte. España: sucesor de Messeguer.
Ortiz, G. (1982). El significado de los colores. México: Trillas.
Parragón. (1993). El gran libro de la composición. Barcelona: Parragón.
Rubio, M. (1977). Ayer y Hoy del Grabado y Sistemas de Estampación. España: Tarraco.

Bibliografía complementaria:

Báez, E. (2009).Historia de la Escuela Nacional de Bellas Artes (Antigua Academia de San Carlos). México: ENAP/UNAM.
Berger, J. (1980). Modos de ver. Barcelona: GG.
Botey, E. (1981). La historia del grabado. Barcelona: Ed. Ceca
Crespi, I. (1995). Léxico técnico de las artes plásticas. Buenos Aires: Universitaria.
Da Vinci, L. (1985). Tratado de pintura y el arte de dibujar. México: Gaceta.
Guillén, R. (2003). Fundamentos del diseño. Buenos Aires: Limusa.
Lorrieux, L. y Grandis, E. (1995). Relaciones tinta-papel en tipografía en offset. Barcelona: Ediciones Don Bosco.
Martín, G. (1967). Problemas de imprimibilidad. Barcelona: Gráficas PER.
Martínez, J. (2006). Historia del grabado en México. Guanajuato: Ed. La rana.
Melia, P. (1995). David Hocney Paintings. USA: Manchester University Press.
Rodríguez, M. (1985). Manual de Creatividad. México: Trillas.
Tibol, R. (1987). Gráficas y Neográficas en México. México: SEP/UNAM.
Tostó, P. (1996). La composición áurea en las artes plásticas. Buenos Aires: Hachete.
Westheim, P. (1981). El Grabado en Madera. México: FCE.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)		
Exposición audiovisual	(x)	Exámenes parciales	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Seminarios	( )	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Lecturas obligatorias	(x)	Participación en clase	(x)
Trabajo de investigación	( )	Asistencia	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	(x)	Seminario	( )
Prácticas de campo	(x)	Otras: Evaluación de proyecto	(x)
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	(x)		
Otras: Visitas a museos y exposiciones	(x)		

Perfil profesiográfico:

Licenciado en Artes Visuales, Comunicación Visual o Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente en el área de estampa.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de la asignatura

Laboratorio-Taller de Estrategias Metodológicas I: Serigrafía

Clave:	**Semestre:** 3º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional, Investigación-Producción			**No. Créditos:** 11
Carácter: Obligatoria de Elección		**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 2	**Práctica:** 7	9	144
Modalidad: Taller		**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)
Asignatura antecedente: Ninguna.
Asignatura subsecuente: Laboratorio-Taller de Estrategias Metodológicas II: Serigrafía.

Objetivo general:
Analizar y aplicar los principios teórico-prácticos de la serigrafía para resolver proyectos de reproducción múltiple como un elemento de expresión y experimentación en las Artes Visuales.

Objetivos específicos:
1. Examinar el origen, evolución y avances tecnológicos de la técnica de serigrafía.
2. Analizar las características, aplicaciones y puntos de adquisición de diversos materiales de impresión.
3. Aplicar los conocimientos en la elaboración de originales para su reproducción en la técnica de serigrafía.
4. Practicar la aplicación de bloqueador de esténciles a través de procesos diversos.
5. Experimentar con el proceso de crayón, aplicando diferentes texturas directamente a la malla.
6. Aplicar de forma precisa el proceso de película de thinner en impresiones de mayor complejidad.
7. Fomentar la reflexión en torno a los procesos de investigación-producción en serigrafía

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Antecedentes históricos de la serigrafía	5	18
2	Materiales de impresión	5	18
3	Originales	5	18
4	Proceso de bloqueador de esténciles	5	18
5	Proceso de crayón	6	20
6	Proceso de película de thinner	6	20
	Total de horas:	32	112
	Suma total de horas:	144	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Antecedentes históricos de la serigrafía 1.1 Surgimiento. 1.2 Evolución. 1.3 Avances tecnológicos.
2	Materiales de impresión 2.1 Bastidor de serigrafía. 2.2 Malla. 2.3 Raseros. 2.4 Bisagras. 2.5 Tintas y solventes. 2.6 Materiales de almacén.
3	Originales 3.1 Material de escritorio. 3.2 Registros.
4	Proceso de bloqueador de esténciles 4.1 Elaboración de diseños. 4.2 Importancia de la limpieza de la malla. 4.3 Diferentes formas de aplicación del bloqueador. 4.4 Forma correcta de impresión.
5	Proceso de crayón 5.1. Acopio de diferentes texturas. 5.2. Aplicación correcta del bloqueador. 5.3. Reporte directo de texturas a la malla.
6	Proceso de película de thinner 6.1 Herramientas de corte y precisión. 6.2 Diferentes tipos de película. 6.3 Solventes a utilizar.

Bibliografía básica:

Bordeau, M. (1979). Serigrafía al alcance de los jóvenes. Buenos Aires: Kapeluz.
Brad, F. (1991). Nueva guía de serigrafía. México: Diana.
Cheremisinoff, N. (2003). Industrial solvents handbook. Nueva York: Dunlap.
Clarke, J. y Tomasa F. (1993). Fundamentos para preparar tintas serigráficas, s/ed.
Demoney, J. y Meyer S. (1983). Montaje de originales gráficos para su reproducción, Gustavo Gili, Barcelona,
Elliot, B. (1971). Silk Screen Printing, Oxford University Press, Oxford.
Enfland, A. (2002). Una historia de la educación del arte. Barcelona: Paidós Arte y Educación.
Hainke, W. (1990) Serigrafía: técnica- práctica- historia. Buenos Aires: La isla.
Kentdoy, M. (1968). Dibujo textil, Barcelona: LEDA.
Lesur, L. (1993). Manual de artes gráficas. Colombia: Norma- Propal.
Nielsen, G. (1989). Serigrafía industrial y en artes gráficas. Barcelona: Las ediciones de arte.
Rivas, J. (1993). La impresión serigráfica tridimensional. México: El impresor. .
Rubio, M. (1979). Ayer y hoy del grabado y sistemas de estampación. Tarragona: Terraco,
Russ, S. (1974). Tratado de serigrafía artística. Barcelona: Blume.
S'agaro, J. De (1997) Serigrafía Artística, Barcelona: Las ediciones de arte.
Sánchez, R. (1984). La serigrafía en el arte. El arte de la Serigrafía. México: Centro de Investigaciones y Servicios Museológicos- UNAM.
Steffen, B. (1963). Silk Screen, Grosset. Nueva York: Dunlap.
Termini, M. (1984).Serigrafía. México: Diana.

Tim, M. (1981). Manual de serigrafía. Barcelona: Blume.
Varios. (1986). Qué es la calidad en blanco y negro y cómo lograrla. México: Kodak.
Wypych, G. (2001). Handbook of solvents. Nueva York: Dunlap.

Bibliografía complementaria:

Bolding, N. (1998). Tratamiento previo de la malla y remoción del esténcil. Extraído el 2 de abril del 2013. www.sgia.org
Bread, D. (1998). Igualación de colores, SGIA (Specialty Graphic Imaging Association). Extraído el 2 de abril del 2013. www.sgia.org
Carbajal, L. (2001). Artes gráficas, información técnica y de negocios para la industria gráfica en América Latina. Extraído el 2 de abril del 2013. www.artesgraficas.com
Carbajal, L. (2001). Cámara Nacional de la Industria de Artes Gráficas. Extraído el 2 de abril del 2013. www.artesgraficas.com
Caza, M. (1997). Las pantallas de alta tensión y calidad de la imagen impresa. Extraído el 2 de abril del 2013. www.sgia.org
Coburn, J. (1988). Fundamentos para seleccionar la tinta. Extraído el 2 de abril del 2013. www.sgia.org
E.I. (2009). Du Pont de Nemours and Company. Extraído el 2 de abril del 2013. www.dupont.com.mx
Figueroa, G. (1994). La serigrafía [video 1 y 2]. México: 1:50 hrs.
Orr, M. (1997). El sistema de esténcil directo/ indirecto. Extraído el 2 de abril del 2013. www.sgia.org
Peyskens, A. (1988). Factores que influyen en la elección de número de malla correcto, la calidad de la impresión y el mejoramiento en la fabricación de la matriz. Extraído el 2 de abril del 2013. www.sgia.org
Pfirrmann, W. (1997). Fundamentos de la serigrafía. Extraído el 2 de abril del 2013. www.sgia.org
Podgor co, J. (1997). Visión global de las tintas serigráficas especializadas. Extraído el 2 de abril del 2013. www.sgia.org
Qwik, S. (1996). Trak Learning, Estrechamientos de las pantallas, marcos retencionables, video módulo. SGIA. Virginia: 50 minutos.
s/a. (2009). Tintas Sánchez. Extraído el 2 de abril del 2013. www.sanchez.com.mx
Schall, J. (1996). Malla de serigrafía de tejido de precisión, baja elongación y alta tensión. Extraído el 2 de abril del 2013. www.sgia.org
Scheer, H. (1997). El papel de la cuatricomía en la serigrafía. Extraído el 2 de abril del 2013. www.sgia.org
Ulano, E. (1997). Demostración paso a paso de sistemas para elaborar esténciles [videos 1 y 2] (Emulsiones directas e indirectas) Carolina del Norte: 50 min.
Varios. (2005). Printing Industries of America. Extraído el 2 de abril del 2013. www.gatf.org

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)	Exámenes parciales	( )
Exposición audiovisual	(x)	Examen final escrito	( )
Ejercicios dentro de clase	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Seminarios	( )	Participación en clase	(x)
Lecturas obligatorias	(x)	Asistencia	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Seminario	( )
Prácticas de taller o laboratorio	(x)	Otras: Evaluación de proyecto	(x)
Prácticas de campo	( )		
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	(x)		

Perfil profesiográfico:

Licenciado en Artes Visuales, Comunicación Visual o Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente en el campo de la serigrafía.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de la asignatura

Laboratorio-Taller de Estrategias Metodológicas I: Xilografía

Clave:	**Semestre:**	**Campo de conocimiento:**		**No. Créditos:**
	3º	Desarrollo profesional, Investigación-Producción		11
Carácter: Obligatoria de elección	**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica	**Teoría:** 2	**Práctica:** 7	9	144
Modalidad: Taller	**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)
Asignatura antecedente: Ninguna.
Asignatura subsecuente: Laboratorio-Taller de Estrategias Metodológicas II: Xilografía.

Objetivo general:
Analizar las posibilidades de la experimentación con materiales alternativos en la xilografía, enfatizando la condición estructural del proceso y concepto gráfico como estrategia de presentación y definición temática aplicable a proyectos de investigación-producción.

Objetivos específicos:
1. Analizar el desarrollo histórico, formal y conceptual del grabado en relieve en sus orígenes y en sus contextos más destacados.
2. Analizar los procesos históricos de construcción simbólica del grabado para identificarlos en diversas obras antiguas y contemporáneas e incorporarlos en el desarrollo de proyectos.
3. Experimentar con las herramientas y materiales propios del grabado en relieve
4. Analizar las posibilidades del grabado como medio de impresión múltiple.
5. Experimentar con los fundamentos del dibujo y los elementos gráficos como medio de expresión en el lenguaje de la gráfica aplicado a la xilografía.
6. Analizar y experimentar con materiales y procesos tradicionales y alternativos para la elaboración de soportes y elementos formales del grabado.
7. Promover la reflexión en torno a los procesos de Investigación-Producción en Xilografía.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Antecedentes históricos	8	28
2	Principio de construcción de la imagen gráfica	8	28
3	Conceptos formales de la xilografía	8	28
4	Principios aditivos	8	28
	Total de horas:	32	112
	Suma total de horas:	144	

Contenido Temático

Unidad	Temas y subtemas
1	Antecedentes históricos 1.1 Nacimiento de la estampa. 1.1.1 Japón. 1.1.2 China. 1.2 Desarrollo de la estampa a partir de la imprenta 1.2.1 Europa siglos XV al XVIII. 1.2.2 Francia. 1.2.3 Alemania. 1.3 Estampa en las vanguardias Siglo XIX. 1.3.1 Cambio de paradigma. 1.3.2 Procesos y materiales. 1.3.3 Paradigma conceptual. 1.3.4 Paradigma visual. 1.3.5 Autores. 1.3.6 Materiales y soportes. 1.3.7 Herramientas. 1.3.8 Medios.
2	Principio de construcción de la imagen gráfica 2.1 Monotipolecromía 2.2 Elementos compositivos de la imagen gráfica. 2.2.1 Línea. 2.2.2 Plano. 2.2.3 Valor. 2.2.4 Color.
3	Conceptos formales de la xilografía 3.1 Síntesis 3.2 Contraste 3.3 Medio tono 3.4 Talla 3.5 Modelado 3.6 Elementos formales de composición 3.6.1 Grabado Negro sobre Blanco. 3.6.2 Grabado Blanco sobre negro. 3.6.3 Color.
4	Principios aditivos 4.1 El soporte como matriz. 4.1.1 Construcción de Matriz. 4.1.2 Soportes. 4.1.3 Pegar, frotar, modelar, adherir, dibujar. 4.2 Laminados. 4.2.1 Materialidad. 4.2.2 Cartón. 4.2.3 Maderas: blandas y duras. 4.2.4 Tablex laminados. 4.2.5 Plásticos. 4.2.6 Resinas. 4.2.7 Adhesivos. 4.2.8 Resinas. 4.3 Impresión.

	4.4 Estampación.

Bibliografía básica:

Acha, J. (1992). Introducción a la creatividad artística. México: Trillas. Albers,
J. (1980). La interacción del color (2ª ed.). México: Alianza. Arredondo, F.
(1992). Madera y corcho. Madrid: ETS Ingenieros de caminos.
Arredondo, F. y Alamán, A. (1967). Estudio de materiales VII. Materiales metálicos. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Basilio, M. (1985). Cómo se armonizan los colores, principios científicos y aplicaciones prácticas. Barcelona: Leda.
Bontlis, R. (1984). Iniciación al grabado. La Habana: Arte y Literatura.
Brassanti, M. (1987). Historia de los colores. Barcelona: Paidós.
Brommer, F. (1970). Relief Printmaking. Massachusetts: Davis Publications, Worcester.
Buset, M. (1951). La técnica moderna del grabado en madera. Argentina: Hachette.
Bussete, M. (1951). La técnica moderna del grabado en madera. Argentina: Librería Hachete.
Castelli, L. (1987). Leo Castelli y sus artistas: XXX años de promoción del arte contemporáneo. México: Centro Cultural/Arte Contemporaneo.
Costa, T. (1962). Manual del fabricante de papel. Barcelona: Bosch editorial.
Covantes, H. (1982). El grabado mexicano en el siglo XX 1922-1981. México: LM Impresores.
Cubillo, E. (1951). Conocimiento de Materiales Industriales. Madrid: Investigación de Materiales, Instituto Reus.
Cusa, J. (1992). Revestimientos. Barcelona: Ediciones CEAC.
Chamberlain, W. (1988). Grabado en madera. Madrid: Blume.
De la Cabada, J. (1974). Incidentes de melódicos del mundo irracional. México: Correo de las Américas.
Doener, M. (1992). Los materiales de pintura y su empleo en el arte. Barcelona: Reverté.
Fabris, S. y Germani, R. (1973). Color proyectos y estética en las artes gráficas. Barcelona: Ediciones Don Bosco.
Fuentes, J. (1985). Proyecto de investigación del grabado en barro. (Memoria Beca de Investigación). España: Centro Eusebio Sempere/Diputación de Alicante.
Gernsther, K. (1988). Las formas del color. Madrid: Herman Blume.
Goet, H. (1974). Gravure u carborundum. París: Maeght Editeur.
Héller, E. (2004). Psicología del color como actúan los colores sobre los sentimientos y la razón. Barcelona: GG.
Hind, A. (1963). An introduction to a history of woodeut. New York: Dover.
Itten, J. (1973). El arte del color. Barcelona: Limusa.
Jackson, A. y Day, D. (1993). Manual completo de la madera, la carpintería y la ebanistería. Madrid: Ediciones del Prado.
Kartofel, G. y Marín, M. (1992). Ediciones de, y en artes visuales, lo formal y lo alternativo. México: Biblioteca del Editor/UNAM.
Kartofel, G. y Marín, M. (1992). Lo formal y lo alternativo. México: UNAM.
Küppers, H. (2002). Atlas de los colores. España: Blume.
Küppers, H. (2005). Fundamentos de la teoría de los colores. México: GG.
Lamberlain, W. (1988). Manual de grabado en madera y técnicas afines. España: Herman Blume.
Larraya, T. (1979). Xilografía, historia y técnica del grabado en madera. Madrid: Ediciones Manuales Meseguer.
López, I. (1995). Aportación de relieve a la estampa. Matrices termoplásticas. (Tesis Doctoral). España: Universidad de Granada.
Mayer, R. (1985). Materiales y técnicas del arte. Madrid: Blume.
Melot, M. (1999). Historia de un arte: El Grabado. Barcelona: Carrogio.
Midgley, B. (1982). Guía completa de escultura, modelado y cerámica. Técnicas y materiales. Madrid: Blume.
Moro, J. (2008). Un ensayo sobre grabado (a principios del siglo XXI). México: ENAP/UNAM.
Nangel, S. (1973). The Collagraph G. New York: Wittenborn Inc.
Ortiz, G. (1982). El significado de los colores. México: Trillas.
Parragón. (1993). El gran libro de la composición. Barcelona: Parragón.
Peterdi, G. (2010). Printmaking methods old and new. New York: The Macmillan Company.
Ponce de León, M. (1961). The metal collage Intaglio Print. New York: Artist's Proof.
Ramos, J. (1992). Técnicas aditivas en el grabado contemporáneo. Buenos Aires: Universidad de Granada.
Romano, C. (1975). The Collagraph: A new print médium. New York: Pratt Graphic Center Gallery.

Romano, C. y Ross, J. (1975). The complete collagraph. The art and tecniche of printmaking from collage plates. New York: The Free Macmillan.
Ross, J. (1974). The complete new tecniches in printmaking. New York: The Free Press.
Rousseau-Leurent, M. (1985). La gravure au Carborundum. Francia: l'auteur.
Rubio, M. (1979). Ayer y hoy del grabado y sistemas de estampación. España: Tarraco.
Rumpel, H. (1972). La gravure sur bois. Ginebra: Les Éditions de Bonvent.
Serrano, L. (1976). Las sensaciones psicológicas que producen los colores. México: UNAM.
Simonds, H. et al. (1953). Tratado general de plásticos. Barcelona: Reverte.
Tibol, R. (1985). Gráficas y neográficas. México: UNAM.
Villadangos, P. (1981). Tecnología de la madera. España: Everest S.A.
Wenninger, M. (1975). Collagraph printmaking, the technique of priting from collage-type plates. New York: Pitman Pbliishing.
Westheim, P. (1967). El grabado en madera. México: Fondo de Cultura Económica.
Zaafouri, I. (2006). Le Bols Gravé. Berghaus International. Alemania: Université Lumière, Lyon.

Bibliografía complementaria:

Berger, J. (1980). Modos de ver. Barcelona: GG.
Crespi, I. (1995). Léxico técnico de las artes plásticas. Buenos Aires: Universitaria.
Da Vinci, L. (1985). Tratado de pintura y el arte de dibujar. México: Gaceta.
Desde la plástica (n.d.). Extraída el 15 de Marzo 2013 desde http://www.desdelaplastica.com.ar/artes/dibujo/pagina/artistas.htm
González, R. (2013). Extraída el 15 de Marzo 2013 desde http://www.r-gonzalezfernandez.com/museos.htm
Guillén, R. (2003). Fundamentos del diseño. Buenos Aires: Limusa.
Lorrieux, L. y Grandis E. (1995). Relaciones tinta-papel en tipografía en offset. Barcelona: Ediciones Don Bosco.
Martín, G. (1967). Problemas de imprimibilidad. Barcelona: Gráficas PER.
Melia, P. (1995). David Hocney Paintings. USA: Manchester University Press.
Online mad (2010). Extraída el 15 de Marzo 2013 desde http://www.onlinemad.com/galvirtual.htm
Rodríguez, M. (1985). Manual de Creatividad. México: Trillas.
Tostó, P. (1996). La composición áurea en las artes plásticas. Buenos Aires: Hachete.
Walkman, D. (1992). Collage Assemblage and the Found Object. USA: Abrams Inc.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)		
Exposición audiovisual	(x)	Exámenes parciales	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Seminarios	( )	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Lecturas obligatorias	(x)	Participación en clase	(x)
Trabajo de investigación	( )	Asistencia	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	(x)	Seminario	( )
Prácticas de campo	( )	Otras: Evaluación de proyecto	( )
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	(x)		

Perfil profesiográfico:

Licenciado en Artes Visuales, Comunicación Visual o Diseño y Comunicación Visual con experiencia en el campo de la xilografía y en docencia.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de la asignatura

Laboratorio-Taller de Estrategias Metodológicas I: Fotografía Digital

Clave:	**Semestre:** 3º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional, Investigación-Producción			**No. Créditos:** 11
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 2	**Práctica:** 7	9	144
Modalidad: Taller		**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)
Asignatura antecedente: Ninguna.
Asignatura subsecuente: Laboratorio-Taller de Estrategias Metodológicas II: Fotografía Digital

Objetivo general:
Analizar y aplicar los fundamentos, especificidades, principios, técnicas y procesos básicos de la fotografía para vincularlos con otras disciplinas de las Artes Visuales en proyectos de Investigación-Producción.

Objetivos específicos:
1. Analizar los fundamentos teóricos e históricos de la fotografía.
2. Analizar y contextualizar las particularidades de la fotografía en la multidiciplinariedad y en las Artes Visuales.
3. Aplicar los elementos formales de la fotografía en la construcción de imágenes particulares.
4. Analizar los fenómenos físicos de la luz en los materiales fotosensibles.
5. Analizar y experimentar con el manejo de la cámara fotográfica y sus componentes, los sistemas ópticos y los materiales y equipo del laboratorio fotográfico (análogo y/o digital).
6. Identificar las relaciones entre la fotografía, otras disciplinas de las artes visuales y la formación artística.
7. Examinar los principios filosóficos, simbólicos, psicológicos y culturales de los sistemas digitales.
8. Experimentar con los principios y técnicas básicas de la fotografía digital.
9. Fomentar la reflexión en torno a los procesos de Investigación-Producción.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Conceptos históricos y definiciones	10	35
2	Elementos formales	10	35
3	Equipo, técnicas y materiales	12	42
	Total de horas:	32	112
	Suma total de horas:	144	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Conceptos históricos y definiciones 1.1 La protohistoria de la fotografía y sus relaciones con la estampa y pintura. 1.2 Antecedentes de la fotografía. 1.3 Joseph Nicephoro Niepce. 1.4 Jacobo Mandé Daguerre. 1.5 Henry Fox Talbot. 1.6 Introducción a la fotografía digital. 1.7 Iconocidad. 1.8 Reproductibilidad. 1.9 Instantaneidad. 1.10 Ilusión de movimiento. 1.11 Época post-fotográfica.
2	Elementos formales 2.1 Perspectiva y composición. 2.2 Los cambios de percepción (era digital). 2.3 Una nueva visión. 2.4 Iluminación. 2.5 Encuadre. 2.6 Planos. 2.7 Nitidez. 2.8 Movimiento. 2.9 Exposición. 2.10 Análisis y reflexión.
3	Equipo, técnicas y materiales 3.1 Fenómenos físicos de la luz. 3.2 Materiales fotosensibles (sensores). 3.2.1 Sensibilidad a la luz. 3.2.2 Sensibilidad al color. 3.2.3 Dimensiones. 3.2.4 Construcción. 3.2.5 Lectura. 3.2.6 Interpretación de color. 3.3 Sistemas de almacenamiento masivo. 3.3.1 Tamaño. 3.3.2 Velocidad. 3.3.3 Lectura. 3.4 Formatos de archivo. 3.4.1 JPG. 3.4.2 TIFF. 3.4.3 RAW. 3.5 Cámara fotográfica digital. 3.5.1 Calibración. 3.5.2 Histogramas y curvas características. 3.5.3 El formato pequeño. 3.5.4 El formato medio. 3.5.5 El formato grande. 3.5.6 Multifuncionales.

	3.5.7 Obturadores. 3.5.8 Valores de T. 3.6 Óptica fotográfica digital. 3.6.1 Distancia focal. 3.6.2 Luminosidad. 3.6.3 Valor /f. 3.6.4 Profundidad de campo. 3.6.5 Telémetro. 3.7 Exposímetro. 3.7.1 Incidente. 3.7.2 Reflejada. 3.7.3 Por destello. 3.8 Laboratorio y materiales fotográficos digitales. 3.8.1 Equipo basico de laboratorio digital. 3.8.2 Revelado digital. 3.8.3 Sistemas digitales para el tratamiento de los archivos. 3.8.4 Sistemas de seguridad. 3.8.5 Procesos de revelado. 3.8.6 Procesos para el revelado de imágenes digitales. 3.9 Retoque y montaje. 3.10 Medidas de seguridad.

Bibliografía básica:

Aicher, O. (2001). Analógico y digital. Barcelona: Gustavo Gili.
Alcalá, J. (2009). Ser Digital. Chile: Departamento de Artes Visuales, Facultad de Artes, Universidad de Chile.
Clerc, L. (1975). Fotografía, teoría y práctica. Barcelona: Omega.
Chevrier, J. (2007). La fotografía entre las bellas artes y los medios de comunicación. Barcelona: GG.
Evening, M. (2011). PhotoShop CS6 para fotógrafos. Barcelona: Anaya.
Fontcuberta, J. (1990). Fotografía: Conceptos y procedimientos. Barcelona: Gustavo Gili.
Fontcuberta, J. (2010). La cámara de Pandora. Barcelona: Gustavo Gili.
Freeman, M. (2005). Fotografía digital, aproximación. Barcelona: Evergreen Taschen.
Freeman, M. (2005). Fotografía digital, cámaras réflex. Barcelona: Evergreen Taschen.
Freeman, M. (2005). Fotografía digital, luz e iluminación. Barcelona: Evergreen Taschen.
Freeman, M. (2006). Fotografía digital, blanco y negro. Barcelona: Evergreen Taschen.
Freeman, M. (2006). Fotografía digital, color. Barcelona: Evergreen Taschen.
Freeman, M. (2009). El ojo del fotógrafo. Barcelona: Blume.
Green, D. (2007). ¿Qué ha sido de la fotografía? Barcelona: Gustavo Gili.
Mellado, J. (2010). Fotografía de alta calidad. Barcelona: Mascaró.
Ribalta, J. (2004). Efecto real. Barcelona: Gustavo Gili.
Ritchin, F. (2010). Después de la fotografía. México: Serieve Fundación Televisa.
Scott, K. (2011). Iluminar, disparar y retocar. España: Anaya.
Scott, K. (2012). Manipula tus fotografías digitales con PhotoShop CS6. España: Anaya.

Bibliografía complementaria:

Argemi, B. (1980). Así se positiva el color. España: Daimon.
Barthes, R. (2004). La cámara lúcida. Barcelona: Gustavo Gili.
Cooke, J. (1978). Copias en color de negativos y diapositivas. Barcelona: Omega.
Cooke, J. (1980). Guía de cibachrome. Barcelona: Omega.
Costa, J. (2004). La fotografía. España: Gustavo Gili.
Debroise, O. (2005). Fuga Mexicana: Un recorrido por la fotografía en México. Madrid: Gustavo Gili.
Du Cheim, D. (2012). El lenguaje fotográfico. España: Anaya.
Dubois, P. (2010). El acto fotográfico y otros ensayos. Buenos Aires: La Marca Editora.
Eckstein, H. (2007). Color in the 21st Century. USA: Watson-Guptill Publications.

Feininger, A. (2000). El color en la fotografía. España: Planeta.
Freeman, M. (2002). Color photographs. Londres: New Burlington Books.
Freund, G. (2002). La fotografía como documento social. Barcelona: Gustavo Gili.
Friedman, J. (2012). History of color photography. Londres: HardPress.
García, E. (2006). Imaginarios y fotografía en México 1839-1970. México: Lunwerg Editores.
Garies, R. (1975). Manual de fotografía en color. Barcelona: Omega.
Haas, E. (1989). A Colour Retrospective, 1952-1986. USA: Thames & Hudson.
Hedgcoe, J. (1985). La composición de la fotografía en color. España: Daimon.
Ivins, Jr. (1975). Imagen impresa y conocimiento. Análisis de la imagen prefotográfica. Barcelona: Gustavo Gili.
Jeffrey, I. (2009). Cómo leer la fotografía. Barcelona: Selecta.
Jurado, C. (1980). El arte de la aprehensión de las imágenes y el unicornio. México: UNAM.
Jurado, C. (2012). El arte de la aprehensión de las imágenes y el unicornio. México: Centro de la Imagen.
Kossoy, B. (2010). Fotografía e historia. Buenos Aires: La Marca Editora.
Langford, M. (1983). Enciclopedia completa de la fotografía. España: Blume.
Langford, M. (1993). Manual de laboratorio fotográfico. España: Blume.
Man, R. (1978). Fotomontajes. México: Fondo de Cultura Económica.
Mézil, É. (2012). Muniz Vik: Le Museé Imaginaire. Paris: Actes Sud.
Newhall, B. (2002). Historia de la fotografía desde sus orígenes hasta nuestros días. Barcelona: Gustavo Gili.
Roberts, S. (2011). El arte de la iphonografía, cómo potenciar su creatividad con el móvil. Madrid: Ilusbooks.
Scharff, A. (2005). Arte y fotografía. Barcelona: Alianza.
Skoglund, G. (1983). La práctica de la fotografía en color. España: Omega.
Sontag, S. (2009). Sobre la fotografía. Buenos Aires: EDHASA.
Varios. (2012). Fotomontaje de entreguerras 1918-1939. Barcelona: Fundación Juan March.
Walter, B. (2004). Sobre la fotografía. Barcelona: Pre–Textos.
Walter, B. (2009). La obra de arte en la época de su reproducción técnica. Madrid: Tusquets.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)	Exámenes parciales	(x)
Exposición audiovisual	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Seminarios	( )	Participación en clase	(x)
Lecturas obligatorias	(x)	Asistencia	(x)
Trabajo de investigación	( )	Seminario	( )
Prácticas de taller o laboratorio	(x)	Otras: Evaluación de proyecto	( )
Prácticas de campo	( )		
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	( )		

Perfil profesiográfico:
Licenciado en Artes Visuales, Comunicación Visual o Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de la asignatura

Laboratorio-Taller de Estrategias Metodológicas I: Fotografía en Blanco y Negro

Clave:	**Semestre:** 3º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional, Investigación-Producción			**No. Créditos:** 11
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 2	**Práctica:** 7	9	144
Modalidad: Taller		**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)
Asignatura antecedente: Ninguna.
Asignatura subsecuente: Laboratorio-Taller de Estrategias Metodológicas II: Fotografía en Blanco y Negro.

Objetivo general:
Analizar los antecedentes históricos y las particularidades, principios, técnicas y procesos básicos de la fotografía en blanco y negro desde un marco multidiciplinario en el contexto de las Artes Visuales para su aplicación en el desarrollo de proyectos de Investigación-Producción.

Objetivos específicos:
1. Examinar los antecedentes históricos de la fotografía en blanco y negro y su papel dentro de las Artes Visuales.
2. Analizar y aplicar los elementos formales de la fotografía en blanco y negro, para la construcción de imágenes.
3. Analizar los fenómenos físicos de la luz en materiales fotosensibles.
4. Practicar con el manejo de una cámara fotográfica y sus componentes, sistemas ópticos, materiales y equipo del laboratorio fotográfico (análogo y/o digital) en proyectos de fotografía en blanco y negro.
5. Analizar las relaciones entre la fotografía y el campo multidisciplinario de las artes visuales.
6. Fomentar la reflexión en torno a los procesos de Investigación-Producción de fotografía en blanco y negro.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Conceptos históricos y definiciones	10	35
2	Elementos formales	10	35
3	Equipo, técnicas y materiales	12	42
	Total de horas:	32	112
	Suma total de horas:	144	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Conceptos históricos y definiciones 1.1 La protohistoria de la fotografía y sus relaciones con la estampa y pintura. 1.2 Antecedentes de la fotografía. 1.3 Joseph Nicephoro Niepce. 1.4 Jacobo Mandé Daguerre. 1.5 Henry Fox Talbot. 1.6 Introducción a la fotografía moderna. 1.7 Iconocidad. 1.8 Reproductibilidad. 1.9 Instantaneidad. 1.10 Ilusión de movimiento.
2	Elementos formales 2.1 Perspectiva y composición. 2.2 Los cambios de percepción en la perspectiva. 2.3 Una nueva visión. 2.4 Iluminación. 2.5 Encuadre. 2.6 Planos. 2.7 Nitidez. 2.8 Movimiento. 2.9 Exposición. 2.10 Análisis y reflexión.
3	Equipo, técnicas y materiales 3.1 Fenómenos físicos de la luz. 3.2 Materiales fotosensibles (película y sensores) para fotografía en blanco y negro. 3.2.1 Sensibilidad a la luz. 3.2.2 Sensibilidad al color. 3.4 Negativos. 3.5 Cámara fotográfica analógica y digital. 3.5.1 El formato pequeño. 3.5.2 El formato medio. 3.5.3 El formato grande. 3.5.4 Multifuncionales. 3.5.5 Obturadores. 3.5.6 Valores de T. 3.6 Óptica fotográfica. 3.6.1 Distancia focal. 3.6.2 Luminosidad. 3.6.3 Valor /f. 3.6.4 Profundidad de campo. 3.6.5 Telémetro. 3.7 Exposímetro. 3.7.1 Incidente. 3.7.2 Reflejada. 3.7.3 Por destello.

Bibliografía básica:

Barthes, R. (2004). La cámara lúcida. Barcelona: Gustavo Gili.
Coe, B. (1983). Técnicas de los grandes fotógrafos. Madrid: H. Blume.
Debroise, O. (2005). Fuga Mexicana: Un recorrido por la fotografía en México. Madrid: Gustavo Gili.
Dubois, P. (2010). El acto fotográfico y otros ensayos. Buenos Aires: La Marca Editora.
Fontcuberta, J. (1990). Fotografía. Conceptos y procedimientos: Una propuesta metodológica. Barcelona: Gustavo Gili.
Fontcuberta, J. (2001). Diálogo con la fotografía. Barcelona: Gustavo Gili.
Freund, G. (1976). La fotografía como documento social. Barcelona: Gustavo Gili.
García, E. (2006). Imaginarios y fotografía en México 1839-1970. México: Lunwerg Editores.
Ivins, Jr. (1975). Imagen impresa y conocimiento. Análisis de la imagen prefotografíca. Barcelona: Gustavo Gili.
Jurado, C. (2012). El arte de la aprehensión de las imágenes y el unicornio. México: Centro de la Imagen.
Kossoy, B. (2010). Fotografía e historia. Buenos Aires: La Marca Editora.
Langford, M. (1977). Fotografía básica. Barcelona: Omega.
Marín, J. (1992). Determinación y control de fungosis en material fotográfico. México: Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Newhall, B. (2002). Historia de la fotografía desde sus orígenes hasta nuestros días. Barcelona: Gustavo Gili.
Scharff, A. (1994). Arte y fotografía. Barcelona: Alianza.
Sontag, S. (1980). Sobre la fotografía. Buenos Aires: EDHASA.
Stelzer, O. (2006). Arte y fotografía. Barcelona: Gustavo Gili.
Tausk, P. (1978). Historia de la fotografía desde su aparición hasta nuestros días. Barcelona: Gustavo Gili.
Varios. (1975). Enciclopedia focal de la fotografía. Barcelona: Omega.
Varios. (1979). Enciclopedia práctica de fotografía. Madrid: Salvat.
Walter, B. (1979). Discurso interrumpidos. Barcelona: Taurus.
Walter, B. (2004). Sobre la fotografía. Barcelona: Pre–Textos.

Bibliografía complementaria:

Pierre-Jean, A. (2010). El fotoperiodismo. Madrid: La Marca Editora.
Bauret, G. (2010). De la Fotografía. Buenos Aires: La Marca Editora.
Berger, J. (2010). El sentido de la vista. Madrid: Alianza forma.
Damisch, H. (2008). El desnivel de la fotografía: Puesta a prueba. Buenos Aires: La Marca Editora.
Didi-Huberman, G. (2012). Arde la imagen. México: Fundación Televisa.
Flusser, V. (2011). Hacia el universo de las imágenes técnicas. México: UNAM/ENAP.
Hill, P. y Cooper, T. (2001). Diálogo con la fotografía. Barcelona: Gustavo Gili.
Harvey, J. (2010). Fotografía y espíritu. Madrid: Alianza forma.
Houellebeecq, M. (2011). El mapa y el territorio. Barcelona: Anagrama.
Martine, J. (2010). Introducción al análisis de la imagen. Buenos Aires: La Marca Editora.
Lemagny, J. (2008). La sombra y el tiempo: La fotografía como Arte. Buenos Aires: La Marca Editora.
Langford, M. (1977). Fotografía básica. Barcelona: Omega.
Jullier, L. (2010). La Imagen Digital: De la tecnología a la estética. Buenos Aires: La Marca Editora.
Morzal, F. (2010). Cómo se lee una fotografía: Interpretaciones de la mirada. Madrid: Ediciones Cátedra.
Ritchin, F. (2010). Después de la fotografía. México: Fundación Televisa.
Sorlin, P. (2012). El siglo de la imagen analógica: Los hijos de Nadar. Buenos Aires: La Marca Editora.
Soulages, F. (2012). Estética de la fotografía. Buenos Aires: La Marca Editora.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)		
Exposición audiovisual	(x)	Exámenes parciales	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Seminarios	( )	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Lecturas obligatorias	(x)	Participación en clase	(x)
Trabajo de investigación	( )	Asistencia	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	(x)	Seminario	( )

Practicas de campo ( ) otras: Aprendizaje basado en proyectos ( )	otras: Evaluaci6n de proyecto ( )
Perfil profesiografico: Licenciado en Artes Visuales, Comunicaci6n Visual o Disefio y Comunicaci6n Visual con experiencia docente.	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de la asignatura

Laboratorio-Taller de Estrategias Metodológicas I: Fotografía en Color

Clave:	**Semestre:** 3º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional, Investigación-Producción			**No. Créditos:** 11
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 2	**Práctica:** 7	9	144
Modalidad: Taller		**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)

Asignatura antecedente: Ninguna.

Asignatura subsecuente: Laboratorio-Taller de Estrategias Metodológicas II: Fotografía a Color.

Objetivo general:

Analizar y aplicar las especificidades, principios, técnicas y procesos básicos de la fotografía a color vinculada con otras disciplinas del arte en general y de las artes visuales en particular para el desarrollo de proyectos de Investigación-Producción.

Objetivos específicos:

1. Analizar los antecedentes históricos de la fotografía y del fenómeno fotográfico en la multidisciplinariedad y en las Artes Visuales.
2. Examinar y aplicar los elementos formales de la fotografía a color en la construcción de imágenes.
3. Analizar y aplicar métodos y técnicas para el manejo de la luz en materiales fotosensibles.
4. Estudiar la cámara fotográfica y sus componentes, los sistemas ópticos y los materiales y equipo del laboratorio fotográfico.
5. Examinar las relaciones entre la fotografía y otras disciplinas de las artes visuales.
6. Analizar los principios filosóficos, simbólicos, psicológicos y culturales de la fotografía en color.
7. Examinar y aplicar los principios y técnicas básicas de la fotografía en color.
8. Estudiar el trabajo de diversos autores de la fotografía en color y las características de la escuela francesa y la escuela inglesa.
9. Fomentar la reflexión en torno a los procesos de Investigación-Producción en fotografía a color.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Conceptos históricos y definiciones	10	35
2	Elementos formales	10	35
3	Técnicas, equipo y materiales	12	42
	Total de horas:	32	112
	Suma total de horas:	144	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Conceptos históricos y definiciones 1.1 La protohistoria de la fotografía y sus relaciones con la estampa y pintura. 1.2 Antecedentes de la fotografía. 1.3 Joseph Nicephoro Niepce. 1.4 Jacobo Mandé Daguerre. 1.5 Henry Fox Talbot. 1.6 Introducción a la fotografía moderna. 1.7 Iconocidad. 1.8 Reproductibilidad. 1.9 Instantaneidad. 1.10 Ilusión de movimiento. 1.11 El color en la cultura. 1.11.1 Psicología del color. 1.11.2 Semiología del color. 1.11.3 Simbología del color. 1.11.4 Filosofía del color.
2	Elementos formales 2.1 Perspectiva y composición. 2.2 Los cambios de percepción en la perspectiva. 2.3 Una nueva visión. 2.4 Iluminación. 2.5 Encuadre. 2.6 Planos. 2.7 Nitidez. 2.8 Movimiento. 2.9 Exposición. 2.10 Análisis y reflexión.
3	Técnicas, equipo y materiales 3.1 Fenómenos físicos de la luz. 3.2 Materiales fotosensibles en color. 3.2.1 Sensibilidad a la luz. 3.2.2 Sensibilidad al color. 3.3 Sistemas de almacenamiento masivo. 3.4 Negativos. 3.5 Cámara fotográfica analógica y digital. 3.5.1 El formato pequeño. 3.5.2 El formato medio. 3.5.3 El formato grande. 3.5.4 Multifuncionales. 3.5.5 Obturadores. 3.5.6 Valores de T. 3.6 Óptica fotográfica. 3.6.1 Distancia focal. 3.6.2 Luminosidad. 3.6.3 Valor /f. 3.6.4 Profundidad de campo. 3.6.5 Telémetro.

	3.7 Exposímetro. 3.7.1 Incidente. 3.7.2 Reflejada. 3.7.3 Por destello. 3.8 Laboratorio y materiales fotográficos color, análogos y digitales. 3.8.1. Equipo básico de laboratorio químico y/o digital. 3.8.2 Principales reactivos químicos. 3.8.3 Sistemas digitales para el tratamiento de los archivos. 3.8.4 Sistemas de seguridad. 3.8.5 Procesos de revelado en color (negativo y papel). 3.8.6 Procesos para el revelado de imágenes digitales. 3.9 Retoque y montaje. 3.10 Medidas de seguridad.

Bibliografía básica:

Argemi, B. (1980). Así se positiva el color. España: Daimon.
Barthes, R. (2004). La cámara lúcida. Barcelona: Gustavo Gili.
Coe, B. (1983). Técnicas de los grandes fotógrafos. Madrid: H. Blume.
Cooke, J. (1978). Copias en color de negativos y diapositivas. Barcelona: Omega.
Cooke, J. (1980). Guía de cibachrome. Barcelona: Omega.
Costa, J. (2004). La fotografía. España: Gustavo Gili.
Du Cheim, D. (2012). El lenguaje fotográfico. España: Anaya.
Eckstein, H. (2007). Color in the 21st Century. USA: Watson-Guptill Publications.
Feininger, A. (2000). El color en la fotografía. España: Planeta.
Fontcuberta, J. (1990). Fotografía. Conceptos y procedimientos: Una propuesta metodológica. Barcelona: Gustavo Gili.
Fontcuberta, J. (2001). Diálogo con la fotografía. Barcelona: Gustavo Gili.
Freeman, M. (2002). Color photographs. Londres: New Burlington Books.
Freund, G. (1976). La fotografía como documento social. Barcelona: Gustavo Gili.
Friedman, J. (2012). History of color photography. Londres: HardPress.
Garies, R. (1975). Manual de fotografía en color. Barcelona: Omega.
Haas, E. (1989). A Colour Retrospective, 1952-1986. USA: Thames & Hudson.
Hedgcoe, J. (1985). La composición de la fotografía en color. España: Daimon.
Ivins, Jr. (1975). Imagen impresa y conocimiento. Análisis de la imagen prefotográfica. Barcelona: Gustavo Gili.
Jeffrey, I. (2009). Como leer la fotografía. Barcelona: Selecta.
Jurado, C. (1980). El arte de la aprehensión de las imágenes y el unicornio. México: UNAM.
Langford, M. (1977). Fotografía básica. Barcelona: Omega.
Langford, M. (1983). Enciclopedia completa de la fotografía. España: Blume.
Langford, M. (1993). Manual de laboratorio fotográfico. España: Blume.
Man, R. (1978). Fotomontajes. México: Fondo de Cultura Económica.
Marín, J. (1992). Determinación y control de fungosis en material fotográfico. México: Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Mézil, É. (2012). Muniz Vik: Le Museé Imaginaire. Paris: Actes Sud.
Newhall, B. (1983). Historia de la fotografía desde sus orígenes hasta nuestros días. Barcelona: Gustavo Gili.
Roberts, S. (2011). El arte de la iphonografía, cómo potenciar su creatividad con el móvil. Madrid: Ilusbooks.
Scharff, A. (1994). Arte y fotografía. Barcelona: Alianza.
Skoglund, G. (1983). La práctica de la fotografía en color. España: Omega.
Sontag, S. (1980). Sobre la fotografía. Buenos Aires: EDHASA.
Stelzer, O. (1981). Arte y fotografía. Barcelona: Gustavo Gili.
Tausk, P. (1978). Historia de la fotografía desde su aparición hasta nuestros días. Barcelona: Gustavo Gili.
AA.VV. (1975). Enciclopedia focal de la fotografía. Barcelona: Omega.
AA.VV. (1979). Enciclopedia práctica de fotografía. Madrid: Salvat.
AA.VV. (2012). Fotomontaje de entreguerras 1918-1939. Barcelona: Fundación Juan March.

Walter, B. (1979). Discurso interrumpidos. Barcelona: Taurus.
Walter, B. (2009). La obra de arte en la época de su reproducción técnica. Madrid: Tusquets.

Bibliografía complementaria:

Bauret, G. (2010). De la Fotografía. Buenos Aires: La marca Editora.
Berger, J. (2010). El sentido de la vista. Madrid: Alianza forma.
Damisch, H. (2008). El desnivel de la fotografía: Puesta a prueba. Buenos Aires: La Marca Editora.
Didi-Huberman, G. (2012). Arde la imagen. México: Fundación Televisa.
Flusser, V. (2011). Hacia el universo de las imágenes técnicas. México: UNAM/ENAP.
Harvey, J. (2010). Fotografía y espíritu. Madrid: Alianza forma.
Hill, P. y Cooper, T. (2001). Diálogo con la fotografía. Barcelona: Gustavo Gili.
Houellebeecq, M. (2011). El mapa y el territorio. Barcelona: Anagrama.
Jullier, L. (2010). La imagen digital: De la tecnología a la estética. Buenos Aires: La Marca Editora.
Langford, M. (1977). Fotografía básica. Barcelona: Omega.
Lemagny, J. (2008). La sombra y el tiempo: La fotografía como Arte. Buenos Aires: La Marca Editora.
Martine, J. (2010). Introducción al análisis de la imagen. Buenos Aires: La Marca Editora.
Morzal, F. (2010). Cómo se lee una fotografía: Interpretaciones de la mirada. Madrid: Ediciones Cátedra.
Pierre-Jean, A. (2010). El fotoperiodismo. Madrid: La marca editora.
Ritchin, F. (2010). Después de la fotografía. México: Fundación Televisa.
Sorlin, P. (2012). El siglo de la imagen analógica: Los hijos de Nadar. Buenos Aires: La Marca Editora.
Soulages, F. (2012). Estética de la fotografía. Buenos Aires: La Marca Editora.
Stelzer, O. (2006). Arte y fotografía. Barcelona: Gustavo Gili.
Tausk, P. (1978). Historia de la fotografía desde su aparición hasta nuestros días. Barcelona: Gustavo Gili.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)		
Exposición audiovisual	(x)	Exámenes parciales	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Seminarios	( )	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Lecturas obligatorias	(x)	Participación en clase	(x)
Trabajo de investigación	( )	Asistencia	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	(x)	Seminario	( )
Prácticas de campo	( )	Otras: Evaluación de proyecto	( )
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	( )		

Perfil profesiográfico:

Licenciado en Artes Visuales, Comunicación Visual o Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de asignatura

Laboratorio-Taller de Dibujo I

Clave:	**Semestre:** 3º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo profesional, Investigación-Producción			**No. Créditos:** 8
Carácter: Obligatoria		**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 2	**Práctica:** 4	6	96
Modalidad: Taller		**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)
Asignatura antecedente: Laboratorio-Taller Introductorio de Dibujo II.
Asignatura subsecuente: Laboratorio-Taller de Dibujo II.

Objetivo general:
Analizar y experimentar con los distintos procedimientos metodológicos, las categorías y conceptos formales del Dibujo para desarrollar las bases del pensamiento proyectual y proporcionar un marco de referencia con el que se dé sustento al diseño de un proyecto artístico.

Objetivos específicos:
1. Determinar la metodología para el diseño de un proyecto en el campo disciplinar del Dibujo.
2. Identificar los elementos gráficos compositivos como factor de construcción simbólica.
3. Integrar elementos temáticos y conceptuales para la construcción de imágenes.
4. Analizar y aplicar elementos teóricos para elaborar un marco conceptual del proyecto.
5. Aplicar los fundamentos teórico-prácticos del dibujo en el proceso de desarrollo de bocetos, textos y estudios.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Historia y teoría del dibujo	10	20
2	Conceptos formales y procesuales del dibujo	10	20
3	El Proceso del dibujo como base del pensamiento proyectual	12	24
	Total de horas:	32	64
	Suma total de horas:	96	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Historia y teoría del dibujo 1.1 Tacto y actitud en el dibujo. 1.2 El concepto de modelos en el campo del dibujo. 1.3 Modelos de representación del espacio en el dibujo.
2	Conceptos formales y procesuales del dibujo 2.1 Materia plástica y materia visual. 2.2 Masa, modelado, relieve. 2.3 Estudio de las actitudes del cuerpo. Movimiento latente, dinámica. 2.4 Proporciones, direcciones y relaciones y términos espaciales. 2.5 Manejo de elementos formales 2.5.1 Construcción de la imagen gráfica. 2.5.2 Composición.
3	El Proceso del dibujo como base del pensamiento proyectual 3.1 Observación. 3.2 Previsualización. 3.3 Trazo y realización. 3.4 Espacio y locación de la acción del dibujo. 3.5 Forma, materialidad y discurso.

Bibliografía básica:

Acha, J. (1992). Introducción a la creatividad artística. México: Trillas.
Alcher, O. (1994). El mundo como proyecto. Barcelona: Gustavo Gili.
Cortés, G. (1990). La creación artística como cuestionamiento. Valencia: IVAJ.
Del Valle, G. (2009). El dibujo después de la academia. Valencia: Universidad de Valencia España, Departamento de dibujo.
Fullaondo, I. (1991). Arte, proyecto y todo lo demás. Madrid: Kain.
Gómez, I. (1999). Estrategias del dibujo en el arte contemporáneo. Madrid: Cátedra.
Gómez, L. (1995). Las lecciones del dibujo. Madrid: Cátedra.
Munari, B. (1990). ¿Cómo nacen los objetos? Apuntes para una metodología proyectual. Barcelona: Gustavo Gili.
Peris, G. et al. (2003). Apuntes de técnicas de representación. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia.
Powel, D. (1993). Técnicas de presentación. Guía de dibujo y presentación de proyectos y diseños. Barcelona: Tusen.
Sikora, J. (1979). Manual de métodos creativos. Buenos Aires: Kapelusz.
Stokoe, P. y Sirkin, A. (1994). El proceso de la creación en el arte. Buenos Aires: Almagesto.
Trueba, J. et al. (1981). Teoría de proyectos: concepto, naturaleza y metodología del proyecto. Madrid: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos.
Vélez, M. (2001). El dibujo del fin del milenio. Granada: Universidad de Granada.
Vilchis, C. (2008). Método de dibujo de Aceves Navarro, fundamentos interdisciplinarios. México: UAM.
Wilson, H. Wilson, A. (2004). La enseñanza del dibujo a partir del arte. Barcelona: Paidós.

Bibliografía complementaria:

Araujo, L. (2008). El arquitecto y el dibujo en el proceso del proyecto. Pamplona. Lugar: Universidad de Navarra.
Arenós, P. (1999). Los genios del fuego. Barcelona: Península.
Asimov, M. (1968). Introducción al proyecto. México: Herrero Hermanos.
De Azúa, E. (1992). Baudelaire y el Artista de la Vida Moderna. Pamplona: Pamiela.
De Bono, E. (1993). El pensamiento lateral: manual de creatividad. Barcelona: Paidós.
De la Calle, R. (1981). En torno al hecho artístico. Valencia: Fernando Torres.
De la Torre, S. (1995). Creatividad aplicada. Recursos para una formación creativa. Madrid: Escuela Española.
Esteve, A. (2001). En la trastienda del proyecto: ensayos de metodología proyectual, o anotaciones sobre método,

creación y proyecto. Valencia: Institución Alfonso el Magnánimo.
Cortés, G. (1990). La creación artística como cuestionamiento. Valencia: IVAJ.
Gardner, H. (1995). Mentes creativas. Una anatomía de la creatividad. Buenos Aires: Paidós.
Gómez, I. (1999). Estrategias del dibujo en el arte contemporáneo. Madrid: Cátedra.
Gómez, E. y Capuz, S. (1999). El proyecto y su dirección y gestión. Valencia: Servicio, Publicaciones de la Universidad Politécnica de Valencia.
Gómez, E. (1988). El proceso proyectual. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia.
Gómez, E. (1988). Fases del proyecto. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia.
Gómez, E. (1992). Introducción al proyecto. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia.
Gordon, W. (1963). Sinéctica: El desarrollo de la capacidad creadora. México: Herrero.
Grupo Descartes. (1992). El modo proyecto. Barcelona: Marcombo.
Kabakov, E. (1998). El palacio de los proyectos. Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia.
Laseua, P. (1982). La expresión gráfica para arquitectos y diseñadores. México: Gustavo Gili.
Lowenfeld, V. (1980). Desarrollo de la capacidad creadora. Buenos Aires: Kapelusz.
Manzini, E. (1993). La materia de la invención. Materia/es y proyectos. Barcelona: Ceac.
Manzini, E. y Vugliano, S. (2000). La localización evolutiva como escenario de proyecto. Madrid: Experimenta.
Marín, R., De la Iglesia, F. y Tolosa, L. (1998). La investigación en Bellas Artes. Tres aproximaciones de un debate. Granada: Grupo Editorial Universitario.
Marín, R. (1989). La formación para la creatividad. Madrid: UNED.
Marín, R. (año). Técnicas del pensamiento creativo. Valencia: Instituto de Ciencias de la Educación, D.P.V.
Marín, R. y Torre, S. (1991). Manual de la creatividad. Barcelona: Vicens Vives.
Marina, A. (2000). Teoría de la inteligencia creadora. Barcelona: Anagrama.
Marina, J. A. (1992). Elogio y refutación del ingenio. Barcelona: Anagrama.
Martínez, A., et al. (1993). Exponer para explicar-se. Valencia: Generalitat Valencia.
Moles, A. y Caude, R. (1977). Creatividad y métodos de Innovación. Madrid: Ibérico Europea.
Morín, E. (1988). El método. El conocimiento del conocimiento. Madrid: Cátedra.
Morín, E. (1997). Introducción al pensamiento complejo. Barcelona: Gedisa.
Munari, B. (1981). ¿Cómo nacen los objetos? Barcelona: Gustavo Gili.
Munari, B. (1985). Diseño y Comunicación Visual. Barcelona: Gustavo Gili.
Munari, B. (1990). ¿Cómo nacen los objetos? Apuntes para una metodología proyectual. Barcelona: Gustavo Gili.
Neuman, E. (1992). Mitos de artista. Estudio psicológico sobre la creatividad. Madrid: Tecnos.
Piñón, H. (1998). Curso básico de proyectos. Barcelona: Edicions UPC.
Powel, D. (1986). Técnicas de presentación. Guía de dibujo y presentación de proyectos y diseños. Madrid: Tursen/Herman Blume Ediciones.
Ricard, A. (2000). La aventura creativa. Las raíces del diseño. Madrid: Ariel.
Romo, M. (1997). Psicología de la creatividad. Barcelona: Paidós.
Sabaté, J., et al. (1998). Proyectar el territorio: master de proyectación urbanística. Barcelona: Servicio de Publicaciones UPC.
Schlemmer, O. (1987). Escritos sobre arte: pintura, teatro, danza. Cartas y diarios. Barcelona: Paidós.
Sikora, J. (1979). Manual de métodos creativos. Buenos Aires: Kapelusz.
Siza, A. (1993). Escrits. Barcelona: Carles Muro.
Sternberg, L. (1997). La creatividad en una cultura conformista. Un desafío a las masas. Barcelona: Paidós.
Stokoe, P. y Sir, A. (1994). El proceso de la creación en el arte. Buenos Aires: Almagesto.
Tortajada, T. y Peris, G. (1998). Apuntes de técnicas de representación. Valencia: S.P. Universidad Politécnica de Valencia.
Trueba, J. et al. (1981). Teoría de proyectos: concepto, naturaleza y metodología del proyecto. Madrid: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos.
Vélez Cea, M. (2001). El dibujo del fin del milenio. Granada: Universidad de Granada.
Witfkower, R. et al. (1982). Nacidos bajo el signo de Saturno. Genio y temperamento de los artistas desde la Antigüedad hasta la Revolución Francesa. Madrid: Cátedra.

Yean, K. (1999). Proyectar con la naturaleza. Barcelona: Gustavo Gili.	
Sugerencias didácticas: Exposición oral (x) Exposición audiovisual (x) Ejercicios dentro de clase (x) Ejercicios fuera del aula (x) Seminarios ( ) Lecturas obligatorias (x) Trabajo de investigación ( ) Prácticas de taller o laboratorio (x) Prácticas de campo ( ) Otras: Aprendizaje basado en proyectos ( )	**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:** Exámenes parciales (x) Examen final escrito (x) Trabajos y tareas fuera del aula (x) Exposición de seminarios por los alumnos ( ) Participación en clase (x) Asistencia (x) Seminario ( ) Otras: Evaluación de proyecto ( )
Perfil profesiográfico: Licenciado en Artes Visuales, Comunicación Visual o Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente.	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de asignatura

Historia del Arte III

Clave:	**Semestre:** 3º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional, Humanístico-Social			**No. Créditos:** 4
Carácter: Obligatoria		**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórica		**Teoría:** 2	**Práctica:** 0	2	32
Modalidad: Curso		**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)
Asignatura antecedente: Historia del Arte II.
Asignatura subsecuente: Historia del Arte IV.

Objetivo general:
Analizar los aspectos teóricos en la construcción de las descripciones de pensamientos, acciones y producciones culturales que configuran la Historia del Arte en la Edad Media y el Renacimiento para reconocer los referentes de sentido que se adoptan en las obras artísticas y reflexionar sobre las aportaciones que suscriben para la formulación de otros patrimonios.

Objetivos específicos:
1. Efectuar un análisis teórico, histórico y formal sobre los dispositivos que detonan los 'estilos' en la plástica de la Edad Media y el Renacimiento.
2. Desarrollar un estudio de correspondencias para identificar los sistemas que conforman la 'normatividad' del plano cultural.
3. Reconocer el papel del plano cultural en la edificación de las propuestas artísticas.
4. Analizar los paradigmas del Medioevo y el Renacimiento como elementos para promover el desarrollo de procesos de investigación-producción.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Organización socio-política y esfera espiritual en la Edad Media	5	0
2	El sujeto y las representaciones sociales en la Edad Media	5	0
3	Oriente-Occidente	5	0
4	Del Gótico al Renacimiento.	5	0
5	Producción artística en el Renacimiento	6	0
6	El sujeto y las representaciones sociales durante el Renacimiento	6	0
	Total de horas:	32	0
	Suma total de horas:	32	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Organización socio-política y esfera espiritual en la Edad Media 1.1 Sistema feudal y valores trascendentales. El legado de las culturas greco-latinas ante la hegemonía eclesiástica 1.2 Producción, distribución y consumo. 1.3 Disolución del poder feudal 1.4 Cruzadas y advenimiento del capitalismo.
2	El sujeto y las representaciones sociales en la Edad Media 2.1 Género y participación en el sistema de producción cultural. 2.2 Producción colectiva versus estudio de la producción individual. 2.3 Capitalismo mercantil y financiero 2.4 Crisis en el ejercicio del poder político. 2.5 Comercio, banca, comunicaciones marítimas. 2.6 Impulso a la investigación científica y tecnológica. 2.7 Relación iglesia- burguesía naciente. 2.8 Mecenazgo burgués.
3	Oriente-Occidente 3.1 Arte Ruso, Bizantino y Césaropapismo estructural.
4	Del Gótico al Renacimiento. 4.1 La recuperación del naturalismo. 4.2 Tránsito al Renacimiento.
5	Producción artística en el Renacimiento 5.1 La Academia. 5.2 El Realismo frente al Idealismo. 5.3 Residuos Góticos y transformaciones durante el Quattrocento. 5.4 Sur y Norte Europeo: ventana y espejo. 5.5 Renacimiento Clásico Afianzamiento de los Valores Humanistas.
6	El sujeto y las representaciones sociales durante el Renacimiento 6.1 Situaciones político-sociales. 6.2 Género y participación en el sistema de producción cultural. 6.3 La crisis de Reforma 6.4 Manierismo. 6.5 La transición al Barroco.

Bibliografía básica:

Acaso, M. et al. (2011). Didáctica de las artes y la cultura visual. Madrid: Akal.
Adorno, T. W. (2011). Teoría Estética. Madrid: Akal.
Adorno, T. W. (2011). Crítica de la cultura y sociedad (Vol. 1 y 2). Madrid: Akal.
Argan, J. C. (1987). Renacimiento y Barroco (Vol. 2). Madrid: Akal. Azuela,
A. (2005). Arte y poder. México: Fondo de Cultura Económica. Bastide, R.
(2007). Arte y sociedad. México: Fondo de Cultura Económica.
Baxandall, M. (1978). Pintura y vida cotidiana en el Renacimiento. Barcelona: Gustavo Gili.
Bech, J. (2008). El significado de la obra de arte: Conceptos básicos para la interpretación de las artes visuales. México: UNAM.
Bialostocki, J. (1973). Estilo e iconografía. Contribución a una ciencia de las artes. Barcelona: Barral.
Bialostocki, J. (1999). El arte del siglo XV. De Parler a Durero. Madrid: Istmo.
Blunt, A. (1979). Teoría de las artes en Italia 1400-1600. Madrid: Cátedra.
Bourdieu, P. (2005). Las reglas del arte. Barcelona: Anagrama.

Burke, P. (1993). El Renacimiento italiano: cultura y sociedad en Italia. Madrid: Alianza.
Burke, P. (2000). El Renacimiento europeo. Centros y periferias. Barcelona: Crítica.
Calabrese, O. (1997). El lenguaje del arte (Colec. Instrumentos Paidós, Vol.1). Barcelona: Paidós.
Calvo Serraller, F. y Portus, J. (2001). Fuentes de la Historia del Arte II. Madrid: Historia 16.
Cámara Muñoz, A. (1988). Ensayo para una historia de la historiografía del Manierismo. Madrid: Fundación Universitaria Española.
Chastel, A. (1982). Arte y Humanismo en Florencia en tiempos de Lorenzo el Magnífico (1959). Madrid: Cátedra.
Fusco, R. (1999). El Quattrocento en Italia. Madrid: Istmo.
Gombrich, E. (1987). Historia del Arte. Barcelona: Alianza.
Gombrich, E. (2000). Nuevas visiones de viejos maestros. Estudios sobre el arte del Renacimiento, 4. Madrid: Debate.
Gombrich, E. H. (1986). Imágenes simbólicas: estudios sobre el arte del Renacimiento (1972). Madrid: Alianza.
Hauser, A. (1960)- Historia social de la literatura y el arte. Madrid: Guadarrama.
Hauser, A. (1965). El manierismo, crisis del Renacimiento. Madrid: Guadarrama.
Kostoff, S. (1999). Historia de la Arquitectura (Vol. 1 y 2.). Madrid: Alianza.
Kris, E. y Kurz, O. (1982). La Leyenda del artista. Madrid: Cátedra.
Kristeller, P. O. (1986). El pensamiento humanista y las artes. Madrid: Taurus.
Kubovy, M. (1996). Psicología de la perspectiva y el arte del Renacimiento. Madrid: Trotta.
Lee, R. W. (1982). Ut pictura poesis. La teoría humanista de la pintura. Madrid: Cátedra.
Maltese, C. (1981). Las técnicas artísticas. Cátedra: Madrid.
Marías, F. (1990). El Arte del Renacimiento. Madrid: Anaya.
Marías, F. (1990). La difusión del Renacimiento. Madrid, Anaya.
Marías, F. (1992). El siglo XVI: gótico y renacimiento. Madrid: Silex.
Meiss, M. (1988). Pintura en Florencia y Siena después de la peste negra. Madrid: Alianza.
Nieto Alcaide, V. y Checa Cremades, F. (1980). El Renacimiento. Formación y crisis del modelo clásico. Madrid: Istmo.
Panofsky, E. (1994). Renacimiento y renacimientos en el arte occidental. Madrid: Alianza.
Panofsky, E. (1983) La Historia del Arte en cuanto disciplina humanística. El significado en las artes visuales. Madrid: Alianza.
Panofsky, E. (1988). Idea. Contribución a la historia de la teoría del arte. Madrid: Cátedra.
Panofsky, E. (1995). La perspectiva como forma simbólica. Barcelona: Tusquets.
Panofsky, E. (1998). Los primitivos flamencos. Madrid: Cátedra.
Paoletti, J. T. y Radke, G. M. (2002). El arte en la Italia del Renacimiento. Madrid: Akal.
Pope-Hennessy, J. (1985). El retrato en el Renacimiento. Madrid: Akal.
Sebastian, S. (1978). Arte y Humanismo. Madrid: Cátedra.
Vasari, G. (2002). Las vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos desde Cimabue hasta nuestros días (1550, 1568). Madrid: Cátedra.
Vernant, J. P. (1984). Los orígenes del pensamiento griego. Buenos Aires: Eudeba.
Welch, E. (2009). De compras en el Renacimiento. Valencia: Universidad de Valencia.
White, J. (1994). Nacimiento y renacimiento del espacio pictórico. Madrid: Alianza.

Bibliografía complementaria:

Ackermann, J. S. (1982). Distance points: essays in theory and Renaissance art and architecture. Cambridge: Mass.
Bialostocki, J. (1976). The Art of the Renaissance in Eastern Europe: Hungary, Bohemia, Poland. Oxford: Phaidon.
Briganti, G. (Ed.). (1987). La pittura in Italia. Il Cinquecento. Milán: Electa.
Fernández Arenas, J. (ed.). (1982). Renacimiento y Barroco en España. Fuentes y Documentos para la Historia del Arte, 6. Barcelona.
Garriga I Riera, J. (ed.). (1983). Renacimiento en Europa, Fuentes y Documentos para la Historia del Arte, 4: Barcelona.
Harbison, C. (1995). The mirror of the artist. Northern Renaissance Art in its historical context. Londres: Calmann and King Co.
Lawrence, C. (ed.). (1997). Women and Art in Early Modern Europe. Patrons, Collectors and Connoisseurs.

Pennsylvania: The Pennsylvania State University.
Pater, W. H. (1961). The Renaissance. Studies in Art and Poetry. Londres: The Fontana Library.
Porter, R. y Teich, M. (1992). The Renaissance in National Context. Cambridge: Cambridge University.
Rogers, M., ed. (2000). Fashioning identities in Renaissance Art. Aldershot: Ashgate.
Tinagli, P. (1997). Women in Italian Renaissance Art: Gender, Representation and Identity. Nueva York: St. Martin's.
Trachtenberg, M. (1998). Dominion of the Eye. Urbanism, Art and Power in Early Modern Florence. Cambridge: Cambridge University.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)	Exámenes parciales	(x)
Exposición audiovisual	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Seminarios	( )	Participación en clase	(x)
Lecturas obligatorias	(x)	Asistencia	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Seminario	( )
Prácticas de taller o laboratorio	(x)	Otras: Evaluación de proyecto	(x)
Prácticas de campo	(x)		
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	( )		

Perfil profesiográfico:
Licenciado en Artes Visuales con Posgrado en Historia del Arte, Historia o Filosofía, Licenciado en Filosofía o en Historia del Arte, con experiencia docente dentro del área de las artes plásticas o visuales.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de asignatura

Teoría del Arte I

Clave:	**Semestre:** 3º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional, Humanístico-Social			**No. Créditos:** 4
Carácter: Obligatoria		**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórica		**Teoría:** 2	**Práctica:** 0	2	32
Modalidad: Curso		**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)
Asignatura antecedente: Estética II.
Asignatura subsecuente: Teoría del Arte II.

Objetivo general:
Estudiar los discursos que constituyen la base fundamental para la articulación de la historia de las ideas estéticas, políticas y sociales de la Cultura Occidental, como herramienta para la valoración e identificación de las principales manifestaciones artísticas y discursivo-visuales que estas prerrogativas articulan en la conformación de las ideologías de las corrientes de pensamiento estudiadas.

Objetivos específicos:
1. Analizar los discursos plásticos y visuales de los siglos XV al XVIII y su relación con los movimientos y manifestaciones culturales.
2. Reflexionar sobre las principales ideas que detonan la producción cultural en los siglos XV a XVIII.
3. Identificar las correspondencias en la ordenación de los contornos estéticos, a partir de las producciones artísticas y visuales de los siglos XV a XVIII.
4. Reflexionar y cuestionar los alcances de los principales argumentos conceptuales que concretan las corrientes artísticas y los discursos visuales de las dimensiones estéticas e ideologías de los siglos XV a XVIII.
5. Inquirir sobre los conceptos y categorías significativos de la estética para observar su aplicación a la identificación del producto artístico y la configuración de imágenes desde el siglo XV al siglo XVIII.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Estética y contexto del siglo XV: Entre disidentes y humanistas	8	0
2	Estética y contexto del siglo XVI: Entre la tradición medieval y el clasicismo evolucionado del renacimiento clásico.	8	0
3	Escenarios estéticos y contextuales del Siglo XVII	8	0
4	Estéticas del Siglo XVIII	8	0
	Total de horas:	32	0
	Suma total de horas:	32	

Contenido Temático

Unidad	Temas y subtemas
1	Estética y contexto del siglo XV: entre disidentes y humanistas 1.1 Cusa. 1.2 Ficino.
2	Estética y contexto del siglo XVI: entre la tradición medieval y el clasicismo evolucionado del renacimiento clásico. 2.1 Pico della Mirandola. 2.2 Entre la tradición medieval y el clasicismo evolucionado del renacimiento. 2.3 Los Tratados de Pintura: Alberti. 2.4 Leonardo da Vinci. 2.5 Manierismos y tratados. 2.5.1 Vasari. 2.6 Alegorías. 2.6.1 Ripa. 2.7 Giordano Bruno.
3	Escenarios estéticos y contextuales del Siglo XVII 3.1 Descartes. 3.2 Spinoza. 3.3 Vico.
4	Estética y contexto en el Siglo XVIII 4.1 Diderot. 4.2 Shaftesbury. 4.3 Kant. 4.4 Hume. 4.5 Adam Smith.

Bibliografía básica:

Argan, G.C. (1991). El arte moderno (Del Iluminismo a los movimientos contemporáneos), Madrid: Akal. Barasch, Moshe, C. (1999).Teorías del arte. De Platón a Winckelmann. España: Alianza/Forma.
Bayer, R. (1986).Historia de la Estética. México: FCE.
Eco, U. (1997). Arte y belleza en la estética medieval, Barcelona: Lumen.
Hegel, G. W. F. (1989) Lecciones sobre la estética, Madrid: Akal.
Kant, I. (1987) Crítica del juicio, Buenos Aires: Losada.
López Anaya, J. (2007). El extravío de los límites, Buenos Aires: Emecé.
Oliveras, E. (2003). "La apreciación estética". Estética, Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía, Vol. 25, Madrid: Trotta. Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Pareyson, L. (1987). Conversaciones de Estética, Madrid: La balsa de la Medusa.
Plazaola, J. (1973). Introducción a la estética, Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos.
Sarti, Graciela (comp.). (2006). Vanguardias revisitadas, Buenos Aires: Van Riel.
Schelling, F. W. J. (1985) La relación del arte con la naturaleza, Barcelona: Sarpe.
Valeriano B. (1996). Historia de las ideas estéticas y de las teorías contemporáneas I y II, Madrid: Visor. Bruyne, Bruyme, Edgar de (1963). Historia de la estética (2 vols.) Madrid, BAC.

Bibliografía complementaria:

Bosanquet, B. (1961). Historia de la Estética: Buenos Aires: Nueva Visión.
Hess, W. (1973). Documentos para la comprensión del arte moderno. Buenos Aires: Nueva Visión. Plazaola, J. (1991). Introducción a la Estética. Historia, Teoría, Textos. Bilbao: Universidad de Deusto.
Sánchez Vázquez, A. (1991). Antología: Textos de Estética y Teoría del Arte. México: UNAM: lecturas universitarias No. 14.
(1970).Invitación a la estética. México. Ed. Grijalbo.

Valverde, J. M. (1990). Breve Historia y Antología de la Estética. Barcelona: Ariel.	
Sugerencias didácticas: Exposición oral (x) Exposición audiovisual (x) Ejercicios dentro de clase (x) Ejercicios fuera del aula (x) Seminarios ( ) Lecturas obligatorias (x) Trabajo de investigación (x) Prácticas de taller o laboratorio ( ) Prácticas de campo ( ) Otras: Aprendizaje basado en proyectos (x)	**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:** Exámenes parciales (x) Examen final escrito (x) Trabajos y tareas fuera del aula (x) Exposición de seminarios por los alumnos ( ) Participación en clase (x) Asistencia (x) Seminario ( ) Otras: Evaluación de proyecto (x)
Perfil profesiográfico: Licenciado en Artes Visuales con Posgrado en Filosofía, Licenciado en Filosofía o en Historia del Arte, con experiencia docente dentro del área de las artes plásticas o visuales.	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de asignatura

Metodología para la Investigación I

Clave:	**Semestre:** 3º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional			**No. Créditos:** 4
Carácter: Obligatoria		**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórica		**Teoría:** 2	**Práctica:** 0	2	32
Modalidad: Curso		**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)
Asignatura antecedente: Ninguna.
Asignatura subsecuente: Metodología para la Investigación II.

Objetivo general:
Analizar los fundamentos teórico-prácticos de la investigación y las metodologías de investigación empleadas por las artes visuales para aplicarlos en el diseño y desarrollo de proyectos de investigación-producción

Objetivos específicos:
1. Identificar los fundamentos y orígenes de las metodologías de investigación empleadas en Artes.
2. Analizar una serie de métodos de investigación y determinar sua aplicaciones prácticas en la investigación y producción plástica
3. Analizar las aplicaciones del método lógico: Método deductivo, inductivo, análisis y síntesis
4. Aplicar un método de investigación y un método de proceso creativo en el desarrollo de un proyecto.
5. Analizar las posibilidades de la investigación documental a través de medios electrónicos.
6. Estructurar esquemas conceptuales y gráficos para organizar y jerarquizar contenidos teóricos-metodológicos

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Aproximación al método	8	0
2	Tipologías del método	8	0
3	Métodos y técnicas de investigación	8	0
4	Desarrollo de propuesta plástica y conceptual del método	8	0
	Total de horas:	32	0
	Suma total de horas:	32	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Aproximación al método 1.1 Definición. 1.2 Generalidades históricas del método. 1.3 Características del método. 1.4 Causalidad lineal/ causalidad de bucle.
2	Tipologías del método 2.1 Métodos en ciencias sociales. 2.2 Métodos filosóficos. 2.3 Métodos psicólogicos. 2.4 Método inductivo deductivo. 2.4.1 El análisis y la síntesis.
3	Métodos y técnicas de investigación 3.1 Recopilación de material documental: bibliográfica, hemerográfica, audiovisual, videográfica, iconográfica y plástica. 3.3 Organización de fuentes de investigación. 3.4 Búsqueda de información digital.
4	Desarrollo de propuesta plástica y conceptual del método 4.1 Esquematización de protocolo de investigación. 4.2 Organización visual y creativa de la estructura conceptual del protocolo de investigación 4.2.1 Cuadros sinópticos 4.2.2 Esquemas gráficos 4.2.3 Imágenes. 4.3 Elaboración de esquema para el proceso de la obra plástica.

Bibliografía básica:

Baena, G. (2006). Manual para elaborar trabajos de investigación documental. México: Editores Mexicanos Unidos.
Baena, G. (2002). Instrumentos de investigación. México: Editores Mexicanos Unidos.
Botta, M. y Morley, J. (2007). Tesis, tesinas monografías e informes. Nuevas normas y técnicas de investigación y redacción. Argentina: Biblos.
Esteve, A. (2001). Creación y proyecto. Valencia: Colección Formas Plásticas.
Garza, A. (1972). Manual de técnicas de investigación para estudiantes de ciencias sociales. México: El Colegio de México.
Rodríguez, L. (2006). Diseño y estrategia táctica. México: Siglo XXI.
Münch, L. y Ángeles, E. (1988). Métodos y técnicas de investigación. México: Trillas.
Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2002). Metodología de la investigación. México: Mc Graw Hill.
Varios. (2005). Interdisciplina: escuela y arte, antología, Tomo II. México: CONACULTA.
Cázares, L. (1995). Técnicas actuales de investigación documental. México: Trillas.
López, C. (2011). Redacción en movimiento. Herramientas para el cultivo de la palabra. (3ª ed.). México: Praxis.

Bibliografía complementaria:

Cavallo, G. y Chartier, R. (1998). Historia de la lectura en el mundo occidental. España: Taurus.
Costa, J. (1998). La esquematización. Visualizar la información. España: Editorial Paidós.
Garza, A. (1995). Normas de estilo bibliográfico para ensayos semestrales y tesis. México: El Colegio de México.
Giammatteo, M. y Albano, H. (2009). ¿Cómo se clasifican las palabras? Argentina: Biblos.
Hauser, A. (1998). Historia social de la literatura y el arte. Madrid: Debate.
Heinelt, G. (1979). Maestros creativos, alumnos creativos. Buenos Aires: Kapeluz.
Hellion, M. (2003). Libros de artista. Tomo 1. España: Turner Publicaciones.
Hochman, E. y Montero, M. (1991). Técnicas de investigación documental. México: Trillas.

León, M. (1996). El destino de la palabra: de la oralidad y los códices mesoamericanos a la escritura alfabética. México: FCE.
Maris, C. (1994). Diseño visual, introducción a las artes visuales. México: Trillas.
Patch, O. (1986). Historia del arte y metodología. Madrid: Alianza.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)		
Exposición audiovisual	(x)	Exámenes parciales	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Seminarios	( )	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Lecturas obligatorias	(x)	Participación en clase	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Asistencia	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	( )	Seminario	( )
Prácticas de campo	( )	Otras: Evaluación de proyecto	( )
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	( )		

Perfil profesiográfico:
Licenciado en Artes Visuales, Comunicación Visual o Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LAS LICENCIATURA EN DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL
Programa de la asignatura

Inglés Semestre III

Clave:	**Semestre:** 3°	**Campo de conocimiento:** Sin campo de conocimiento			**No. Créditos:** 6
Carácter: Obligatoria		**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 2	**Práctica:** 2	4	64
Modalidad: Curso		**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: Si (x) No ( ) Obligatoria ( ) Indicativa (x)
Asignatura antecedente**:** Inglés Semestre II
Asignatura subsecuente: Inglés Semestre IV

Objetivo general: Expresar diferentes tipos de situaciones utilizando el idioma inglés, que propicien su aprendizaje y que fomenten la integración grupal, estimulen la socialización y promuevan la creatividad, a través del desarrollo de habilidades que permitan su uso como herramienta de aprendizaje, y que amplíen diversas estrategias cognitivas y lingüísticas para la actualización en su área de conocimiento.

Objetivos específicos:
1. Expresar acciones habituales que se realizan en el momento y eventos pasados.
2. Producir información acerca de acciones realizadas en un momento específico en el pasado. Expresar acciones en progreso en el pasado interrumpidas por otra acción.
3. Producir expresiones que indiquen gusto o disgusto por ciertas actividades o acciones.
4. Expresar cantidad y medidas con el vocabulario necesario.
5. Producir expresiones para hacer halagos y cumplidos. Comparar diversos objetos, personas y lugares.
6. Producir expresiones para hacer ofrecimientos, promesas y predicciones, y producir expresiones para hablar acerca de planes e intenciones. Entablar conversaciones telefónicas de manera formal e informal con el vocabulario necesario.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Presente simple, presente continuo y pasado simple. Expresiones de tiempo	5	5
2	Pasado continuo. While, when	5	5
3	Verbos seguidos por acción o actividad	5	5
4	Sustantivos contables y no contables	6	6
5	Comparativos y superlativos. Adjetivos	5	5
6	Uso de will. Futuro idiomático	6	6
	Total de horas:	32	32
	Suma total de horas:	64	

Contenido Temático

Unidad 1: Presente simple, presente continuo y pasado simple. Expresiones de tiempo Objetivo: Expresar acciones habituales que se realizan en el momento y eventos pasados.			
Funciones Lingüísticas	**Exponentes Lingüísticos**	**Gramática**	**Carga Horaria**
-Intercambiar información sobre acciones habituales. -Expresar acciones que se realizan en el momento. -Hablar acerca de eventos pasados.	Do you always arrive early to school? Yes, every day. Do you like Brad Pitt? Yes, I like him a lot! I'm taking computer classes this semester. Did you enjoy the U2 concert last weekend? Yes, I did. It was awesome!	Presente Simple, Presente Continuo y Pasado Simple Formas: • Afirmativo • Negativo • Interrogativo Pronombres de complemento. Léxico: Adverbios de frecuencia. Actividades de esparcimiento. Expresiones de tiempo (everyday, now, yesterday, last Sunday, right now.)	10 horas

Unidad 2: Pasado continuo. While, when Objetivo: Producir información acerca de acciones realizadas en un momento específico en el pasado. Expresar acciones en progreso en el pasado interrumpidas por otra acción.			
Funciones Lingüísticas	**Exponentes Lingüísticos**	**Gramática**	**Carga Horaria**
-Describir e intercambiar información acerca de actividades pasadas en progreso. -Diferenciar las acciones concluidas en el pasado de las que se estaban realizando. -Describir acciones en pasado que son interrumpidas por otra.	I was playing videogames with my friends. They were looking for their friend. What were you doing when I called you? I was watering the garden. She was cooking dinner when her husband arrived. We cleaned the house while our parents were having dinner outside.	Pasado Continuo Formas: • Afirmativo • Interrogativo • Negativo Pasado Simple vs. Pasado Continuo Formas: • Afirmativo • Interrogativo • Negativo Léxico: Conectores de secuencia (and, or, but, so, first, then, later, before, finally, after that) Conjunciones: while, when	10 horas

Unidad 3: Verbos seguidos por acción o actividad Objetivo: Producir expresiones que indiquen gusto o disgusto por ciertas actividades o acciones.			
Funciones Lingüísticas	**Exponentes Lingüísticos**	**Gramática**	**Carga Horaria**
-Describir actividades que son del agrado o desagrado de alguna persona.	I like sleeping in a hammock. I hate eating broccoli. Tom loves watching old TV shows. My mother enjoys baking cakes and cookies. Do you like learning a foreign language?	Verbos seguidos por acción o actividad (verbo + ing) Verbos like, enjoy, love, hate	10 horas

Unidad 4: Sustantivos contables y no contables Objetivo: Expresar cantidad y medidas con el vocabulario necesario.			
Funciones Lingüísticas	**Exponentes Lingüísticos**	**Gramática**	**Carga Horaria**
-Hablar de medidas y cantidades. -Establecer la diferencia entre sustantivos contables y no contables. -Intercambiar información acerca de medidas y cantidades. -Preguntar y responder haciendo uso de pronombres indefinidos.	There are a few bananas in the bowl. Please, buy a liter of milk. There is a little orange juice in the fridge but there are many oranges to prepare more. How much sugar do we need? Two kilos. And how many eggs? A dozen. Is somebody knocking at the door? No, there's no one. Where can we go on vacation? Nowhere, we don't have any money.	Repaso de sustantivos contables y no contables Cuantificadores: a lot of, lots of, many, some, a few, any, much, a little. Repaso de artículos definidos e indefinidos. Pronombres indefinidos: somebody, anybody, nobody, no one, nothing, somewhere, nowhere, anywhere Léxico: Alimentos, recipientes, medidas de peso.	12 horas

Unidad 5: Comparativos y superlativos. Adjetivos Objetivo: Producir expresiones para hacer halagos y cumplidos. Comparar diversos objetos, personas y lugares.			
Funciones Lingüísticas	**Exponentes Lingüísticos**	**Gramática**	**Carga Horaria**
-Establecer comparaciones de lugares, objetos o personas. -Intercambiar información haciendo comparaciones de lugares, objetos o personas. -Expresar cumplidos.	Tony is taller than Peter. The Amazon river is larger than the Mississipi river. Chemistry is not as difficult as Literature. The Burj Khalifa in Dubai is the tallest building in the world. My house is as big as yours. Is his car better than John's? Yes, it is. His haircut is really trendy! He looks very handsome. -You look really amazing! -Do you really think so? What a nice dress! Where did you buy it? -Thank you. It was a gift.	Adjetivos + er + than More/ less+ adjectives + than Superlativo: The+ Adjetivo+est The most/least + adjetivo Igualdad: As + adjetivo + as… Comparativos y superlativos con adjetivos irregulares Léxico: Adjetivos calificativos Lugares Prendas de vestir Texturas, colores, estilos	10 horas

Unidad 6: Uso de will. Futuro idiomático Objetivo: Producir expresiones para hacer ofrecimientos, promesas y predicciones, y producir expresiones para hablar acerca de planes e intenciones. Entablar conversaciones telefónicas de manera formal e informal con el vocabulario necesario.			
Funciones Lingüísticas	**Exponentes Lingüísticos**	**Gramática**	**Carga Horaria**
-Formular promesas. -Expresar e interpretar predicciones.	I will call you at seven. I won't tell anybody. Will you love me forever? Tomorrow it will be sunny.	Uso de will Formas: • Afirmativa • Negativa • Interrogativa Futuro idiomático: "to be going to+	12 horas

-Brindar, aceptar y rechazar ayuda. -Decidir en el momento. -Describir planes y expresar intenciones. -Preguntar y responder acerca de planes e intenciones.	Don't worry. I will answer the phone. OK. I will pick you up at school. I 'm going to play basketball next Saturday. Are you going to spend your vacation in Acapulco? Yes I am.	verb" Formas: • Afirmativa • Negativa • Interrogativa Expresiones de tiempo en futuro: tomorrow, next year, tonight, after classes, this weekend	

Bibliografía básica Diccionario bilingüe. Chamot, U.A., et al. (2008).The learning strategies. NY: Longman. Harmer, J. (2004). Just Grammar. Malasya: Ed. Marshal Cavendish.	
Bibliografía complementaria Delors, J. (1994). Los cuatro pilares de la educación. En: La educación encierra un tesoro. UNESCO. http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf.	
Estrategias didácticas: Activación de conocimiento previo Dirigir atención Verificar comprensión Escenificar Colaborar Contextualizar Sustituir Inferir Utilizar recursos Resumir Revisar metas Autoevaluarse/Autorregulación Clasificar Transferir Utilizar imágenes Retroalimentar Discriminar pistas discursivas Predecir Tomar notas Reconocer cognados De acuerdo con los descriptores del MCER los alcances por habilidad que tendrán los alumnos al concluir el nivel A2 serán:	**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:** __x__ Exámenes parciales __x__ Examen final escrito __x__ Tareas y trabajos fuera del aula ____ Exposición de seminarios por los alumnos __x__ Participación en clase __x__ Asistencia ____ Seminario ____ Otros Se sugiere llevar a cabo tres evaluaciones durante el semestre: 7) Diagnóstica 8) Intermedia: Unidades 1 a la 3 9) Final: Unidades 1 a 6

Expresión oral: ✓ Narra historias o describe algo mediante una relación sencilla de elementos. ✓ Describe aspectos cotidianos de su entorno; por ejemplo, personas, lugares, o una experiencia de estudio, gustos y preferencias. ✓ Realiza descripciones breves y básicas de hechos y actividades. ✓ Utiliza un lenguaje sencillo y descriptivo para realizar breves declaraciones sobre objetos y posesiones, así como para hacer comparaciones. ✓ Describe a su familia, sus condiciones de vida, sus estudios, su trabajo actual o el último que tuvo. ✓ Realiza presentaciones breves y ensayadas sobre temas que son importante en la vida cotidiana y ofrece motivos y explicaciones breves para expresar ciertas opiniones, planes y acciones. **Expresión escrita:** ✓ Escribe una serie de frases y oraciones sencillas enlazadas con conectores tales como: *and, but y because*. ✓ Escribe sobre aspectos cotidianos de su entorno en oraciones enlazadas; por ejemplo, personas, lugares y una experiencia de estudio. ✓ Escribe descripciones breves y básicas de hechos, actividades pasadas y experiencias personales. ✓ Es capaz de escribir biografías breves y sencillas. **Comprensión auditiva:** ✓ Comprende lo suficiente para poder enfrentarse a necesidades concretas siempre que el discurso está articulado con claridad y lentitud. ✓ Comprende expresiones y frases relacionadas con áreas de prioridad inmediata, por ejemplo información personal y familiar, compras, lugar de residencia, empleo siempre que el discurso está articulado con claridad y lentitud. ✓ Capta la idea principal del mensaje y declaraciones breves, claras y sencillas. ✓ Comprende instrucciones sencillas relativas a como ir de un lugar a otro tanto a pie como en transporte público. **Comprensión de lectura**: ✓ Comprende textos breves y sencillos sobre asuntos cotidianos si contienen vocabulario sencillo relacionado con su área de estudio.	

✓ Comprende tipos básicos de cartas, correos electrónicos y faxes (formularios, pedidos, cartas de conformidad etc. sobre temas cotidianos) ✓ Encuentra información específica y predecible en material escrito de uso cotidiano como anuncios, menús de restaurantes, listados y horarios. ✓ Localiza información específica en listados y aisla la información requerida (scanning). ✓ Comprende señales y letreros en lugares públicos como calles, restaurantes, estaciones de metro, escuelas. ✓ Identifica información específica en material escrito sencillo como: carta, catálogos y artículos breves de periódico.	
Perfil profesiográfico Profesor egresado del Curso de Formación de Profesores del CELE. Haber aprobado el examen de la COELE. Licenciado en Letras Inglesas / Literatura Inglesa con especialidad en Didáctica. Licenciado en la Enseñanza del Inglés de la FES Acatlán. Tener experiencia docente.	

Cuarto Semestre

Laboratorio-Taller de Estrategias Metodológicas II
Laboratorio-Taller de Estrategias Metodológicas II
Laboratorio-Taller de Dibujo II
Historia del Arte IV
Teoría del Arte II
Metodología para la Investigación II
Inglés Semestre IV

Talleres Obligatorios de Elección para el Cuarto Semestre

Laboratorio-Taller de Estrategias Metodológicas II: Modelado	
Laboratorio-Taller de Estrategias Metodológicas II: Pintura	
Laboratorio-Taller de Estrategias Metodológicas II: Litografía	
Laboratorio-Taller de Estrategias Metodológicas II: Huecograbado	
Laboratorio-Taller de Estrategias Metodológicas II: Serigrafía	
Laboratorio-Taller de Estrategias Metodológicas II: Xilografía	
Laboratorio-Taller de Estrategias Metodológicas II: Fotografía Digital	
Laboratorio-Taller de Estrategias Metodológicas II: Fotografía en Blanco y Negro	
Laboratorio-Taller de Estrategias Metodológicas II: Fotografía en Color	148

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de asignatura

Laboratorio-Taller de Estrategias Metodológicas II: Modelado

Clave:	**Semestre:** 4º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional, Investigación-Producción		**No. Créditos:** 11
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**	**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 2 / **Práctica:** 7	9	144
Modalidad: Taller		**Duración del programa:** 16 semanas		

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)
Asignatura antecedente: Laboratorio-Taller de Estrategias Metodológicas I: Modelado.
Asignatura subsecuente: Laboratorio de Estrategias Metodológicas I.

Objetivo general:
Analizar y experimentar con los fundamentos teórico-prácticos del modelado para aplicarlos en el planteo formal de un proyecto de investigación-producción en donde se considere la condición estructural de una estrategia de presentación propia de la construcción de sentido en el espacio real.

Objetivos específicos:
1. Examinar las posibilidades de la construcción de obra como ejemplo de pensamiento y posibilidad de desarrollo.
2. Explorar e identificar las relaciones entre el individuo y la construcción de obra.
3. Analizar el rol y posibilidades de la escultura como campo metodológico.
4. Promover la experimentación en torno al desarrollo de proyectos de Investigación-Producción en modelado.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	El individuo y la circunstancia constructiva.	16	56
2	La propuesta y la profesionalización.	16	56
	Total de horas:	32	112
	Suma total de horas:	144	

Contenido Temático

Unidad	**Temas y subtemas**
1	El individuo y la circunstancia constructiva. 1.1 Motivos y posibilidad constructiva. 1.2 Proceso de peculiarización de la investigación.
2	La propuesta y la profesionalización. 2.1 La escultura como campo metodológico. 2.2 Lo escultórico como factor en la obra artística contemporánea.

Bibliografía básica:

Acha, J. (1979). Arte y sociedad: Latinoamérica. El sistema de producción. México: FCE.
Acha, J. (1999). Hersúa, de la escultura transitable a la transitoria. México: Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey.
Bachelard, G. (2000). La poética del espacio. México: FCE.
Chillida, E. (2002, 20 de mayo). Yo no represento, pregunto. México: Periódico Reforma.
Echeverría, B. (2000). La modernidad de lo barroco. México: Era.
Hiriart, H. (2010). El arte de perdurar. México: Almadía.
Langer, S. (1967). Sentimiento y forma. México: UNAM. Centro de Estudios Filosóficos.
Marchan Fiz, S. (1997). Del arte objetual al arte del concepto. Madrid: Akal.
Westheim, P. (1985). Escultura y cerámica del México antiguo. México: Era.
Wittkower, R. (1987). La escultura: procesos y principios. Madrid: Alianza.

Bibliografía complementaria:

Álvarez, F. y Chillida, E. (1982). Revista de Bellas Artes. Tercera época, abril, (1), 37-44.
Álvarez, F. y Chillida, E. (1982). Revista de Bellas Artes. Tercera época, mayo, (1), 53-59.
Augé, M. (1994). Los no lugares. Espacios del anonimato. Barcelona: Gedisa.
Fernández, J. (1986). Arte efímero y espacio estético. Barcelona: Antropos.
Foster, H. (1985). La posmodernidad. México: Kairos.
Foucault, M. (1994). Espacios diferentes. En Fundación La Caixa, Toponimias (8). Ocho ideas de espacio. Madrid: Autor.
Hersúa. (1991). El antiespacio. México: UNAM.
Krauss, R. (2002). Pasajes de la escultura moderna. Madrid: Akal.
Muñoz, M. y Chillida, E. (1999, 17 de julio). El ritmo y la forma. México: Periódico unomásuno, 1-3.
Paz, O. (2002). Chillida: del hierro al reflejo. México: INBA-CONACULTA.
Schneider, P. (2001). Mi larga marcha, entrevista con Alberto Giacometti. En Alberto Giacometti. Madrid: Síntesis.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)		
Exposición audiovisual	(x)	Exámenes parciales	( )
Ejercicios dentro de clase	(x)	Examen final escrito	
Ejercicios fuera del aula	(x)	( )	
Seminarios	( )	Trabajos y tareas fuera del aula	( )
Lecturas obligatorias	( )	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Trabajo de investigación	( )	Participación en clase	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	(x)	Asistencia	(x)
Prácticas de campo	( )	Seminario	( )
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	(x)	Otras: Evaluación de proyecto	(x)

Perfil profesiográfico:

Licenciado en Artes Visuales, Comunicación Visual o Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente y en el área de escultura.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LAS LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de asignatura

Laboratorio-Taller de Estrategias Metodológicas II: Pintura

Clave:	**Semestre:** 4º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional, Investigación-Producción			**No. Créditos:** 11
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 2	**Práctica:** 7	9	144
Modalidad: Taller		**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)

Asignatura antecedente: Laboratorio-Taller de Estrategias Metodológicas I: Pintura.

Asignatura subsecuente: Laboratorio de Estrategias Metodológicas I.

Objetivo general:

Analizar y experimentar con los conceptos, técnicas y la dinámica del color en la pintura haciendo énfasis en la relación ubicación, tipos de color, entonación y el color atmosférico, para su aplicación en proyectos pictóricos de investigación-producción.

Objetivos específicos:

1. Practicar los fundamentos de la composición y las dimensiones del color en ejercicios de temas libres y obligatorios.
2. Desarrollar composiciones abstractas o figurativas en relación con la denotación y connotación del color en ejercicios de temas libres y obligatorios.
3. Desarrollar esquemas cromáticos de temas variados en ejercicios de temas libres y obligatorios.
4. Fomentar la reflexión en torno a los procesos de investigación-producción en pintura.

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Composición	10	35
2	Entonación	10	35
3	Esquemas compositivos concretos	12	42
	Total de horas:	32	112
	Suma total de horas:	144	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Composición 1.1 Elementos técnicos 1.1.1 Química de los materiales y sus propiedades físicas 1.1.2 Soportes. 1.2 Elementos formales 1.2.1 Acromatismo y cromatismo. 1.2.4 Forma, punto, línea, mancha y campo. 1.2.3 Conjunción de elementos formales. 1.3 Elementos estéticos. 1.3.1 Estilo o corriente. 1.3.2 Propuesta (ejercicio libre con miras a investigación-producción).
2	Entonación 2.1 Acordes cromáticos. 2.1.1 Gammas. 2.1.2 Contrastes por cromatismo. 2.2 Color atmosférico. 2.2.1 Unidad cromática. 2.2.2 Oposición cromática.
3	Esquemas compositivos concretos 3.1 Aplicación de sistemas compositivos tradicionales. 3.2 Aplicación de sistemas compositivos modernos y contemporáneos. 3.3 Revisión. 3.4 Análisis de ejercicios prácticos. 3.4.1 Ejercicios en taller. 3.4.2 Ejercicios exteriores.

Bibliografía básica:

Acaso, M., Belver, M., Nuere, S. y otros (2011). Didáctica de las artes y la cultura visual. Madrid: Akal.
Acha, J. (1997). Los conceptos esenciales de las artes plásticas. México: Diálogo abierto.
Adorno, T. (1980). Teoría estética. Madrid: Taurus.
Albers, J. (1980). La interacción del color. Madrid: Alianza Editorial.
Arheim, R. (2002). Arte y percepción visual: psicología del ojo creador. Madrid: Alianza Editorial.
Bachelard, G. (1985). La poética del espacio. México: FCE.
Barron, S., y Zelevansky. (2002). Jasper Johns to Jeff Koons. Los Angeles. The Broad Collections.
Bayrle, B.B. (2005). Vitamin P. Nueva York. Phaidon.
Beardsley, M. (1982). Estética, historia y fundamentos. Madrid: Cátedra.
Berger, J. (1978). Modos de ver. Barcelona: Gustavo Gili (colec. Comunicación visual).
British, Library. Five hundred self-portraits. London. Phaidon.
Brusatin, M. (1987). Historia de los colores. Barcelona: Paidós.
De Grandis, L. (1986). Teoría y uso del color. Madrid: Akal.
De Michelli, Mario. (1983). Las vanguardias artísticas del siglo XX. Madrid: Alianza Editorial.
Deribere, M., (1967). El color, México. Diana.
Dondis, Donis A. (1976). La sintaxis de la imagen. Barcelona: Gustavo Gili.
Dorfles, G. (1976). Últimas Tendencias del Arte hoy, Barcelona, Ed. Labor.
Eco, U. (1970). La definición del Arte. Barcelona: Martínez Roca.
Edwards, B. (2006). El color. Madrid: Ediciones Urano.
Focillon, H. La vida de las formas, México, ENAP, UNAM, 2010, pp. 146.
Gage, J. (1993). Color y cultura. La práctica y el significado del color de la antigüedad a la abstracción.

Madrid: Siruela.
Gage, J. (2006). Colour in art. London: Thames & Hudson.
Garner, H. (1993). La educación artística y el desarrollo. Humano. Madrid: Paidós.
Gombrich, E. (1980). El Sentido del Orden. Barcelona: Gustavo Gili.
Gombrich, E. (1997). Historia del Arte. México. Diana.
González, C. (1997). Apuntes acerca de la representación. México: UNAM, Instituto de Investigaciones Filológicas.
Guasch, A. (2000). El arte último del siglo XX. España: Alianza Forma.
Hauser, A. (1998). Historia Social de la Literatura y el Arte. Madrid: Guadarrama.
Hess, W. (2003). Documentos para la comprensión del arte moderno. Buenos Aires: Nueva Visión.
Hicketier, A. (1985). Le cube des couleurs. París. Dessain et Tolra.
Hunter, S. (1999). Robert Rauschenberg. Barcelona: Ediciones Polígrafa.
Itten, J., (1982). El arte del color. México: Limusa.
Kandinsky, W. (1996). Punto y línea sobre el plano. Barcelona: Anagrama.
Kepes, G. (1968). La Educación Visual, México: Novaro.
Kepes, G. (1974). El Lenguaje de la Visión. Buenos Aires: Infinito.
Malis, F. (1983). Mirar un cuadro. Madrid: Hermann Blume.
Obra Abierta, (1984). Barcelona: Ariel.
Olivares, R. (2001). Latin-american artists. España: EXIT.
Orozco, J.C. (1983). Cuadernos. México: CONAFE.
Panofsky, E. (1982). Arte e Ilusión. Barcelona: Gustavo Gili.
Rock, I. (1985). La Percepción. Barcelona: Labor.
Stangos, N. (1986). Conceptos de arte moderno. Madrid: Alianza Editorial.

Bibliografía complementaria:

Acha, J. (1992). Introducción a la creatividad artística, México, Trillas,
Alcher, O. (1994). El mundo como proyecto. Barcelona: Gustavo Gili.
Araujo, I. (1986). El arquitecto y el dibujo en el proceso del proyecto. Pamplona: Universidad de Navarra.
Arenós, P. (1999). Los genios del fuego. Barcelona: Península.
Asimov, M. (1968). Introducción al proyecto. México: Herrero Hermanos.
De Azúa, E. (1992). Baudelaire y el artista dela vida moderna. Pamplona: Pamiela.
De Bono, E. (1993). El pensamiento lateral: manual de creatividad, Barcelona: Paidós.
De La Calle, R. (1981). En torno al hecho artístico. Valencia: Fernando Torres.
De La Torre, S. (1995). Creatividad aplicada. Recursos para una formación creativa. Madrid: Escuela Española.
De La Torre, S. (1995). Creatividad aplicada. Recursos para una formación creativa. Madrid: Escuela Española.
Esteve De Quesada, A. (200l). En la trastienda del proyecto: ensayos de metodología proyectual, o anotaciones sobre método, creación y proyecto. Valencia: Alfons el Magnánim.
Fullaondo, I. (1991). Arte, proyecto y todo lo demás. Madrid: Kain.
Cortés, I. M. G. (Coord.)(1990). La creación artística como cuestionamiento. Valencia: IVAJ.
Gadner, H. (1995). Mentes creativas. Una anatomía de la creatividad. Buenos Aires. Paidós.
Gómez Mollna, J. (Coord.). (1999). Estrategias del dibujo en el arte contemporáneo. Madrid: Cátedra.
Gómez Mollna, J. (Coord.). (1995). Las lecciones del dibujo. Madrid: Cátedra.
Gómez-Senent, E. y Capuz, S. (1999). El proyecto y su dirección y gestión-servicio. Valencia: Publicaciones de la Universidad Politécnica de Valencia.
Gómez-Senent, E. (1988). El proceso proyectual. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia.
Gómez-Senent, E. (1988). Fases del proyecto. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia.
Gómez-Senent, E. (1992). Introducción al proyecto, Valencia: Universidad Politécnica de Valencia.
Gordon, W. (1963). Sinéctica: El desarrollo de la capacidad creadora. México: Herrero.

Grupo Descartes (1992). El modo proyecto. Barcelona: Marcombo.
Kabakov, E. y Kavakov, I. (1998). El palacio de los proyectos. Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia.
Laseua, P. (1982) La expresión gráfica para arquitectos y diseñadores. México: Gustavo Gili.
Lowenfeld, V. (1980). Desarrollo de la capacidad creadora. Buenos Aires: Kapelusz.
Manzini, E. (1993). La materia de la invención. Materiales y proyectos. Barcelona: Ceac.
Manzini, E. y Vugliano, S. (2000). La localización evolutiva como escenario de proyecto. *Experimenta*, 31. Madrid: Experimenta.
Marín, R., De la Iglesia, J., Tolosa, F. y Marín J. (1998). La investigación en Bellas Artes. Tres aproximaciones de un debate. Granada: Grupo Editorial Universitario.
Marín, R. (1989). La formación para la creatividad. Madrid. UNED.
Marín, R. (1975). Técnicas del pensamiento creativo. Valencia: Instituto de Ciencias de la Educación.
Marín R. y Torre, S. (Dirs). (1991). Manual de la creatividad. Barcelona: Vicens Vives.
Marina, J.A. (2000). Teoría de la Inteligencia Creadora. Barcelona: Anagrama.
Marina, J.A. (1992). Elogio y refutación del ingenio. Barcelona: Anagrama.
Martínez Laínez, A. (et al.) (1993). Exponer para explicar-se. Valencia: Generalitat Valencia.
Moles, A. y Caude, R. (1977). Creatividad y métodos de Innovación. Madrid: Ibérico-Europea.
Morín, E. (1988). El método. El conocimiento del conocimiento. Madrid: Cátedra.
Morín, E. (1997). Introducción al pensamiento complejo. Barcelona: Gedisa.
Munari, B. (1990). ¿Cómo nacen los objetos? Barcelona: Gustavo Gili.
Munari, B. (1985). Diseño y comunicación visual. Barcelona: Gustavo Gili.
Murría, A. (1998). El palacio de los proyectos. *Lápiz*, revista internacional de arte, vol.17, 149. p.189-90. Madrid:
Neuman, E. (1992). Mitos de artista. Estudio psicológico sobre la creatividad. Madrid: Tecnos.
Piñón, H. (1998). Curso básico de proyectos. Barcelona: Ediciones UPC.
Powel, D. (1986). Técnicas de presentación. Guía de dibujo y presentación de proyectos y diseños. Madrid: Tursen/Herman Blume Ediciones.
Ricard, A. (2000). La aventura creativa. Las raíces del diseño. Madrid: Ariel.
Romo, M. (1997). Psicología de la creatividad. Barcelona: Paidós.
Sabaté, J. (et al.). (1998). Proyectar el territorio: master de proyectación urbanística. Barcelona: Servicio de Publicaciones UPC.
Schlemmer, O. (1987). Escritos sobre arte: pintura, teatro, danza. Cartas y diarios. Barcelona: Paidós.
Sikora, J. (1979). Manual de métodos creativos. Buenos Aires Kapelusz.
Siza, A. (1993). Escrits. Barcelona: Carles Muro/ Ediciones UPC.
Sternberg, R.L. (1997). La creatividad en una cultura conformista. Un desafío a las masas. Barcelona: Paidós.
Stokoe, P. y Sirkin, A. (1994). El proceso de la creación en el arte. Buenos Aires: Almagesto.
Tortajada, I. y Peris, G. (1998). Apuntes de técnicas de representación. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia.
Trueba, J. (1981). Teoría de proyectos: concepto, naturaleza y metodología del proyecto. Madrid: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos.
Vélez Cea, M. (2001). El dibujo del fin del milenio. Granada: Universidad de Granada.
Witfkower, R. y Witfkower, M. (1982). Nacidos bajo el signo de Saturno. Genio y temperamento de los artistas desde la Antigüedad hasta la Revolución Francesa. Madrid: Cátedra.
Yean, K. (1999). Proyectar con la naturaleza. Barcelona: Gustavo Gili.
Young, T. (1999). 30 minutos para diseñar un proyecto. Barcelona: Granica.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)	Exámenes parciales	(x)
Exposición audiovisual	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Exposición de seminarios por los alumnos	( )

Seminarios	( )	Participación en clase	(x)
Lecturas obligatorias	(x)	Asistencia	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Seminario	( )
Prácticas de taller o laboratorio	( )	Otras: Evaluación de proyecto	( )
Prácticas de campo	( )		
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	( )		
Perfil profesiográfico: Licenciado en Diseño Gráfico, Comunicación Visual o en Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente.			

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de asignatura

Laboratorio-Taller de Estrategias Metodológicas II: Litografía

Clave:	**Semestre:** 4º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional, Investigación-Producción			**No. Créditos:** 11
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 2	**Práctica:** 7	9	144
Modalidad: Taller		**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)
Asignatura antecedente: Laboratorio-Taller de Estrategias Metodológicas I: Litografía.
Asignatura subsecuente: Laboratorio de Estrategias Metodológicas I.

Objetivo general:
Experimentar con los procesos, materiales y soportes para la producción de piezas litográficas con técnicas específicas como marco de referencia para analizar los procedimientos artísticos de la estampa y su papel como medio de expresión e impresión múltiple.

Objetivos específicos:
1. Examinar y experimentar con los procesos, materiales y procedimientos para el desarrollo de piezas con técnicas específicas de la litografía.
2. Analizar el lenguaje plástico de los exponentes más significativos de las técnicas estudiadas.
3. Explorar las posibilidades de los materiales, herramientas y maquinarias del taller en el desarrollo de piezas con las técnicas trabajadas.
4. Diseñar y desarrollar piezas de litografía con base en propuestas estéticas personales.
5. Promover la experimentación en torno a los procesos de Investigación-Producción en litografía.

Índice Temático

Unidad	Tema	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Litografía a línea	10	40
2	Manera negra	10	40
3	Camafeo	12	32
	Total de horas:	32	112
	Suma total de horas:	144	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Litografía a línea 1.1 Preparación de la tinta (tushe). 1.1 Desarrollo de bocetos con técnica lineal. 1.2 Preparación de la matriz litográfica. 1.3 Dibujo, acidulación e impresión. 1.3.1 Aplicaciones de la trama (achurado). 1.3.2 Aplicaciones de la línea libre.
2	Manera negra 2.1 Desarrollo de bocetos con técnica a partir del negro. 2.2 Preparación de la matriz litográfica. 2.2.1 Graneado de la piedra. 2.2.2 Aplicación de la tinta de impresión. 2.3 Dibujo, acidulación e impresión. 2.3.1 Desarrollo de imagen en positivo a partir del negro.
3	Camafeo 3.1 Litografía a dos tintas en separación de color. 3.2 El color en litografía (Cromolitografía). 3.3 Las tintas para la impresión a color. 3.4 El dibujo en las matrices litográficas y su registro e impresión.

Bibliografía básica:

Albers, J. (1980). La interacción del color (2ª ed.). México: Alianza.
Acha, J. (1992). Introducción a la creatividad artística. México: Trillas.
Basilio, M. (1985). Cómo se armonizan los colores, principios científicos y aplicaciones prácticas. Barcelona:
Bontlis, R. (1984). Iniciación al grabado. La Habana: Arte y Literatura.
Brassanti, M. (1987). Historia de los colores. Barcelona: Paidós.
Bussete, M. (1951). La técnica moderna del grabado en madera. Argentina: Librería Hachete.
Doener, M. (1992). Los materiales de pintura y su empleo en el arte. Barcelona: Reverté.
Fabris, S. y Germani, R. (1973). Color proyectos y estética en las artes gráficas. Barcelona: Ediciones Don
Gernsther, K. (1988). Las formas del color. Madrid: Herman Blume.
Héller, E. (2004). Psicología del color cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón. Barcelona:
Itten, J. (1973). El arte del color. Barcelona: Limusa.
Kartofel, G. y Marín, M. (1992). Lo formal y lo alternativo. México: UNAM.
Küppers, H. (2002). Atlas de los colores. España: Blume.
Küppers, H. (2005). Fundamentos de la teoría de los colores. México: GG.
Lamberlain, W. (1988). Manual de grabado en madera y técnicas afines. España: Herman Blume.
Larraya, T. (1979). Xilografía, historia y técnica del grabado en madera. Madrid: Ediciones Manuales Leda.
Mayer, R. (1985). Materiales y técnicas del arte. Madrid: Blume.
Melot, M. (1999). Historia de un arte: El Grabado. Barcelona: Carrogio Meseguer.
Ortiz, G. (1982). El significado de los colores. México: Trillas.
Parragón. (1993). El gran libro de la composición. Barcelona: Parragón.
Rubio, M. (1979). Ayer y hoy del grabado y sistemas de estampación. España: Tarraco.
Serrano, L. (1976). Las sensaciones psicológicas que producen los colores. México: UNAM.
Tibol, R. (1985). Gráficas y neográficas. México: UNAM.

Bibliografía complementaria:

Berger, J. (1980). Modos de ver. Barcelona: GG.
Crespi, I. (1995). Léxico técnico de las artes plásticas. Buenos Aires: Universitaria.

Da Vinci, L. (1985). Tratado de pintura y el arte de dibujar. México: Gaceta.
Guillén, R. (2003). Fundamentos del diseño. Buenos Aires: Limusa.
Lorrieux, L. y Grandis E. (1995). Relaciones tinta-papel en tipografía en offset. Barcelona: Ediciones Don Bosco.
Martín, G. (1967). Problemas de imprimibilidad. Barcelona: Gráficas PER.
Melia, P. (1995). David Hocney Paintings. USA: Manchester University Press.
Rodríguez, M. (1985). Manual de Creatividad. México: Trillas.
Tostó, P. (1996). La composición áurea en las artes plásticas. Buenos Aires: Hachete.
Walkman, D. (1992). Collage Assemblage and the Found Object. USA: Abrams Inc.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)		
Exposición audiovisual	(x)	Exámenes parciales	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Seminarios	( )	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Lecturas obligatorias	(x)	Participación en clase	(x)
Trabajo de investigación	( )	Asistencia	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	(x)	Seminario	( )
Prácticas de campo	(x)	Otras: Evaluación de proyecto	(x)
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	(x)		
Otras: Visitas a museos y exposiciones	(x)		

Perfil profesiográfico:
Licenciado en Artes Visuales, Comunicación Visual o Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente en el área de estampa.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de asignatura

Laboratorio-Taller de Estrategias Metodológicas II: Huecograbado

Clave:	**Semestre:** 4º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional			**No. Créditos:** 11
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 2	**Práctica:** 7	9	144
Modalidad: Taller		**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)
Asignatura antecedente: Laboratorio-Taller de Estrategias Metodológicas I: Huecograbado.
Asignatura subsecuente: Laboratorio de Estrategias Metodológicas I.

Objetivo general:
Explorar las posibilidades creativas de las diferentes técnicas y procedimientos del grabado en metal, el manejo de materiales y herramientas del huecograbado para desarrollar propuestas de obra que fomenten los procesos de investigación y experimentación en el campo de la gráfica.

Objetivos específicos:
1. Experimentar con ejercicios en diversas técnicas del huecograbado.
2. Aplicar los fundamentos teóricos del grabado en el desarrollo de propuestas de obra.
3. Estudiar los antecedentes históricos, procedimientos, materiales y soportes de diversas técnicas del huecograbado.
4. Explorar las posibilidades creativas de diversas técnicas y métodos tradicionales del huecograbado y su interacción con otros métodos.
5. Promover la experimentación en torno a los procesos de Investigación-Producción en huecograbado.

Índice Temático

Unidad	Tema	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Aguafuerte al azúcar	8	25
2	Barniz blando	8	25
3	Mezzotinta	8	31
4	Introducción al color	8	31
	Total de horas:	32	112
	Suma total de horas:	144	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Aguafuerte al azúcar 1.1 Breve historia 1.2 Materiales y herramientas 1.3 Ejercicios a pincel 1.4 Dibujo sobre la placa (preparación del azúcar) 1.5 Atacado en ácido 1.6 La impresión en tórculo (pruebas/estado) 1.7 Impresión (edición/papel algodón) 1.8 Tintas 1.9 Papeles
2	Barniz blando 2.1 Breve historia 2.2 Preparación de barnices 2.3 Metales y ácidos, su preparación 2.4 Ejercicios a lápiz 2.5 Barnizado y dibujo a lápiz s/placa 2.6 Mordido de placas en ácido 2.7 Transporte de texturas s/placa 2.8 Mordido de placas en ácido 2.9 Impresión. 2.9.1 Pruebas/ estado. 2.9.2 Edición/papel algodón.
3	Mezzotinta 3.1 Breve historia. 3.2 Materiales y herramientas. 3.3 Resinado de la plancha de metal. 3.4 Ejercicios de mancha con carboncillo (masas, volumen). 3.5 Mordido en ácido (tiempos), bloqueadores, etc. 3.6 Impresión. 3.6.1 Pruebas/ estado. 3.6.2 Edición/papel algodón.
4	Introducción al color 4.1 Breve historia. 4.2 Ejercicios de técnicas combinadas (bocetos de línea y volumen). 4.3 Preparación de la plancha. 4.4 Camafeo. 4.5 Entintado a la pouppé. 4.6 Mordido en ácido. 4.7 Impresión. 4.7.1 Pruebas/ estado. 4.7.2 Edición/papel algodón.

Bibliografía básica:

Bontlis, R. (1984). Iniciación al grabado. La Habana: Arte y Literatura.
Brassanti, M. (1987). Historia de los colores. Barcelona: Paidós.
Buckland, J. (1973). Etching and Engraving, USA: Dover Publications.
Bussete, M. (1951). La técnica moderna del grabado en madera. Argentina: Librería Hachete.

Chamberlain, W. (1998). Aguafuerte y Grabado. España: Blume.
Doener, M. (1992). Los materiales de pintura y su empleo en el arte. Barcelona: Reverté.
Fabris, S. y Germani, R. (1973). Color proyectos y estética en las artes gráficas. Barcelona: Ediciones Don Bosco.
Gernsther, K. (1988). Las formas del color. Madrid: Herman Blume.
Héller, E. (2004). Psicología del color cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón. Barcelona:
Itten, J. (1973). El arte del color. Barcelona: Limusa.
Küppers, H. (2002). Atlas de los colores. España: Blume.
Küppers, H. (2005). Fundamentos de la teoría de los colores. México: GG.
Lamberlain, W. (1988). Manual de grabado en madera y técnicas afines. España: Herman Blume.
Larraya, T. (1979). Xilografía, historia y técnica del grabado en madera. Madrid: Ediciones Manuales
Marini, F. (1973). El Aguafuerte. España: sucesor de Messeguer.
Ortiz, G. (1982). El significado de los colores. México: Trillas.
Parragón. (1993). El gran libro de la composición. Barcelona: Parragón.
Rubio, M. (1977). Ayer y Hoy del Grabado y Sistemas de Estampación. España: Tarraco.

Bibliografía complementaria:

Báez, E. (2009). Historia de la Escuela Nacional de Bellas Artes (Antigua Academia de San Carlos). México: ENAP/UNAM.
Berger, J. (1980). Modos de ver. Barcelona: GG.
Botey, E. (1981). La historia del grabado. Barcelona: Ed. Ceca
Crespi, I. (1995). Léxico técnico de las artes plásticas. Buenos Aires: Universitaria.
Da Vinci, L. (1985). Tratado de pintura y el arte de dibujar. México: Gaceta.
Guillén, R. (2003). Fundamentos del diseño. Buenos Aires: Limusa.
Lorrieux, L. y Grandis E. (1995). Relaciones tinta-papel en tipografía en offset. Barcelona: Ediciones Don Bosco.
Martín, G. (1967). Problemas de imprimibilidad. Barcelona: Gráficas PER.
Martínez, J. (2006). Historia del grabado en México. Guanajuato: Ed. La rana.
Melia, P. (1995). David Hocney Paintings. USA: Manchester University Press.
Rodríguez, M. (1985). Manual de Creatividad. México: Trillas.
Tibol, R. (1987). Gráficas y Neográficas en México. México: SEP/UNAM.
Tostó, P. (1996). La composición áurea en las artes plásticas. Buenos Aires: Hachete.
Westheim, P. (1981). El Grabado en Madera. México: FCE.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)		
Exposición audiovisual	(x)	Exámenes parciales	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Seminarios	( )	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Lecturas obligatorias	(x)	Participación en clase	(x)
Trabajo de investigación	( )	Asistencia	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	(x)	Seminario	( )
Prácticas de campo	(x)	Otras: Evaluación de proyecto	(x)
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	(x)		
Otras: Visitas a museos y exposiciones	(x)		

Perfil profesiográfico:

Licenciado en Artes Visuales, Comunicación Visual o Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente en el área de estampa.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de asignatura

Laboratorio-Taller de Estrategias Metodológicas II: Serigrafía

Clave:	**Semestre:** 4º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional, Investigación-Producción		**No. Créditos:** 11
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**	**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 2 / **Práctica:** 7	9	144
Modalidad: Taller		**Duración del programa:** 16 semanas		

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)
Asignatura antecedente: Laboratorio-Taller de Estrategias Metodológicas I: Serigrafía.
Asignatura subsecuente: Laboratorio de Estrategias Metodológicas I.

Objetivo general:
Explorar y practicar con los principios teóricos y técnicos, los procedimientos, materiales y equipo de la serigrafía para aplicarlos en diversos procesos de impresión y resolver proyectos de reproducción múltiple como un elemento de expresión y experimentación en las Artes Visuales.

Objetivos específicos:
1. Analizar y experimentar con sistemas de transporte fotográfico así como los tipos de positivos y mobiliario en este proceso.
2. Experimentar con ejercicios complejos vinculados con disciplinas afines.
3. Vincular la práctica del laboratorio con entornos profesionales.
4. Analizar y experimentar con los procesos de serigrafía en fotoesténcil.
5. Explorar las aplicaciones en soportes tridimensionales y en el campo editorial.
6. Practicar con la edición, planeación y producción de pequeños tirajes.
7. Promover la experimentación en torno a los procesos de investigación-producción en serigrafía.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Proceso de fotoesténcil	8	28
2	Aplicaciones en soportes tridimensionales	8	28
3	Aplicaciones en el campo editorial	8	28
4	Mini- edición	8	28
	Total de horas:	32	112
	Suma total de horas:	144	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Proceso de fotoesténcil 1.1 Tipos de emulsión. 1.2 Positivos 1.3 Mobiliario específico.
2	Aplicaciones en soportes tridimensionales 2.1 Papelería. 2.2 Proyecto de orientación. 2.3 Otros sustratos.
3	Aplicaciones en el campo editorial 3.1 Textiles. 3.2 Portada y cubierta de libros. 3.3 Folleto. 3.4 Dummi.
4	Mini- edición 4.1 Diferentes sustratos y materiales.

Bibliografía básica:

Bordeau, M. (1979). Serigrafía al alcance de los jóvenes. Buenos Aires: Kapeluz.
Brad, F. (1991). Nueva guía de serigrafía. México: Diana.
Cheremisinoff, N. (2003). Industrial solvents handbook. Nueva York: Dunlap.
Clarke, J. y Tomasa F. (1993). Fundamentos para preparar tintas serigráficas, s/ed.,
Demoney, J. y Meyer, S. (1983). Montaje de originales gráficos para su reproducción, Gustavo Gili, Barcelona,
Elliot, B. (1971). Silk Screen Printing, Oxford University Press, Oxford.
Enfland, A. (2002). Una historia de la educación del arte. Barcelona: Paidós Arte y Educación.
Hainke, W. (1990) Serigrafía: técnica- práctica-historia. Buenos Aires: La isla.
Kentdoy, M. (1968). Dibujo textil, Barcelona: LEDA.
Lesur, L. (1993). Manual de artes gráficas. Colombia: Norma- Propal.
Nielsen, G. (1989). Serigrafía industrial y en artes gráficas. Barcelona: Las ediciones de arte.
Rivas, J. (1993). La impresión serigráfica tridimensional. México: El impresor. .
Rubio, M. (1979). Ayer y hoy del grabado y sistemas de estampación. Tarragona: Terraco,
Russ, S. (1974). Tratado de serigrafía artística. Barcelona: Blume.
S'agaro, J. De (1997) Serigrafía Artística, Barcelona: Las ediciones de Arte.
Sánchez, R. (1984). La serigrafía en el arte. El arte de la Serigrafía. México: Centro de Investigaciones y Servicios Museológicos- UNAM.
Steffen, B. (1963). Silk Screen, Grosset. Nueva York: Dunlap.
Termini, M. (1984).Serigrafía. México: Diana.
Tim, M. (1981). Manual de Serigrafía. Barcelona: Blume.
Varios. (1986). Qué es la calidad en blanco y negro y cómo lograrla. México: Kodak.
Wypych, G. (2001). Handbook of solvents. Nueva York: Dunlap.

Bibliografía complementaria:

Bolding, N. (1998). Tratamiento previo de la malla y remoción del esténcil. Extraído el 2 de abril del 2013. www.sgia.org
Bread, D. (1998). Igualación de colores, SGIA (Specialty Graphic Imaging Association). Extraído el 2 de abril del 2013. www.sgia.org
Carbajal, L. (2001). Artes gráficas, información técnica y de negocios para la industria gráfica en América Latina. Extraído el 2 de abril del 2013. www.artesgraficas.com
Carbajal, L. (2001). Cámara Nacional de la Industria de Artes Gráficas. Extraído el 2 de abril del 2013. www.artesgraficas.com

Caza, M. (1997). Las pantallas de alta tensión y calidad de la imagen impresa. Extraído el 2 de abril del 2013. www.sgia.org
Coburn, J. (1988). Fundamentos para seleccionar la tinta. Extraído el 2 de abril del 2013. www.sgia.org
E.I. (2009). Du Pont de Nemours and Company. Extraído el 2 de abril del 2013. www.dupont.com.mx
Figueroa, G. (1994). La serigrafía [video 1 y 2]. México: 1:50 hrs.
Orr, M. (1997). El sistema de esténcil directo/ indirecto. Extraído el 2 de abril del 2013. www.sgia.org
Peyskens, A. (1988). Factores que influyen en la elección de número de malla correcto, la calidad de la impresión y el mejoramiento en la fabricación de la matriz. Extraído el 2 de abril del 2013. www.sgia.org
Pfirrmann, W. (1997). Fundamentos de la serigrafía. Extraído el 2 de abril del 2013. www.sgia.org
Podgor co, J. (1997). Visión global de las tintas serigráficas especializadas. Extraído el 2 de abril del 2013. www.sgia.org
Qwik, S. (1996). Trak Learning, Estrechamientos de las pantallas, marcos retencionables, video módulo. SGIA. Virginia: 50 minutos.
s/a. (2009). Tintas Sánchez. Extraído el 2 de abril del 2013. www.sanchez.com.mx
Schall, J. (1996). Malla de serigrafía de tejido de precisión, baja elongación y alta tensión. Extraído el 2 de abril del 2013. www.sgia.org
Scheer, H. (1997). El papel de la cuatricomía en la serigrafía. Extraído el 2 de abril del 2013. www.sgia.org
Ulano, E. (1997). Demostración paso a paso de sistemas para elaborar esténciles [video 1 y 2] (Emulsiones directas e indirectas) Carolina del Norte: 50 min.
Varios. (2005). Printing Industries of America. Extraído el 2 de abril del 2013. www.gatf.org

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)		
Exposición audiovisual	(x)	Exámenes parciales	( )
Ejercicios dentro de clase	(x)	Examen final escrito	( )
Ejercicios fuera del aula	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Seminarios	( )	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Lecturas obligatorias	(x)	Participación en clase	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Asistencia	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	(x)	Seminario	( )
Prácticas de campo	( )	Otras: Evaluación de proyecto	(x)
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	(x)		

Perfil profesiográfico:
Licenciado en Artes Visuales, Comunicación Visual o Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente en el campo de la serigrafía.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de asignatura

Laboratorio-Taller de Estrategias Metodológicas II: Xilografía

Clave:	**Semestre:**	**Campo de conocimiento:**		**No. Créditos:**
	4º	Desarrollo Profesional, Investigación-Producción		11
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**	**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 2 / **Práctica:** 7	9	144
Modalidad: Taller		**Duración del programa:** 16 semanas		

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)
Asignatura antecedente: Laboratorio-Taller de Estrategias Metodológicas I: Xilografía.
Asignatura subsecuente: Laboratorio de Estrategias Metodológicas I.

Objetivo general:
Analizar las posibilidades formales y de experimentación en el grabado en madera así como el reconocimiento de la condición estructural del proceso y concepto gráfico como una estrategia de presentación y definición temática a través del planteamiento de un proyecto gráfico para establecer una línea de investigación-producción personal.

Objetivos específicos:
1. Analizar el desarrollo formal histórico-plástico de los procesos aditivos de creación y desarrollo de proyectos en la producción artística del campo de la xilografía.
2. Identificar a los principales exponentes en el campo de la xilografía en México.
3. Experimentar con las herramientas y materiales propios del grabado en relieve
4. Examinar las posibilidades del grabado como medio de impresión múltiple.
5. Analizar las posibilidades de reproducción intermedias entre lo pictórico y lo gráfico.
6. Analizar y aplicar el concepto figura-fondo para precisar los elementos de la composición en la elaboración de imágenes a partir de elementos formales del grabado.
7. Aplicar los conceptos de línea, contorno y medio tono en la elaboración de proyectos gráficos. .
8. Estudiar y experimentar con las posibilidades del lenguaje del color como medio de expresión.
9. Analizar las posibilidades del lenguaje del material como medio de expresión en el lenguaje de la gráfica.
10. Fomentar la experimentación en el desarrollo de procesos de investigación-producción en xilografía.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	El grabado en los siglos XIX y XX	10	35
2	Procesos aditivos	10	35
3	Proyecto personal	12	42
	Total de horas:	32	112
	Suma total de horas:	144	

Contenido Temático

Unidad	Temas y subtemas
1	El grabado en los siglos XIX y XX 1.1 Procesos aditivos en la estampa. Siglo XX y XXI. 1.1.1 Europa y América. 1.1.2 México y Latinoamérica. 1.2 Grabado en relieve en México: Siglos XIX Y XX. 1.2.1 Autores. 1.2.2 Materiales y soportes. 1.2.3 Herramientas. 1.2.4 Medios.
2	Procesos aditivos 2.1 Métodos de construcción con procesos aditivos. 2.1.2 Método de Collage. 2.1.3 Método de Talla. 2.1.4 Método Pictórico. 2.1.4 Método de Transferencia.
3	Proyecto Personal 3.1. Definición formal del proyecto de trabajo en base a procesos aditivos. 3.2. Intencionalidad. 3.3. Lo formal. 3.4. Bitácora como registro de construcción y materialización: Libro de Artista. 3.5. Método. 3.6. Proceso. 3.7. Carpeta.

Bibliografía básica:

Arredondo, F. (1992). Madera y corcho. Madrid: ETS Ingenieros de caminos.
Arredondo, F. y Alaman, A. (1967). Estudio de materiales VII. Materiales metálicos. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Brommer, F. (1970). Relief Printmaking. Massachusetts: Davis Publications, Worcester.
Buset, M. (1951). La técnica moderna del grabado en madera. Argentina: Hachette.
Castelli, L. (1987). Leo Castelli y sus artistas: XXX años de promoción del arte contemporáneo. México: Centro Cultural/Arte Contemporáneo.
Costa, T. (1962). Manual del fabricante de papel. Barcelona: Bosch editorial.
Covantes, H. (1982). El grabado mexicano en el siglo XX, 1922-1981. México: LM Impresores.
Cubillo, E. (1951). Conocimiento de materiales industriales. Madrid: Investigación de materiales, Instituto Reus.
Cusa, J. (1992). Revestimientos. Barcelona: Ediciones CEAC.
Chamberlain, W. (1988). Grabado en madera. Madrid: Blume.
De la Cabada, J. (1974). Incidentes de melódicos del mundo irracional. México: Correo de las Américas.
Fuentes, J. (1985). Proyecto de investigación del grabado en barro. (Memoria Beca de Investigación). España: Centro Eusebio Sempere/Diputación de Alicante.
Goet, H. (1974). Gravure u carborundum. París: Maeght Editeur.
Hind, A. (1963). An introduction to a history of woodeut. New York: Dover.
Jackson, A. y Day, D. (1993). Manual completo de la madera, la carpintería y la ebanistería. Madrid: Ediciones del Prado.
Kartofel, G. y Marín, M. (1992). Ediciones de, y en artes visuales, lo formal y lo alternativo. México: Biblioteca del Editor/UNAM.
Larraya, T. (1952). Xilografía. Historia y técnicas en madera. Barcelona: Meseguer.
López, I. (1995). Aportación de relieve a la estampa. Matrices termoplásticas. (Tesis Doctoral). España: Universidad de Granada.
Mayer, R. (1985). Materiales y técnicas del arte. Madrid: Blume.

Midgley, B. (1982). Guía completa de escultura, modelado y cerámica. Técnicas y materiales. Madrid: Blume.
Moro, J. (2008). Un ensayo sobre grabado (a principios del siglo XXI). México: ENAP/UNAM.
Nangel, S. (1973). The Collagraph G. New York: Wittenborn Inc.
Peterdi, G. (2010). Printmaking methods old and new. New York: The Macmillan Company.
Ponce de León, M. (1961). The metal collage Intaglio Print. New York: Artist's Proof.
Ramos, J. (1992). Técnicas aditivas en el grabado contemporáneo. Buenos Aires: Universidad de Granada.
Romano, C. (1975). The Collagraph: A new print médium. New York: Pratt Graphic Center Gallery.
Romano, C. y Ross, J. (1975). The complete collagraph. The art and tecniche of printmaking from collage plates. New York: The Free Macmillan.
Ross, J. (1974). The complete new tecniches in printmaking. New York: The Free Press.
Rousseau-Leurent, M. (1985). La gravure au Carborundum. Francia: l'auteur.
Rumpel, H. (1972). La gravure sur bois. Ginebra: Les Éditions de Bonvent.
Simonds, H. et al. (1953). Tratado general de plásticos. Barcelona: Reverte.
Villadangos, P. (1981). Tecnología de la madera. España: Everest S.A.
Westheim, P. (1967). El grabado en madera. México: Fondo de Cultura Económica.
Zaafouri, I. (2006). Le Bols Gravé. Berghaus International. Alemania: Université Lumière, Lyon.

Bibliografía complementaria:

Berger, J. (1980). Modos de ver. Barcelona: GG.
Crespi, I. (1995). Léxico técnico de las artes plásticas. Buenos Aires: Universitaria.
Guillén, R. (2003). Fundamentos del diseño. Buenos Aires: Limusa.
Melia, P. (1995). David Hocney Paintings. USA: Manchester University Press.
Lorrieux, L. y Grandis E. (1995). Relaciones tinta-papel en tipografía en offset. Barcelona: Ediciones Don Bosco.
Martín, G. (1967). Problemas de imprimibilidad. Barcelona: Gráficas PER.
Rodríguez, M. (1985). Manual de Creatividad. México: Trillas.
Tostó, P. (1996). La composición áurea en las artes plásticas. Buenos Aires: Hachete.
Da Vinci, L. (1985). Tratado de pintura y el arte de dibujar. México: Gaceta.
Walkman, D. (1992). Collage Assemblage and the Found Object. USA: Abrams Inc.
Desde la plástica (n.d.). Extraída el 15 de Marzo 2013 desde http://www.desdelaplastica.com.ar/artes/dibujo/pagina/artistas.htm
Gonzalez, R. (2013). Extraída el 15 de Marzo 2013 desde http://www.r-gonzalezfernandez.com/museos.htm
Online mad (2010). Extraída el 15 de Marzo 2013 desde http://www.onlinemad.com/galvirtual.htm

Sugerencias didácticas:

Exposición oral	(x)
Exposición audiovisual	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)
Seminarios	( )
Lecturas obligatorias	(x)
Trabajo de investigación	( )
Prácticas de taller o laboratorio	(x)
Prácticas de campo	( )
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	(x)

Mecanismos de evaluación del aprendizaje:

Exámenes parciales	(x)
Examen final escrito	(x)
Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Participación en clase	(x)
Asistencia	(x)
Seminario	( )
Otras: Evaluación de proyecto	( )

Perfil profesiográfico:

Licenciado en Artes Visuales, Comunicación Visual o Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de asignatura

Laboratorio-Taller de Estrategias Metodológicas II: Fotografía Digital

Clave:	**Semestre:** 4º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional, Investigación-Producción			**No. Créditos:** 11
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 2	**Práctica:** 7	9	144
Modalidad: Taller		**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)

Asignatura antecedente: Laboratorio-Taller de Estrategias Metodológicas I: Fotografía Digital.

Asignatura subsecuente: Laboratorio de Estrategias Metodológicas I.

Objetivo general:

Reforzar y experimentar con los fundamentos conceptuales de la fotografía, el manejo de la iluminación a partir de la visión y la física, los sistemas básicos de iluminación y técnicas para impresión fina en sistemas digitales para aplicarlos en el desarrollo de proyectos multidisciplinares de investigación-producción.

Objetivos específicos:

1. Analizar el lenguaje de la fotografía desde una perspectiva histórica e interdisciplinaria en el contexto de las artes visuales.
2. Estudiar las características de la era post-fotográfica y los neologismos derivados de la era digital
3. Examinar la fotografía expandida WWW y multifuncionales.
4. Analizar y aplicar técnicas para el manejo de la luz mediante los mecanismos de la cámara fotográfica y diversos sistemas de iluminación.
5. Aplicar los géneros o subgéneros fotográficos en el diseño y elaboración de un ensayo fotográfico.
6. Experimentar con el manejo de diversos sistemas de impresión para reafirmar los principios y técnicas del laboratorio digital.
7. Examinar y emplear técnicas de conservación y archivo de la imagen digital para el proyecto final.
8. Fomentar la experimentación en torno a los procesos de investigación-producción en fotografía digital.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Conceptos históricos y definiciones	10	35
2	Elementos formales	10	35
3	Iluminación e impresión	12	42
	Total de horas:	32	112
	Suma total de horas:	144	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Conceptos históricos y definiciones 1.1 La percepción. 1.2 La psicología de la visión (fotografía expandida). 1.3 El lenguaje fotográfico digital. 1.4 Historia y fotografía. 1.5 La fotografía y la cultura digital. 1.6 El ser digital.
2	Elementos formales 2.1 Géneros. 2.1.1 Paisaje. 2.1.2 Naturaleza muerta. 2.1.3 Retrato. 2.1.4 Desnudo. 2.1.5 Fotografía documental.
3	Iluminación e impresión 3.1 Iluminación. 3.1.1 Temperatura de color. 3.1.2 Luz natural. 3.1.3 Luz directa. 3.1.4 Luz indirecta. 3.1.5 Luz artificial. 3.1.6 Emisión contínua. 3.1.7 Por destello. 3.1.8 Sistemas básicos de iluminación. 3.1.9 Filtros de conversión y corrección. 3.1.10 Sistemas robotizados de iluminación. 3.2 Impresión fina (gestión de impresión). 3.2.1 Papeles de fibra 100% algodón. 3.2.2 Papeles fotográficos. 3.3 Software fotográfico. 3.3.1 Reveladores. 3.3.2 Calibradores. 3.3.3 Retoque fotográfico. 3.3.4 Emuladores. 3.4 Multifuncionales. 3.5 Medidas de seguridad. 3.6 Archivo y conservación.

Bibliografía básica:

Aicher, O. (2001). Analógico y digital. Barcelona: Gustavo Gili.
Alcalá, J. (2009). Ser Digital. Chile: Departamento de Artes Visuales, Facultad de Artes, Universidad de Chile.
Clerc, L. (1975). Fotografía, teoría y práctica. Barcelona: Omega.
Chevrier, J. (2007). La fotografía entre las bellas artes y los medios de comunicación. Barcelona: GG.
Evening, M. (2011). PhotoShop CS6 para fotógrafos. Barcelona: Anaya.
Fontcuberta, J. (1990). Fotografía: Conceptos y procedimientos. Barcelona: Gustavo Gili.
Fontcuberta, J. (2010). La cámara de Pandora. Barcelona: Gustavo Gili.
Freeman, M. (2005). Fotografía digital, aproximación. Barcelona: Evergreen Taschen.
Freeman, M. (2005). Fotografía digital, cámaras réflex. Barcelona: Evergreen Taschen.

Freeman, M. (2005). Fotografía digital, luz e iluminación. Barcelona: Evergreen Taschen.
Freeman, M. (2006). Fotografía digital, blanco y negro. Barcelona: Evergreen Taschen.
Freeman, M. (2006). Fotografía digital, color. Barcelona: Evergreen Taschen.
Freeman, M. (2009). El ojo del fotógrafo. Barcelona: Blume.
Green, D. (2007). ¿Qué ha sido de la fotografía? Barcelona: Gustavo Gili.
Mellado, J. (2010). Fotografía de alta calidad. Barcelona: Mascaró.
Ribalta, J. (2004). Efecto real. Barcelona: Gustavo Gili.
Ritchin, F. (2010). Después de la fotografía. México: Serieve Fundación Televisa.
Scott, K. (2011). Iluminar, disparar y retocar. España: Anaya.
Scott, K. (2012). Manipula tus fotografías digitales con PhotoShop CS6. España: Anaya.

Bibliografía complementaria:

Argemi, B. (1980). Así se positiva el color. España: Daimon.
Barthes, R. (2004). La cámara lúcida. Barcelona: Gustavo Gili.
Cooke, J. (1978). Copias en color de negativos y diapositivas. Barcelona: Omega.
Cooke, J. (1980). Guía de cibachrome. Barcelona: Omega.
Costa, J. (2004). La fotografía. España: Gustavo Gili.
Debroise, O. (2005). Fuga Mexicana: Un recorrido por la fotografía en México. Madrid: Gustavo Gili.
Du Cheim, D. (2012). El lenguaje fotográfico. España: Anaya.
Dubois, P. (2010). El acto fotográfico y otros ensayos. Buenos Aires: La Marca Editora.
Eckstein, H. (2007). Color in the 21st Century. USA: Watson-Guptill Publications.
Feininger, A. (2000). El color en la fotografía. España: Planeta.
Freeman, M. (2002). Color photographs. Londres: New Burlington Books.
Freund, G. (2002). La fotografía como documento social. Barcelona: Gustavo Gili.
Friedman, J. (2012). History of color photography. Londres: HardPress.
García, E. (2006). Imaginarios y fotografía en México 1839-1970. México: Lunwerg Editores.
Garies, R. (1975). Manual de fotografía en color. Barcelona: Omega.
Haas, E. (1989). A Colour Retrospective, 1952-1986. USA: Thames & Hudson.
Hedgcoe, J. (1985). La composición de la fotografía en color. España: Daimon.
Ivins, Jr. (1975). Imagen impresa y conocimiento. Análisis de la imagen prefotografíca. Barcelona: Gustavo Gili.
Jeffrey, I. (2009). Como leer la fotografía. Barcelona: Selecta.
Jurado, C. (1980). El arte de la aprehensión de las imágenes y el unicornio. México: UNAM.
Jurado, C. (2012). El arte de la aprehensión de las imágenes y el unicornio. México: Centro de la imagen.
Kossoy, B. (2010). Fotografía e historia. Buenos Aires: La Marca Editora.
Langford, M. (1983). Enciclopedia completa de la fotografía. España: Blume.
Langford, M. (1993). Manual de laboratorio fotográfico. España: Blume.
Man, R. (1978). Fotomontajes. México: Fondo de Cultura Económica.
Mézil, É. (2012). Muniz Vik: Le Museé Imaginaire. Paris: Actes Sud.
Newhall, B. (2002). Historia de la fotografía desde sus orígenes hasta nuestros días. Barcelona: Gustavo Gili.
Roberts, S. (2011). El arte de la iphonografía, como potenciar su creatividad con el móvil. Madrid: Ilusbooks.
Scharff, A. (2005). Arte y fotografía. Barcelona: Alianza.
Skoglund, G. (1983). La práctica de la fotografía en color. España: Omega.
Sontag, S. (2009). Sobre la fotografía. Buenos Aires: EDHASA.
Varios. (2012). Fotomontaje de entreguerras 1918-1939. Barcelona: Fundación Juan March.
Walter, B. (2004). Sobre la fotografía. Barcelona: Pre–Textos.
Walter, B. (2009). La obra de arte en la época de su reproducción técnica. Madrid: Tusquets.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)		
Exposición audiovisual	(x)	Exámenes parciales	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Seminarios	( )	Exposición de seminarios por los alumnos	( )

Lecturas obligatorias	(x)	Participación en clase	(x)
Trabajo de investigación	( )	Asistencia	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	(x)	Seminario	( )
Prácticas de campo	( )	Otras: Evaluación de proyecto	( )
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	( )		
Perfil profesiográfico: Licenciado en Artes Visuales, Comunicación Visual o Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente.			

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de asignatura

Laboratorio-Taller de Estrategias Metodológicas II: Fotografía en Blanco y Negro

Clave:	**Semestre:** 4º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional, Investigación-Producción		**No. Créditos:** 11
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**	**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 2 / **Práctica:** 7	9	144
Modalidad: Taller		**Duración del programa:** 16 semanas		

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)
Asignatura antecedente: Laboratorio-Taller de Estrategias Metodológicas I: Fotografía en Blanco y Negro.
Asignatura subsecuente: Laboratorio de Estrategias Metodológicas I.

Objetivo general:
Analizar el desarrollo histórico de la fotografía, sus principios conceptuales, técnicas y procesos de impresión fina de la fotografía análoga y digital en blanco y negro desde un marco multidiciplinario en el contexto de las Artes Visuales para su aplicación en el desarrollo de proyectos de Investigación-Producción.

Objetivos específicos:
1. Examinar los antecedentes históricos de la fotografía en blanco y negro y los roles interdisciplinarios que ha jugado en el campo de las Artes Visuales.
2. Analizar y aplicar técnicas para el manejo de la luz mediante los mecanismos de la cámara fotográfica y diversos sistemas de iluminación.
3. Emplear los elementos formales de la fotografía en blanco y negro, para la construcción de imágenes.
4. Emplear los géneros y subgéneros de la fotografía en el desarrollo de un ensayo fotográfico.
5. Aplicar los principios y técnicas de la fotografía análoga y/o digital en la elaboración de impresiones finas.
6. Examinar y emplear técnicas de conservación y archivo de la imagen digital para el proyecto final.
7. Promover la experimentación en torno a los procesos de Investigación-Producción en fotografía.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Conceptos históricos y definiciones	10	35
2	Elementos formales	10	35
3	Iluminación e impresión	12	42
	Total de horas:	32	112
	Suma total de horas:	144	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Conceptos históricos y definiciones 1.1 La percepción. 1.2 La psicología de la visión. 1.3 El lenguaje fotográfico. 1.4 Historia y fotografía. 1.5 La fotografía y la cultura digital.
2	Elementos formales 2.1 Géneros. 2.1.1 Paisaje. 2.1.2 Naturaleza muerta. 2.1.3 Retrato. 2.1.4 Desnudo. 2.1.5 Fotografía documental.
3	Iluminación e impresión 3.1 Iluminación. 3.1.1 Luz natural. 3.1.2 Luz directa. 3.1.3 Luz indirecta. 3.1.4 Luz artificial. 3.1.5 Emisión contínua. 3.1.6 Por destello. 3.1.7 Sistemas básicos de iluminación. 3.2 Impresión final. 3.2.1 Papeles de fibra 100 % algodón. 3.2.2 Papeles fotográficos. 3.3 Software fotográfico. 3.3.1 Reveladores. 3.3.2 Calibradores. 3.3.3 Retoque fotográfico. 3.3.4 Emuladores. 3.4 Multifuncionales. 3.5 Medidas de seguridad. 3.6 Archivo y conservación.

Bibliografía básica:

Barthes, R. (2004). La cámara lúcida. Barcelona: Gustavo Gili.
Coe, B. (1983). Técnicas de los grandes fotógrafos. Madrid: H. Blume.
Debroise, O. (2005). Fuga Mexicana: Un recorrido por la fotografía en México. Madrid: Gustavo Gili.
Dubois, P. (2010). El acto fotográfico y otros ensayos. Buenos Aires: La Marca Editora.
Fontcuberta, J. (1990). Fotografía. Conceptos y procedimientos: Una propuesta metodológica. Barcelona: Gustavo Gili.
Fontcuberta, J. (2001). Diálogo con la fotografía. Barcelona: Gustavo Gili.
Freund, G. (1976). La fotografía como documento social. Barcelona: Gustavo Gili.
García, E. (2006). Imaginarios y fotografía en México 1839-1970. México: Lunwerg Editores.
Ivins, Jr. (1975). Imagen impresa y conocimiento. Análisis de la imagen prefotográfica. Barcelona: Gustavo Gili.
Jurado, C. (2012). El arte de la aprehensión de las imágenes y el unicornio. México: Centro de la imagen.
Kossoy, B. (2010). Fotografía e historia. Buenos Aires: La Marca Editora.
Langford, M. (1977). Fotografía básica. Barcelona: Omega.

Marín, J. (1992). Determinación y control de fungosis en material fotográfico. México: Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Newhall, B. (2002). Historia de la fotografía desde sus orígenes hasta nuestros días. Barcelona: Gustavo Gili.
Scharff, A. (1994). Arte y fotografía. Barcelona: Alianza.
Sontag, S. (1980). Sobre la fotografía. Buenos Aires: EDHASA.
Stelzer, O. (2006). Arte y fotografía. Barcelona: Gustavo Gili.
Tausk, P. (1978). Historia de la fotografía desde su aparición hasta nuestros días. Barcelona: Gustavo Gili.
Varios. (1975). Enciclopedia focal de la fotografía. Barcelona: Omega.
Varios. (1979). Enciclopedia práctica de fotografía. Madrid: Salvat.
Walter, B. (1979). Discurso interrumpidos. Barcelona: Taurus.
Walter, B. (2004). Sobre la fotografía. Barcelona: Pre–Textos.

Bibliografía complementaria:

Bauret, G. (2010). De la Fotografía. Buenos Aires: La Marca Editora.
Berger, J. (2010). El sentido de la vista. Madrid: Alianza forma.
Damisch, H. (2008). El desnivel de la fotografía: Puesta a prueba. Buenos Aires: La Marca Editora.
Didi-Huberman, G. (2012). Arde la imagen. México: Fundación Televisa.
Flusser, V. (2011). Hacia el universo de las imágenes técnicas. México: UNAM/ENAP.
Harvey, J. (2010). Fotografía y espíritu. Madrid: Alianza Forma.
Hill, P. y Cooper, T. (2001). Diálogo con la fotografía. Barcelona: Gustavo Gili.
Houellebeecq, M. (2011). El mapa y el territorio. Barcelona: Anagrama.
Jullier, L. (2010). La Imagen Digital: De la tecnología a la estética. Buenos Aires: La Marca Editora.
Langford, M. (1977). Fotografía básica. Barcelona: Omega.
Lemagny, J. (2008). La sombra y el tiempo: La fotografía como Arte. Buenos Aires: La Marca Editora.
Martínez, J. (2010). Introducción al análisis de la imagen. Buenos Aires: La Marca Editora.
Morzal, F. (2010). Cómo se lee una fotografía: Interpretaciones de la mirada. Madrid: Ediciones Catedra.
Pierre-Jean, A. (2010). El fotoperiodismo. Madrid: La marca editora.
Ritchin, F. (2010). Después de la fotografía. México: Fundación Televisa.
Sorlin, P. (2012). El siglo de la imagen analógica: Los hijos de Nadar. Buenos Aires: La Marca Editora.
Soulages, F. (2012). Estética de la fotografía. Buenos Aires: La Marca Editora.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)	Exámenes parciales	(x)
Exposición audiovisual	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Seminarios	( )	Participación en clase	(x)
Lecturas obligatorias	(x)	Asistencia	(x)
Trabajo de investigación	( )	Seminario	( )
Prácticas de taller o laboratorio	(x)	Otras: Evaluación de proyecto	( )
Prácticas de campo	( )		
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	( )		

Perfil profesiográfico:

Licenciado en Artes Visuales, Comunicación Visual o Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de asignatura

Laboratorio-Taller de Estrategias Metodológicas II: Fotografía en Color

Clave:	**Semestre:** 4º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo profesional			**No. Créditos:** 11
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 2	**Práctica:** 7	9	144
Modalidad: Taller		**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)
Asignatura antecedente: Laboratorio-Taller de Estrategias metodológicas I: Fotografía en Color.
Asignatura subsecuente: Laboratorio de Estrategias Metodológicas I.

Objetivo general:
Examinar el desarrollo histórico de la fotografía, sus principios conceptuales, técnicas y procesos de impresión fina en formato análogo y digital en color desde un marco multidiciplinario en el contexto de las Artes Visuales para su aplicación en el desarrollo de proyectos de Investigación-producción.

Objetivos específicos:
1. Analizar los antecedentes históricos de la fotografía a color y los roles interdisciplinarios que ha jugado en el campo de las Artes Visuales.
2. Estudiar y aplicar técnicas para el manejo de la luz y la manipulación del color mediante los mecanismos de la cámara fotográfica y diversos sistemas de iluminación.
3. Experimentar con los elementos formales de la fotografía a color, para la construcción de imágenes.
4. Aplicar los géneros y subgéneros de la fotografía en el desarrollo de un ensayo fotográfico.
5. Aplicar los principios y técnicas de la fotografía análoga y/o digital en la elaboración de impresiones finas.
6. Analizar y experimentar con técnicas de conservación y archivo de la imagen digital para el proyecto final.
7. Promover la experimentación en torno a los procesos de Investigación-Producción en fotografía a color.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Conceptos Históricos y definiciones	10	35
2	Elementos formales	10	35
3	Iluminación e impresión	12	42
	Total de horas:	32	112
	Suma total de horas:	144	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Conceptos históricos y definiciones 1.1 La percepción. 1.2 La psicología de la visión. 1.3 El lenguaje fotográfico. 1.4 Historia y fotografía. 1.5 La fotografía y la cultura digital.
2	Elementos formales 2.1 Géneros. 2.1.1 Paisaje. 2.1.2 Naturaleza muerta. 2.1.3 Retrato. 2.1.4 Desnudo. 2.1.5 Fotografía documental.
3	Iluminación e impresión 3.1 Iluminación. 3.1.1 Temperatura de color. 3.1.2 Luz natural. 3.1.3 Luz directa. 3.1.4 Luz indirecta. 3.1.5 Luz artificial. 3.1.6 Emisión continua. 3.1.7 Por destello. 3.1.8 Sistemas básicos de iluminación. 3.1.9 Filtros de conversión y corrección. 3.2 Impresión fina en color. 3.2.1 Papeles de fibra 100 % algodón. 3.2.2 Papeles fotográficos. 3.3 Software fotográfico. 3.3.1 Reveladores. 3.3.2 calibradores. 3.3.3 Retoque fotográfico. 3.3.4 Emuladores. 3.4 Multifuncionales. 3.5 Medidas de seguridad. 3.6 Archivo y conservación.

Bibliografía básica:

Argemi, B. (1980). Así se positiva el color. España: Daimon.
Barthes, R. (2004). La cámara lúcida. Barcelona: Gustavo Gili.
Coe, B. (1983). Técnicas de los grandes fotógrafos. Madrid: H. Blume.
Cooke, J. (1978). Copias en color de negativos y diapositivas. Barcelona: Omega.
Cooke, J. (1980). Guía de cibachrome. Barcelona: Omega.
Costa, J. (2004). La fotografía. España: Gustavo Gili.
Du Cheim, D. (2012). El lenguaje fotográfico. España: Anaya.
Eckstein, H. (2007). Color in the 21st Century. USA: Watson-Guptill Publications.
Feininger, A. (2000). El color en la fotografía. España: Planeta.
Fontcuberta, J. (1990). Fotografía. Conceptos y procedimientos: Una propuesta metodológica. Barcelona: Gustavo Gili.

Fontcuberta, J. (2001). Dialogo con la fotografía. Barcelona: Gustavo Gili.
Freeman, M. (2002). Color photographs. Londres: New Burlington Books.
Freund, G. (1976). La fotografía como documento social. Barcelona: Gustavo Gili.
Friedman, J. (2012). History of color photography. Londres: HardPress.
Garies, R. (1975). Manual de fotografía en color. Barcelona: Omega.
Haas, E. (1989). A Colour Retrospective, 1952-1986. USA: Thames & Hudson.
Hedgcoe, J. (1985). La composición de la fotografía en color. España: Daimon.
Ivins, Jr. (1975). Imagen impresa y conocimiento. Análisis de la imagen prefotografíca. Barcelona: Gustavo Gili.
Jeffrey, I. (2009). Como leer la fotografía. Barcelona: Selecta.
Jurado, C. (1980). El arte de la aprehensión de las imágenes y el unicornio. México: UNAM.
Langford, M. (1977). Fotografía básica. Barcelona: Omega.
Langford, M. (1983). Enciclopedia completa de la fotografía. España: Blume.
Langford, M. (1993). Manual de laboratorio fotográfico. España: Blume.
Man, R. (1978). Fotomontajes. México: Fondo de cultura económica.
Marin, J. (1992). Determinación y control de fungosis en material fotográfico. México: Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Mézil, É. (2012). Muniz Vik: Le Museé Imaginaire. Paris: Actes Sud.
Newhall, B. (1983). Historia de la fotografía desde sus orígenes hasta nuestros días. Barcelona: Gustavo Gili.
Roberts, S. (2011). El arte de la iphonografía, como potenciar su creatividad con el movil. Madrid: Ilusbooks.
Scharff, A. (1994). Arte y fotografía. Barcelona: Alianza.
Skoglund, G. (1983). La práctica de la fotografía en color. España: Omega.
Sontag, S. (1980). Sobre la fotografía. Buenos Aires: EDHASA.
Stelzer, O. (1981). Arte y fotografía. Barcelona: Gustavo Gili.
Tausk, P. (1978). Historia de la fotografía desde su aparición hasta nuestros días. Barcelona: Gustavo Gili.
AA.VV. (1975). Enciclopedia focal de la fotografía. Barcelona: Omega.
AA.VV. (1979). Enciclopedia práctica de fotografía. Madrid: Salvat.
AA.VV. (2012). Fotomontaje de entreguerras 1918-1939. Barcelona: Fundación Juan March.
Walter, B. (1979). Discurso interrumpidos. Barcelona: Taurus.
Walter, B. (2009). La obra de arte en la época de su reproducción técnica. Madrid: Tusquets.

Bibliografía complementaria:

Bauret, G. (2010). De la Fotografía. Buenos Aires: La marca Editora.
Berger, J. (2010). El sentido de la vista. Madrid: Alianza forma.
Damisch, H. (2008). El desnivel de la fotografía: Puesta a prueba. Buenos Aires: La Marca Editora.
Didi-Huberman, G. (2012). Arde la imagen. México: Fundación Televisa.
Flusser, V. (2011). Hacia el universo de las imágenes técnicas. México: UNAM/ENAP.
Harvey, J. (2010). Fotografía y espíritu. Madrid: Alianza forma.
Hill, P. y Cooper, T. (2001). Dialogo con la fotografía. Barcelona: Gustavo Gili.
Houellebeecq, M. (2011). El mapa y el territorio. Barcelona: Anagrama.
Jullier, L. (2010). La imagen Digital: De la tecnología a la estética. Buenos Aires: La Marca Editora.
Langford, M. (1977). Fotografía básica. Barcelona: Omega.
Lemagny, J. (2008). La sombra y el tiempo: La fotografía como Arte. Buenos Aires: La Marca Editora.
Martine, J. (2010). Introducción al análisis de la imagen. Buenos Aires: La Marca Editora.
Morzal, F. (2010). Como se lee una fotografía: Interpretaciones de la mirada. Madrid: Ediciones Catedra.
Pierre-Jean, A. (2010). El fotoperiodismo. Madrid: La marca editora.
Ritchin, F. (2010). Después de la fotografía. México: Fundación Televisa.
Sorlin, P. (2012). El siglo de la imagen analógica: Los hijos de Nadar. Buenos Aires: La Marca Editora.
Soulages, F. (2012). Estética de la fotografía. Buenos Aires: La Marca Editora.
Stelzer, O. (2006). Arte y fotografía. Barcelona: Gustavo Gili.
Tausk, P. (1978). Historia de la fotografía desde su aparición hasta nuestros días. Barcelona: Gustavo Gili.

Sugerencias didácticas:		Mecanismos de evaluación del aprendizaje:	
Exposición oral	(x)		
Exposición audiovisual	(x)	Exámenes parciales	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Seminarios	( )	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Lecturas obligatorias	(x)	Participación en clase	(x)
Trabajo de investigación	( )	Asistencia	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	(x)	Seminario	( )
Prácticas de campo	( )	Otras: Evaluación de proyecto	( )
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	( )		
Perfil profesiográfico: Licenciado en artes visuales, comunicación visual o diseño y comunicación visual con experiencia docente.			

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de asignatura

Laboratorio-Taller de Dibujo II

Clave:	**Semestre:** 4º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional, Investigación-Producción			**No. Créditos:** 8
Carácter: Obligatoria		**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 2	**Práctica:** 4	6	96
Modalidad: Taller		**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)
Asignatura antecedente: Laboratorio-Taller de Dibujo I.
Asignatura subsecuente: Laboratorio de Estrategias Metodológicas I.

Objetivo general:
Analizar y aplicar una serie de procedimientos teórico-metodológicos y sistemas de representación para la producción del Dibujo como un marco de referencia para sustentar proyectos artísticos.

Objetivos específicos:
1. Analizar antecedentes históricos y teóricos como marco de referencia para la producción personal.
2. Evaluar la metodología y procedimientos determinados para desarrollar un proyecto de dibujo.
3. Analizar y experimentar con estrategias de representación y procesos de ejecución en el dibujo.
4. Analizar los elementos teóricos seleccionados para el desarrollo de un marco conceptual pertinente.
5. Analizar la teoría del método integrada a la acción del proceso del dibujo.
6. Experimentar con el desarrollo de bocetos, apuntes y estudios como parte del proceso de elaboración del proyecto.
7. Promover la experimentación en torno al desarrollo de proyectos de Investigación-Producción en dibujo.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Historia y teoría del dibujo	8	16
2	Conceptos formales y procesuales del dibujo	8	16
3	Forma mimética y forma analógica	8	16
4	El proceso del dibujo como base del método y la estrategia	8	16
	Total de horas:	32	64
	Suma total de horas:	96	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Historia y teoría del dibujo. 1.1 Dibujo y vanguardia en el Siglo XIX. 1.2 Dibujo y vanguardia en el Siglo XX.
2	Conceptos formales y procesuales del dibujo 2.1 Color, contraste y escalas de tono. 2.2 Claroscuro. 2.3 Grisalla. 2.4 Proporciones, direcciones, relaciones y términos espaciales. 2.5 Manejo de elementos formales. 2.5.1 Construcción de la imagen gráfica. 2.5.2 Composición.
3	Forma mimética y forma analógica 3.1 El dato sensible y su traducción formal. 3.2 Mímesis y estructuras ortogonales. 3.3 Forma analógica y poética visual
4	El proceso del dibujo como base del método y la estrategia 4.1 Teoría de la herramienta y el material en el proceso del dibujo. 4.2 Proceso del dibujo y corporalidad. 4.3 Ver, mirar y observar. 4.4 Deconstrucción: Acceder a construcciones dibujísticas alternas desmontando los elementos tradicionales del dibujo. 4.5 Prefiguración proyectual. 4.6 Configuración. 4.7 Ejecución y revaloración estratégica. 4.8 Presentación, evento, acción performática.

Bibliografía básica:

Acha, J. (1992). Introducción a la creatividad artística. México: Trillas.
Alcher, O. (1994). El mundo como proyecto. Barcelona: Gustavo Gili.
Cortés, G. (1990). La creación artística como cuestionamiento. Valencia: IVAJ.
Del Valle, G. (2009). El dibujo después de la academia. Valencia: Universidad de Valencia España, Departamento de Dibujo.
Fullaondo, I. (1991). Arte, proyecto y todo lo demás. Madrid: Kain.
Gómez, I. (1999). Estrategias del dibujo en el arte contemporáneo. Madrid: Cátedra.
Gómez, L. (1995). Las lecciones del dibujo. Madrid: Cátedra.
Munari, B. (1990). ¿Cómo nacen los objetos? Apuntes para una metodología proyectual. Barcelona: Gustavo Gili.
Peris, G. et al. (2003). Apuntes de técnicas de representación. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia.
Powel, D. (1993). Técnicas de presentación. Guía de dibujo y presentación de proyectos y diseños. Barcelona: Tusen.
Sikora, J. (1979). Manual de métodos creativos. Buenos Aires: Kapelusz.
Stokoe, P. y Sirkin, A. (1994). El proceso de la creación en el arte. Buenos Aires: Almagesto.
Trueba, J. et al. (1981). Teoría de proyectos: concepto, naturaleza y metodología del proyecto. Madrid: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos.
Vélez, M. (2001). El dibujo del fin del milenio. Granada: Universidad de Granada.
Vilchis, C. (2008). Método de dibujo de Aceves Navarro, fundamentos interdisciplinarios. México: UAM.
Wilson, H. Wilson, A. (2004). La enseñanza del dibujo a partir del arte. Barcelona: Paidós.

Bibliografía complementaria:

Araujo, L. (2008). El arquitecto y el dibujo en el proceso del proyecto. Pamplona. Lugar: Universidad de Navarra.

Arenós, P. (1999). Los genios del fuego. Barcelona: Península.
Asimov, M. (1968). Introducción al proyecto. México: Herrero Hermanos.
De Azúa, E. (1992). Baudelaire y el artista de la vida moderna. Pamplona: Pamiela.
De Bono, E. (1993). El pensamiento lateral: manual de creatividad. Barcelona: Paidós.
De la Calle, R. (1981). En torno al hecho artístico. Valencia: Fernando Torres.
De la Torre, S. (1995). Creatividad aplicada. Recursos para una formación creativa. Madrid: Escuela Española.
Esteve, A. (2001). En la trastienda del proyecto: ensayos de metodología proyectual o anotaciones sobre método, creación y proyecto. Valencia: Institución Alfonso el Magnánimo.
Cortés, G. (1990). La creación artística como cuestionamiento. Valencia: IVAJ.
Gardner, H. (1995). Mentes creativas. Una anatomía de la creatividad. Buenos Aires: Paidós.
Gómez, I. (1999). Estrategias del dibujo en el arte contemporáneo. Madrid: Cátedra.
Gómez, E. y Capuz, S. (1999). El proyecto y su dirección y gestión. Valencia: Servicio, Publicaciones de la Universidad Politécnica de Valencia.
Gómez, E. (1988). El proceso proyectual. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia.
Gómez, E. (1988). Fases del proyecto. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia.
Gómez, E. (1992). Introducción al proyecto. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia.
Gordon, W. (1963). Sinéctica: El desarrollo de la capacidad creadora. México: Herrero.
Grupo Descartes. (1992). El modo proyecto. Barcelona: Marcombo.
Kabakov, E. (1998). El palacio de los proyectos. Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia.
Laseua, P. (1982). La expresión gráfica para arquitectos y diseñadores. México: Gustavo Gili.
Lowenfeld, V. (1980). Desarrollo de la capacidad creadora. Buenos Aires: Kapelusz.
Manzini, E. (1993). La materia de la invención. Materiales y proyectos. Barcelona: Ceac.
Manzini, E. y Vugliano, S. (2000). La localización evolutiva como escenario de proyecto. Madrid: Experimenta.
Marín, R., De la Iglesia, F. y Tolosa, L. (1998). La investigación en Bellas Artes. Tres aproximaciones de un debate. Granada: Grupo editorial universitario.
Marín, R. (1989). La formación para la creatividad. Madrid: UNED.
Marín, R. (año). Técnicas del pensamiento creativo. Valencia: Instituto de Ciencias de la Educación, D.P.V.
Marín, R. y Torre, S. (1991). Manual de la creatividad. Barcelona: Vicens Vives.
Marina, A. (2000). Teoría de la inteligencia creadora. Barcelona: Anagrama.
Marina, J. A. (1992). Elogio y refutación del ingenio. Barcelona: Anagrama.
Martínez, A., et al. (1993). Exponer para explicar-se. Valencia: Generalitat Valencia.
Moles, A. y Caude, R. (1977). Creatividad y métodos de Innovación. Madrid: Ibérico Europea.
MorÍn, E. (1988). El método. El conocimiento del conocimiento. Madrid: Cátedra.
MorÍn, E. (1997). Introducción al pensamiento complejo. Barcelona: Gedisa.
Munari, B. (1981). ¿Cómo nacen los objetos? Barcelona: Gustavo Gili.
Munari, B. (1985). Diseño y Comunicación Visual. Barcelona: Gustavo Gili.
Munari, B. (1990). ¿Cómo nacen los objetos? Apuntes para una metodología proyectual. Barcelona: Gustavo Gili.
Neuman, E. (1992). Mitos de artista. Estudio psicológico sobre la creatividad. Madrid: Tecnos.
Piñón, H. (1998). Curso básico de proyectos. Barcelona: Edicions UPC.
Powel, D. (1986). Técnicas de presentación. Guía de dibujo y presentación de proyectos y diseños. Madrid: Tursen/Herman Blume Ediciones.
Ricard, A. (2000). La aventura creativa. Las raíces del diseño. Madrid: Ariel.
Romo, M. (1997). Psicología de la creatividad. Barcelona: Paidós.
Sabaté, J., et al. (1998). Proyectar el territorio: master de proyectación urbanística. Barcelona: Servicio de Publicaciones UPC.
Schlemmer, O. (1987). Escritos sobre arte: pintura, teatro, danza. Cartas y diarios. Barcelona: Paidós.
Sikora, J. (1979). Manual de métodos creativos. Buenos Aires: Kapelusz.
Siza, A. (1993). Escrits. Barcelona: Carles Muro.
Sternberg, L. (1997). La creatividad en una cultura conformista. Un desafío a las masas. Barcelona: Paidós.
Stokoe, P. y Sirkin, A. (1994). El proceso de la creación en el arte. Buenos Aires: Almagesto.
Tortajada, T. y Peris, G. (1998). Apuntes de técnicas de representación. Valencia: S.P. Universidad Politécnica de

Valencia.
Trueba, J. et al. (1981). Teoría de proyectos: concepto, naturaleza y metodología del proyecto. Madrid: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos.
Vélez Cea, M. (2001). El dibujo del fin del milenio. Granada: Universidad de Granada.
Witfkower, R. et al. (1982). Nacidos bajo el signo de Saturno. Genio y temperamento de los artistas desde la Antigüedad hasta la Revolución Francesa. Madrid: Cátedra.
Yean, K. (1999). Proyectar con la naturaleza. Barcelona: Gustavo Gili.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)		
Exposición audiovisual	(x)	Exámenes parciales	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Seminarios	( )	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Lecturas obligatorias	(x)	Participación en clase	(x)
Trabajo de investigación	( )	Asistencia	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	(x)	Seminario	( )
Prácticas de campo	( )	Otras: Evaluación de proyecto	( )
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	( )		

Perfil profesiográfico:
Licenciado en Artes Visuales, Comunicación Visual o Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de asignatura

Historia del Arte IV

Clave:	**Semestre:** 4º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional, Humanístico-Social			**No. Créditos:** 4
Carácter: Obligatoria		**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórica		**Teoría:** 2	**Práctica:** 0	2	32
Modalidad: Curso		**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)
Asignatura antecedente: Historia del Arte III.
Asignatura subsecuente: Seminario de Arte Moderno I.

Objetivo general:
Analizar e identificar los aspectos teóricos, sociales, contextuales y formales del periodo histórico del Barroco, el Arte Colonial y su posterior relación con la noción del 'Neobarroco' como plataforma para el estudio de los pensamientos, acciones y las producciones culturales de estas corrientes y sus posibles aplicaciones en proyectos de Investigación-Producción.

Objetivos específicos:
1. Examinar, de manera teórica, histórica y formal, los dispositivos que detonan los 'estilos' en la plástica del Barroco y su repercusión en el arte durante la etapa Colonial en México y en la manera de concebir las acciones productivas, comunicacionales y sociales en los espacios contemporáneos.
2. Examinar los sistemas que conforman la normatividad del plano cultural y su rol como base para la edificación de las propuestas artísticas.
3. Estudiar las reciprocidades entre lo social y la conformación de sentido como base para examinar e interpretar la producción plástica y la comunicación visual.
4. Fomentar el desarrollo de conocimientos y estrategias para la investigación-producción a través de paradigmas del Arte Barroco y Colonial.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Organización socio-política y esfera espiritual en la Edad Media	10	0
2	Del Gótico al Renacimiento.	10	0
3	Renacimiento Clásico	12	0
	Total de horas:	32	0
	Suma total de horas:	32	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
	Organización socio-política y esfera espiritual en la Edad Media 1.1 Sistema feudal y valores trascendentales. 1.2 El legado de las culturas greco-latinas ante la hegemonía eclesiástica 1.2.1 Producción. 1.2.2 Distribución. 1.2.3 Consumo. 1.3 Horizonte cultural y estético. 1.3.1 Pintura Romana. 1.3.2 Pintura Paleocristiana. 1.3.3 Pintura del periodo Románico. 1.4 Oriente-Occidente. 1.4.1 Arte Ruso. 1.4.2 Arte Bizantino. 1.4.3 Césaropapismo estructural. 1.5 Disolución del poder feudal. 1.5.1 Cruzadas. 1.5.2 Advenimiento del capitalismo. 1.6 El sujeto y las representaciones sociales en la Edad Media. 1.6.1 Género y participación en el sistema de producción cultural. 1.6.2 Producción colectiva versus estudio de la producción individual.
	Del Gótico al Renacimiento. 2.1 La recuperación del naturalismo. 2.2 Tránsito al Renacimiento. 2.3 Capitalismo mercantil y financiero 2.3.1 Crisis en el ejercicio del poder político. 2.3.2 Comercio, banca, comunicaciones marítimas. 2.3.3 Impulso a la investigación científica y tecnológica. 2.3.4 Relación Iglesia- burguesía naciente. 2.3.5 Mecenazgo burgués. 2.4 Producción artística en el Renacimiento. 2.4.1 La Academia. 2.4.2 El Realismo frente al Idealismo. 2.4.3 Residuos Góticos y transformaciones durante el Quattrocento. 2.4.4 Sur y Norte Europeo: ventana y espejo.
	Renacimiento Clásico 3.1 Afianzamiento de los valores humanistas. 3.2 El sujeto y las representaciones sociales durante el Renacimiento 3.2.1 Situaciones político-sociales. 3.2.2 Género y participación en el sistema de producción cultural. 3.3 La crisis de Reforma 3.3.1 Manierismo. 3.3.2 Tránsito al Barroco.

Bibliografía básica:

Acaso, M. et al. (2011). Didáctica de las artes y la cultura visual. Madrid: Akal.
Adorno, T. W. (2011). Teoría Estética. Madrid: Akal.
Adorno, T. W. (2011). Crítica de la cultura y sociedad (Vols. 1 y 2). Madrid: Akal.

Argan, J. C. (1987). Renacimiento y Barroco (Vol. 2). Madrid: Akal. Azuela,
A. (2005). Arte y poder. México: Fondo de Cultura Económica. Bastide, R.
(2007). Arte y sociedad. México: Fondo de Cultura Económica.
Baxandall, M. (1978). Pintura y vida cotidiana en el Renacimiento. Barcelona: Gustavo Gili.
Bech, J. (2008). El significado de la obra de arte: Conceptos básicos para la interpretación de las artes visuales. México: UNAM.
Bialostocki, J. (1973). Estilo e iconografía. Contribución a una ciencia de las artes. Barcelona: Barral.
Bialostocki, J. (1999). El arte del siglo XV. De Parler a Durero. Madrid: Istmo.
Blunt, A. (1979). Teoría de las artes en Italia 1400-1600. Madrid: Cátedra.
Bourdieu, P. (2005). Las reglas del arte. Barcelona: Anagrama.
Burke, P. (1993). El Renacimiento italiano: cultura y sociedad en Italia. Madrid: Alianza.
Burke, P. (2000). El Renacimiento europeo. Centros y periferias. Barcelona: Crítica.
Calabrese, O. (1997). El lenguaje del arte (Colec. Instrumentos Paidós, Vol.1). Barcelona: Paidós.
Calvo Serraller, F. y Portus, J. (2001). Fuentes de la Historia del Arte II. Madrid: Historia 16.
Cámara Muñoz, A. (1988). Ensayo para una historia de la historiografía del Manierismo. Madrid: Fundación Universitaria Española.
Chastel, A. (1982). Arte y Humanismo en Florencia en tiempos de Lorenzo el Magnífico (1959). Madrid: Cátedra.
Fusco, R. (1999). El Quattrocento en Italia. Madrid: Istmo.
Gombrich, E. (1987). Historia del Arte. Barcelona: Alianza.
Gombrich, E. (2000). Nuevas visiones de viejos maestros. Estudios sobre el arte del Renacimiento, 4. Madrid: Debate.
Gombrich, E. H. (1986). Imágenes simbólicas: estudios sobre el arte del Renacimiento (1972). Madrid: Alianza.
Hauser, A. (1960)- Historia social de la literatura y el arte. Madrid: Guadarrama.
Hauser, A. (1965). El manierismo, crisis del Renacimiento. Madrid: Guadarrama.
Kostoff, S. (1999). Historia de la Arquitectura (Vols. 1 y 2.). Madrid: Alianza.
Kris, E. y Kurz, O. (1982). La Leyenda del Artista. Madrid: Cátedra.
Kristeller, P. O. (1986). El pensamiento humanista y las artes. Madrid: Taurus.
Kubovy, M. (1996). Psicología de la perspectiva y el arte del Renacimiento. Madrid: Trotta.
Lee, R. W. (1982). Ut pictura poesis. La teoría humanista de la pintura. Madrid: Cátedra.
Maltese, C. (1981). Las técnicas artísticas. Cátedra: Madrid.
Marías, F. (1990). El Arte del Renacimiento. Madrid: Anaya. Marías,
F. (1990). La difusión del Renacimiento. Madrid, Anaya. Marías, F.
(1992). El siglo XVI: gótico y renacimiento. Madrid: Silex.
Meiss, M. (1988). Pintura en Florencia y Siena después de la peste negra. Madrid: Alianza.
Nieto Alcaide, V. y Checa Cremades, F. (1980). El Renacimiento. Formación y crisis del modelo clásico. Madrid: Istmo.
Panofsky, E. (1994). Renacimiento y renacimientos en el arte occidental. Madrid: Alianza.
Panofsky, E. (1983) La Historia del Arte en cuanto disciplina humanística. El significado en las artes visuales. Madrid: Alianza.
Panofsky, E. (1988). Idea. Contribución a la historia de la teoría del arte. Madrid: Cátedra.
Panofsky, E. (1995). La perspectiva como forma simbólica. Barcelona: Tusquets.
Panofsky, E. (1998). Los primitivos flamencos. Madrid: Cátedra.
Paoletti, J. T. y Radke, G. M. (2002). El arte en la Italia del Renacimiento. Madrid: Akal.
Pope-Hennessy, J. (1985). El retrato en el Renacimiento. Madrid: Akal.
Sebastian, S. (1978). Arte y Humanismo. Madrid: Cátedra.
Vasari, G. (2002). Las vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos desde Cimabue hasta nuestros días (1550, 1568). Madrid: Cátedra.
Vernant, J. P. (1984). Los orígenes del pensamiento griego. Buenos Aires: Eudeba.
Welch, E. (2009). De compras en el Renacimiento. Valencia: Universidad de Valencia.
White, J. (1994). Nacimiento y renacimiento del espacio pictórico. Madrid: Alianza.

Bibliografía complementaria:

Ackermann, J. S. (1982). Distance points: essays in theory and Renaissance art and architecture. Cambridge: Mass.
Bialostocki, J. (1976). The Art of the Renaissance in Eastern Europe: Hungary, Bohemia, Poland. Oxford: Phaidon.
Briganti, G. (Ed.). (1987). La pittura in Italia. Il Cinquecento. Milán: Electa.
Fernández Arenas, J. (ed.). (1982). Renacimiento y Barroco en España. Fuentes y Documentos para la Historia del Arte, 6. Barcelona.
Garriga I Riera, J. (ed.). (1983). Renacimiento en Europa, Fuentes y Documentos para la Historia del Arte, 4: Barcelona.
Harbison, C. (1995). The mirror of the artist. Northern Renaissance Art in its historical context. Londres: Calmann and King Co.
Lawrence, C. (ed.). (1997). Women and Art in Early Modern Europe. Patrons, Collectors and Connoisseurs. Pennsylvania: The Pennsylvania State University.
Pater, W. H. (1961). The Renaissance. Studies in Art and Poetry. Londres: The Fontana Library.
Porter, R. y Teich, M. (1992). The Renaissance in National Context. Cambridge: Cambridge University.
Rogers, M., ed. (2000). Fashioning identities in Renaissance Art. Aldershot: Ashgate.
Tinagli, P. (1997). Women in Italian Renaissance Art: Gender, Representation and Identity. Nueva York: St. Martin's.
Trachtenberg, M. (1998). Dominion of the Eye. Urbanism, Art and Power in Early Modern Florence. Cambridge: Cambridge University.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)		
Exposición audiovisual	(x)	Exámenes parciales	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Seminarios	( )	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Lecturas obligatorias	(x)	Participación en clase	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Asistencia	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	(x)	Seminario	( )
Prácticas de campo	(x)	Otras: Evaluación de proyecto	(x)
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	( )		

Perfil profesiográfico:

Licenciado en Artes Visuales con Posgrado en Historia del Arte, Historia o Filosofía, Licenciado en Filosofía o en Historia del Arte, con experiencia docente dentro del área de las artes plásticas o visuales.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de asignatura

Teoría del Arte II

Clave:	**Semestre:** 4º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional, Humanístico-Social			**No. Créditos:** 4
Carácter: Obligatoria		**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórica		**Teoría:** 2	**Práctica:** 0	2	32
Modalidad: Curso		**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)

Asignatura antecedente: Teoría del Arte I.

Asignatura subsecuente: Seminario de Arte y Teoría de la Imagen I.

Objetivo general:

Analizar e identificar los principales conceptos y categorías que constituyen la base fundamental para la articulación de la historia de las ideas estéticas, políticas y sociales de la Cultura Occidental, así como las ideologías emergentes e indicativas de la producción cultural contemporánea, como base para su aplicación e incorporación en el desarrollo de proyectos de investigación-producción.

Objetivos específicos:

1. Analizar el concepto de modernidad desde la perspectiva de la estética considerando el contexto.
2. Examinar comparativamente los conceptos de arte y estética en la modernidad.
3. Analizar la ordenación de los discursos plásticos y visuales de los siglos XIX y XX, como base para el estudio de las transformaciones del capital simbólico a partir de la movilidad de los discursos culturales.
4. Examinar las principales ideas que detonan la producción cultural de los siglos XIX y XX.
5. Analizar los conceptos culturales de la modernidad y la estética en los siglos XIX y XX.
6. Identificar las correspondencias transversales en la ordenación de los entornos estéticos, a partir de las producciones artísticas y visuales de los siglos XIX y XX.
7. Analizar los argumentos conceptuales que concretan las corrientes artísticas y los discursos visuales de la modernidad y la estética en los siglos XIX y XX.
8. Estudiar los conceptos y categorías significativos de la estética para observar su aplicación a la identificación del producto artístico y la configuración de imágenes desde el siglo XIX hasta los discursos de las producciones culturales emergentes

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	La impugnación de la modernidad en términos de estética y sociedad	5	0
2	Modernidad en el siglo XIX	5	0
3	La disolución de los límites. Las ´vanguardias’: disidencias y extremismos	5	0
4	La industria cultural	5	0

5	Paréntesis a los aportes de la teoría crítica	6	0
6	Las otras estéticas	6	0
	Total de horas:	32	0
	Suma total de horas:	32	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	La impugnación de la modernidad en términos de estética y sociedad 1.1 Diderot. 1.2 Winckelmann. 1.3 Kant. 1.4 William Morris. 1.5 Teoría social del arte. 1.5.1 Shaftesbury. 1.5.2 Adam Smith.
2	Modernidad en el siglo XIX 2.1 Taine. 2.2 Guyau. 2.3 Bergson. 2.4 Romanticismo e idealismo poskantiano. 2.5 Schiller. 2.6 Hegel. 2.7 Nietzsche. 2.8 Schopenhauer. 2.9 Crítica a la modernidad 2.9.1 Organicismo Social 2.9.2 Gestión de Multitudes 2.9.3 Adorno
3	La disolución de los límites. Las ´vanguardias': disidencias y extremismos 3.1 La estética del siglo XX. Entre el pragmatismo y la semiótica. 3.3 La ciudad como laboratorio social y artístico. 3.4 Medición de la eficacia del traspaso de los discursos 'neomateriales', visuales y sociales.
4	La industria cultural 4.1 Racionalidad técnica. 4.2 Industrialización de la cultura. 4.3 Reproducción social y dispositivos ideológicos y medios de comunicación social. 4.4 Los estudios culturales.
5	Paréntesis a los aportes de la teoría crítica 5.1 Intersticios estéticos: Métodos y operaciones. 5.2 Intersticios estéticos: Mecanismos y sometimiento. 5.3 El discurso de los 'otros' como narrativas estéticas denominadas 'minoritarias'.
6	Las otras estéticas 6.1 Esbozos para el estudio de las teorías poscríticas. 6.1.1 Disipaciones estéticas: Cultura de consumo. 6.1.2 Disipaciones estéticas: El retorno de lo político y lo cotidiano.

Bibliografía básica:

Acha, J. (2006). Introducción a la teoría de los diseños. México: Trillas.
Barasch, M. (1999). Teorías del arte. De Platón a Winckelmann. España: Alianza/Forma.
Bozal, V. (1999). Historia de las ideas estéticas y de las teorías contemporáneas I y II. Madrid: Visor.
Danto, A. (2002). Después del fin del arte: el arte contemporáneo y el linde de la historia. Barcelona: Paidós.
Danto, A. (2002). La transfiguración del lugar común. Barcelona: Paidós.
Deleuze, G. y Guattari, F. (1991). ¿Qué es la filosofía? Barcelona: Anagrama.
Derrida, J. (2005). La verdad en pintura. Barcelona: Paidós.
Dickie, G. (1997). Introduction to Aesthetics. An Analytic Approach. New York: Oxford University Press.
Dickie, G. (2005). El círculo del arte: Una teoría del arte. España: Paidós.
Fernández, J. (2007). Hacia la estación de Frankfurt. Dos ensayos sobre Adorno, en: Lo contrario de la infelicidad. Buenos Aires: Prometeo.
Foster, H. (1986). La posmodernidad. Barcelona: Kairós.
Foster, H. (2004). Diseño y delito. España: AKAL.
Frederic, J. (1984). El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado. Teoría de la posmodernidad. Madrid: Trotta.
Gadamer, H. (1991). La actualidad de lo bello. Barcelona: Paidós.
Guasch, A. (2000). El arte último del siglo XX. Madrid: Alianza/Editorial.
Guasch, A. (2009). El arte del siglo XX en sus exposiciones 1945-1995. Barcelona: Ediciones del Serbal.
Gubern, R. (1987). La mirada opulenta. Exploración de la iconósfera contemporánea. Barcelona: Gustavo Gili.
Gubern, R. (2009). El futuro ya ha comenzado. Neofilia y globalización, cuadernos de comunicación e innovación, revista Telos, 79.
Hughes, R. (2000). El impacto de lo nuevo. El arte en el siglo XX. Barcelona: Galaxia Gutemberg.
Jauss, R. (2002). Pequeña apología de la experiencia estética. Barcelona: Paidós.
Jiménez, J. (1986). Teoría del arte. Madrid: Técnos.
Jiménez, J. (2002). Imágenes del hombre. Fundamentos de estética. Madrid: Técnos.
Jiménez, M. (1977). ¿Qué es la estética? Barcelona: Idea Universitaria.
Jiménez, M. (1999).Theodor Adorno. Arte, ideología y teoría del arte. Buenos Aires: Amorrortu.
Kant, I. (1987). Crítica del juicio. Buenos Aires: Losada.
Kant, I. (2001). Lo bello y lo sublime. La paz perpétua. Madrid: Espasa-Calpe.
Krauss, R. (1996). La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos. Madrid: Alianza.
López Anaya, J. (1999). Estética de la incertidumbre. Buenos Aires: Fundación F.J. Klemm.
Lyotard, J. (1984). La condición posmoderna. Madrid: Cátedra.
Lyotard, J. (2001). Respuesta a la pregunta: ¿qué es la posmodernidad? en: La posmodernidad (explicada a los niños). Barcelona: Gedisa.
Oliveras, E. (2005). Estética. La cuestión del arte. Buenos Aires: Ariel-Filosofía.
Presas, M. (1987). La verdad de la ficción. Buenos Aires: Almagesto.
Ravera, R. (1998). Estética y crítica. Los signos del arte. Buenos Aires: Eudeba.
Sadzik, J. (1971). La estética de Heidegger. Barcelona: Luis Miracle.
Schelling, F. (1980). La relación de las artes figurativas con la naturaleza. Buenos Aires: Aguilar.
Schiller, F. (1968). Cartas sobre la educación estética del hombre. Buenos Aires: Austral.
Tatarkiewicz, W. (1997). Historia de seis ideas. Madrid: Técnos.
Teysèdre, B. (1974). La estética de Hegel. Buenos Aires: Siglo XX.
Vattimo, G. (1986). El fin de la modernidad. Nihilismo y hermenéutica en la cultura posmoderna. Barcelona: Gedisa.
Vattimo, G. (1986). Introducción a Heidegger. Barcelona: Gedisa.
Vattimo, G. (1987). Introducción a Nietzsche. Barcelona: Península.
Walter, B. (1936). La obra de arte en los tiempos de su reproductibilidad técnica. Madrid: Taurus.

Bibliografía complementaria:

Bosanquet, B. (1961). Historia de la Estética. Buenos Aires: Nueva Visión.
Eco, U. (1990). Apocalípticos e integrados. Barcelona: Lumen.
Gadamer, H. (1998). Arte y verdad de la palabra. Barcelona: Paidós.

Hess, W. (1973). Documentos para la comprensión del arte moderno. Buenos Aires: Nueva Visión.
Keith, M. (2004). Teoría, práctica y persuasión. Estudios sobre historia del arte. Madrid: El Serbal.
Marchán Fiz, S. (1986). Del arte objetual al arte de concepto. Madrid: Akal.
Marchán Fiz, S. (1995). Fin de siglo y primeros ismos. Summa Artis, vol. XXXVIII. Madrid: Espasa-Calpe.
Plazaola, J. (1991). Introducción a la estética. Historia, teoría, textos. Bilbao: Universidad de Deusto.
Ramírez, J. (1976). Medios de masas e Historia del Arte. Madrid: Ediciones Cátedra.
Sánchez, A. (1970). Invitación a la estética. México: Grijalbo.
Sánchez, A. (1991). Antología: Textos de estética y teoría del arte. México: UNAM.
Sennett, R. (1989). La palabra pintada. Barcelona: Anagrama.
Sennett, R. (2009). El artesano. Barcelona: Anagrama.
Strauss, L. (1996). Lo crudo y lo cocido. México: FCE.
Valverde, J. (1990). Breve historia y antología de la estética. Barcelona: Ariel.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)		
Exposición audiovisual	(x)	Exámenes parciales	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Seminarios	( )	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Lecturas obligatorias	(x)	Participación en clase	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Asistencia	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	( )	Seminario	( )
Prácticas de campo	( )	Otras: Evaluación de proyecto	(x)
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	(x)		

Perfil profesiográfico:
Licenciado en Artes Visuales con Posgrado en Filosofía, Licenciado en Filosofía o en Historia del Arte, con experiencia docente dentro del área de las artes plásticas o visuales.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de asignatura

Metodología para la Investigación II

Clave:	**Semestre:** 4º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional			**No. Créditos:** 4
Carácter: Obligatoria		**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico		**Teoría:** 2	**Práctica:** 0	2	32
Modalidad: Curso		**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)

Asignatura antecedente: Metodología para la Investigación I.

Asignatura subsecuente: Métodos de Análisis de la Obra de arte I.

Objetivo general:

Analizar y experimentar, con diversos métodos creativos, recursos en el ámbito metodológico y otros aspectos complementarios teóricos-metodológicos propios de las artes visuales para aplicarlos en el diseño y desarrollo de proyectos de investigación-producción plástica.

Objetivos específicos:

1. Examinar e identificar una serie de métodos para la producción plástica.
2. Analizar los conceptos de método y pensamiento creativo y sus aplicaciones en las Artes Visuales.
3. Identificar el rol del pensamiento creativo como método en la producción plástica.
4. Seleccionar y aplicar un método creativo para emplearlo en procesos de producción plástica.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Aproximación al método y metodologías plásticas	8	0
2	Creatividad y pensamiento crítico	8	0
3	Métodos y técnicas para la producción plástica	8	0
4	Aplicaciones del método para el proceso plástico y conceptual	8	0
	Total de horas:	32	0
	Suma total de horas:	32	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Aproximación al método y metodologías plásticas 1.1 Método analógico. 1.2 Método antitético. 1.3 Método aleatorio. 1.4 Causalidad lineal/ causalidad de bucle.
2	Creatividad y pensamiento crítico 2.1 Definición y características de la creatividad. 2.1.1 Campo de acción: inteligencia y memoria, 2.1.2 Rasgos de personalidad. 2.1.2 Características de las personas creativas. 2.1.3 Bloqueos de la creatividad: emocionales y perceptivos. 2.2 Formas de creatividad. 2.2.1 Nivel expresivo. 2.2.2 Nivel productivo. 2.2.3 Nivel inventivo. 2.2.4 Nivel innovador. 2.2.5 Nivel emergente. 2.3 Medio social y creatividad: imaginación y fantasía, economía, tradiciones, etc. 2.4 Pensamiento creativo. 2.4.1 Pensamiento divergente y convergente. 2.4.2 Pensamiento lógico. 2.4.3 Pensamiento crítico. 2.4.4 Definición y concepto de abstracción. 2.5 Los hemisferios cerebrales. 2.6 Características de pensamiento creativo. 2.6.1 Fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración. 2.6.2 Etapas del proceso creativo. 2.7 Características del pensamiento creativo y pensamiento crítico. 2.7.1 Identificación del problema, acopio de datos y procesamiento de la información: observación, reflexión y selección. 2.7.2 Concepción de ideas, procesamiento de la información: análisis, inferencia, asociación y establecimiento de analogías y metáforas. 2.7.3 Idea original: imaginación, organización, transferencia, elaboración e intuición. 2.7.4 Ejecución y evaluación de la idea: análisis, síntesis, aplicación y valoración crítica.
3	Métodos y técnicas para la producción plástica 3.1 Técnicas analíticas. 3.1.1 Mapas mentales. 3.1.2 Cuestionamientos. 3.1.3 Analogías. 3.1.4 Análisis morfológicos. 3.1.5 Soluciones creativas. 3.2 Pensamiento a través de imágenes: visualización. 3.3 Técnicas para la creatividad. 3.3.1 Tablas comparativas entre técnicas de creatividad. 3.3.2 4x4x4. 3.3.3 Técnica de Davinci. 3.4 Técnicas de agilidad mental.

	3.4.1 Programación neurolingüística 3.4.2 Estratal 3.4.3 Método 635 (Brainwriting). 3.5 Identificación y empatía. 3.6 Recursos plásticos. 3.6.1 Lenguaje visual 3.6.2 Técnicas de representación (dibujo, fotografía, pintura, escultura y grabado).
4	Aplicaciones del método para el proceso plástico y conceptual 4.1 Esquematización de un método de investigación creativa. 4.1.1 Observación. 4.1.2 Formulación de preguntas. 4.1.3 Planificación 4.1.4 Selección y manejo de instrumentos de investigación. 4.1.5 Recopilación de información visual y documental 4.1.6 Organización y análisis de la información 4.1.7 Experimentación y aplicaciones. 4.1.8 Producción plástica. 4.2 Organización visual y creativa de la estructura conceptual del método creativo 4.2.1 Cuadros sinópticos. 4.2.2 Esquemas gráficos. 4.2.3 Imágenes. 4.3 Redacción. 4.3.1 Justificación. 4.3.2 Descripción del proceso y producción de la obra.

Bibliografía básica:

Barrena, S. (2007). La razón creativa: crecimiento y finalidad del ser humano según C. S. Peirce. México: Ediciones Rialp.
Churba, C. (2005). La Creatividad (6ª ed.). Buenos Aires: Dunken.
Florida, R. (2007). El vuelo de la clase creativa. USA: George Mason University.
Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2002). Metodología de la investigación. México: Mc Graw Hill.
Koestler, A. (1959). Las Raíces del Azar. London: University of London.
Lapoujade, M. (1988). Filosofía de la imaginación. México: Siglo XXI editores.
Mitchell, B. (1983). El atlas del cuerpo y de la mente. España: Folio.
Münch, L. y Ángeles, E. (1988). Métodos y técnicas de investigación. México: Trillas.
Penagos, J. (2001). Creatividad. Capital humano para el desarrollo social. Extraída el 20/03/2013 desde http://inteligenciacreatividad.com/ensayos/creatividad-social/index.html
Prado Díez, D. (2005). Relajación creativa integral. Principios y técnicas. Extraido el 20/03/2013 desde http://www.iacat.com/iacat_areas/areas_documentos/datos/daniel/RELAJACI%C3%93N%20CREATIVA.pdf
Rebate, C. y Fernández, A. (2011). Las ruedas mágicas de la creatividad. Barcelona: Plataforma Editorial.
Torrance, E. (1977). Educación y capacidad creativa. Madrid: Marova.

Bibliografía complementaria:

Baena, G. (2002). Instrumentos de investigación. México: Editores Mexicanos Unidos.
Baena, G. (2006). Manual para elaborar trabajos de investigación documental. México: Editores Mexicanos Unidos.
Botta, M. y Morley, J. (2007). Tesis, tesinas monografías e informes. Nuevas normas y técnicas de Investigación y redacción. Argentina: Biblos.
Costa, J. (1998). La esquematización. Visualizar la información. España: Editorial Paidós.
Esteve, A. (2001). Creación y proyecto. Valencia: Formas Plásticas.
Heinelt, G. (1979). Maestros creativos, alumnos creativos. Buenos Aires: Kapeluz.
Hochman, E. y Montero, M. (1991). Técnicas de investigación documental. México: Trillas.
Jodorowsky, A. (2005). Psicomagia. Madrid: Ediciones Siruela, S.A.

Marina, J. (1993). Teoría de la inteligencia creadora. España: Anagrama.
Rodríguez, L. (2006). Diseño y estrategia táctica. México: Siglo XXI.
Varios. (2005). Interdisciplina: escuela y arte, Antología, Tomo II. México: CONACULTA.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)	Exámenes parciales	(x)
Exposición audiovisual	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Seminarios	( )	Participación en clase	(x)
Lecturas obligatorias	(x)	Asistencia	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Seminario	( )
Prácticas de taller o laboratorio	( )	Otras: Evaluación de proyecto	( )
Prácticas de campo	( )		
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	( )		

Perfil profesiográfico:
Licenciado en Artes Visuales, Comunicación Visual o Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LAS LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de asignatura

Inglés Semestre IV

Clave:	**Semestre:** 4°	**Campo de conocimiento:** Sin campo de conocimiento			**No. Créditos:** 6
Carácter: Obligatoria		**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 2	**Práctica:** 2	4	64
Modalidad: Curso		**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: Si (x **) No ( ) Obligatoria ( ) Indicativa (** x **)**
Asignatura antecedente**:** Inglés Semestre III
Asignatura subsecuente:Inglés Semestre V

Objetivo general: Expresar diferentes tipos de situaciones utilizando el idioma inglés, que propicien su aprendizaje y que fomenten la integración grupal, estimulen la socialización y promuevan la creatividad, a través del desarrollo de habilidades que permitan su uso como herramienta de aprendizaje, y que amplíen diversas estrategias cognitivas y lingüísticas para la actualización en su área de conocimiento.

Objetivos específicos:
1. Producir expresiones para hablar acerca de intenciones y expresar posibilidad y probabilidad.
2. Producir expresiones para hacer invitaciones, hablar de diferentes grados de obligación, dar consejos y sugerencias. Ordenar comida en un restaurante.
3. Intercambiar información acerca de hábitos y acciones en el pasado, así como de sucesos que iniciaron en el pasado y continúan en el presente.
4. Intercambiar información acerca de acciones que comenzaron en el pasado y continúan en el presente, de acciones que están en curso, es decir que han empezado y todavía no han concluido.
5. Producir expresiones para hablar acerca de acciones enfatizando el resultado de las mismas y no en quien las realiza.
6. Producir expresiones cotidianas para hablar acerca de situaciones hipotéticas en el presente.
7. De acuerdo con los descriptores del MCER los alcances por habilidad que tendrán los alumnos al concluir el nivel A2 serán:

Expresión oral:
- ✓ Narra historias o describe algo mediante una relación sencilla de elementos.
- ✓ Describe aspectos cotidianos de su entorno; por ejemplo, personas, lugares, o una experiencia de estudio, gustos y preferencias.
- ✓ Realiza descripciones breves y básicas de hechos y actividades.
- ✓ Utiliza un lenguaje sencillo y descriptivo para realizar breves declaraciones sobre objetos y posesiones, así como para hacer comparaciones.
- ✓ Describe a su familia, sus condiciones de vida, sus estudios, su trabajo actual o el último que tuvo.
- ✓ Realiza presentaciones breves y ensayadas sobre temas que son importante en la vida cotidiana y ofrece motivos y explicaciones breves para expresar ciertas opiniones, planes y acciones.

Expresión escrita:

- ✓ Escribe una serie de frases y oraciones sencillas enlazadas con conectores tales como: *and, but y because*.
- ✓ Escribe sobre aspectos cotidianos de su entorno en oraciones enlazadas; por ejemplo, personas, lugares y una experiencia de estudio.
- ✓ Escribe descripciones breves y básicas de hechos, actividades pasadas y experiencias personales.
- ✓ Es capaz de escribir biografías breves y sencillas.

Comprensión auditiva:

- ✓ Comprende lo suficiente para poder enfrentarse a necesidades concretas siempre que el discurso está articulado con claridad y lentitud.
- ✓ Comprende expresiones y frases relacionadas con áreas de prioridad inmediata, por ejemplo información personal y familiar, compras, lugar de residencia, empleo siempre que el discurso está articulado con claridad y lentitud.
- ✓ Capta la idea principal del mensaje y declaraciones breves, claras y sencillas.
- ✓ Comprende instrucciones sencillas relativas a como ir de un lugar a otro tanto a pie como en transporte público.

Comprensión de lectura:

- ✓ Comprende textos breves y sencillos sobre asuntos cotidianos si contienen vocabulario sencillo relacionado con su área de estudio.
- ✓ Comprende tipos básicos de cartas, correos electrónicos y faxes (formularios, pedidos, cartas de conformidad etc. sobre temas cotidianos)
- ✓ Encuentra información específica y predecible en material escrito de uso cotidiano como anuncios, menús de restaurantes, listados y horarios.
- ✓ Localiza información específica en listados y aisla la información requerida (scanning).
- ✓ Comprende señales y letreros en lugares públicos como calles, restaurantes, estaciones de metro, escuelas.
- ✓ Identifica información específica en material escrito sencillo como: carta, catálogos y artículos breves de periódico.

Índice Temático			
Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Primer condicional. Vocabulario sobre clima	6	6
2	Verbos modales: should, would, will, must, ought to, have to	4	4
3	Pasado Simple, presente perfecto. Used to	6	6
4	Presente perfecto. Presente perfecto continuo	5	5
5	Voz pasiva, presente y pasado	5	5
6	Segundo condicional	6	6
	Total de horas:	32	32
	Suma total de horas:	64	

Contenido Temático			
Unidad 1: Primer condicional. Vocabulario sobre clima			
Funciones Lingüísticas	**Exponentes Lingüísticos**	**Gramática**	**Carga Horaria**
- Describir situaciones reales o posibles. -Intercambiar información acerca de situaciones verdaderas o posibles.	If I have time, I'll go to the movies. If I don't study, I won't go camping. If I don't study, I'll fail the test. If I wait for my friend, I won't go home early. Will you go to the party if your parents let you? Yes, I will. Will you go to the movies if it rains? No, I won't.	Primer condicional (cláusula if) Léxico: Vocabulario relativo al clima	12 horas

Unidad 2: Verbos modales: should, would, will, must, ought to, have to			
Funciones Lingüísticas	**Exponentes Lingüísticos**	**Gramática**	**Carga Horaria**
-Aconsejar y sugerir.	You should follow the doctor's prescriptions.	Verbos modales: should, would, will, must, ought to, have to	8 horas

-Aceptar o rechazar consejos y sugerencias. -Formular invitaciones: aceptar o rechazar. -Indicar obligación o prohibición. -Ordenar alimentos y pedir la cuenta en un restaurante (formal e informal)	She ought to eat less chocolate. Would you like to go to the theatre? Yes, I'd love to. Sorry, I can't. I have to work. You must have a passport to travel to USA. You shouldn't drink too much alcohol. You mustn't smoke in restaurants. You have to pay attention in class. May I take your order? Yes, I'll have a hamburger and a soda to go. What would you like as main dish? I'd like fish with salad. The check/bill, please.	Léxico: Vocabulario relativo a frases usadas para ordenar comida en un restaurante Alimentos Precios Cantidades	

Unidad 3: Pasado Simple, presente perfecto. Used to			
Funciones Lingüísticas	**Exponentes Lingüísticos**	**Gramática**	**Carga Horaria**
-Describir experiencias. -Preguntar y responder acerca de experiencias. -Intercambiar información sobre acciones inconclusas. -Intercambiar información sobre eventos recientes. -Describir acciones que comenzaron en el pasado y continúan en el presente.	I have been to Europe several times. Have they finished the exam yet? No, they haven't. Helen has just eaten a big ice cream. We have worked on this project for 3 days. Julian Lennon has been in the music business since he was 19. Have you ever met a famous person? Yes, I have. I saw Pierce Brosnan last year in Las Vegas. Has Linda visited her grandparents recently? Yes, she has. She visited them last week.	Used to Pasado Simple Presente perfecto Formas: • Afirmativo • Negativo • Interrogativo Preposiciones: since, for Adverbios: yet, already, just, recently, lately, ever, never Léxico: Verbos regulares e irregulares en pasado participio	12 horas

Unidad 4: Presente perfecto. Presente perfecto continuo			
Funciones Lingüísticas	**Exponentes Lingüísticos**	**Gramática**	**Carga Horaria**
-Indicar acciones que se iniciaron previamente y continúan hasta el presente. -Expresar acciones que han tenido un seguimiento desde el pasado hasta el presente, sin haber concluido.	My parents have saved money in the bank together since they got married. Paula has been dating Tom for more than one year. The children have been watching too much TV recently. Has he been seeing his girlfriend lately? I haven't gone on vacation for 3 years. I have been working full time!	Presente Perfecto Formas: • Afirmativo • Negativo • Interrogativo Presente Perfecto Continuo Formas: • Afirmativo • Negativo • Interrogativo Adverbios: yet, already, just, recently, lately, ever, never Preposiciones: since, for	10 horas

Unidad 5: Voz pasiva, presente y pasado			
Funciones Lingüísticas	**Exponentes Lingüísticos**	**Gramática**	**Carga Horaria**
-Proporcionar información acerca de acciones en las que se enfatiza el resultado y no el sujeto que las realiza. -Intercambiar información	Whisky is made in Scotland. The first X-ray image was taken by a German scientist.	Voz pasiva en presente y pasado Formas: • Afirmativa • Negativa • Interrogativa	10 horas

acerca de la naturaleza de las cosas. -Intercambiar información acerca de acciones en pasado en las que se pone énfasis en el resultado y no en el sujeto que las realizó.	-These bags are made of leather. -How about this one? -No, that's made of vinyl. -Well, actually I'm looking for a bag made of vinyl. Was Hamlet written by Oscar Wilde? No, it was written by Shakespeare.	Adjetivos demostrativos: This, that, those, these Léxico: Verbos en pasado participio Prendas de vestir Texturas Materiales Países	

Unidad 6: Segundo condicional			
Funciones Lingüísticas	**Exponentes Lingüísticos**	**Gramática**	**Carga Horaria**
-Expresar situaciones hipotéticas. -Intercambiar información acerca de situaciones hipotéticas en el presente. -Aconsejar y sugerir.	If I knew the answer, I would tell you. If I were a politician, I wouldn't always tell the truth. What would you do if you were rich? I would travel all around the world. If I were you, I would say sorry. If I were Susan, I would forgive him.	2o Condicional Formas: • Afirmativa • Interrogativa • Negativa Contraste con 1er condicional Léxico: Verbos regulares e irregulares en pasado	12 horas

<table>
<tr><td colspan="2">Bibliografía básica:
Diccionario bilingüe.
Chamot, U.A., et al. (2008).The learning strategies. NY: Longman.
Harmer, J. (2004). Just Grammar. Malasya: Ed. Marshal Cavendish.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Bibliografía complementaria:
Delors, J. (1994).Los cuatro pilares de la educación. En: La educación encierra un tesoro. UNESCO.
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf.</td></tr>
<tr><td>Estrategias didácticas:

Activación de conocimiento previo
Dirigir atención
Verificar comprensión
Escenificar
Colaborar
Contextualizar
Sustituir
Inferir
Utilizar recursos
Resumir Revisar metas
Autoevaluarse/Autorregulación
Clasificar
Transferir
Utilizar imágenes
Retroalimentar
Discriminar pistas discursivas
Predecir
Tomar notas
Reconocer cognados</td><td>Mecanismos de evaluación del aprendizaje:

__x__ Exámenes parciales
__x__ Examen final escrito
__x__ Tareas y trabajos fuera del aula
____ Exposición de seminarios por los alumnos
__x__ Participación en clase
__x__ Asistencia
____ Seminario
____ Otros
Se sugiere llevar a cabo tres evaluaciones durante el semestre:
10) Diagnóstica
11) Intermedia: Unidades 1 a la 3
12) Final: Unidades 1 a 6</td></tr>
<tr><td colspan="2">Perfil profesiográfico
Licenciado en Letras Inglesas o en Literatura Inglesa con experiencia docente, Licenciado en la Enseñanza del Inglés de la FES Acatlán o haber aprobado el examen de la COELE.</td></tr>
</table>

Quinto Semestre

Laboratorio de Estrategias Metodológicas I
Laboratorio de Estrategias Metodológicas I
Seminario de Arte Moderno I
Seminario de Arte y Teoría de la Imagen I
Métodos de Análisis de la Obra de Arte I
Inglés Semestre V

Laboratoriod Obligatorio de Elección para el Quinto Semestre

Laboratorio de Estrategias Metodológicas I: Proyecto disciplinario de Autor
Laboratorio de Estrategias Metodológicas I: Proyecto interdisciplinario de Autor
Laboratorio de Estrategias Metodológicas I: Dinámicas Metodológicas: Proyecto Interdisciplinario
Laboratorio de Estrategias Metodológicas I: Dinámicas Metodológicas: Pintura
Laboratorio de Estrategias Metodológicas I: Dinámicas Metodológicas: Pintura Mural
Laboratorio de Estrategias Metodológicas I: Dinámicas Metodológicas: Litografía
Laboratorio de Estrategias Metodológicas I: Dinámicas Metodológicas: Xilografía
Laboratorio de Estrategias Metodológicas I: Dinámicas Metodológicas: Huecograbado
Laboratorio de Estrategias Metodológicas I: Dinámicas Metodológicas: Serigrafía
Laboratorio de Estrategias Metodológicas I: Dinámicas Metodológicas: Fotografía Experimental
Laboratorio de Estrategias Metodológicas I: Dinámicas Metodológicas: Dibujo
Laboratorio de Estrategias Metodológicas I: Dinámicas Metodológicas: Diseño Escenográfico
Laboratorio de Estrategias Metodológicas I: Dinámicas Metodológicas: Procesos, Estructuras Y Modelos en Pequeño Formato: Artísticos, Ornamentales y Utilitarios
Laboratorio de Estrategias Metodológicas I: Dinámicas Metodológicas: Producción Audiovisual de Animación

Laboratorio de Estrategias Metodológicas I: Fenómenos y Medios: Resignificación de la Tradición Escultórica
Laboratorio de Estrategias Metodológicas I: Fenómenos y Medios: Modelado y Proyecto
Laboratorio de Estrategias Metodológicas I: Fenómenos y Medios: Instalación y Entorno
Laboratorio de Estrategias Metodológicas I: Fenómenos y Medios: Arte Sonoro
Laboratorio de Estrategias Metodológicas I: Fenómenos y Medios: Videoarte
Laboratorio de Estrategias Metodológicas I: Fenómenos y Medios: Medios Múltiples
Laboratorio de Estrategias Metodológicas I: Fenómenos y Medios: Museografía y Diseño del Entorno
Laboratorio de Estrategias Metodológicas I: Fenómenos y Medios: Animación
Laboratorio de Estrategias Metodológicas I: Fenómenos y Medios: Artes en Contexto
Laboratorio de Estrategias Metodológicas I: Fenómenos y Medios: Arte Corporal
Laboratorio de Estrategias Metodológicas I: Fenómenos y Medios: Luz en Fotografía

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de la asignatura

Laboratorio de Estrategias Metodológicas I: Proyecto disciplinario de Autor

Clave:	**Semestre:**	**Campo de conocimiento:**			**No. Créditos:**
	5º	Desarrollo profesional, Investigación-Producción			14
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:**	**Práctica:**		160
		4	6	10	
Modalidad: Laboratorio		**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)

Asignatura antecedente: Laboratorio-Taller de Estrategias Metodológicas II.

Asignatura subsecuente: Laboratorio de Estrategias Metodológicas II: Proyecto disciplinario de Autor

Objetivo general:

Analizar y experimentar con diversas técnicas, procedimientos y estrategias metodológicas el desarrollo de proyectos disciplinarios de investigación-producción, a partir de la referencia de una propuesta de autor para promover la producción artística personal.

Objetivos específicos:

1. Analizar los fundamentos teórico-metodológicos de la cultura visual
2. Estudiar y aplicar técnicas para la el análisis y la fundamentación de un proyecto de investigación-producción
3. Integrar el planteamiento de una obra mediante el desglose de aspectos creativos y metodológicos de una disciplina artística específica.
4. Determinar estrategias para el desarrollo de proyectos de investigación-producción con base en una disciplina artística específica.
5. Vincular los procesos de investigación-producción con los planteamientos generales del proyecto propuesto por el responsable académico del curso.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Análisis de la cultura visual	20	30
2	Fundamentación del proyecto	20	30
3	Estrategias de desarrollo	24	36
	Total de horas:	64	96
	Suma total de horas:	160	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Análisis de la cultura visual 1.1 La imagen como medio de expresión. 1.2 Potencial expresivo-comunicativo de la cultura visual. 1.3 La cultura visual en el campo de las artes.
2	Fundamentación del proyecto 2.1 Exploración del contexto. 2.1.1 Análisis formal. 2.1.2 Análisis crítico. 2.1.3 Identificación de problemáticas. 2.2 Determinación de tema. 2.3 Selección de una disciplina de desarrollo. 2.3 Marco-Teórico.
3	Estrategias de desarrollo 3.1 Técnicas e instrumentos de investigación. 3.2 Determinación de recursos. 3.2.1 Recursos materiales de acuerdo a la disciplina. 3.2.2 Recursos metodológicos de acuerdo a la disciplina. 3.3 Técnicas para elaboración de la obra. 3.4 Diseño de cronograma y esquema de trabajo. 3.5 Selección de fuentes de información. 3.6 Organización de aparato crítico. 3.7 Estrategias de exposición.

Bibliografía básica:

Álvarez, F. (2002). La respuesta imposible. México: Siglo veintiuno.
Bateson, G. (2002). Espíritu y naturaleza. Buenos Aires: Amorrortu.
Corrado, M. (1973). Las Técnicas Artísticas. Milano: Murcia.
Eco, H. (1992). Obra abierta. Barcelona: Planeta de Agostini.
Efland, A., Freedman, F. y Stuhr, P. (2000). La educación en el arte posmoderno. Barcelona: Ediciones Akal.
Felix, D. (2001). Arte público y espacio político. Madrid: Akal.
Guash, A. (2000). Los manifiestos del arte posmoderno. Textos de exposiciones 1980-1995. España: Ediciones Akal.
Hernández, R., Fernández, C. y Baptista Lucio, P. (2003). Metodología de la investigación (3ra ed.). México: Mcgraw Hill.
Juanes, J. (2002). Más allá del arte conceptual. México: CONACULTA.
Juanes, J. (2010). Territorios del Arte Contemporáneo. México: Itaca.
Kaprow, A. (2007). La educación del des-artista. Madrid: Árdora Ediciones.
Kuhn, T. (1992). La estructura de las revoluciones científicas. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
Langer, S. (1967). Sentimiento y forma. México: UNAM. Centro de Estudios Filosóficos.
Marchan Fiz, S. (1997). Del arte objetual al arte del concepto. Madrid: Akal.
Morin, E. (1990). Introducción al pensamiento complejo. Barcelona: Gedisa.
Quesada, F. (2001, 22 octubre). Lo escultórico de la Escultura. Una tarea incompleta. Mesa redonda El problema de lo escultórico en el arte contemporáneo. México: Museo Rufino Tamayo.
Sánchez, A. (2005). De la estética de la recepción a una estética de la participación. México: UNAM-FFyL.
Tosto, P. (1958). La Composición Áurea en las Artes Plásticas. Buenos Aires: Hachete.
Walter, B. (1976). El arte en la época de su reproductibilidad técnica, en discursos interrumpidos. Madrid: Taurus.

Bibliografía complementaria:

Borges, J. (1989). Ficciones. Buenos Aires: Emecé.
Borges, J. (1998). El inmortal. En Jorge Luis Borges, El Aleph. Madrid: Alianza.
García, N. (2004). Reabrir espacios públicos: Políticas culturales y ciudadanía. México: UAM-I/Plaza y Valdés.
Krieger, P. (2006). Paisajes urbanos: imagen y memoria. México: UNAM-IIE.
Matzner, F. (2004). Public Art. A reader. Alemania: Hatje Cantz.
Méndez, A. (2006). Estudios urbanos contemporáneos. México: UNAM-IIE-Porrúa.
Mitchell, W. (2009). Teoría de la imagen. Madrid: Akal.
Sánchez, A. (2003). La intervención artística en la ciudad de México. México: Conaculta/Programa Nacional de Educación/Instituto de Cultura de Morelos.
Sierra, M. (2011). Un análisis iconográfico del mural Retrato de la Burguesía (1939-1940) de David Alfaro Siqueiros. México: CUIH.
Wallis, B. (2001). Arte después de la modernidad. Nuevos planteamientos en torno a la representación. Madrid: Akal.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)	Exámenes parciales	(x)
Exposición audiovisual	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Seminarios	( )	Participación en clase	(x)
Lecturas obligatorias	(x)	Asistencia	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Seminario	( )
Prácticas de taller o laboratorio	( )	Otras: Evaluación de proyecto	(x)
Prácticas de campo	( )		
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	(x)		

Perfil profesiográfico:

Licenciado en artes visuales, comunicación visual o diseño y comunicación visual con experiencia docente.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de la asignatura

Laboratorio de Estrategias Metodológicas I: Proyecto interdisciplinario de Autor

Clave:	**Semestre:** 5º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo profesional, Investigación-Producción		**No. Créditos:** 14
Carácter: Obligatoria de elección	**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica	**Teoría:** 4	**Práctica:** 6	10	160
Modalidad: Laboratorio	**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)

Asignatura antecedente: Laboratorio-Taller de Estrategias Metodológicas II.

Asignatura subsecuente: Laboratorio de Estrategias Metodológicas II: Proyecto Interdisciplinario de autor.

Objetivo general:

Explorar y aplicar diversas técnicas, procedimientos, recursos y estrategias metodológicas para el diseño y la elaboración de proyectos interdisciplinarios que impliquen los procesos de investigación-producción para promover la producción artística personal.

Objetivos específicos:

1. Estudiar los fundamentos teórico-metodológicos de la cultura visual, de la interdisciplina y de las relaciones que establecen con los procesos de investigación–producción en las artes.
2. Analizar y aplicar técnicas para el análisis y la fundamentación de un proyecto de investigación-producción interdisciplinario personal o colectivo.
3. Integrar el planteamiento y el proceso creativo de la obra personal mediante la conjugación de aspectos teórico-metodológicos de diversas disciplinas.
4. Determinar estrategias para el desarrollo de proyectos de investigación-producción interdisciplinarios.
5. Vincular los procesos de investigación-producción con los planteamientos generales del proyecto propuesto por el responsable académico del curso.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Artes y cultura visual	20	30
2	Proyecto interdisciplinario	20	30
3	Estrategias de desarrollo	24	36
	Total de horas:	64	96
	Suma total de horas:	160	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Artes y cultura visual 1.1 La imagen como medio de expresión. 1.2 Potencial expresivo-comunicativo de la cultura visual. 1.3 La cultura visual en el campo de las artes. 1.4 La cultura visual desde un contexto interdisciplinario.
2	Proyecto interdisciplinario 2.1 Exploración teórico- conceptual de la interdisciplina 2.2. Exploración del contexto 2.2.1 Análisis formal. 2.2.2 Análisis crítico. 2.2.3 Identificación de problemáticas. 2.3 Selección de tema. 2.4 Determinación de disciplinas. 2.5 Marco-Teórico.
3	Estrategias de desarrollo 3.1 Técnicas e instrumentos de investigación. 3.2 Determinación de recursos. 3.2.1 Recursos materiales interdisciplinarios. 3.2.2 Recursos metodológicos interdisciplinarios. 3.3 Técnicas para elaboración de la obra. 3.4 Diseño de cronograma y esquema de trabajo. 3.5 Selección de fuentes de información. 3.6 Organización de aparato crítico. 3.7 Estrategias de exposición.

Bibliografía básica:

Acaso, M. et al. (2011). Didáctica de las artes y la cultura visual. Madrid: Akal.
Álvarez, F. (2002). La respuesta imposible. México: Siglo veintiuno.
Bateson, G. (2002). Espíritu y naturaleza. Buenos Aires: Amorrortu.
Bech, J. (2008). El significado de la obra de arte: Conceptos básicos para la interpretación de las artes visuales. México: UNAM.
Dussel, E. (2006). Diccionario de hermenéutica: una obra interdisciplinaria para las ciencias humanas. Bilbao: Universidad de Deusto.
Eco, H. (1992). Obra abierta. Barcelona: Planeta de Agostini.
Efland, A., Freedman, F. y Stuhr, P. (2000). La educación en el arte posmoderno. Barcelona: Ediciones Akal.
Felix, D. (2001). Arte público y espacio político. Madrid: Akal.
Follari, R. (1982). Interdisciplinariedad. México: UAM-A.
Guash, A. (2000). Los manifiestos del arte posmoderno. Textos de exposiciones 1980-1995. España: Ediciones Akal.
Hadjinicolaou, N. (1981). La producción artística frente a sus significados. México: Siglo Veintiuno.
Jiménez, L. (2005) Interdisciplina, escuela y arte (vol. II). México: Conaculta.Kaprow, A. (2007). La educación del des-artista. Madrid: Árdora Ediciones.
Kuhn, T. (1992). La estructura de las revoluciones científicas. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
Langer, S. (1967). Sentimiento y forma. México: UNAM. Centro de Estudios Filosóficos.
Martínez de la Escalera, A. (2005). Interdisciplina. Escuela y arte. Antología Tomo I. México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.
Morin, E. (1990). Introducción al pensamiento complejo. Barcelona: Gedisa.

Ortega, J. (2001). El hombre y la gente. México: Porrúa.
Sánchez, A. (2005). De la estética de la recepción a una estética de la participación. México: UNAM-FFyL.
Walter, B. (1976). El arte en la época de su reproductibilidad técnica, en discursos interrumpidos. Madrid: Taurus.

Bibliografía complementaria:

Bayer, R. (1986). Historia de la Estética. México: FCE.
Borges, J. (1989). Ficciones. Buenos Aires: Emecé.
Borges, J. (1998). El inmortal. En Jorge Luis Borges, El Aleph. Madrid: Alianza.
García, N. (2004). Reabrir espacios públicos: Políticas culturales y ciudadanía. México: UAM-I/Plaza y Valdés.
García, N. (2005). La antropología urbana en México. México: Conaculta/UNAM/FCE.
Krieger, P. (2006). Megalópolis. La modernización de la ciudad de México en el siglo XX. México: UNAM-IIE/Instituto Goethe-Inter Nationes.
Krieger, P. (2006). Paisajes urbanos: imagen y memoria. México: UNAM-IIE.
Langer, S. (1967). Sentimiento y forma. México: UNAM. Centro de Estudios Filosóficos.
Matzner, F. (2004). Public Art. A reader. Alemania: Hatje Cantz.
Méndez, A. (2006). Estudios urbanos contemporáneos. México: UNAM-IIE-Porrúa.
Mitchell, W. (2009). Teoría de la imagen. Madrid: Akal.
Sánchez, A. (2003). La intervención artística en la ciudad de México. México: Conaculta/Programa Nacional de Educación/Instituto de Cultura de Morelos.
Sebastian, S. (1978). Arte y Humanismo. Madrid: Cátedra.
Sierra, M. (2011). Un análisis iconográfico del mural Retrato de la Burguesía (1939-1940) de David Alfaro Siqueiros. México: CUIH.
Wallis, B. (2001). Arte después de la modernidad. Nuevos planteamientos en torno a la representación. Madrid: Akal.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)		
Exposición audiovisual	(x)	Exámenes parciales	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Seminarios	( )	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Lecturas obligatorias	(x)	Participación en clase	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Asistencia	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	( )	Seminario	( )
Prácticas de campo	( )	Otras: Evaluación de proyecto	(x)
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	(x)		

Perfil profesiográfico:

Licenciado en artes visuales, comunicación visual o diseño y comunicación visual con experiencia docente.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de asignatura

Laboratorio de Estrategias Metodológicas I: Dinámicas Metodológicas: Proyecto Interdisciplinario

Clave:	**Semestre:** 5º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional, Investigación-Producción		**No. Créditos:** 14
Carácter: Obligatoria de elección	**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica	**Teoría:** 4	**Práctica:** 6	10	160
Modalidad: Laboratorio	**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)

Asignatura antecedente: Laboratorio-Taller de Estrategias Metodológicas II.

Asignatura subsecuente: Laboratorio de Estrategias Metodológicas II: Dinámicas Metodológicas: Proyecto Interdisciplinario.

Objetivo general:
Analizar y describir la producción artística personal y de diversos autores para fomentar habilidades para contrastar modelos y factores involucrados en la producción artística aplicables en el desarrollo de proyectos de investigación-producción.

Objetivos específicos:
1. Fomentar el desarrollo de habilidades críticas a partir del análisis de obra.
2. Analizar los métodos y fundamentos teóricos para plantear y sustentar una obra artística.
3. Integrar el planteamiento de una obra a partir del desglose de aspectos metodológicos interdisciplinarios.
4. Analizar fundamentos metodológicos de las artes desde el punto de vista de la escultura.
5. Generar estrategias para el desarrollo de proyectos de investigación-producción interdisciplinarios.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	La tarea del arte	20	30
2	Metodologías del arte desde la perspectiva de la Escultura	20	30
3	La interdisciplinariedad como sensibilidad de la época	24	36
	Total de horas:	64	96
	Suma total de horas:	160	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	La tarea del arte 1.1 Construcción de sensibilidades. 1.1.1 Metodologías para la escultura. 1.1.2 Metodologías para la pintura. 1.1.3 Metodologías para la fotografía. 1.1.4 Metodologías para la gráfica. 1.2 Más allá de las áreas tradicionales. 1.2.1 Semiótica. 1.2.2 Pensamiento complejo. 1.2.3 Ecología. 1.2.4 Interdisciplina.
2	Metodologías del arte desde la perspectiva de la Escultura 2.1 Materiales, forma y concepto. 2.2 El agotamiento metodológico (la obra). 2.3 Continuidad y ruptura (ubicación histórica). 2.4 Sentido versus significado (estructura-ejemplo).
3	La interdisciplinariedad como sensibilidad de la época 3.1 La importancia versus la trascendencia. 3.2 La globalización y lo fronterizo.

Bibliografía básica:

Álvarez, F. (2002). La respuesta imposible. México: Siglo veintiuno.
Bateson, G. (2002). Espíritu y naturaleza. Buenos Aires: Amorrortu.
Eco, U. (1992). Obra abierta. Barcelona: Planeta de Agostini.
Efland, A., Freedman, F. y Stuhr, P. (2000). La educación en el arte posmoderno. Barcelona: Ediciones Akal.
Félix, D. (2001). Arte público y espacio político. Madrid: Akal.
Guash, A. (2000). Los manifiestos del arte posmoderno. Textos de exposiciones 1980-1995. España: Ediciones Akal.
Kaprow, A. (2007). La educación del des-artista. Madrid: Árdora Ediciones.
Kuhn, T. (1992). La estructura de las revoluciones científicas. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
Langer, S. (1967). Sentimiento y forma. México: UNAM. Centro de Estudios Filosóficos.
Martínez de la Escalera, A. (2005). Interdisciplina. Escuela y Arte. Antología Tomo I. México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.
Morín, E. (1990). Introducción al pensamiento complejo. Barcelona: Gedisa.
Ortega, J. (2000). ¿Qué es filosofía? México: Espasa Calpe Mexicana.
Ortega, J. (2001). El hombre y la gente. México: Porrúa.
Quesada, F. (2001, 22 octubre). Lo escultórico de la Escultura. Una tarea incompleta. Mesa redonda El problema de lo escultórico en el arte contemporáneo. México: Museo Rufino Tamayo.
Sánchez, A. (2005). De la estética de la recepción a una estética de la participación. México: UNAM-FFyL.
Walter, B. (1976). El arte en la época de su reproductibilidad técnica, en discursos interrumpidos. Madrid: Taurus.
Wells, G. (2001). El país de los ciegos en Italo Calvino, Cuentos fantásticos del siglo XIX. Volumen segundo: Lo fantástico cotidiano. Madrid. Ediciones Siruela.

Bibliografía complementaria:

Akutagawa, R. (2002). En el bosque. En Adolfo Bioy Casares y Jorge Luis Borges, Los mejores cuentos policiales 2. Madrid: Alianza/Emecé.
Borges, J. (1989). Ficciones. Buenos Aires: Emecé.
Borges, J. (1998). El inmortal. En Jorge Luis Borges, El Aleph. Madrid: Alianza.

García, N. (2004). Reabrir espacios públicos: Políticas culturales y ciudadanía. México: UAM-I/Plaza y Valdés.
García, N. (2005). La antropología urbana en México. México: Conaculta/UNAM/FCE.
Krieger, P. (2006). Megalópolis. La modernización de la ciudad de México en el siglo XX. México: UNAM-IIE/Instituto Goethe-Inter Nationes.
Krieger, P. (2006). Paisajes urbanos: imagen y memoria. México: UNAM-IIE.
Matzner, F. (2004). Public Art. A reader. Alemania: Hatje Cantz.
Méndez, A. (2006). Estudios urbanos contemporáneos. México: UNAM-IIE-Porrúa.
Mitchell, W. (2009). Teoría de la imagen. Madrid: Akal.
Sánchez, A. (2003). La intervención artística en la ciudad de México. México: Conaculta/Programa Nacional de Educación/Instituto de Cultura de Morelos.
Sierra, M. (2011). Un análisis iconográfico del mural Retrato de la Burguesía (1939-1940) de David Alfaro Siqueiros. México: CUIH.
Wallis, B. (2001). Arte después de la modernidad. Nuevos planteamientos en torno a la representación. Madrid: Akal.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)		
Exposición audiovisual	(x)	Exámenes parciales	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Seminarios	( )	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Lecturas obligatorias	(x)	Participación en clase	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Asistencia	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	( )	Seminario	( )
Prácticas de campo	( )	Otras: Evaluación de proyecto	( )
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	( )		

Perfil profesiográfico:
Licenciado en Artes Visuales, Comunicación Visual o Diseño y Comunicación Visual con experiencia en el campo de la escultura y como docente.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de asignatura

Laboratorio de Estrategias Metodológicas I: Dinámicas Metodológicas: Pintura

Clave:	**Semestre:**	**Campo de conocimiento:**			**No. Créditos:**
	5º	Desarrollo Profesional, Investigación-Producción			14
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:**	**Práctica:**		160
		4	6	10	
Modalidad: Laboratorio		**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)
Asignatura antecedente: Laboratorio-Taller de Estrategias Metodológicas II.
Asignatura subsecuente: Laboratorio de Estrategias Metodológicas II: Dinámicas Metodológicas: Pintura.

Objetivo general:
Analizar y experimentar con los conceptos pictóricos de escala, formato, dimensión, construcción pictórica por línea, mancha y campos de color, bidimensionalidad y espacio perspectivo para aplicarlos en el desarrollo de proyectos de investigación-producción.

Objetivos específicos:
1. Analizar los fundamentos teórico-prácticos de línea, mancha y campos de color en ejercicios de pintura.
2. Analizar la construcción bidimensional y la construcción con perspectiva.
3. Identificar la escala, formato y dimensión del espacio pictórico.
4. Fomentar la práctica de la investigación-producción en pintura.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Categorías de la espacialidad	32	48
2	Construcción pictórica	32	48
	Total de horas:	64	96
	Suma total de horas:	160	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Categorías de la espacialidad 1.1 Escala. 1.1.1 Proporción. 1.1.2 Relaciones espaciales de los elementos. 1.1.3 Escala óptica y simbólica. 1.2 Formato. 1.2.1 Vertical/horizontal. 1.2.2 Formato apaisado 1.3 Dimensión. 1.3.1 Relación de los elementos icónicos contenidos en un espacio pictórico. 1.3.2 Jerarquía espacial de los elementos contenidos en un espacio pictórico. 1.3.3 Relación sintáctica, gramatical y semántica de los elementos contenidos en un espacio pictórico. 1.4 Bidimensionalidad. 1.4.1 Relaciones de los planos pictóricos. 1.4.2 Relaciones espaciales por acromatismo. 1.4.3 Relaciones espaciales por cromatismo. 1.5 Espacio perspectivo. 1.5.1 Sistemas de perspectiva tradicionales. 1.5.2 Sistemas de perspectiva poliangular. 1.6 Contraste entre categorías de la espacialidad.
2	Construcción pictórica 2.1 Punto. 2.1.1 Construcción de la imagen por medio de punto. 2.1.2 Puntillismo. 2.2 Línea. 2.2.1 Relación dibujo-pintura. 2.2.2 Caligrafía. 2.2.3 Gestual. 2.2.4 Modelado del espacio mediante la línea. 2.3 Mancha. 2.3.1 Posibilidades expresivas de la mancha por acromatismo. 2.3.2 Posibilidades expresivas de la mancha por cromatismo. 2.3.3 Modelado del espacio mediante la mancha. 2.4 Campos de color. 2.4.1 Relaciones espaciales por dimensiones de campos de color. 2.4.2 Relaciones espaciales por dimensiones de contraste de color. 2.4.3 Temperamento expresivo del campo de color. 2.4.4 Relaciones entre el campo de color y la escala del soporte.

Bibliografía básica:

Acaso, M., Belver, M., Nuere, S. y otros (2011). Didáctica de las artes y la cultura visual. Madrid: Akal.
Acha, J. (1997). Los conceptos esenciales de las artes plásticas. México: Diálogo abierto.
Adorno, T. (1980). Teoría estética. Madrid: Taurus.
Albers, J. (1980). La interacción del color. Madrid: Alianza Editorial.
Arheim, R. (2002). Arte y percepción visual: psicología del ojo creador. Madrid: Alianza Editorial.
Bachelard, G. (1985). La poética del espacio. México: FCE.
Barron, S., y Zelevansky. (2002). Jasper Johns to Jeff Koons. Los Angeles. The Broad Collections.

Bayrle, B.B. (2005). Vitamin P. Nueva York. Phaidon.
Beardsley, M. (1982). Estética, historia y fundamentos. Madrid: Cátedra.
Berger, J. (1978). Modos de ver. Barcelona: Gustavo Gili (Colec. Comunicación visual).
British, Library. Five hundred self-portraits. London. Phaidon.
Brustain, M. (1987). Historia de los colores. Barcelona: Paidós.
De Grandis, L. (1986). Teoría y uso del color. Madrid: Akal.
De Michelli, Mario. (1983). Las vanguardias artísticas del siglo XX. Madrid: Alianza Editorial.
Deribere, M., (1967). El color, México. Diana.
Dondis, Donis, A. (1976). La sintaxis de la imagen. Barcelona: Gustavo Gili.
Dorfles, G. (1976). Últimas Tendencias del Arte Hoy, Barcelona, Ed. Labor.
Eco, U. (1970). La definición del Arte. Barcelona: Martínez Roca.
Edwards, B. (2006). El color. Madrid: Ediciones Urano.
Focillon, H. La vida de las formas, México, ENAP, UNAM, 2010, pp. 146.
Gage, J. (1993). Color y cultura. La práctica y el significado del color de la antigüedad a la abstracción. Madrid: Siruela.
Gage, J. (2006). Colour in art. London: Thames & Hudson.
Garner, H. (1993). La educación artística y el desarrollo. Humano. Madrid: Paidós.
Gombrich, E. (1980). El Sentido del Orden. Barcelona: Gustavo Gili.
Gombrich, E. (1997). Historia del Arte. México. Diana.
González, C. (1997). Apuntes acerca de la representación. México: UNAM, Instituto de Investigaciones Filológicas.
Guasch, A. (2000). El arte último del siglo XX. España: Alianza Forma.
Hauser, A. (1998). Historia Social de la Literatura y el Arte. Madrid: Guadarrama.
Hess, W. (2003). Documentos para la comprensión del arte moderno. Buenos Aires: Nueva Visión.
Hicketier, A. (1985). Le cube des couleurs. París. Dessain et Tolra.
Hunter, S. (1999). Robert Rauschenberg. Barcelona: Ediciones Polígrafa.
Itten, J., (1982). El arte del color. México: Limusa.
Kandinsky, W. (1996). Punto y línea sobre el plano. Barcelona: Anagrama.
Kepes, G. (1968). La Educación Visual, México: Novaro.
Kepes, G. (1974). El Lenguaje de la Visión. Buenos Aires: Infinito.
Malis, F. (1983). Mirar un cuadro. Madrid: Hermann Blume.
Obra Abierta, (1984). Barcelona: Ariel.
Olivares, R. (2001). Latin-american artists. España: EXIT.
Orozco, J.C. (1983). Cuadernos. México: CONAFE.
Panofsky, E. (1982). Arte e Ilusión. Barcelona: Gustavo Gili.
Rock, I. (1985). La Percepción. Barcelona: Labor.
Stangos, N. (1986). Conceptos de arte moderno. Madrid: Alianza Editorial.

Bibliografía complementaria:

Acha, J. (1992). Introducción a la creatividad artística, México, Trillas,
Alcher, O. (1994). El mundo como proyecto. Barcelona: Gustavo Gili.
Araujo, I. (1986). El arquitecto y el dibujo en el proceso del proyecto. Pamplona: Universidad de Navarra.
Arenós, P. (1999). Los genios del fuego. Barcelona: Península.
Asimov, M. (1968). Introducción al proyecto. México: Herrero Hermanos.
De Azúa, E. (1992). Baudelaire y el artista dela vida moderna. Pamplona: Pamiela.
De Bono, E. (1993). El pensamiento lateral: manual de creatividad, Barcelona: Paidós.
De La Calle, R. (1981). En torno al hecho artístico. Valencia: Fernando Torres.
De La Torre, S. (1995). Creatividad aplicada. Recursos para una formación creativa. Madrid: Escuela Española.
Esteve De Quesada, A. (200l). En la trastienda del proyecto: ensayos de metodología proyectual, o anotaciones sobre método, creación y proyecto. Valencia: Alfons el Magnánim.
Fullaondo, I. (1991). Arte, proyecto y todo lo demás. Madrid: Kain.
Cortés, I. M. G. (Coord.)(1990). La creación artística como cuestionamiento. Valencia: IVAJ.
Gadner, H. (1995). Mentes creativas. Una anatomía de la creatividad. Buenos Aires. Paidós.
Gómez Mollna, J. (Coord.). (1999). Estrategias del dibujo en el arte contemporáneo. Madrid: Cátedra.
Gómez Mollna, J. (Coord.). (1995). Las lecciones del dibujo. Madrid: Cátedra.

Gómez-Senent, E. y Capuz, S. (1999). El proyecto y su dirección y gestión-servicio. Valencia: Publicaciones de la Universidad Politécnica de Valencia.
Gómez-Senent, E. (1988). El proceso proyectual. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia.
Gómez-Senent, E. (1988). Fases del proyecto. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia.
Gómez-Senent, E. (1992). Introducción al proyecto, Valencia: Universidad Politécnica de Valencia.
Gordon, W. (1963). Sinéctica: El desarrollo de la capacidad creadora. México: Herrero.
Grupo Descartes (1992). El modo proyecto. Barcelona: Marcombo.
Kabakov, E. y Kavakov, I. (1998). El palacio de los proyectos. Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia.
Laseua, P. (1982) La expresión gráfica para arquitectos y diseñadores. México: Gustavo Gili.
Lowenfeld, V. (1980). Desarrollo de la capacidad creadora. Buenos Aires: Kapelusz.
Manzini, E. (1993). La materia de la invención. Materia/es y proyectos. Barcelona: Ceac.
Manzini, E. y Vugliano, S. (2000). La localización evolutiva como escenario de proyecto. *Experimenta*, 31. Madrid: Experimenta.
Marín, R., De la Iglesia, J., Tolosa, F. y Marín J. (1998). La investigación en Bellas Artes. Tres aproximaciones de un debate. Granada: Grupo Editorial Universitario.
Marín, R. (1989). La formación para la creatividad. Madrid. UNED.
Marín, R. (1975). Técnicas del pensamiento creativo. Valencia: Instituto de Ciencias de la Educación.
Marín R. y Torre, S. (Dirs). (1991). Manual de la creatividad. Barcelona: Vicens Vives.
Marina, J.A. (2000). Teoría de la Inteligencia Creadora. Barcelona: Anagrama.
Marina, J.A. (1992). Elogio y refutación del ingenio. Barcelona: Anagrama.
Martínez Laínez, A. (et al.) (1993). Exponer para explicar-se. Valencia: Generalitat Valencia.
Moles, A. y Caude, R. (1977). Creatividad y métodos de Innovación. Madrid: Ibérico-Europea.
Morín, E. (1988). El método. El conocimiento del conocimiento. Madrid: Cátedra.
Morín, E. (1997). Introducción al pensamiento complejo. Barcelona: Gedisa.
Munari, B. (1990). ¿Cómo nacen los objetos? Barcelona: Gustavo Gili.
Munari, B. (1985). Diseño y comunicación visual. Barcelona: Gustavo Gili.
Murría, A. (1998). El palacio de los proyectos. *Lápiz*, revista internacional de arte, vol.17, 149. p.189-90. Madrid:
Neuman, E. (1992). Mitos de artista. Estudio psicológico sobre la creatividad. Madrid: Tecnos.
Piñón, H. (1998). Curso básico de proyectos. Barcelona: Ediciones UPC.
Powel, D. (1986). Técnicas de presentación. Guía de dibujo y presentación de proyectos y diseños. Madrid: Tursen/Herman Blume Ediciones.
Ricard, A. (2000). La aventura creativa. Las raíces del diseño. Madrid: Ariel.
Romo, M. (1997). Psicología de la creatividad. Barcelona: Paidós.
Sabaté, J. (et al.). (1998). Proyectar el territorio: master de proyectación urbanística. Barcelona: Servicio de Publicaciones UPC.
Schlemmer, O. (1987). Escritos sobre arte: pintura, teatro, danza. Cartas y diarios. Barcelona: Paidós.
Sikora, J. (1979). Manual de métodos creativos. Buenos Aires Kapeslusz.
Siza, A. (1993). Escrits. Barcelona: Carles Muro/ Ediciones UPC.
Sternberg, R.L. (1997). La creatividad en una cultura conformista. Un desafío a las masas. Barcelona: Paidós.
Stokoe, P. y Sirkin, A. (1994). El proceso de la creación en el arte. Buenos Aires: Almagesto.
Tortajada, I. y Peris, G. (1998). Apuntes de técnicas de representación. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia.
Trueba, J. (1981). Teoría de proyectos: concepto, naturaleza y metodología del proyecto. Madrid: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos.
Vélez Cea, M. (2001). El dibujo del fin del milenio. Granada: Universidad de Granada.
Witfkower, R. y Witfkower, M. (1982). Nacidos bajo el signo de Saturno. Genio y temperamento de los artistas desde la Antigüedad hasta la Revolución Francesa. Madrid: Cátedra.

Yean, K. (1999).Proyectar con la naturaleza. Barcelona: Gustavo Gili.
Young, T. (1999). 30 minutos para diseñar un proyecto. Barcelona: Granica.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)		
Exposición audiovisual	(x)	Exámenes parciales	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Seminarios	( )	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Lecturas obligatorias	(x)	Participación en clase	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Asistencia	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	( )	Seminario	( )
Prácticas de campo	( )	Otras: Evaluación de proyecto	( )
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	( )		

Perfil profesiográfico:
Licenciado en Artes Visuales, Comunicación Visual o Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de asignatura

Laboratorio de Estrategias Metodológicas I: Dinámicas Metodológicas: Pintura Mural

Clave:	**Semestre:**	**Campo de conocimiento:**			**No. Créditos:**
	5º	Desarrollo Profesional, Investigación-Producción			14
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:**	**Práctica:**		160
		4	6	10	
Modalidad: Laboratorio		**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)
Asignatura antecedente: Laboratorio-Taller de Estrategias Metodológicas II.
Asignatura subsecuente: Laboratorio de Estrategias Metodológicas II: Dinámicas Metodológicas: Pintura Mural.

Objetivo general:
Analizar los fundamentos teórico-conceptuales de la pintura mural, sus técnicas, procedimientos y dinámicas para aplicarlas en el diseño y desarrollo de proyectos de investigación-producción en esta disciplina.

Objetivos específicos:
1. Estudiar e identificar los antecedentes históricos y conceptuales de la pintura mural.
2. Analizar los requerimientos para el desarrollo de un proyecto de investigación-producción.
3. Fomentar el desarrollo de técnicas de autoevaluación de desempeño.
4. Analizar las características y aplicaciones de las técnicas para la elaboración de una pintura mural.
5. Explorar los procesos formales para la venta de proyectos de pintura mural.
6. Generar estrategias para el desarrollo de proyectos de investigación-producción en pintura mural.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Definición de mural	20	30
2	El muro	20	30
3	Técnicas tradicionales del mural	24	36
	Total de horas:	64	96
	Suma total de horas:	160	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Definición de Mural 1.1 Antecedentes históricos (de Grecia al renacimiento). 1.2 Pintura Mural en México (de la época prehispánica a la pos revolución). 1.3 El mural contemporáneo.
2	El muro 2.1 Características técnico-conceptuales. 2.2 Análisis formal del muro. 2.3 Análisis técnico del muro. 2.4 Análisis del espacio arquitectónico o el entorno del muro.
3	Técnicas tradicionales del mural 3.1 El fresco. 3.2 El fresco seco. 3.3 El temple. 3.4 El encausto. 3.5 Mosaico. 3.6 Graffiti.

Bibliografía básica:

AA.VV. (1986). Diego Rivera hoy. México: Instituto Nacional de Bellas Artes.
Charlot, J. (1987). El renacimiento del muralismo mejicano 1920-1925. México: Domés.
Esteve de Quesada, A. (1992). Creación y Proyecto. El método en el diseño y otras artes. España: Instituto Alfonso el Magnánimo.
Ferrer, A. (1995). La pintura mural. Sevilla: Universidad de Sevilla.
Francesco, C. (1987). Pinturas al fresco. Madrid, Fundación Caja de Pensiones.
Francesco, C. (1987). Pinturas al fresco. Madrid. Fundación Caja de Pensiones.
Garnett, A. (1967). Mosaics. Nueva York: Oxford University Press.
Hamilton, F. (1994). Mural painting. Londres: Sands & Company.
Huber, J. y Bailly, J. Ch. (1986). Serigraffitis. París: Fernand Hazan.
Lafuente, E. (1962). Les fresques de San Antonio de la Florida. Ginebra: Skira.
Merrifield, M.P. (1966). The art of fresco painting as practiced by the old Italian and Spanish masters, with an inquiry into the nature of the colours used. Nueva York: Transatlantic Arts.
Ortiz Gaitán, J. (1994). Entre dos mundos: los murales de Roberto Montenegro. México: UNAM.

Bibliografía complementaria:

AA.VV. (1994). Siqueiros, el lugar de la utopía. México: Instituto Nacional de Bellas Artes.
AA.VV. (1991). A propósito de Arquitectura y Pintura (1982-1989). Madrid: MOPU.
AA.VV. (1996). Otras rutas hacia Siqueiros. México. Olivier Debroise.
AA.VV. (1999). O´Gorman. México: Grupo Financiero Vital.
Aschero, C.A. (1977). La pintura al fresco. El muro. Buenos Aires, Centro Editor de América Latina.
Martínez, A. (1985). El muralismo mexicano. Santander, Museo Municipal de Bellas Artes de Santander.
Milman, M. (1986). Architectures Peintes en Trompe-l'œil. Ginebra: Skira.
Ministerio de Cultura. (1992).Diego Rivera: Retrospectiva. Madrid: Autor.
Mora, P. y Philippot, P. (1975). Le Nettoyage des Peintures Murales. Bruselas: bulletin nºXV ed. I.R.P.A.
Nordmark, O. (1947). Fresco Painting. Nueva York: American Artist Group.
Philippot, P. (1977). La conservación de pinturas murales. Bolonia: Compositori.
Rosci, M. (1989). Los frescos de Diego Rivera. Novara: Atlantis.
Taracena, B. (1981). Diego Rivera. Su obra mural en la ciudad de México. México: Galería de Arte Misrachi.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)		
Exposición audiovisual	(x)	Exámenes parciales	( )
Ejercicios dentro de clase	(x)	Examen final escrito	( )
Ejercicios fuera del aula	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Seminarios	( )	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Lecturas obligatorias	(x)	Participación en clase	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Asistencia	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	( )	Seminario	( )
Prácticas de campo	(x)	Otras: Evaluación de proyecto	(x)
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	(x)		
Perfil profesiográfico: Licenciado en Artes Visuales, Comunicación Visual o Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente.			

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de asignatura

Laboratorio de Estrategias Metodológicas I: Dinámicas Metodológicas: Litografía

Clave:	**Semestre:** 5º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional, Investigación-Producción		**No. Créditos:** 14
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**	**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 4	**Práctica:** 6	10	160
Modalidad: Laboratorio		**Duración del programa:** 16 semanas		

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)

Asignatura antecedente: Laboratorio-Taller de Estrategias Metodológicas II.

Asignatura subsecuente: Laboratorio de Estrategias Metodológicas II:Dinámicas Metodológicas: Litografía

Objetivo general:

Analizar los fundamentos teórico-prácticos, procedimientos y materiales requeridos para la producción de piezas de litografía con base en técnicas mixtas para fomentar el desarrollo de habilidades y conocimientos para la impresión múltiple y su aplicación en el desarrollo de proyectos de investigación-producción.

Objetivos específicos:

1. Analizar y aplicar los métodos y procedimientos de sobreimpresión y registro de las técnicas de transferencia orgánica y fotográfica.
2. Analizar y aplicar los métodos y procedimientos de técnicas básicas a una tinta en un mismo soporte.
3. Identificar los procedimientos de dibujo e impresión en la litografía de transferencia.
4. Interpretar imágenes en técnicas mixtas a una tinta.
5. Analizar el papel de los procedimientos de registro en la impresión.
6. Experimentar diversos soportes de impresión.
7. Analizar los resultados de un proyecto cromolitográfico.
8. Generar estrategias para el desarrollo de proyectos de investigación-producción.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Transferencia orgánica en técnica mixta con dos técnicas litográficas básicas a una tinta	20	30
2	Transferencia orgánica en técnica mixta con dos técnicas litográficas básicas a una tinta	20	30
3	Transferencia fotográfica en técnica mixta con dos técnicas litográficas básicas a una tinta	24	36
	Total de horas:	64	96
	Suma total de horas:	160	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Transferencia orgánica en técnica mixta con dos técnicas litográficas básicas a una tinta 1.1 Realización de bocetos con materiales de transferencia y técnicas básicas. 1.2 Preparación de la matriz litográfica. 1.3 Dibujo, transferencia orgánica, acidulación e impresión.
2	Transferencia orgánica en técnica mixta con dos técnicas litográficas básicas a una tinta 2.1 Realización de bocetos con materiales de transferencia y técnicas básicas 2.2 Preparación de la matriz litográfica. 2.3 Dibujo, transferencia orgánica, acidulación e impresión.
3	Transferencia fotográfica en técnica mixta con dos técnicas litográficas básicas a una tinta 3.1 Realización de bocetos con materiales de transferencia y técnicas básicas 3.2 Preparación de la matriz litográfica. 3.3 Transferencia fotográfica, dibujo, acidulación e impresión.

Bibliografía básica:

Bewick, T. (1962). 1800 Woodcuts by Thomas Bewick and his school. New York : Dover
Cabello, R. (2008). Manual de apoyo para el Taller. México: Ed. ENAP – UNAM. Xochimilco.
Chamberlain, W. (1988). Manual de grabado en madera y técnicas afines. Madrid, España: Hermann Blume.
Dawson, J. (1982), Guía completa de grabado e impresión, técnicas y materiales. Madrid, España: Hermann Blume.
Heller, J. (1972). Printmaking Today. USA: Rinehart and Winston. Inc.
Martínez, J. (2006). Historia del grabado en México. Guanajuato: Ed. La rana.
Melot, M. (1999). Naturaleza y significado de la estampa en El grabado. Historia de un arte. Barcelona: SKIRA, CARROGGIO.
Riat, M. (2006). Técnicas Gráficas, Una introducción a las técnicas gráficas y su historia. España: Burriana.
Richard, V. & Tursen, H. (1993). Manual de Litografía. Madrid: Blume.
Rubio, M. (1977). Ayer y Hoy del Grabado y Sistemas de Estampación. España: Tarraco.

Bibliografía complementaria:

AA.VV. (1994). Nación de Imágenes. La Litografía Mexicana del siglo XIX. Museo Nacional de Arte. México: INBA – CONACULTA.
Albers, J. (1980). La interacción del color. Madrid: Gustavo Gili.
Arnheim, R. (1986). El pensamiento visual. Barcelona: Paidós.
Brusatín, M. (1986). Historia de los colores. Barcelona: Paidós.
Buckland, J. (1973). Etching and Engraving, USA: Dover Publications.
Chamberlain, W. (1998). Aguafuerte y Grabado. España: Blume.
Covantes, H. (1982). El grabado mexicano en el siglo XX 1922-1981. México: Edición del autor
Ivins, J. (1975). Imagen Impresa y Conocimiento. España: G. Gilli.
Marini, F. (1973). El Aguafuerte. España: sucesor de Messeguer.
Martínez, J. (2008). Un Ensayo sobre Grabado (a principios del siglo XXI). México: ENAP–UNAM. C.U
Ortega, S. (2008). Manual de grabado e impresión en relieve. México: Instituto Nacional de Bellas Artes. CONACULTA e Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.
Rubio, M. (1977). Ayer y Hoy del Grabado y Sistemas de Estampación. España: Tarraco.
Tibol, R. (1987). Gráficas y Neográficas en México. México: SEP/UNAM.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)	Exámenes parciales	(x)
Exposición audiovisual	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Seminarios	( )	Participación en clase	(x)

Lecturas obligatorias (x) Trabajo de investigación ( ) Prácticas de taller o laboratorio (x) Prácticas de campo ( ) Otras: Aprendizaje basado en proyectos ( )	Asistencia (x) Seminario ( ) Otras: Evaluación de proyecto ( )
Perfil profesiográfico: Licenciado en Artes Visuales, Comunicación Visual o Diseño y Comunicación Visual con experiencia en estampa y en el campo docente.	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de asignatura

Laboratorio de Estrategias Metodológicas I: Dinámicas Metodológicas: Xilografía I

Clave:	**Semestre:** 5º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional, Investigación-Producción		**No. Créditos:** 14
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**	**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 4	**Práctica:** 6	10	160
Modalidad: Laboratorio		**Duración del programa:** 16 semanas		

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)

Asignatura antecedente: Laboratorio-Taller de Estrategias Metodológicas II.

Asignatura subsecuente: Laboratorio de Estrategias Metodológicas II: Dinámicas Metodológicas: Xilografía.

Objetivo general:

Analizar y aplicar las características formales y conceptuales fundamentales de la estampa basadas en el desarrollo de estrategias metodológicas y en los procesos, normas y valores tradicionales de la aplicación del color en la estampa para la elaboración de un proyecto de investigación-producción.

Objetivos específicos:

1. Utilizar los elementos primarios del dibujo como medio de expresión en el lenguaje de la gráfica, partiendo de la experiencia individual a través de la experimentación práctica.
2. Analizar y experimentar las posibilidades de diversos materiales para la elaboración del soporte.
3. Identificar las virtudes de la modificación física de las tintas (rigidez y viscosidad) para su aplicación en el entintado mixto en la estampa.
4. Identificar el rol del lenguaje del material como medio de expresión en el lenguaje de la gráfica.
5. Analizar el concepto de sobreposición y superposición de un color en el ámbito gráfico.
6. Vincular los conocimientos de otros campos disciplinares para la elaboración creativa y propositiva de un proyecto gráfico.
7. Analizar los elementos de la sintaxis de la imagen para su aplicación en un proyecto gráfico
8. Asociar y distinguir elementos formales y técnicos correspondientes a una técnica determinada.
9. Reconocer la necesidad de proyectar el trabajo plástico como una práctica profesional.
10. Generar estrategias para el desarrollo de proyectos de investigación-producción en xilografía.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Historia de los sistemas de impresión	20	30
2	Historia general del grabado en relieve a color	20	30
3	Planteamiento conceptualización y formalización de proyecto gráfico	24	36
	Total de horas:	64	96
	Suma total de horas:	160	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Historia de los sistemas de impresión 1.1 Nacimiento de la estampa: Japón, China 1.2 Desarrollo de la estampa a partir de la imprenta: 1.2.1 Europa siglo XV al XVIII. 1.2.2 La estampa en Francia. 1.2.3 La estampa en Alemania. 1.3 Estampa en las vanguardias Siglo XIX. 1.3.1 Cambio de paradigma 1.3.2 Procesos. 1.3.3 Materiales. 1.3.4 Aspectos conceptuales y visuales.
2	Historia general del grabado en relieve a color 2.1 Introducción del color en el grabado en México, Europa y E.E.U a partir de 1950 2.1.1 Autores. 2.1.2 Técnicas. 2.1.3 Procesos. 2.2 Procesos técnicos para elaboración de soportes. 2.2.1 Camafeo. 2.2.1 Entintado mixto. 2.2.2 Planchas recortadas. 2.2.3 Estampado por Plantillas. 2.2.4 Grabado en Cuatricromía. 2.3 Elementos Básicos de Composición. 2.3.1 Valoración formal de los elementos básicos del color gráfico y su aplicación. 2.3.2 Plano: soporte y contenedor de forma. 2.3.2.1 Monocromía. 2.3.2.2 Bicromía. 2.3.2.3 Tricromía. 2.3.2.4 Contraste. 2.3.3 Formalización del medio tono sobre el plano. 2.3.3.1 Saturación. 2.3.3.2 Intensidad. 2.3.3.3 Armonía. 2.3.3.4 Acromático. 2.3.4 Identificación de la forma por contraste: figura-fondo. 2.3.4.1 Contorno. 2.3.4.2 Valores. 2.3.4.3 Dimensión y tamaño. 2.3.4.4 Textura.
3	Planteamiento conceptualización y formalización de proyecto gráfico. 3.1 Concepto. 3.2 Elementos formales y de composición. 3.3 Características de elaboración del dibujo y color para el proyecto gráfico. 3.4 Técnica, materiales y procedimientos. 3.5 Elección y construcción de soporte gráfico. 3.6 Impresión y estampación.

Bibliografía básica:

AA.VV, Giannetti, C. (ed.). (1997). Arte en la era electrónica: perspectivas de una nueva estética. Barcelona: L'Angelot.
Acha, J. (1992). Introducción a la creatividad artística. México: Trillas.
Alcher, O. (1994). El mundo como proyecto. Barcelona: Gustavo Gili.
Amador, J. (2008). El significado de la obra de arte. Conceptos básicos para la interpretación de las artes visuales. México: UNAM.
Ambrose, G. y Harris, P. (2006). Color. Barcelona: Parramón.
Ambrose, G. y Harris, P. (2006). Imagen. Barcelona: Parramón.
Araujo, I. (1996). El arquitecto y el dibujo en el proceso del proyecto. Pamplona:
Arenós, P. (1999). Los genios del fuego. Barcelona: Península.
Asimov, M. (1968). Introducción al proyecto. México: Herrero Hermanos.
Azúa, E. (1992). De: Baudelaire y el Artista dela vida moderna. Pamplona: Pamiela.
Berger, J. (1980). Modos de ver. Barcelona: G. G.

Bibliografía complementaria:

Caso, M. et al. (2011). Didáctica de las artes y la cultura visual. Madrid: Akal.
Cortés, G. (1990). La creación artística como cuestionamiento. Valencia: IVAJ.
Covantes, H. (1982). El grabado mexicano en el siglo XX 1922-1981, México, LM Impresores.
De bono, E. (1993). El pensamiento lateral: manual de creatividad. Barcelona:
De la Calle, R. (1981). En torno al hecho artístico. Valencia: Fernando Torres.
De la Torre, S. (1995). Creatividad aplicada. Recursos para una formación creativa. Madrid: Escuela Española.
Dondis, D. (1984). La sintaxis de la imagen. Barcelona: G. G.
Educación. D.P.V.
Esteve, A. (2001). En la trastienda del proyecto: ensayos de metodología proyectual, o anotaciones sobre método, creación y proyecto. Valencia: Institución Alfonso el Magnánimo.
Gardner, H. (1995). Mentes creativas. Una anatomía de la creatividad. Buenos Aires: Paidós.
Germani, F. (1973). Color, Proyecto y Estética en las Artes Gráficas. Barcelona: Edebé.
Germani, F. (1973). Fundamentos del proyecto gráfico. Barcelona: Don Bosco.
Gómez, E. (1988). El proceso proyectual. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia.
Gómez, E. (1988). Fases del proyecto. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia.
Gómez, E. (1992). Introducción al proyecto. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia.
Gómez, E. y Capuz, S. (1999). El proyecto y su dirección y gestión. Valencia: Servicio, Publicaciones de la Universidad Politécnica de Valencia.
Gómez, I. (1999). Estrategias del dibujo en el arte contemporáneo. Madrid: Cátedra.
Gordon, W. (1963). Sinéctica: El desarrollo de la capacidad creadora. México: Herrero.
Grupo Descartes. (1992). El modo proyecto. Barcelona: Marcombo.
Kabakov, E. (1998). El palacio de los proyectos. Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Kartofel, G. Marín, M. (1992). Ediciones de y en artes visuales lo formal y lo alternativo. México: Universidad Nacional Autónoma de México.
Kepes, G. (1968). La educación visual. México: Novaro
Lamberlain, W. (1988). Manual de grabado en madera y técnicas afines. España: Herman Blume.
Larraya, T. (1979). Xilografía, historia y técnica del grabado en madera. Madrid: Ediciones Manuales Meseguer.
Laseua, P. (1982). La expresión gráfica para arquitectos y diseñadores. México: Gustavo Gili.
Lowenfeld, V. (1980). Desarrollo de la capacidad creadora. Buenos Aires: Kapelusz.
Manzini, E. (1993). La materia de la invención. Materiales y proyectos. Barcelona: Ceac.
Manzini, E. y Vugliano, S. (2000). La localización evolutiva como escenario de proyecto. Madrid: Experimenta.
Marín, R. (1989). La formación para la creatividad. Madrid: UNED.
Marín, R. y Torre, S. (1991). Manual de la creatividad. Barcelona: Vicens Vives.
Marina, A. (2000). Teoría de la inteligencia creadora. Barcelona: Anagrama.
Morín, E. (1988). El método. El conocimiento del conocimiento. Madrid: Cátedra.
Morín, E. (1997). Introducción al pensamiento complejo. Barcelona: Gedisa.

Moro, J. (2010). Un ensayo sobre Grabado (a principios del siglo XXI). México: Colección espiral. ENAP - UNAM.
Munari, B. (1985). Diseño y Comunicación Visual. Barcelona: Gustavo Gili.
Munari, B. (1990). ¿Cómo nacen los objetos? Apuntes para una metodología proyectual. Barcelona: Gustavo Gili.
Neuman, E. (1992). Mitos de artista. Estudio psicohistórico sobre la creatividad. Madrid: Tecnos.
Powel, D. (1986). Técnicas de presentación. Guía de dibujo y presentación de proyectos y diseños. Madrid: Tursen/Herman Blume Ediciones.
Ramos, J. (1985). Técnicas aditivas en el grabado contemporáneo. Buenos Aires:
Sabaté, J., et al. (1998). Proyectar el territorio: master de proyectación urbanística. Barcelona: Servicio de Publicaciones UPC.
Sikora, J. (1979). Manual de métodos creativos. Buenos Aires: Kapelusz.
Siza, A. (1993). Escrits. Barcelona: Carles Muro.
Stokoe, P. y Sirkin, A. (1994). El proceso de la creación en el arte. Buenos Aires: Almagesto.
Tortajada, T. y Peris, G. (1998). Apuntes de técnicas de representación. Valencia: S.P. Universidad Politécnica de Valencia.

Bibliografía complementaria:

Marín, R., De la Iglesia, F. y Tolosa, L. (1998). La investigación en Bellas Artes. Tres aproximaciones de un debate. Granada: Grupo editorial universitario.
Marina, J. A. (1992). Elogio y refutación del ingenio. Barcelona: Anagrama.
Martínez, A., et al. (1993). Exponer para explicar-se. Valencia: Generalitat Valencia.
Moles, A. y Caude, R. (1977). Creatividad y métodos de Innovación. Madrid: Ibérico Europea.
Piñón, H. (1998). Curso básico de proyectos. Barcelona: Edicions UPC.
Ricard, A. (2000). La aventura creativa. Las raíces del diseño. Madrid: Ariel.
Romo, M. (1997). Psicología de la creatividad. Barcelona: Paidós.
Schlemmer, O. (1987). Escritos sobre arte: pintura, teatro, danza. Cartas y diarios. Barcelona: Paidós.
Sternberg, L. (1997). La creatividad en una cultura conformista. Un desafío a las masas. Barcelona: Paidós.
Trueba, J. et al. (1981). Teoría de proyectos: concepto, naturaleza y metodología del proyecto. Madrid: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos.
Vélez Cea, M. (2001). El dibujo del fin del milenio. Granada: Universidad de Granada.
Witfkower, R. et al. (1982). Nacidos bajo el signo de Saturno. Genio y temperamento de los artistas desde la Antigüedad hasta la Revolución Francesa. Madrid: Cátedra.
Yean, K. (1999). Proyectar con la naturaleza. Barcelona: Gustavo Gili.
Young, T. (1999). 30 minutos para diseñar un proyecto. Barcelona: Granica.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)		
Exposición audiovisual	(x)	Exámenes parciales	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Seminarios	( )	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Lecturas obligatorias	(x)	Participación en clase	(x)
Trabajo de investigación	( )	Asistencia	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	(x)	Seminario	( )
Prácticas de campo	( )	Otras: Evaluación de proyecto	( )
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	( )		

Perfil profesiográfico:

Licenciado en Artes Visuales o Comunicación Visual con experiencia en Xilografía y en docencia.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de asignatura

Laboratorio de Estrategias Metodológicas I: Dinámicas Metodológicas: Huecograbado

Clave:	**Semestre:**	**Campo de conocimiento:**			**No. Créditos:**
	5º	Desarrollo Profesional, Investigación-Producción			14
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:**	**Práctica:**		160
		4	6	10	
Modalidad: Laboratorio		**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)

Asignatura antecedente: Laboratorio-Taller de Estrategias Metodológicas II.

Asignatura subsecuente: Laboratorio de Estrategias Metodológicas II: Dinámicas Metodológicas: Huecograbado

Objetivo general:

Analizar los fundamentos teórico-prácticos, técnicas y procedimientos de los sistemas de impresión a color en huecograbado para fomentar el desarrollo de habilidades formales y expresivas en la construcción de un lenguaje gráfico y aplicarlos en el diseño y desarrollo de proyectos de investigación-producción.

Objetivos específicos:

1. Estudiar los fundamentos teórico-conceptuales de la teoría del color.
2. Experimentar con las aplicaciones de la teoría del color en el desarrollo de piezas plásticas en huecograbado.
3. Analizar y experimentar con los procesos, materiales y procedimientos de aplicación del color en técnicas específicas del huecograbado.
4. Desarrollar procesos informativos, formativos y reflexivos de la estampa a color como un medio de expresión plástica.
5. Generar estrategias para el desarrollo de proyectos de investigación-producción en huecograbado.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	El color en el grabado	16	24
2	Entintado a la poupée	16	24
3	Entintado en hueco y relieve	16	24
4	Entintado roll up	16	24
	Total de horas:	64	96
	Suma total de horas:	160	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	El color en el grabado 1.1 Teoría del color. 1.2 El color en el grabado.
2	Entintado a la poupée 2.1 Viscosidad de tintas. 2.2 Entintado por zonas.
3	Entintado en hueco y relieve 3.1 Viscosidad de tintas. 3.2 Entintado con muñeca y rodillo.
4	Entintado roll up 4.1 Viscosidad de tintas. 4.2 Mordido de placas en diferente nivel. 4.3 Entintado con rodillos de diferente dureza.

Bibliografía básica:

Bontlis, R. (1984). Iniciación al grabado. La Habana: Arte y Literatura.
Brassanti, M. (1987). Historia de los colores. Barcelona: Paidós.
Buckland, J. (1973). Etching and Engraving, USA: Dover Publications.
Bussete, M. (1951). La técnica moderna del grabado en madera. Argentina: Librería Hachete.
Chamberlain, W. (1998).Aguafuerte y Grabado. España: Blume.
Doener, M. (1992). Los materiales de pintura y su empleo en el arte. Barcelona: Reverté.
Fabris, S. y Germani, R. (1973). Color proyectos y estética en las artes gráficas. Barcelona: Ediciones Don Bosco.
Gernsther, K. (1988). Las formas del color. Madrid: Herman Blume.
Héller, E. (2004). Psicología del color cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón. Barcelona:
Itten, J. (1973). El arte del color. Barcelona: Limusa.
Küppers, H. (2002). Atlas de los colores. España: Blume.
Küppers, H. (2005). Fundamentos de la teoría de los colores. México: GG.
Lamberlain, W. (1988). Manual de grabado en madera y técnicas afines. España: Herman Blume.
Larraya, T. (1979). Xilografía, historia y técnica del grabado en madera. Madrid: Ediciones Manuales
Marini, F. (1973). El Aguafuerte. España: sucesor de Messeguer. Meseguer.
Ortiz, G. (1982). El significado de los colores. México: Trillas.
Parragón. (1993). El gran libro de la composición. Barcelona: Parragón.
Rubio, M. (1977). Ayer y Hoy del Grabado y Sistemas de Estampación. España: Tarraco.

Bibliografía complementaria:

Báez, E. (2009).Historia de la Escuela Nacional de Bellas Artes (Antigua Academia de San Carlos). México: ENAP/UNAM.
Berger, J. (1980). Modos de ver. Barcelona: GG.
Botey, E. (1981). La historia del grabado. Barcelona: Ed. Ceca
Crespi, I. (1995). Léxico técnico de las artes plásticas. Buenos Aires: Universitaria.
Da Vinci, L. (1985). Tratado de pintura y el arte de dibujar. México: Gaceta.
Guillén, R. (2003). Fundamentos del diseño. Buenos Aires: Limusa.
Lorrieux, L. y Grandis, E. (1995). Relaciones tinta-papel en tipografía en offset. Barcelona: Ediciones Don Bosco.
Martín, G. (1967). Problemas de imprimibilidad. Barcelona: Gráficas PER.
Martínez, J. (2006). Historia del grabado en México. Guanajuato: Ed. La rana.
Melia, P. (1995). David Hocney Paintings. USA: Manchester University Press.
Rodríguez, M. (1985). Manual de Creatividad. México: Trillas.
Tibol, R. (1987). Gráficas y Neográficas en México. México: SEP/UNAM.

<table>
<tr><td colspan="2">Tostó, P. (1996). La composición áurea en las artes plásticas. Buenos Aires: Hachete.
Westheim, P. (1981).El Grabado en Madera. México: FCE.</td></tr>
<tr><td>Sugerencias didácticas:
Exposición oral (x)
Exposición audiovisual (x)
Ejercicios dentro de clase (x)
Ejercicios fuera del aula (x)
Seminarios ( )
Lecturas obligatorias (x)
Trabajo de investigación ( )
Prácticas de taller o laboratorio (x)
Prácticas de campo ( )
Otras: Aprendizaje basado en proyectos ( )</td><td>Mecanismos de evaluación del aprendizaje:

Exámenes parciales (x)
Examen final escrito (x)
Trabajos y tareas fuera del aula (x)
Exposición de seminarios por los alumnos ( )
Participación en clase (x)
Asistencia (x)
Seminario ( )
Otras: Evaluación de proyecto ( )</td></tr>
<tr><td colspan="2">Perfil profesiográfico:
Licenciado en Artes Visuales, Comunicación Visual o Diseño y Comunicación Visual con experiencia en estampa y en el campo docente.</td></tr>
</table>

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de asignatura

Laboratorio de Estrategias Metodológicas I: Dinámicas Metodológicas: Serigrafía

Clave:	**Semestre:** 5º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional, Investigación-Producción		**No. Créditos:** 14
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**	**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 4	**Práctica:** 6	10	160
Modalidad: Laboratorio		**Duración del programa:** 16 semanas		

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)

Asignatura antecedente: Laboratorio-Taller de Estrategias Metodológicas I.

Asignatura subsecuente: Laboratorio de Estrategias Metodológicas II: Dinámicas Metodológicas: Serigrafía.

Objetivo general:

Analizar y aplicar los fundamentos, procedimientos y técnicas tradicionales y digitales de la serigrafía así como experimentar con el uso de tintas ecológicas en diferentes tipos de soportes para diseñar y desarrollar proyectos interdisciplinares de investigación-producción.

Objetivos específicos:

1. Experimentar con diversos ejercicios tradicionales y digitales para la producción en serigrafía.
2. Analizar los antecedentes históricos y principios de impresión en serigrafía.
3. Elaborar y utilizar materiales alternativos para el desarrollo de piezas de serigrafía.
4. Analizar y practicar con el uso de equipo de impresión y materiales para la elaboración de serigrafía experimental.
5. Determinar y elaborar los requisitos para el desarrollo de un original.
6. Examinar las posibilidades para el desarrollo de proyectos de serigrafía aplicables en el campo profesional.
7. Analizar y experimentar con las posibilidades y variables de diversos sistemas de impresión.
8. Analizar diversas técnicas y procesos para refinar el proceso de impresión.
9. Generar estrategias para el desarrollo de proyectos de investigación-producción en serigrafía.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Historia y principios de impresión	12	18
2	Equipo y material	12	18
3	Realización y formación de originales	12	20
4	Impresión en diferentes formatos	14	20
5	Tintas no tóxicas	14	20
	Total de horas:	64	96
	Suma total de horas:	160	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Historia y principios de impresión 1.1 Antecedentes históricos de la impresión. 1.2 Principios básicos de impresión en serigrafía.
2	Equipo y material 2.1 Equipo de impresión 2.2 Materiales para la elaboración de serigrafía experimental. 2.1.1 Tradicionales. 2.1.2 Alternativos. 2.1.3 Elaboración y aplicación de materiales alternativos. 2.2 Elaboración de proyectos. 2.3 Requisitos para realizar un original.
3	Realización y formación de originales 2.1 La serigrafía en el campo laboral: Desarrollo de proyectos de aplicación real. 2.2 Formación de originales. 2.2.1 Manuales. 2.2.2 Digitales. 2.3 Práctica y análisis de la impresión.
4	Impresión en diferentes formatos 4.1 Formatos tradicionales. 4.2 Formatos autosustentables.
5	Tintas no tóxicas 5.1 Impacto de las tintas convencionales. 5.2 Tintas ecológicas. 5.2.1 Definición. 5.2.2 Aplicaciones en serigrafía. 5.2.3 Impacto en el ambiente.

Bibliografía básica:

Bordeau, M. (1979). Serigrafía al alcance de los jóvenes. Buenos Aires: Kapeluz.
Brad, F. (1991). Nueva guía de serigrafía. México: Diana.
Cheremisinoff, N. (2003). Industrial solvents handbook. Nueva York: Dunlap.
Clarke, J. y Tomasa F. (1993). Fundamentos para preparar tintas serigráficas, s/ed.,
Demoney, J. y Meyer S. (1983). Montaje de originales gráficos para su reproducción, Gustavo Gili, Barcelona,
Elliot, B. (1971). Silk Screen Printing, Oxford University Press, Oxford.
Enfland, A. (2002). Una historia de la educación del arte. Barcelona: Paidós Arte y Educación.
Hainke, W. (1990) Serigrafía: técnica- práctica- historia. Buenos Aires: La isla.
Kentdoy, M. (1968). Dibujo textil, Barcelona: LEDA.
Lesur, L. (1993). Manual de artes gráficas. Colombia: Norma- Propal.
Nielsen, G. (1989). Serigrafía industrial y en artes gráficas. Barcelona: Las ediciones de arte.
Rivas, J. (1993). La impresión serigráfica tridimensional. México: El impresor. .
Rubio, M. (1979). Ayer y hoy del grabado y sistemas de estampación. Tarragona: Terraco,
Russ, S. (1974). Tratado de serigrafía artística. Barcelona: Blume.
S'agaro, J. De (1997) Serigrafía artística, Barcelona: Las ediciones de Arte.
Sánchez, R. (1984). La serigrafía en el arte. El arte de la Serigrafía. México: Centro de Investigaciones y Servicios Museológicos- UNAM.
Steffen, B. (1963). Silk Screen, Grosset. Nueva York: Dunlap.
Termini, M. (1984).Serigrafía. México: Diana.
Tim, M. (1981). Manual de Serigrafía. Barcelona: Blume.

Varios. (1986). Qué es la calidad en blanco y negro y cómo lograrla. México: Kodak.
Wypych, G. (2001). Handbook of solvents. Nueva York: Dunlap.

Bibliografía complementaria:

Bolding, N. (1998). Tratamiento previo de la malla y remoción del esténcil. Extraído el 2 de abril del 2013. www.sgia.org
Bread, D. (1998). Igualación de colores, SGIA (Specialty Graphic Imaging Association). Extraído el 2 de abril del 2013. www.sgia.org
Carbajal, L. (2001). Artes gráficas, información técnica y de negocios para la industria gráfica en América Latina. Extraído el 2 de abril del 2013. www.artesgraficas.com
Carbajal, L. (2001). Cámara Nacional de la Industria de Artes Gráficas. Extraído el 2 de abril del 2013. www.artesgraficas.com
Caza, M. (1997). Las pantallas de alta tensión y calidad de la imagen impresa. Extraído el 2 de abril del 2013. www.sgia.org
Coburn, J. (1988). Fundamentos para seleccionar la tinta. Extraído el 2 de abril del 2013. www.sgia.org
E.I. (2009). Du Pont de Nemours and Company. Extraído el 2 de abril del 2013. www.dupont.com.mx
Figueroa, G. (1994). La serigrafía [video 1 y 2]. México: 1:50 hrs.
Orr, M. (1997). El sistema de esténcil directo/ indirecto. Extraído el 2 de abril del 2013. www.sgia.org
Peyskens, A. (1988). Factores que influyen en la elección de número de malla correcto, la calidad de la impresión y el mejoramiento en la fabricación de la matriz. Extraído el 2 de abril del 2013. www.sgia.org
Pfirrmann, W. (1997). Fundamentos de la serigrafía. Extraído el 2 de abril del 2013. www.sgia.org
Podgor co, J. (1997). Visión global de las tintas serigráficas especializadas. Extraído el 2 de abril del 2013. www.sgia.org
Qwik, S. (1996). Trak Learning, Estrechamientos de la spantallas, marcos retencionables, video módulo. SGIA. Virginia: 50 minutos.
s/a. (2009). Tintas Sánchez. Extraído el 2 de abril del 2013. www.sanchez.com.mx
Schall, J. (1996). Malla de serigrafía de tejido de precisión, baja elongación y alta tensión. Extraído el 2 de abril del 2013. www.sgia.org
Scheer, H. (1997). El papel de la cuatricomía en la serigrafía. Extraído el 2 de abril del 2013. www.sgia.org
Ulano, E. (1997). Demostración paso a paso de sistemas para elaborar esténciles [videos 1 y 2] (Emulsiones directas e indirectas) Carolina del Norte: 50 min.
Varios. (2005). Printing Industries of America. Extraído el 2 de abril del 2013. www.gatf.org

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)	Exámenes parciales	( )
Exposición audiovisual	(x)	Examen final escrito	( )
Ejercicios dentro de clase	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Seminarios	( )	Participación en clase	(x)
Lecturas obligatorias	(x)	Asistencia	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Seminario	( )
Prácticas de taller o laboratorio	(x)	Otras: Evaluación de proyecto	(x)
Prácticas de campo	( )		
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	(x)		

Perfil profesiográfico:

Licenciado en Artes Visuales, Comunicación Visual o Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente en el campo de la serigrafía.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de asignatura

Laboratorio de Estrategias Metodológicas I: Dinámicas Metodológicas: Fotografía Experimental

Clave:	**Semestre:** 5º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional, Investigación-Producción		**No. Créditos:** 14
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**	**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 4 / **Práctica:** 6	10	160
Modalidad: Laboratorio		**Duración del programa:** 16 semanas		

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)

Asignatura antecedente: Laboratorio-Taller de Estrategias Metodológicas II.

Asignatura subsecuente: Laboratorio de Estrategias Metodológicas II: Dinámicas Metodológicas: Fotografía Experimental

Objetivo general:
Analizar y experimentar con diversos procesos fotográficos análogos de inicios del siglo XX para vincularlos con otras técnicas y procedimientos de expresión y experimentación plástica y aplicarlos en proyectos de investigación-producción en fotografía.

Objetivos específicos:
1. Analizar los fundamentos históricos de la fotografía y las técnicas empleadas hasta principios del siglo XX.
2. Practicar los procesos fotográficos antiguos como marco de referencia para contextualizar la experimentación actual en la fotografía analógico y/o digital.
3. Analizar y aplicar las características formales de los procesos fotográficos en la construcción de una propuesta experimental.
4. Determinar estrategias de relación entre los campos disciplinares de las Artes Visuales.
5. Generar estrategias para el desarrollo de proyectos de investigación-producción.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Conceptos históricos y definiciones	20	30
2	Elementos formales	20	30
3	Técnicas y procedimientos	24	36
	Total de horas:	64	96
	Suma total de horas:	160	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Conceptos históricos y definiciones 1.1 Evolución histórica de los procesos fotográficos del siglo XIX. 1.2 Relación de los procesos alternativos de producción y experimentación de la imagen con los procesos fotográficos del siglo XIX. 1.3 Dibujar y pintar con luz. 1.4 Procesos no reproducibles 1.4.1 Daguerrotipia. 1.4.2 Ambrotipia. 1.4.3 Ferrotipia. 1.5 Procesos reproducibles. 1.5.1 Talbotipo. 1.5.2 Papel salado. 1.5.3 Colodión húmedo. 1.5.4 Placa seca. 1.5.5 Acetato. 1.6 El color, coloreado y proceso de color.
2	Elementos formales 2.1 El color y la monocromía como sistema compositivo. 2.2 Evaluación de los diferentes procesos fotográficos y sus sistemas formales desde sus inicios hasta principios del siglo XX. 2.3 Construcción fotográfica con el uso de los elementos formales antiguos. 2.4 Transformación de la imagen y sus sistemas compositivos. 2.4.1 Procesos antiguos. 2.4.2 Vinculación con sistemas digitales.
3	Técnicas y procedimientos 3.1 En la toma. 3.1.1 Cámara y lentes especiales. 3.1.2 Cámara. 3.1.3 Filtros. 3.2 Exposición múltiple. 3.2.1 La luz y la iluminación. 3.2.1 Fisiogramas y luminogramas. 3.3 En el laboratorio tradicional. 3.3.1 Fotogramas. 3.3.2 Solarización. 3.3.3 Texturado. 3.3.4 Fotomontaje. 3.3.5 Fotocollage. 3.3.6 Separación de tono (posterización). 3.3.7 Virado. 3.3.8 Transferencia. 3.3.9 Colodión. 3.3.10 Cianotipia. 3.3.11 Calotipia-papel salado. 3.3.12 Carbón. 3.3.13 Goma Bicromatada. 3.3.14 Proceso Van Dyke.

	3.3.15 Proceso de óleo (Rawlins). 3.3.16 Emulsiones líquidas de plata-gelatina (liquid light). 3.4 Post laboratorio. 3.4.1 Coloración de copia. 3.4.2 Fotomontaje. 3.4.3 Fotocollage. 3.4.4 Foto escultura. 3.4.5 Fotograbado. 3.4.6 Instalación. 3.4.7 Mural. 3.5 Procesos análogos y proceso digitales. 3.5.1 Impresión. 3.5.2 Soportes digitales. 3.5.3 Web. 3.5.4 Multimedia. 3.5.5 Proyección. 3.6 Medidas de seguridad.

Bibliografía básica:

Almendros, N. (1999). Días de una cámara. Barcelona: Siex Barral.
Arbus, D. (1972). Diane Arbus. New York: Aperture.
Aumont, J. (1992). La imagen. Barcelona: Paidós.
Avedon, R. (1976). Portraits of power. New York: Farrar, Straus and Giroux.
Barthes, R. (2004). La cámara lúcida. Barcelona: Gustavo Gili.
Benjamín, W. (2009). La obra de arte en la época de su reproducción técnica. Madrid: Tusquets.
García, E. y Horna, K. (1995). Recuento de una obra. México: CENIDIAP-INBA.
Garduño, F. (1992). Testigos del tiempo. México: Redacta, S.A.
Heredero, C. (1994). El lenguaje de la luz. España: Festival de cine de Alcalá de henares.
Hill, P. y Cooper, T. (1980). Diálogo con la fotografía. Barcelona: Gustavo Gili.
Iturbide, G. (1993). En el nombre del padre. México: Toledo.
Jurado, C. (1986). El arte de la aprehensión de las imágenes y el unicornio. México: UNAM.
Lyons, N. (1966). Photographers on Photography. New Jersey: Prentice Hall, Inc.
Mann, S. (1993). Still Time. Vermont: Aperture, The Stinehour Press.
Mapplethorpe, R. (1987). Mapplethorpe. Tokio: Parco.
Meyer, P. (1995). Verdades y ficciones. México: Casa de las imágenes.
Muniz, V. (2012). Le Museé Imaginaire. Paris: Actes Sud.

Bibliografía complementaria:

Morales, A. (2000). Luna cornea. USA: Booksphere.
Naggar, C. y Ritchin, F. (1993). México visto por ojos extranjeros 1850-1990. New York: Norton & Company.
Pacheco, C. (1995). La luz de México. Entrevistas con pintores y fotógrafos. México: FCE.
Ray, M. (1978). Fotomontajes. México: Fondo de cultura económica.
Scharf, A. (1974). Art and Photography. England: Pelican Books.
Stephanie, R. (2011). El arte de la iphonografía, cómo potenciar su creatividad con el móvil. Madrid: Ilusbooks.
Varios. (2012). Fotomontaje de entreguerras 1918-1939. Barcelona: Fundación Juan March.
Weston, E. y Mapplethorpe, R. (2009). The Garden of Earthly Delights. USA: UCR/California Museum of Photography.
Witkin, J. (1995). Witkin. Italy: Scalo.
Yampolsky, M. y Poniatowska, E. (1993). Mazahua. México: Gobierno del estado de México.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)		
Exposición audiovisual	(x)	Exámenes parciales	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Examen final escrito	(x)

Ejercicios fuera del aula	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Seminarios	( )	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Lecturas obligatorias	(x)	Participación en clase	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Asistencia	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	(x)	Seminario	( )
Prácticas de campo	( )	Otras: Evaluación de proyecto	( )
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	( )		
Perfil profesiográfico: Licenciado en Artes Visuales, Comunicación Visual o Diseño y Comunicación Visual con experiencia en fotografía y en el campo docente.			

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de asignatura

Laboratorio de Estrategias Metodológicas I: Dinámicas Metodológicas: Dibujo

Clave:	**Semestre:** 5º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo profesional, Investigación-Producción		**No. Créditos:** 14
Carácter: Obligatoria de elección	**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica	**Teoría:** 4	**Práctica:** 6	10	160
Modalidad: Laboratorio	**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)

Asignatura antecedente: Laboratorio-Taller de Estrategias Metodológicas II.

Asignatura subsecuente: Laboratorio de Estrategias Metodológicas II: Dinámicas Metodológicas: Dibujo.

Objetivo general:

Analizar y experimentar con los distintos procedimientos metodológicos, las categorías y conceptos formales del Dibujo para organizar y desarrollar proyectos artísticos de investigación-producción.

Objetivos específicos:

1. Determinar la metodología para el diseño de un proyecto interdisciplinario de Dibujo.
2. Estructurar y bocetar un esquema de trabajo para el desarrollo de un proyecto de investigación-producción.
3. Identificar e integrar los elementos teóricos para la construcción de un marco conceptual del proyecto.
4. Analizar las líneas temáticas como eje del proyecto.
5. Generar estrategias para el desarrollo de proyectos de investigación-producción en dibujo.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Teoría del dibujo	20	30
2	Método y programa en el dibujo.	20	30
3	El espacio del dibujo.	24	36
	Total de horas:	64	96
	Suma total de horas:	160	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Teoría del dibujo 1.1 Forma y Representación. 1.2 Concepto y Representación. 1.3 Acción y Evento como Representación 1.4 Curaduría y Presentación.
2	Método y programa en el dibujo 2.1 Método y Proyecto: Pensamiento Lineal en el Dibujo. 2.2 Estrategia y Creatividad en el Dibujo. 2.3 Proceso y Acción, Estudio de Casos.
3	El espacio del dibujo 3.1 Taller 3.2 Espacio. 3.3 Locación.

Bibliografía básica:

Acha, J. (1992). Introducción a la creatividad artística. México: Trillas.
Alcher, O. (1994). El mundo como proyecto. Barcelona: Gustavo Gili.
Cortés, G. (1990). La creación artística como cuestionamiento. Valencia: IVAJ.
Del Valle, G. (2009). El dibujo después de la academia. Valencia: Universidad de Valencia España, Departamento de Dibujo.
Fullaondo, I. (1991). Arte, proyecto y todo lo demás. Madrid: Kain.
Gómez, I. (1999). Estrategias del dibujo en el arte contemporáneo. Madrid: Cátedra.
Gómez, L. (1995). Las lecciones del dibujo. Madrid: Cátedra.
Munari, B. (1990). ¿Cómo nacen los objetos? Apuntes para una metodología proyectual. Barcelona: Gustavo Gili.
Peris, G. et al. (2003). Apuntes de técnicas de representación. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia.
Powel, D. (1993). Técnicas de presentación. Guía de dibujo y presentación de proyectos y diseños. Barcelona: Tusen.
Sikora, J. (1979). Manual de métodos creativos. Buenos Aires: Kapelusz.
Stokoe, P. y Sirkin, A. (1994). El proceso de la creación en el arte. Buenos Aires: Almagesto.
Trueba, J. et al. (1981). Teoría de proyectos: concepto, naturaleza y metodología del proyecto. Madrid: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos.
Vélez, M. (2001). El dibujo del fin del milenio. Granada: Universidad de Granada.
Vilchis, C. (2008). Método de dibujo de Aceves Navarro, fundamentos interdisciplinarios. México: UAM.
Wilson, H. Wilson, A. (2004). La enseñanza del dibujo a partir del arte. Barcelona: Paidós.

Bibliografía complementaria:

Araujo, L. (2008). El arquitecto y el dibujo en el proceso del proyecto. Pamplona. Lugar: Universidad de Navarra.
Arenós, P. (1999). Los genios del fuego. Barcelona: Península.
Asimov, M. (1968). Introducción al proyecto. México: Herrero Hermanos.
De Azúa, E. (1992). Baudelaire y el Artista de la vida moderna. Pamplona: Pamiela.
De Bono, E. (1993). El pensamiento lateral: manual de creatividad. Barcelona: Paidós.
De la Calle, R. (1981). En torno al hecho artístico. Valencia: Fernando Torres.
De la Torre, S. (1995). Creatividad aplicada. Recursos para una formación creativa. Madrid: Escuela Española.
Esteve, A. (2001). En la trastienda del proyecto: ensayos de metodología proyectual, o anotaciones sobre método, creación y proyecto. Valencia: Institución Alfonso el Magnánimo.
Cortés, G. (1990). La creación artística como cuestionamiento. Valencia: IVAJ.
Gardner, H. (1995). Mentes creativas. Una anatomía de la creatividad. Buenos Aires: Paidós.
Gómez, I. (1999). Estrategias del dibujo en el arte contemporáneo. Madrid: Cátedra.
Gómez, E. y Capuz, S. (1999). El proyecto y su dirección y gestión. Valencia: Servicio, Publicaciones de la

Universidad Politécnica de Valencia.
Gómez, E. (1988). El proceso proyectual. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia.
Gómez, E. (1988). Fases del proyecto. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia.
Gómez, E. (1992). Introducción al proyecto. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia.
Gordon, W. (1963). Sinéctica: El desarrollo de la capacidad creadora. México: Herrero.
Grupo Descartes. (1992). El modo proyecto. Barcelona: Marcombo.
Kabakov, E. (1998). El palacio de los proyectos. Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Laseua, P. (1982). La expresión gráfica para arquitectos y diseñadores. México: Gustavo Gili.
Lowenfeld, V. (1980). Desarrollo de la capacidad creadora. Buenos Aires: Kapelusz.
Manzini, E. (1993). La materia de la invención. Materiales y proyectos. Barcelona: Ceac.
Manzini, E. y Vugliano, S. (2000). La localización evolutiva como escenario de proyecto. Madrid: Experimenta.
Marín, R., De la Iglesia, F. y Tolosa, L. (1998). La investigación en Bellas Artes. Tres aproximaciones de un debate. Granada: Grupo editorial universitario.
Marín, R. (1989). La formación para la creatividad. Madrid: UNED.
Marín, R. (año). Técnicas del pensamiento creativo. Valencia: Instituto de Ciencias de la Educación, D.P.V.
Marín, R. y Torre, S. (1991). Manual de la creatividad. Barcelona: Vicens Vives.
Marina, A. (2000). Teoría de la inteligencia creadora. Barcelona: Anagrama.
Marina, J. A. (1992). Elogio y refutación del ingenio. Barcelona: Anagrama.
Martínez, A., et al. (1993). Exponer para explicar-se. Valencia: Generalitat Valencia.
Moles, A. y Caude, R. (1977). Creatividad y métodos de Innovación. Madrid: Ibérico Europea.
Morín, E. (1988). El método. El conocimiento del conocimiento. Madrid: Cátedra.
Morín, E. (1997). Introducción al pensamiento complejo. Barcelona: Gedisa.
Munari, B. (1981). ¿Cómo nacen los objetos? Barcelona: Gustavo Gili.
Munari, B. (1985). Diseño y Comunicación Visual. Barcelona: Gustavo Gili.
Munari, B. (1990). ¿Cómo nacen los objetos? Apuntes para una metodología proyectual. Barcelona: Gustavo Gili.
Neuman, E. (1992). Mitos de artista. Estudio psicohistórico sobre la creatividad. Madrid: Tecnos.
Piñón, H. (1998). Curso básico de proyectos. Barcelona: Edicions UPC.
Powel, D. (1986). Técnicas de presentación. Guía de dibujo y presentación de proyectos y diseños. Madrid: Tursen/Herman Blume Ediciones.
Ricard, A. (2000). La aventura creativa. Las raíces del diseño. Madrid: Ariel.
Romo, M. (1997). Psicología de la creatividad. Barcelona: Paidós.
Sabaté, J., et al. (1998). Proyectar el territorio: master de proyectación urbanística. Barcelona: Servicio de Publicaciones UPC.
Schlemmer, O. (1987). Escritos sobre arte: pintura, teatro, danza. Cartas y diarios. Barcelona: Paidós.
Sikora, J. (1979). Manual de métodos creativos. Buenos Aires: Kapelusz.
Siza, A. (1993). Escrits. Barcelona: Carles Muro.
Sternberg, L. (1997). La creatividad en una cultura conformista. Un desafío a las masas. Barcelona: Paidós.
Stokoe, P. y Sirkin, A. (1994). El proceso de la creación en el arte. Buenos Aires: Almagesto.
Tortajada, T. y Peris, G. (1998). Apuntes de técnicas de representación. Valencia: S.P. Universidad Politécnica de Valencia.
Trueba, J. et al. (1981). Teoría de proyectos: concepto, naturaleza y metodología del proyecto. Madrid: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos.
Vélez Cea, M. (2001). El dibujo del fin del milenio. Granada: Universidad de Granada.
Witfkower, R. et al. (1982). Nacidos bajo el signo de Saturno. Genio y temperamento de los artistas desde la Antigüedad hasta la Revolución Francesa. Madrid: Cátedra.
Yean, K. (1999). Proyectar con la naturaleza. Barcelona: Gustavo Gili.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)	Exámenes parciales	(x)
Exposición audiovisual	(x)	Examen final escrito	( )
Ejercicios dentro de clase	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)

Ejercicios fuera del aula	(x)	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Seminarios	( )	Participación en clase	(x)
Lecturas obligatorias	(x)	Asistencia	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Seminario	( )
Prácticas de taller o laboratorio	(x)	Otras: Evaluación de proyecto	(x)
Prácticas de campo	(x)		
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	(x)		
Perfil profesiográfico: Licenciado en Artes Visuales, Comunicación Visual o Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente.			

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de asignatura

Laboratorio de Estrategias Metodológicas I: Dinámicas Metodológicas: Diseño Escenográfico

Clave:	**Semestre:** 5º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional, Investigación-Producción			**No. Créditos:** 14
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 4	**Práctica:** 6	10	160
Modalidad: Laboratorio		**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)
Asignatura antecedente: Laboratorio-Taller de Estrategias Metodológicas II .
Asignatura subsecuente: Laboratorio de Estrategias Metodológicas II: Dinámicas Metodológicas: Diseño Escenográfico

Objetivo general:
Analizar los conceptos fundamentales del diseño escenográfico, audio, producción e iluminación para fomentar el desarrollo de habilidades para la toma de decisiones en el proceso de investigación y el diseño en función de un discurso artístico y desarrollar proyectos de diseño de espacios como propuestas artísticas para las artes escénicas o la experimentación plástica.

Objetivos específicos:
1. Delimitar los antecedentes históricos de las artes escénicas.
2. Ilustrar las diferencias formales y conceptuales entre los distintos medios escénicos.
3. Fomentar el desarrollo de habilidades para el análisis e investigación a fin de enriquecer los procesos técnicos.
4. Experimentar con el trabajo en equipo e interdisciplinario.
5. Desarrollar las habilidades técnicas del diseño y proyección.
6. Generar estrategias para el desarrollo de proyectos de investigación-producción en diseño escenográfico.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Espacios escenográficos	9	13
2	La escenografía en el teatro	9	13
3	La escenografía en el cine	9	14
4	Aplicación de la escenografía en medios alternos	9	14
5	La narrativa	9	14
6	Herramientas del diseño	9	14
7	Composición escénica	10	14
	Total de horas:	64	96
	Suma total de horas:	160	

Contenido Temático

Unidad	Temas y subtemas
1	Espacios escenográficos 1.1 Espacios escénicos tridimensionales y bidimensionales. 1.2 Lo ambiental más allá de lo escénico.
2	La escenografía en el teatro 2.1 Antecedentes históricos de la escenografía en el teatro. 2.2 Tipologías de los escenarios. 2.3 Tipologías de las escenografías. 2.4 Tramoya y elementos teatrales.
3	La escenografía en el cine 3.1 Antecedentes de la escenografía cinematográfica. 3.2 El lenguaje cinematográfico. 3.3 La dinámica del punto de vista del espectador. 3.4 Organigrama de producción.
4	Aplicación de la escenografía en medios alternos. 4.1 La escenografía en la televisión y publicidad. 4.2 Lo escénico y lo multimedia en propuestas artísticas. 4.3 La escenografía en medios digitales.
5	La narrativa 5.1 La estructura narrativa. 5.2 Géneros dramáticos. 5.3 Unidades dramáticas. 5.4 Ritmo y secuencia. 5.5 La imagen y su uso iconográfico. 5.6 Acción, tiempo y espacio. 5.7 Tipos de guión y storyboard.
6	Herramientas del diseño 61. Los elementos formales aplicados en la proyección escénica. 6.2 El color en el discurso ambiental.
7	Composición escénica 7.1 Fundamentos de composición. 7.2 El escenario y focos de atención. 7.3 Áreas en escena. 7.4 Posición del actor en escena.

Bibliografía básica:

Arnheim, R. (1994). Arte y percepción visual. Psicología del ojo creador. España: Alianza.
Arnheim, R. (1998). El cine como arte. Barcelona: Paidós.
Cabezas, C. y Bastos, A.I. (2007). Técnicas de diseño de escaparates. España: Ideas propias.
Craig, G.E. (2011). El arte del teatro. México: Colección Escenología. México: UNAM-Gegsa.
Eisner, W. (2007). El comic y el arte secuencial. España: Norma.
Gentile, M. (2007). Escenografía cinematográfica. Argentina: La crujía.
Locker, P. (2011). Diseño de exposiciones. Barcelona: Gustavo Gili.
Maña, J. (1974). El diseño industrial. España: Salvat Editores.
Murcia, F. (2002). Escenografía en el cine: El arte de la apariencia. España: Fundación autor.
Naftole, B. (2011). Teatro: Construcción dramática, actuación, dirección, escenografía, iluminación, estilos, crítica teatral. México: Colección Escenología.
Peláez, R. (2012). Estudios cinematográficos. México: CUEC, 35, 11- 52.
Robles, X. (2010). La oruga y la mariposa, Los géneros dramáticos y el cine. México: CUEC-UNAM
Sergei, E. (1994). El montaje escénico. México: Colección Escenología.

Taibo, C. (2011). Manual básico de producción cinematográfica. México: CCC, IMCINE, CUEC.
Zavala, H. (2008). El diseño en el cine, proyectos de dirección artística, México: UNAM.

Bibliografía complementaria:

Ambrose, G. y Harris, P. (2006). Color. Barcelona: Parramón.
Ambrose, G. y Harris, P. (2006). Imagen. Barcelona: Parramón.
Barnwell, J. (2009). Fundamentos de la creación cinematográfica. España: Parramón.
Bastide, R. (2007). Arte y sociedad. México: Fondo de Cultura Económica.
Baty, G y Chavance, R. (1965). El Arte Teatral. México: Fondo de Cultura Económica.
Breyer, G. (2005). La escena presente. Buenos Aires: Ediciones Infinito.
Chris, M. A. (2006). A History of Video Art. Londres: Berg Publishers.
Cooper, P. y Dancyger, K. (1998). El guión de cortometraje. Madrid: Instituto Oficial de Radio y Televisión RTVE.
Espíndola, L. Pérez, L. y Leyva, A. (2004). Marionetas de la esquina. México: Cal y Arena.
Gage, J. (1993). Color y cultura. Madrid: Siruela.
Gubern, R. (1974). El lenguaje de los comics. Barcelona: Ediciones Península.
Heller, E. (2004). Psicología del color, cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón. México: Gustavo Gili.
Leguizamón, J. (1998). El videoclip como formato o género. Santiago del Estero: Trabajo de tesis de grado.
Millman, D. (2009). Los principios básicos del diseño gráfico. Barcelona: Blume.
Mitry, J. (1974). Historia del cine experimental. Valencia: Fernando Torres.
Mitry, J. (1994). Estética y psicología del cine. Madrid: Siglo XXI.
Monsivais, C., Vargas, Z. y Erdozain, L.A. (1982) El comic, es algo serio. México: Colección comunicación.
Newark, Q. (2002). Qué es el diseño gráfico. Manual de diseño. México: Gustavo Gili.
Oliveira, P. (1992). Videoclip: artemídia emergente. São Paulo: Universidad de São Paulo.
Pérez Ornia, J. (1991). El arte del video. Introducción a la historia del video experimental. Madrid: Radiotelevisión española/Ediciones Serbal.
Polanco, D. y Carrillo, J. (2008). Todo lo que debes saber sobre el videoclip. Barcelona: Video filmaciones Mérida: http://videofilmacionesmerida.blogspot.com.
Rivas, M.C. (2010). Cine paso a paso. México: CUEC-Creadores contemporáneos
Roberts, L. (2006). Good: Ética en el diseño gráfico. España: Index Book.
Tarkovski, A. (1996). Esculpir en el tiempo. México: CUEC-UNAM.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)		
Exposición audiovisual	(x)	Exámenes parciales	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Seminarios	( )	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Lecturas obligatorias	(x)	Participación en clase	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Asistencia	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	(x)	Seminario	( )
Prácticas de campo	(x)	Otras: Evaluación de proyecto	(x)
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	(x)	Otras: Seguimiento por medio de TIC´s	(x)

Perfil profesiográfico:

Licenciado en Artes Visuales, Comunicación Visual o Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de asignatura

Laboratorio de Estrategias Metodológicas I: Dinámicas Metodológicas: Procesos, Estructuras y Modelos en Pequeño Formato: Artísticos, Ornamentales y Utilitarios

Clave:	**Semestre:** 5º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional, Investigación-Producción		**No. Créditos:** 14
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**	**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 4 / **Práctica:** 6	10	160
Modalidad: Laboratorio		**Duración del programa:** 16 semanas		

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)

Asignatura antecedente: Laboratorio-Taller de Estrategias Metodológicas II.

Asignatura subsecuente: Laboratorio de Estrategias Metodológicas II: Dinámicas Metodológicas: Procesos, Estructuras y Modelos en Pequeño Formato: Artísticos, Ornamentales y Utilitarios.

Objetivo general:
Examinar el desarrollo histórico de la joyería y su relación con la producción de piezas en pequeño formato como marco de referencia para la aplicación de técnicas tradicionales en el desarrollo de proyectos de joyería y escultura en pequeño formato vinculados con las técnicas tradicionales de la platería y los procesos creativos de la producción plástica.

Objetivos específicos:
1. Analizar el desarrollo histórico de la joyería y su relación con la creación escultórica.
2. Identificar las características de los metales y otras incorporaciones en la platería.
3. Estudiar y aplicar las técnicas tradicionales de la joyería mexicana y asociarla con la producción escultórica de pequeñas piezas.
4. Analizar las técnicas de la platería y sus aplicaciones en el desarrollo de proyectos de producción plástica.
5. Producir propuestas de pequeño formato usando las técnicas aprendidas.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Antecedentes históricos de la joyería	20	30
2	Los metales e incorporaciones en la joyería	20	30
3	Técnicas tradicionales de la joyería mexicana y producción escultórica de pequeñas piezas	24	36
	Total de horas:	64	96
	Suma total de horas:	160	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Antecedentes históricos de la joyería 1.1 Joyería egipcia. 1.1.1 Imperio antiguo. 1.1.2 Imperio medio. 1.1.3 Imperio nuevo. 1.2 Joyería y artes menores. 1.2.1 Etruscas. 1.2.2 Monedas grecorromanas. 1.3 Joyería Prehispánica. 1.3.1 Perú. 1.3.2 Colombia. 1.3.3 México. 1.4 Joyería litúrgica novohispana. 1.5 La pieza escultórica de pequeño formato. 1.5.1 Propiedades. 1.5.2 Valores.
2	Los metales e incorporaciones en la joyería 2.1 Características y propiedades de los metales preciosos de baja fusión. 2.2 Características y propiedades de las piedras preciosas y semipreciosas. 2.3 Materiales sintéticos 2.3.1 Resinas líquidas. 2.3.2 Acrílicos en placa. 2.4 Maquinaria, equipo y herramientas. 2.5 Medidas de seguridad en un taller de producción de pequeño formato.
3	Técnicas tradicionales de la joyería mexicana y producción escultórica de pequeñas piezas 3.1 Técnica de fundición. 3.2 Técnica de calado. 3.3 Técnica de sochapado. 3.4 Técnicas de engastes. 3.5 Técnicas de acabados.

Bibliografía básica:

Benette, D. y Masetti, D. (1989). Understanding Jewelry Antique. England: collectors´s club.
Codina, C. (2010). La joyería. España: Paramón.
Frances, L. (1989). Manual de platería. España: Blume.
Garrard, T. (1989). Gold of África. Alemania: Prestel.
Goldberg, N. (1978). Jewelry, hard picture archives. New York: Hart Publishing.
Krekel-Aalberse, A. (1989). Art Nouveau and Art Deco Silver. New York: H. N. Abrams.
MacCreigth, T. (1996). The complete metalsmith. USA: Brynmorgen Press.
McCormick, J. (1980). Ergonomía. Barcelona: Gustavo Gili.
Morril, P. (1995). Mexican silver jewelry. USA: Schiffer Publishing.
Mourey, G. et al. (1973). Art Nouveau jewellery and fans. New York: Dover Publications.

Bibliografía complementaria:

Bloc de moda. (n.d.). Extraída el 01/04/2013 desde www.blocdemoda.com
Catálogo Expo-Sevilla. (1992). El oro de América. España: Sociedad Estatal para la Exposición Universal de Sevilla.
Diario Femenino. (n.d.). Extraída el 01/04/2013 desde www.diariofemenino.com/
Marie-Claire. (n.d.). Extraída el 01/04/2013 desde http://www.marie-claire.es/

Radice, B. (1987). Jewelry by architects from the collection of Cleto Munari. New York: Rizzoli.
Rodríguez, G. (2000). Guía de conceptos básicos para el joyero. México: PROADA.
Shulz, R. y Seidel, M. (2004). Egipto, el mundo de los faraones. Germany: Köneman.
Von Neuman, R. (2007). The design and creation of jewelry. USA: Chilton Book Co.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)		
Exposición audiovisual	(x)	Exámenes parciales	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Seminarios	( )	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Lecturas obligatorias	(x)	Participación en clase	(x)
Trabajo de investigación	( )	Asistencia	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	(x)	Seminario	( )
Prácticas de campo	( )	Otras: Evaluación de proyecto	( )
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	( )		

Perfil profesiográfico:
Licenciado en Artes Visuales, Comunicación Visual o Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de asignatura

Laboratorio de Estrategias Metodológicas I: Dinámicas Metodológicas: Producción Audiovisual de Animación

Clave:	**Semestre:** 5º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional, Investigación-Producción			**No. Créditos:** 14
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 4	**Práctica:** 6	10	160
Modalidad: Laboratorio		**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)

Asignatura antecedente: Laboratorio-Taller de Estrategias Metodológicas II.

Asignatura subsecuente: Laboratorio de Estrategias Metodológicas II: Dinámicas Metodológicas: Producción Audiovisual en Animación.

Objetivo general:
Analizar y experimentar con los fundamentos teórico-prácticos y conceptuales de la animación para aplicarlos en el diseño y organización de un proyecto de investigación-producción en animación.

Objetivos específicos:
1. Analizar e integrar el lenguaje audiovisual como elemento de la práctica profesional.
2. Examinar la historia general de la animación
3. Analizar y practicar con técnicas, equipos, procesos y materiales para el desarrollo de la animación bidimensional tradicional.
4. Identificar las posibilidades de expresión y de desarrollo de la visión artística desde la animación
5. Generar estrategias para el desarrollo de proyectos de investigación-producción en el campo de la animación.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Conceptos básicos	16	24
2	Principios para la producción de animación	16	24
3	Recursos de postproducción digital	16	24
4	Animación bidimensional	16	24
	Total de horas:	64	96
	Suma total de horas:	160	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Conceptos básicos 1.1 Persistencia retiniana y juguetes ópticos. 1.2 El cinematógrafo. 1.3 El lenguaje audiovisual. 1.3.1 Evolución del lenguaje audiovisual. 1.4 La historia de la animación. 1.5 Técnicas de animación. 1.6 Géneros de animación.
2	Principios para la producción de animación 2.1 Etapas de producción. 2.1.1 Argumento. 2.1.2 Guión. 2.1.3 Story board. 2.1.4 Story reel 2.1.5 Producción. 2.1.6 Diseño de escenografías y personajes. 2.1.7 Recursos técnicos para la realización.
3	Recursos de postproducción digital 3.1 Introducción a tecnologías multimedia. 3.2 Software para montaje y edición. 3.3 Sonorización.
4	Animación bidimensional 4.1 Dibujo animado. 4.1.1 Principios de animación bidimensional. 4.2 Dibujo sobre papel. 4.3 Dibujo sobre otros materiales. 4.4 Animación con recorte de papel.

Bibliografía básica:

Beck, J. (2004). Animation Art. USA: Harper Design.
Cámara, S. (2004). El dibujo animado. Barcelona: Parramón.
Edgell, S. (2001). The Complete Cartooning Course. USA: Barron´s.
Goldfinger, E. (2004). Animal anatomy for artist. USA: Oxford University Press, Inc.
Guber, R. (1988). Historia del cine. Barcelona: Lumen.
Halas, H. y Manvell, R. (2010). The Technique of film animation. Gran Bretaña: Focal Press.
Johnston, O. (2010). The Illution of Life. USA: Hyperion.
Linares, M. (1983). El Guión. Elementos, Formatos y Estructuras. México: UAM-Xochimilco.
Muybridge, E. (2004). The human figure in motion. Inglaterra: Phaidon.
Shamus, C. (1988). Animation: Script to Screen. New York: St. Martin´s.
Simon, M. (2003). Producing independent 2D character animation. USA: Elsevier Science
Syd, F. (2004). El Libro del guión. Fundamentos de la escritura de guiones. Madrid: Plot Ediciones.
Tietjens, E. (1977). Así se hacen las películas de dibujos. Barcelona: Parramón Ediciones.
White T. (2009). How to make animated films. USA: Elsevier Focal Press.
Williams, R. (2001). The animator's survival kit. A manual of Methods, Principles and Formulates. New York: Faber and Faber.

Bibliografía complementaria:

Omernick, M. (2012). Creating the Art of the Game. USA: New Riders.

Rogers, S. (2010). Level Up! The Guide to Great Video Game Art. USA: John Willey and Sons.
Webster, C. (2005). Animation: the mechanics of motion. UK: Focal Press.
Wells, P. (1997). Art & animation. USA: Academy Editions.
Wells, P. (1998). The Fundamentals of Animation. USA: Routledge.
Wells, P. (1998). Understanding Animation. USA: Routledge.
Wells, P. (2007). Basics Animation 01: Scriptwriting. USA: AVA Publishing.
Wells, P., Wells, J. y Hard staff, D. (2008). Re-Imagining Animation: The Changing Face of the Moving Image. USA: AVA Publishing.
Whitaker H. (2009). Timing for animation. UK: Focal Press.
Williams R. (1990). Animator's survival kit. London: Faber and Faber.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)	Exámenes parciales	(x)
Exposición audiovisual	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Seminarios	( )	Participación en clase	(x)
Lecturas obligatorias	(x)	Asistencia	(x)
Trabajo de investigación	( )	Seminario	( )
Prácticas de taller o laboratorio	(x)	Otras: Evaluación de proyecto	( )
Prácticas de campo	( )		
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	( )		

Perfil profesiográfico:
Licenciado en Artes Visuales, Comunicación Visual o Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente en las áreas de animación tradicional y producción audiovisual para el desarrollo de proyectos.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de asignatura

Laboratorio de Estrategias Metodológicas I: Fenómenos y Medios: Resignificación de la Tradición Escultórica

Clave:	**Semestre:** 5º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional, Investigación-Producción		**No. Créditos:** 14
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**	**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 4	**Práctica:** 6	10	160
Modalidad: Laboratorio		**Duración del programa:** 16 semanas		

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)

Asignatura antecedente: Laboratorio-Taller de Estrategias Metodológicas II.

Asignatura subsecuente: Laboratorio de Estrategias Metodológicas II: Fenómenos y Medios: Resignificación de la Tradición Escultórica.

Objetivo general:

Analizar y practicar con los fundamentos teórico-prácticos y conceptuales de la escultura para aplicarlos en el análisis de la producción personal y el planteamiento sustentado de proyectos de investigación-producción en donde se fomente la interrelación coherente e intencionada entre los elementos implicados en la multidimensionalidad escultórica y los conceptos personales.

Objetivos específicos:

1. Observar y reconocer en términos generales y específicos los componentes de la obra escultórica y valorar su peso e importancia en el discurso.
2. Seleccionar entre una variedad de materiales para determinar un concepto personal del material pétreo.
3. Elaborar bocetos para una propuesta de obra con un tema y una intencionalidad claramente definidos.
4. Desarrollar ejercicios de preconcepción de la pieza incluyendo detalles, acabados y montaje.
5. Analizar las características geológicas y posibilidades plásticas de los diferentes tipos y subtipos de rocas.
6. Visitar sitios de extracción, procesamiento y adquisición de materiales pétreos.
7. Estudiar las tecnologías empleadas para la extracción y la manipulación de materiales pétreos.
8. Desarrollar estrategias para promover la seguridad y el ahorro de recursos en el taller.
9. Analizar y experimentar el proceso de desarrollo de una obra monolítica mediante la talla directa.
10. Examinar las posibilidades ofrecidas por la experiencia museográfica y los vínculos con el entorno.
11. Generar estrategias para el desarrollo de proyectos de investigación-producción.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	De la idea a la forma	12	18
2	Roca-piedra / materia–material	12	18
3	El boceto para talla directa	12	18
4	El proceso de talla	14	21

5	Montaje real y/o virtual	14	21
	Total de horas:	64	96
	Suma total de horas:	160	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	De la idea a la forma 1.1 Conceptos de roca/piedra. 1.2 En lo personal. 1.3 Proceso formal. 1.4 En la historia.
2	Roca-piedra/materia–material 2.1 Tipos de roca. 2.2 Yacimientos y talleres. 2.3 Las herramientas. 2.4 El equipo de seguridad.
3	El boceto para talla directa 3.1 Características generales. 3.2 Ejemplos específicos. 3.3 El dibujo como medio. 3.4 El modelado y distintos materiales transitorios.
4	El proceso de talla 4.1 Selección del material. 4.2 Definir proporciones. 4.3 Trazar. 4.4 Asentar cinceles. 4.5 Paramentar el bloque. 4.6 Desbaste grueso. 4.7 Desbaste fino. 4.8 Rectificación. 4.9 Acabados.
5	Montaje real y/o virtual 5.1 Selección de escenario para exposición. 5.2 El montaje fotográfico como medio para planear la museografía de la obra y su relación espacial. 5.3 Diseño museográfico. 5.4 Montaje de la obra.

Bibliografía básica:

Acha, J. (1991, 4 de julio). La estética cotidiana. México: Periódico Excélsior.
Bonifaz, R. (1996). Imagen de Tláloc. México: UNAM-Dirección General de Publicaciones.
Brea, J. (1996). Ornamento y utopía. Evoluciones de la Escultura de los años 80 y 90. Arte, proyectos e ideas, (4), 13-30.
Giedion, S. (1981). El presente eterno: los comienzos del arte. Una aportación al tema de la constancia y el cambio. Madrid: Alianza.
Hall, E. (2003). La dimensión oculta. México: Siglo Veintiuno.
Hiriart, H. (1999). Los dientes eran el piano. México: Tusquets.
Krauss, R. (1996). La escultura en el campo expandido. En Rosalind Krauss, La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos. Madrid: Alianza.

Matía, P. et al. (2006). Conceptos fundamentales del lenguaje escultórico. Madrid: Akal/Bellas Artes.
Matía, P. et al. (2009). Procedimientos y materiales en la obra escultórica. Madrid: Akal/Bellas Artes.
Merleau, M. (1997). Fenomenología de la percepción. Barcelona: Península.
Tatarkiewicz, W. (2002). Historia de seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, mímesis, experiencia estética. Madrid: Tecnos/Alianza.
Wittkower, R. (1983). Escultura, procesos y principios. Madrid: Alianza.

Bibliografía complementaria:

Albrecht, H. (1981). Escultura en el siglo XX. Barcelona: Blume.
Borges, J. (1989). Pierre Menard, autor de El Quijote. Buenos Aires: Emecé.
Borges, J. (1998). El inmortal. En Jorge Luis Borges, El Aleph. Madrid: Alianza.
Cooper, E. (1982). Manual de Barnices Cerámicos. España: Omega.
Costales, F. y Delmar, O. (1976). Cerámica. México: Continental.
Fernández, J. (1998). El Libro de la Decoración. Argentina: Condorhuasi.
Fernández, J. (2007). Diccionario de Cerámica. Argentina: Condorhuasi.
Lynggaard, F. (1992).Tratado de Cerámica. Barcelona: Omega.
Norton, F. (1973). Cerámica para el Artista Alfarero. Argentina: Continental.
Rodhes, D. (2005). Hornos para Ceramistas. España: CEAC.
Scott, M. (1997). Cerámica. España: Evergreen Tashen.
Zimbrón, D. (2013). Haciendo Rakú –Yaki. México: INBA.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)	Exámenes parciales	( )
Exposición audiovisual	(x)	Examen final escrito	( )
Ejercicios dentro de clase	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Exposición de seminarios por los alumnos	(x)
Seminarios	(x)	Participación en clase	(x)
Lecturas obligatorias	(x)	Asistencia	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Seminario	( )
Prácticas de taller o laboratorio	(x)	Otras: Evaluación de proyecto	(x)
Prácticas de campo	(x)	Análisis en exposiciones y clase	(x)
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	(x)		

Perfil profesiográfico:

Licenciado en Artes Visuales, Comunicación Visual o Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente en el campo de la escultura.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de asignatura

Laboratorio de Estrategias Metodológicas I: Fenómenos y Medios: Modelado y Proyecto

Clave:	**Semestre:** 5º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional, Investigación-Producción		**No. Créditos:** 14
Carácter: Obligatoria de elección	**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica	**Teoría:** 4	**Práctica:** 6	10	160
Modalidad: Laboratorio	**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)

Asignatura antecedente: Laboratorio-Taller de Estrategias Metodológicas II.

Asignatura subsecuente: Laboratorio de Estrategias Metodológicas II: Fenómenos y Medios: Modelado y Proyecto.

Objetivo general:

Examinar los fundamentos teórico-prácticos y conceptuales de la escultura para fomentar el desarrollo de habilidades en el manejo de relaciones estructurales y espaciales y aplicarlos en el desarrollo de proyectos de investigación-producción.

Objetivos específicos:

1. Determinar una metodología de trabajo para la elaboración de un proyecto escultórico.
2. Elaborar un proyecto de indagación que sirva como sustento para la obra escultórica.
3. Desarrollar un análisis conceptual de la propuesta para determinar su intención y posibles alcances.
4. Diseñar estrategias para el manejo óptimo de materiales y espacios en el proceso de la elaboración de la obra.
5. Generar estrategias para el desarrollo de proyectos de investigación-producción.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Fundamentación básica	20	30
2	Desarrollo de propuesta	20	30
3	Elaboración de obra	24	36
	Total de horas:	64	96
	Suma total de horas:	160	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Fundamentación básica 1.1 Proyecto inicial de investigación. 1.1.1 Selección de tema. 1.1.2 Determinación de metodología y técnicas de recolección de datos. 1.1.3 Desarrollo de la investigación. 1.1.4 Análisis de resultados. 1.2 Fase conceptual escultórica. 1.2.1 Análisis conceptual. 1.2.2 Intencionalidad.
2	Desarrollo de propuesta 2.1 Aplicaciones prácticas de la investigación. 2.1.1 Determinación de recursos. 2.1.2 Determinación de técnicas. 2.1.3 Esquema de trabajo. 2.2 Elaboración de bocetos. 2.2.1 Desarrollo de modelos. 2.2.2 Revisión y ajustes.
3	Elaboración de obra 3.1 Instrumentación práctica 3.1.1 Requerimientos materiales. 3.1.2 Requerimientos espaciales. 3.2 Realización escultórica 3.2.1 Construcción inicial. 3.2.2 Revisión y ajustes. 3.2.3 Análisis de resultados.

Bibliografía básica:

Cirici, P. (1980). Leonardo da Vinci. Madrid: Alianza.
Corrado, M. (1973). Las técnicas artísticas. Milano: Murcia.
De la Fuente, B. (1973). Escultura monumental olmeca. México: Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM.
De la Fuente, B. (1977). Los hombres de Piedra: Escultura Olmeca. México: Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM.
De la Fuente, B. (1980). Escultura Huasteca en Piedra. México: Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM.
De la Fuente, B. (2003). La escultura Olmeca en la escultura prehispánica. México: CONACULTA.
Grabar, A. (1992). Las vías de la creación en la iconografía cristiana. Madrid: Alianza.
Tosto, P. (1958). La composición áurea en las artes plásticas. Buenos Aires: Hachete.
Westheim, P. (1962). La cerámica del México antiguo. México: Instituto de Investigaciones Estéticas UNAM.
Westheim, P. (1985). Escultura y cerámica del México antiguo. México: Era.
Wittkower, R. (1987). La escultura: Procesos y Principios. Madrid: Alianza.

Bibliografía complementaria:

Bargellini, C. (1986). Esculturas y retablos del siglo XVII, en Historia del arte mexicano. México: Salvat.
Bargellini, C. y Fuentes, E. (1989). Guía que permite captar lo bello. Yesos y dibujos de la Academia de San Carlos 1778-1916. México: UNAM, IIE, ENAP.
Fernández, J. (1986). Arte efímero y espacio estético. Barcelona: Antropos.
Foster, H. (1985). La posmodernidad. México: Kairos.
Krauss, R. (2002). Pasajes de la escultura moderna. Madrid: Akal.
Marchan, S. (1997). Del arte objetual al arte del concepto. Madrid: Akal.
Moreno Villa, J. (1942). La Escultura Colonial Mexicana. México: El Colegio de México.

Reséndiz, J. (2010). La escultura en papel como diseño alternativo. México: Autónoma.
Ruiz Gomar, J. (1977). La escultura académica hasta la consumación de la independencia, en Historia del Arte Mexicano, vol 7. México: Salvat.
Tovar de Teresa, G. (1992). Pintura y escultura en la Nueva España (1557-1640). México: Grupo azabache.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)	Exámenes parciales	(x)
Exposición audiovisual	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Seminarios	( )	Participación en clase	(x)
Lecturas obligatorias	(x)	Asistencia	(x)
Trabajo de investigación	( )	Seminario	( )
Prácticas de taller o laboratorio	(x)	Otras: Evaluación de proyecto	( )
Prácticas de campo	( )		
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	( )		

Perfil profesiográfico:
Licenciado en Artes Visuales, Comunicación Visual o Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de asignatura

Laboratorio de Estrategias Metodológicas I: Fenómenos y Medios: Instalación y Entorno

Clave:	**Semestre:** 5º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional, Investigación-Producción		**No. Créditos:** 14
Carácter: Obligatoria de elección	**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica	**Teoría:** 4	**Práctica:** 6	10	160
Modalidad: Laboratorio	**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)

Asignatura antecedente: Laboratorio-Taller de Estrategias Metodológicas II.

Asignatura subsecuente: Laboratorio de Estrategias Metodológicas II: Fenómenos y Medios: Instalación y Entorno.

Objetivo general:

Analizar el contexto contemporáneo del arte como base para el desarrollo de un proyecto de investigación-producción de instalación artística con el empleo de procedimientos escultóricos.

Objetivos específicos:

1. Analizas y reflexionar sobre los conceptos de escultura en el campo expandido, escultura actual y ruptura de los límites disciplinares.
2. Conceptualizar el término instalación como un desarrollo espacio-temporal, vinculado con la realidad.
3. Investigar y analizar los discursos de artistas destacados que utilizaron la instalación como estrategia.
4. Plantear una intención y un tema como fundamento para el desarrollo de un proyecto de instalación.
5. Desarrollar un proyecto de instalación en base a un proceso y una metodología específica
6. Efectuar un análisis y una evaluación crítica del proyecto.
7. Generar estrategias para el desarrollo de proyectos de investigación-producción en escultura.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Ruptura de los límites disciplinares.	10	16
2	La instalación	10	16
3	Discursos de autores destacados	10	16
4	Intención y tematización	10	16
5	Estrategias para el desarrollo de proyectos	12	16
6	Desarrollo y evaluación	12	16
	Total de horas:	64	96
	Suma total de horas:	160	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Ruptura de los límites disciplinares 1.1 Escultura en el campo expandido. 1.2 Escultura actual. 1.3 Ruptura de los límites disciplinares.
2	La instalación 2.1 Aspectos críticos. 2.2 Confrontación con el espectador. 2.3 Experiencia perceptual. 2.4 Nociones de espacio.
3	Discursos de autores destacados 3.1 Richard Long. 3.2 Antoni Muntadas. 3.3 Gabriel Orozco. 3.4 Wolf Vostell.
4	Intención y tematización 4.1 Planteamiento del proyecto. 4.2 Intención y tematización.
5	Estrategias para el desarrollo de proyectos 5.1 Estrategias de investigación. 5.1.1 Métodos de investigación. 5.1.2 Investigación aplicada en artes. 5.1.3 Postura personal. 5.2 Estrategias de instrumentación. 5.2.1 Descripción y estrategias del proyecto. 5.2.2 Modelos y aproximaciones. 5.2.3 Recursos 5.2.4 Calendarización. 5.2.5 Elaboración física de una propuesta de instalación. 5.3 Sustento y justificación del proyecto artístico
6	Desarrollo y evaluación 6.1 Debates grupales. 6.2 Asesorías. 6.3 Evaluación de resultados. 6.3 Reflexión crítica.

Bibliografía básica:

Josu Larrañaga "Instalaciones", Colección "Arte Hoy" Editorial Nerea SA, Guipúzcoa, España 2001.
Erika Suderburg, Editor "Space, Site, Intervention. Situating Installation Art". U. Minnesota Press. Minneapolis 2000
Julie H. Reiss. "From Margin to Center. The Spaces of Installation Art". The MIT Press, London 1999.
Mark Rosenthal. "Understanding Installation Art: From Duchamp to Holzer" Prestel Publishing 2003.
Nicolas de Oliveira, Nicola Oxley y Michael Petry."Installation Art in the New Millennium" Thames & Hudson Ltd., London 2003
Nick Kaye “Site Specific Art: Performance, Place and Documentation". Routledge 2000
H. Davies y R. Onorato editors. "Blurring the Boundaries: Installation Art 1969/1996" La Jolla Museum of Contemporary Art, San Diego, California 1997.
Ilya Kabakov. Cantz Verlag "Total Installation" VG Bild-kunst. Bonn. Germany 1995
Andrew Benjamín editor. "Installation Art" Thames & Hudson Ltd. Londres 1993

Nicolas de Oliveira, Nicola Oxley y Michael Petry. "Installation Art" Thames & Hudson Ltd. Londres 1994.
Kristine Stiles & Peter Selz editores. "Theories and Documents of Contemporary Art" U. California Press 1996. (Capítulo 6: Installations, environments and sites).
Juan A. Ramírez, Jesús Carrillo Editores. "Tendencias del Arte, arte de tendencias a principios del siglo XXI" Cátedra Madrid 2004 (Capítulo 7: Los límites de la instalación. Mónica Sánchez)
PARIS MATÍA / Elena Blanch / Consuelo de la Cuadra / Pablo de Arriba / José de las Casas / José Luis Gutiérrez; Conceptos fundamentales del lenguaje escultórico. Akal/Bellas Artes, Madrid, 2006.
PARIS MATÍA / Elena Blanch / Consuelo de la Cuadra / Pablo de Arriba / José de las Casas / José Luis Gutiérrez; Procedimientos y materiales en la obra escultórica, Akal/Bellas Artes, Madrid, 2009.

Bibliografía complementaria:

KRAUSS, Rosalind E.: Pasajes de la escultura moderna (1977), Madrid, Akal, 2002
MADERUELO, Javier, La pérdida del pedestal, Madrid, 1994 COLECCIÓN: Cuadernos del Círculo Noventa. Letra internacional, 48, Enero-febrero, 1997.
RAQUEJO, Tonia, Land Art, Madrid, Nerea, 1998
Guasch Anna María, Arte último del siglo XX, del posminimalismo a lo multicultural, Editorial Alianza Forma Coleccion, El arte hoy, Editorial Nerea

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)		
Exposición audiovisual	(x)	Exámenes parciales	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Examen final escrito	( )
Ejercicios fuera del aula	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Seminarios	( )	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Lecturas obligatorias	(x)	Participación en clase	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Asistencia	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	(x)	Seminario	( )
Prácticas de campo	(x)	Otras: Evaluación de proyecto	(x)
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	(x)	Otras: Carpeta final	(x)

Perfil profesiográfico:

Licenciado en Artes Visuales, Comunicación Visual o Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente y en el campo de la escultura.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de asignatura

Laboratorio de Estrategias Metodológicas I: Fenómenos y Medios: Arte Sonoro

Clave:	**Semestre:** 5º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional, Investigación-producción			**No. Créditos:** 14
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 4	**Práctica:** 6	10	160
Modalidad: Laboratorio		**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)

Asignatura antecedente: Laboratorio-Taller de Estrategias Metodológicas II.

Asignatura subsecuente: Laboratorio de Estrategias Metodológicas II: Fenómenos y Medios: Arte Sonoro.

Objetivo general:

Analizar y aplicar los fundamentos teórico-prácticos del arte sonoro, los procedimientos de estructuración, interpretación y creación de obra a través del manejo del sonido así como los recursos y medios necesarios para su elaboración, con la finalidad de aplicarlos en el desarrollo de obra con figura y forma intangibles.

Objetivos específicos:

1. Analizar la naturaleza y principios básicos de la percepción.
2. Investigar los recursos sonoros a través de sus distintos lenguajes.
3. Analizar la naturaleza de la acústica y las propiedades de las ondas.
4. Examinar la teoría musical de occidente como marco de referencia para el desarrollo de obra sonora.
5. Fomentar el desarrollo de habilidades para la estructuración de un lenguaje artístico plástico sonoro.
6. Generar estrategias para el desarrollo de proyectos de Investigación-Producción en arte sonoro.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Introducción al lenguaje artístico plástico sonoro	16	24
2	Introducción a la acústica	16	24
3	Introducción a la teoría musical occidental.	16	24
4	Exploración perceptual sonora	16	24
	Total de horas:	64	96
	Suma total de horas:	160	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Introducción al lenguaje artístico plástico sonoro 1.1 Principios generales y naturaleza de la percepción. 1.2 Introducción a los elementos de la comunicación.
2	Introducción a la acústica 2.1 Conceptos generales: ondas. 2.2 Conceptos generales: clases de ondas. 2.3 Conceptos generales: propiedades de las ondas. 2.4 Conceptos generales: naturaleza del sonido.
3	Introducción a la teoría musical occidental 3.1 Lenguaje del clave bien temperado. 3.2 Tiempo fuerte. 3.3 Compás. 3.4 Ritmo.
4	Exploración perceptual sonora integral 4.1 Acondicionamiento propioceptual. 4.2 Apreciación musical.

Bibliografía básica:

Chion, M. (1993). La audiovisión, Introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido. Barcelona: Paidós.
Di Marino, B. (2001). Clip- 20 anni di musica in video (1981-2001). Roma: Castelvecchi.
Feldenkrais, M. (2006). El poder del yo. España: Paidós.
Fraser, P. (2010). Teaching music video. Londres: BFI.
Frith, S. (1988). Music for Pleasure. New York: Routledge.
Goodwin, A. (1992). Dancing in the Distraction Factory: Music Television and Popular Culture. Minneapolis: University of Minnesota Press.
Larson, S. (2010). Pensar el Sonido. México: CUAC-UNAM
Mundy, J. (1999). Popular Music on screen: From Hollywood musical to music video. Manchester: Manchester University Press.
Olivar, A. (2006). Fundamentos teóricos de la comunicación. España: GPS.
Santisteban, G. (2010). Método Carcassi. USA: O. Ditson Co.
Tello, A. (2010). La música en México. Panorama del siglo XX. México: Fondo de Cultura Económica.

Bibliografía complementaria:

Cage, J. (1961). Silence: Lectures and Writings. USA: W.U.P.
Goudsmit, S. y Claiborne, R. (1989). El tiempo, Colección científica de time life. México: Editores Culturales Internacionales.
Nourse, A. (1989). El Cuerpo Humano, Colección científica de time life. México: Editores Culturales Internacionales.
Rodríguez, A. (1998). La dimensión sonora del lenguaje audiovisual. Barcelona: Paidós.
Schartz, L. (2007). Making music video: Everything you need to know from the best in the business. USA: Crown Publishing Group.
Shore, M. (1984). The Rolling Stones Book of Rock Video. New York: Quill.
Sibilla, G. (1999). Musica da vedere. Il videoclip nella televisione italiana. Roma: RAI/Eri.
Smith, S. y Warshofsky, F. (1989). Sonido y Audición, Colección científica de time life. México: Editores Culturales Internacionales.
Summers, J. (1999). Making and Marketing Music. The Musician's Guide to Financing, Distributing, and Promoting Albums. New York: Allworth.
Vernallis, C. (2004). Experiencing music video: aesthetics and cultural context. New York: Columbia University Press.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)		
Exposición audiovisual	(x)	Exámenes parciales	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Seminarios	( )	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Lecturas obligatorias	(x)	Participación en clase	(x)
Trabajo de investigación	( )	Asistencia	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	( )	Seminario	( )
Prácticas de campo	(x)	Otras: Evaluación de proyecto	( )
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	( )		
Perfil profesiográfico: Licenciado en Artes Visuales, Comunicación Visual o Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente.			

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de asignatura

Laboratorio de Estrategias Metodológicas I: Fenómenos y Medios: Videoarte

Clave:	**Semestre:** 5º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional, Investigación-Producción		**No. Créditos:** 14
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**	**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 4	**Práctica:** 6	10	160
Modalidad: Laboratorio		**Duración del programa:** 16 semanas		

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)

Asignatura antecedente: Laboratorio-Taller de Estrategias Metodológicas II.

Asignatura subsecuente: Laboratorio de Estrategias Metodológicas II: Fenómenos y Medios: Videoarte.

Objetivo general:

Analizar los fundamentos teórico-prácticos del videoarte y reconocer su papel como una manifestación de experiencia estética, desde un enfoque conceptual, experimental y reflexivo para enriquecer el proceso de formación artística y desarrollar técnicas y procedimientos aplicables en proyectos de investigación-producción.

Objetivos específicos:

1. Desarrollar estrategias de planeación en la preproducción, producción y postproducción de obras videográficas
2. Diseñar y elaborar un proceso de indagación como método de experimentación en videoarte.
3. Analizar las posibilidades de diversas tecnologías, soportes alternativos y software libre para el desarrollo de obras audiovisuales.
4. Examinar las bases teórico-prácticas del lenguaje de programación opensource.
5. Analizar la relación entre el hombre y la tecnología.
6. Analizar el concepto de *Live Cinema* como proceso y/o herramienta para la producción artística.
7. Analizar el fenómeno del *Vj*.
8. Experimentar con software de manipulación del video en tiempo real para el desarrollo de una pieza en vivo.
9. Generar estrategias para el desarrollo de proyectos de investigación-producción.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Referentes históricos, teóricos y metodología	9	13
2	El poder del video	9	13
3	Preproducción, producción y postproducción de una pieza de video experimental	9	14
4	Intervención audiovisual en directo	9	14
5	Proyectos de live cinema	9	14
6	Video-data	9	14
7	Proyecto interactivo.	10	14

Total de horas:	64	96
Suma total de horas:	160	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Referentes históricos, teóricos y metodología 1.1 Historia de la imagen fotoquímica, electrónica y digital. 1.2 Hacia una definición del videoarte. 1.3 Historia del video y la imagen en movimiento. 1.4 Paradigmas conceptuales. Análisis semiótico de la imagen en movimiento para la interpretación del videoarte. 1.5 De la televisión al nacimiento del video independiente 1.5.1 Artefactos. 1.5.2 Discursos. 1.5.3 Lenguajes.
2	El poder del video 2.1 Géneros y conceptos del videoarte. 2.2 Análisis de imaginarios personales y colectivos. 2.3 El poder del video. 2.3.1 La cotidianidad y el espectáculo virtual. 2.3.2 La percepción y el consumo. 2.4 La narrativa.
3	Preproducción, producción y postproducción de una pieza de video experimental 3.1 La No-Narrativa, el campo expandido de la narratividad. 3.2 Diferencias y similitudes con el proceso fílmico o televisivo. 3.3 Técnicas de grabación en video 3.3.1 Preproducción. 3.3.2 Producción. 3.3.3 Posproducción. 3.4 Planteamiento de un proyecto de video experimental. 3.5 Análisis crítico de la pieza realizada.
4	Intervención audiovisual en directo 4.1 Live Media. 4.1.1 Teatro de sombras. 4.1.2 Linterna mágica / cinematografía. 4.1.3 Colour Music / Lumia. 4.1.4 Video arte / extended cinema. 4.1.5 No-narrativa cinema. 4.2 Elementos del Live cinema. 4.2.1 Espacio. 4.2.2 Espacio digital. 4.2.3 Espacio desktop. 4.2.4 Espacio performance. 4.2.5 Espacio de proyección. 4.2.6 Espacio físico. 4.2.7 Tiempo. 4.2.8 Loop. 4.2.9 Proyección. 4.2.10 Spatial projection.

	4.2.11 Interfases y softwares (Media façades- Neuromixer Pro, Virtual DJ, MODUL 8). 4.2.12 Performance. 4.2.13 El papel del laptop performer. 4.2.14 “Liveness” (experiencia en vivo y en directo). 4.2.15 Interacción.
	Proyectos de live cinema 5.1 El lenguaje del live cinema. 5.1.1 Lenguaje cinematográfico vs. lenguaje del live cinema. 5.1.2 Montaje. 5.1.3 Composición. 5.1.4 Efectos visuales. 5.2 Propuesta de proyecto en duplas de trabajo. 5.2.1 Presentación, análisis y crítica de la obra.
	Video-data 6.1 La cuestión del digital. Hibridación y transformación. 6. 2 La evolución digital. (De la computadora a la interactividad e Internet). 6.3 El pensamiento digital y nuestras posibilidades. 6.4 La paradoja del digital y las relaciones entre máquina e imaginario colectivo.
	Proyecto interactivo 7.1 Programming Enviroment: Max MSP/Jitter, PureData, Processing. 7.1.1 Matrices, argumentos, atributos y objetos. 7.1.2 Controles. 7.1.3 Colores ARGB. 7.1.4 Patches y subpatches. 7.1.5 Control MIDI de Video y Audio. 7.1.6 Spatial Mapping. 7.1.7 lenguajes de programación. 7.2 Proyecto interactivo. 7.2.1 Planificación o preproducción. 7.2.2 Realización. 7.2.3 Posproducción y exhibición de la obra in situ. 7.2.4 Presentación, análisis y crítica de la obra.

Bibliografía básica:

Baigorri Ballarín, Laura (1997). El video y las vanguardias históricas. Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona.
Pérez Ornia, José Ramón (1991). El arte del video – introducción a la historia del video experimental. Barcelona: RTVE Y Ediciones del Serbal.
Rekalde-Izaguirre, Josu (1995). Vídeo, un soporte temporal para el arte. Bilbao: Servicio Editorial del País Vasco.
Rodríguez Mattalia, Lorena (2005). ARTE VIDEOGRÁFICO: inicios, polémicas y parámetros básicos de análisis. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia.
AA.VV. (2005) The Vj Book, Paul Spinard, California: Feral House Book
AA.VV. (2005) Vj _Audiovisual Art + Vj Culture. USA: Live Cinema Unraveled-Handbook for Live Visual Performance.
AA.VV. (1974) Kuleshov on Film – Writings of Lev Kuleshov, USA: University of California Press.
Fry, Ben. (2008) Visualizing Data. USA: O’Reilly Media.
Manovich, Lev. (2001) The Language of New Media, Massachusetts: The MIT Press Cambridge,
Makela, Mia. (2006) LIVE_CINEMA. Finland: Media Lab, Helsinki University of Art and Design.
Sebastian Magaña, Laura. (2005) Medios audiovisuales y prácticas performativas en el arte contemporáneo. Contexto y crítica al fenómeno del VJing. España: Universidad de Castilla, Tesis de Doctorado.

Bibliografía complementaria:

AAVV (2006). Imagen y Sonido del Cine Abstracto a los Vj´S (Ciclo De Conferencias) México: Academia de San Carlos. ENAP
Gubern, Roman (1994). La mirada opulenta – exploración de la iconosfera contemporánea. Barcelona: Gustavo Gilli.
SPIELMANN, IVONNE (2005) VIDEO: THE REFLEXIVE MEDIUM. USA: M.I.T Press
VIRILIO, Paul (1998). La máquina de la visión. España: Ediciones Cátedra.
Deleuze, Gilles. (1983) La imagen-movimiento, Estudios sobre cine 1. Barcelona: Ediciones Paidós
(1987) La imagen-tiempo, Estudios sobre cine 2. Barcelona: Ediciones Paidós
Noble, Joshua. (2009) Programming Interactivity-A Designer's Guide to Processing, Arduino, and openFrameworks. USA: O'Reilly Media
Reas, Casey- Fry, Ben. (2007) Processing: a programming handbook for visual designers and artists. Massachusetts: The MIT Press Cambridge
Youngblood, Gene. (1970) Expanded Cinema. New York: P. Dutton & Co., Inc.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)		
Exposición audiovisual	(x)	Exámenes parciales	( )
Ejercicios dentro de clase	(x)	Examen final escrito	( )
Ejercicios fuera del aula	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Seminarios	( )	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Lecturas obligatorias	(x)	Participación en clase	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Asistencia	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	(x)	Seminario	( )
Prácticas de campo	(x)	Otras: Evaluación de proyecto	(x)
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	( )		

Perfil profesiográfico:

Licenciado en Artes Visuales, Comunicación Visual o Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente en las áreas de producción de video, fotografía y desarrollo de proyectos afines.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de asignatura

Laboratorio de Estrategias Metodológicas I: Fenómenos y Medios: Medios Múltiples

Clave:	**Semestre:** 5º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional, Investigación-Producción		**No. Créditos:** 14
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**	**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 4 / **Práctica:** 6	10	160
Modalidad: Laboratorio		**Duración del programa:** 16 semanas		

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)
Asignatura antecedente: Laboratorio-Taller de Estrategias Metodológicas II.
Asignatura subsecuente: Laboratorio de Estrategias Metodológicas II: Fenómenos y Medios: Medios Múltiples.

Objetivo general:
Analizar los fenómenos del arte electrónico y las dinámicas metodológicas para sus diferentes técnicas desde un enfoque conceptual y expresivo para aplicarlos en la integración y desarrollo de proyectos de investigación-producción en videoarte.

Objetivos específicos:
1. Analizar y aplicar técnicas y estrategias para el desarrollo de proyectos de arte electrónico.
2. Experimentar con tecnologías electrónicas, recursos digitales y de comunicación para el desarrollo de prácticas artísticas
3. Fomentar el desarrollo de habilidades creativas, de experimentación y de pensamiento lateral.
4. Identificar el papel de los medios múltiples en el entorno artístico contemporáneo.
5. Analizar y aplicar el proceso de planeación, gestión y difusión de proyectos inter, multi y transdisciplinarios, a nivel profesional.
6. Generar estrategias para el desarrollo de proyectos de investigación-producción.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Introducción al arte electrónico y digital	30	46
2	Máquinas y mecanismos	34	50
	Total de horas:	64	96
	Suma total de horas:	160	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Introducción al arte electrónico y digital 1.1 Historia del arte electrónico. 1.2 Imagen digital. 1.3 Audio digital. 1.4 Programación estructurada. 1.5 Programación orientada a objetos. 1.6 Sensores. 1.7 Desarrollo de proyecto artístico interactivo I.
2	Máquinas y mecanismos 2.1 Historia del arte electrónico. 2.2 Modelado y animación. 2.3 Ingeniería de sistemas. 2.4 Materiales. 2.5 Desarrollo de proyecto artístico interactivo II (Intervención Interactiva en el espacio público).

Bibliografía básica:

Daniels, Dieter (1995) Kunst und neue Technologien - warum eigentlich? RAM - Realität, Anspruch, Medium Bonn: Kunstfonds.
Frieling, Rudolf (1997) Medien Kunst Aktuell / Current Media Art. Video Art, CD-ROM and Internet Projects from Germany. Munich: Goethe Institute und ZKM
Giannetti, Claudia (ed.) (1997) Arte en la era electrónica. Perspectivas de una nueva estética. Barcelona: L'Angelot y Goethe-Intitut Barcelona
Rheingold, Howard. (1994) Virtual Communities, Homesteading on the Electronic Frontier. Nueva York: Harpers Perennials.

Bibliografía complementaria:

Munster, Anna. (2006) Materializing New Media. London: Darmouth College
McLuhan, Marshall. (1986) Understanding Media-The extensions of man. London
The Arts and the Definition of the Human
Margolis, Joseph. (2009) The Arts and the Definition of the Human. Toward a Philosophical Anthropology
California : Stanford University Press

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)	Exámenes parciales	( )
Exposición audiovisual	(x)	Examen final escrito	( )
Ejercicios dentro de clase	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Seminarios	( )	Participación en clase	(x)
Lecturas obligatorias	(x)	Asistencia	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Seminario	( )
Prácticas de taller o laboratorio	(x)	Otras: Evaluación de proyecto	(x)
Prácticas de campo	(x)		
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	(x)		

Perfil profesiográfico:

Licenciado en Artes Visuales, Comunicación Visual o Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente en las áreas de producción de video, fotografía, escultura y desarrollo de proyectos afines.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de asignatura

Laboratorio de Estrategias Metodológicas I: Fenómenos y Medios: Museografía y Diseño del Entorno

Clave:	**Semestre:** 5º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional, Investigación-Producción			**No. Créditos:** 14
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 4	**Práctica:** 6	10	160
Modalidad: Laboratorio		**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)

Asignatura antecedente: Laboratorio Taller de Estrategias Metodológicas II.

Asignatura subsecuente: Laboratorio de Estrategias Metodológicas II: Fenómenos y Medios: Museografía y Diseño del Entorno.

Objetivo general:

Analizar y experimentar con los fundamentos teórico-prácticos de la museografía y el diseño del entorno para fomentar el desarrollo de habilidades de percepción en dos y tres dimensiones y aplicarlos en el diseño de un tratado visual fundamentado bajo los parámetros de las convenciones bidimensionales y tridimensionales.

Objetivos específicos:

1. Analizar los diferentes procesos del diseño en el espacio.
2. Aplicar el concepto de espacio bi y tridimensional en propuestas de diseño.
3. Analizar y aplicar los principios básicos de la comunicación gráfica en el desarrollo de proyectos de investigación-producción.
4. Aplicar las técnicas y procedimientos de la museografía en el desarrollo de proyectos de intervención de entornos.
5. Aplicar los fundamentos teóricos de la identidad gráfica en el desarrollo de una exposición.
6. Generar estrategias para el desarrollo de proyectos de investigación-producción.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Introducción a la Museología, la Curaduría y la Museografía	12	19
2	El concepto del espacio y sus implicaciones	12	19
3	El concepto de exposición dentro del museo	12	19
4	Diseño museográfico	12	19
5	Elementos formales del diseño museográfico	16	20
	Total de horas:	64	96
	Suma total de horas:	160	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Introducción a la Museología, la Curaduría y la Museografía 1.1 Museología. 1.2 Curaduría. 1.3 Museografía.
2	El concepto del espacio y sus implicaciones 2.1 Conceptos de espacio. 2.2 Estudio del espacio abierto. 2.3 Estudio del espacio cerrado. 2.4 El espacio expositivo.
3	El concepto de exposición dentro del museo 3.1 Diferencias entre museo y exposición. 3.2 Tipos de exposición. 3.3 Exposiciones permanentes, temporales e itinerantes. 3.4 Exhibición virtual. 3.5 Introducción al diseño de exposiciones.
4	Diseño museográfico 4.1 Elementos formales del diseño bidimensional. 4.2 Elementos formales del diseño tridimensional. 4.3 Conceptualización de un proyecto museográfico.
5	Elementos formales del diseño museográfico 5.1 Concepto. 5.2 El espacio. 5.3 El color. 5.4 La luz. 5.5 La gráfica. 5.6 La circulación. 5.7 El mobiliario. 5.8 El público.

Bibliografía básica:

A Walter, B. (1976). El arte en la época de su reproductibilidad técnica, en discursos interrumpidos. Madrid: Taurus.
Félix, D. (2001). Arte público y espacio político. Madrid: Akal.
García, N. (2004). Reabrir espacios públicos: Políticas culturales y ciudadanía. México: UAM-I/Plaza y Valdés.
García, N. (2005). La antropología urbana en México. México: Conaculta/UNAM/FCE.
Krieger, P. (2006). Megalópolis. La modernización de la ciudad de México en el siglo XX. México: UNAM-IIE/Instituto Goethe-Inter Nationes.
Krieger, P. (2006). Paisajes urbanos: imagen y memoria. México: UNAM-IIE.
Matzner, F. (2004). Public Art. A reader. Alemania: Hatje Cantz.
Méndez, A. (2006). Estudios urbanos contemporáneos. México: UNAM-IIE-Porrúa.
Mitchell, W. (2009). Teoría de la imagen. Madrid: Akal.
Sánchez, A. (2003). La intervención artística en la ciudad de México. México: Conaculta/Programa Nacional de Educación/Instituto de Cultura de Morelos.
Sierra, M. (2011). Un análisis iconográfico del mural Retrato de la Burguesía (1939-1940) de David Alfaro Siqueiros. México: CUIH.
Wallis, B. (2001). Arte después de la modernidad. Nuevos planteamientos en torno a la representación. Madrid: Akal.

Bibliografía complementaria:

García, N. (2004). Reabrir espacios públicos: Políticas culturales y ciudadanía. México: UAM-I/Plaza y Valdés.

Wallis, B. (2001). Arte después de la modernidad, nuevos planteamientos en torno a la representación. Madrid: Akal. Walter, B. (1976). El arte en la época de su reproductibilidad técnica, en discursos interrumpidos. Madrid: Taurus.	
Sugerencias didácticas: Exposición oral (x) Exposición audiovisual (x) Ejercicios dentro de clase (x) Ejercicios fuera del aula (x) Seminarios ( ) Lecturas obligatorias (x) Trabajo de investigación (x) Prácticas de taller o laboratorio (x) Prácticas de campo (x) Otras: Aprendizaje basado en proyectos (x)	**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:** Exámenes parciales (x) Examen final escrito (x) Trabajos y tareas fuera del aula (x) Exposición de seminarios por los alumnos ( ) Participación en clase (x) Asistencia (x) Seminario ( ) Otras: Evaluación de proyecto (x)
Perfil profesiográfico: Licenciado en Artes Visuales, Comunicación Visual o Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente en el campo de la museografía.	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de asignatura

Laboratorio de Estrategias Metodológicas I: Fenómenos y Medios: Animación

Clave:	**Semestre:** 5º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional, Investigación-Producción		**No. Créditos:** 14
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**	**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 4	**Práctica:** 6	10	160
Modalidad: Laboratorio		**Duración del programa:** 16 semanas		

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)

Asignatura antecedente: Laboratorio-Taller de Estrategias Metodológicas II.

Asignatura subsecuente: Laboratorio de Estrategias Metodológicas II: Fenómenos y Medios: Animación.

Objetivo general:

Analizar los conceptos, términos y antecedentes de la animación digital, técnicas de edición y la aplicación de efectos en la producción para emplearlos en el diseño y desarrollo de un proyecto de investigación-producción en el campo de la animación.

Objetivos específicos:

1. Analizar los fundamentos teóricos, prácticos y conceptuales de la animación y determinar sus posibles aplicaciones en proyectos de investigación-producción.
2. Describir los antecedentes históricos de la animación digital.
3. Identificar los requerimientos técnicos de la animación digital (hardware y software).
4. Analizar los conceptos y términos aplicados a la animación digital.
5. Diseñar y desarrollar un proyecto de investigación-producción de animación digital.
6. Experimentar con las posibilidades de la edición y aplicación de efectos en la producción de animación digital.
7. Generar estrategias para el desarrollo de proyectos de investigación-producción en animación.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Antecedentes de la animación digital	10	15
2	Hardware y software para animación digital	10	15
3	Conceptos y términos para la realización de animaciones digitales	10	15
4	La animación digital, tipos y estilos	10	15
5	Animación digital bidimensional	12	18
6	Edición y aplicación de efectos visuales, audio y ajustes de color	12	18
	Total de horas:	64	96
	Suma total de horas:	160	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Antecedentes de la animación digital 1.1 La animación digital de sus orígenes a nuestros días. 1.1.1 Siglo XX. 1.1.2 Siglo XXI.
2	Hardware y software para animación digital 2.1 Hardware. 2.2 Software.
3	Conceptos y términos para la realización de animaciones digitales 3.1 Tipos de animación digital. 3.2 Tipos de herramientas y recursos. 3.3 Formatos para cine, televisión y medios digitales. 3.4 Tipos de compresión. 3.5 Tipos de soportes de visualización. 3.6 Composición escénica. 3.7 Movimientos de cámara. 3.8 Tipos de plano. 3.9 El Guión. 3.10 El Story Board. 3.11 El Story Board “animatic”.
4	La animación digital, tipos y estilos 4.1 Vectorial. 4.2 Bitmap. 4.3 Rotoscopía. 4.4 Diseño y planeación. 4.5 Diseño y desarrollo de personajes y escenarios.
5	Animación digital bidimensional 5.1 Menú y herramientas. 5.2 Espacios de trabajo y captura de imágenes. 5.3 Línea de tiempo y renderizado de proyecto.
6	Edición y aplicación de efectos visuales, audio y ajustes de color 6.1 Postproducción de video. 6.2 Menú y herramientas. 6.3 Espacios de trabajo, captura de imágenes y audio. 6.4 Efectos y ajuste de color. 6.5 Render y salida a video.

Bibliografía básica

Arcos, M. (2007). Fundamentos de animación. España: Parramón.
Beck, J. (2004). Animation art. USA: Harper Design.
Cámara, S. (2006). El dibujo animado. Barcelona: Parramón.
Patmore, C. (2003). Curso completo de animación. Barcelona: Acanto.
Priebe, K. A. (2010). The advanced art of stop motion. USA: Course Technology.
Quinn, J. (2010). Dibujo para animación. España: Hermann Blume.
Shaw, S. (2009). Stop motion, craft and skills for model animation. UK: Focal Press.
White, T. (2006). Animation from pencil to pixels. UK: Focal Press.
Woolman, M. (2004). Motion design. Suiza: RotoVision.
Wright, S. (2007). Digital compositing for film and video. UK: Focal Press.

Bibliografía complementaria:	
Edgell, S. (2001). The complete cartooning course. USA: Barron´s. Kotz, T. (2003). How to make animated films. UK: Focal Press. Webster, C. (2005). Animation, the mechanics of motion. UK: Focal Press. White, M.R. y Fidalgo, S.J.A. (2003). Mil problemas de química general. España: Everest. Williams, R. (1990). Guía de supervivencia del animador. Inglaterra: Faber and Faber.	
Sugerencias didácticas:	**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**
Exposición oral (x) Exposición audiovisual (x) Ejercicios dentro de clase (x) Ejercicios fuera del aula (x) Seminarios ( ) Lecturas obligatorias (x) Trabajo de investigación ( ) Prácticas de taller o laboratorio (x) Prácticas de campo ( ) Otras: Aprendizaje basado en proyectos (x)	Exámenes parciales ( ) Examen final escrito ( ) Trabajos y tareas fuera del aula (x) Exposición de seminarios por los alumnos ( ) Participación en clase (x) Asistencia (x) Seminario ( ) Otras: Evaluación de proyecto (x)
Perfil profesiográfico: Licenciado en Artes Visuales, Comunicación Visual o Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente en el campo de la animación.	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de asignatura

Laboratorio de Estrategias Metodológicas I: Fenómenos y Medios: Artes en Contexto

Clave:	**Semestre:** 5º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional, Investigación-Producción		**No. Créditos:** 14
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**	**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 4	**Práctica:** 6	10	160
Modalidad: Laboratorio		**Duración del programa:** 16 semanas		

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)

Asignatura antecedente: Laboratorio-Taller de Estrategias Metodológicas II.

Asignatura subsecuente: Laboratorio de Estrategias Metodológicas II: Fenómenos y Medios: Artes en Contexto.

Objetivo general:

Analizar e identificar puntos de vinculación entre diversos medios y disciplinas artísticas para aprovecharlos en el diseño y desarrollo de proyectos de investigación-producción interdisciplinares.

Objetivos específicos:

1. Analizar las posibilidades de trabajo artístico ofrecidas por medios como la instalación, intervención al paisaje, acción, situación, multimedia y video así como la investigación interdisciplinaria.
2. Analizar el papel de las ideas en la estructuración de un discurso plástico.
3. Analizar el arte como un proceso que se desarrolla en el concepto de su elaboración y consumo.
4. Experimentar e investigar con medios y materiales no convencionales en las artes visuales.
5. Identificar el significado del arte como la relación de obra-público.
6. Considerar la relación de la obra con su espacio y tiempo específicos.
7. Vincular el arte con otras áreas de conocimiento.
8. Reconocer la función del arte como motor cultural.
9. Diseñar y elaborar investigaciones y tesis teórico-prácticas en nuevos medios.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Formas de comunicación	16	24
2	La acción del espacio y el cuerpo	16	24
3	Materia y cuerpo	16	24
4	La ciudad: espacios y órdenes diversos en la mancha urbana	16	24
	Total de horas:	64	96
	Suma total de horas:	160	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Formas de comunicación 1.1 Lenguaje verbal: Semiótica de la visualidad. 1.2 La narración y la imagen. 1.3 Los sentidos y el ritmo. 1.4 Los lenguajes del arte.
2	La acción del espacio y el cuerpo 2.1 Drama y danza. 2.2 Formas de significación, acción y representación. 2.3 Nuevos materiales, otras relaciones. 2.4 La acción y la consecuencia.
3	Materia y cuerpo 3.1 El lenguaje del cuerpo. 3.2 El fetiche y el rito. 3.3 Femenino-masculino. 3.4 El vestido. 3.5 Ritos de transición.
4	La ciudad: espacios y órdenes diversos en la mancha urbana 4.1 La casa 4.1.1 Interiores. 4.1.2 Formas de habitación. 4.2 El entorno inmediato 4.2.1 Barrio. 4.2.2 Espacio familiar. 4.2.3 La escuela. 4.3 Roles privados y orden público 4.4 El trabajo y los días. 4.4.1 Formas de espacio. 4.4.2 Funciones. 4.4.3 Narrativas. 4.5 La calle: medios de traslación 4.6 Puntos de encuentro y líneas de comunicación. 4.7 Espacios públicos y espacios privados. 4.8 No-lugares y sitios de tránsito. 4.9 El tiempo libre y los espacios privados. 4.10 Usos y memoria como significación de los lugares. 4.11 Tradiciones y religiones en la ciudad. 4.12 Historia del desarrollo urbano.

Bibliografía básica:

Arnheim, R. (1976). Arte y percepción visual: Psicología de la visión creadora. Buenos Aires: Universitaria.
Arnheim, R. (1980). Estética radiofónica. Barcelona: Pili.
Artaud, A. (1992). El teatro y su doble. México: Hermes/Sudamericana.
Augé, M. (1996). Los no lugares. Barcelona: Gedisa.
Bachelard, G. (1958). El aire y los sueños. México: FCE.
Bachelard, G. (1973). La intuición del instante. Buenos Aires: SXX.
Bachelard, G. (1978). El agua y los sueños. México: FCE.
Bachelard, G. (1992). Fragmentos de una poética del fuego. Buenos Aires: Paidós.

Bachelard, G. (1994). La tierra y los ensueños de la voluntad. México: FCE.
Barthes, R. (2003). Sistema de la moda. Barcelona: Gustavo Gili.
Barthes, R. (2009). Lo obvio y lo obtuso: Imágenes, gestos y voces. Barcelona: Paidós.
Brecha, B. (1984). El compromiso en literatura y arte. Madrid: 62 Península.
Cooper, D. (1994). La muerte de la familia. Barcelona: Planeta.
Debord, G. (1999). La sociedad del espectáculo. Valencia: Pre-Textos.
Deleuze, P. (1984). La imagen-movimiento. Estudios sobre cine 1. Barcelona: Ediciones Paidós.
Deleuze, P. (1996). Rizoma, Introducción. México: Ediciones Coyoacán.

Bibliografía complementaria:

De Saussure, F. (1982). Curso de lingüística general. México: Ediciones Nuevomar.
Deleuze, P. y Foucault, M. (1995). Theatrum Philosophicum, seguido de repetición y diferencia. Barcelona: Anagrama.
Derrida, J. (1989). La escritura y la diferencia. Barcelona: Anthropos.
Dery, M. (1998). Velocidad de escape. Madrid: Siruela.
Dondis, D.A. (1982). La sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual. Barcelona: Gustavo Gili.
Eco, H. (1979). Obra abierta. Barcelona: Ariel.
Foucault, M. (1977). La arqueología del saber. México: SXXI.
Foucault, M. (1981). Esto no es una pipa: Ensayo sobre Magritte. Barcelona: Anagrama.
Foucault, M. (1989). Las palabras y las cosas. México: Siglo XXI.
Freud, S. (1970). El malestar en la cultura y otros ensayos. Madrid: Alianza.
García, N. (1990). Culturas híbridas. México: CONACULTA-Grijalbo.
Genette, G. (1997). La obra del arte. Barcelona: Lumen.
Genette, G. (2000). La obra del arte II, La relación estética. Barcelona: Lumen.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)	Exámenes parciales	( )
Exposición audiovisual	(x)	Examen final escrito	( )
Ejercicios dentro de clase	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Seminarios	( )	Participación en clase	(x)
Lecturas obligatorias	(x)	Asistencia	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Seminario	( )
Prácticas de taller o laboratorio	(x)	Otras: Evaluación de proyecto	(x)
Prácticas de campo	(x)		
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	( )		

Perfil profesiográfico:

Licenciado en Artes Visuales, Comunicación Visual o Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente en las áreas artísticas y desarrollo de proyectos afines.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de asignatura

Laboratorio de Estrategias Metodológicas I: Fenómenos y Medios: Arte Corporal

Clave:	**Semestre:** 5º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional, Investigación-Producción		**No. Créditos:** 14
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**	**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 4	**Práctica:** 6	10	160
Modalidad: Laboratorio		**Duración del programa:** 16 semanas		

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)
Asignatura antecedente: Laboratorio-Taller de Estrategias Metodológicas II.
Asignatura subsecuente: Laboratorio de Estrategias Metodológicas II: Fenómenos y Medios: Arte Corporal.

Objetivo general:
Analizar los fundamentos, procedimientos, manifestaciones y posibilidades de desarrollo del arte corporal para aplicarlos en el diseño y desarrollo de proyectos de investigación-producción.

Objetivos específicos:
1. Analizar las relaciones objetivas y subjetivas entre el arte y el cuerpo.
2. Examinar las experiencias y acercamientos personales entre el individuo y el arte corporal.
3. Desarrollar dinámicas y estrategias de trabajo específicas para la práctica en el taller.
4. Generar estrategias para el desarrollo de proyectos de investigación-producción en arte corporal.

Índice Temático

Unidad	Tema	Horas Teóricas	Horas Prácticas
1	El arte y el cuerpo: del sujeto al objeto	32	48
2	Del interior al exterior: de la subjetividad a lo público	32	48
	Total de horas:	64	96
	Suma total de horas:	160	

Contenido Temático

Unidad	Temas y subtemas
1	El arte y el cuerpo: del sujeto al objeto 1.1 Lo subjetivo. 1.2 Lo objetivo. 1.3 La experiencia personal.
2	Del interior al exterior: de la subjetividad a lo público 2.1 Arte hoy, buscando una conexión. 2.2 Sociedad, el artista y su vinculación

Bibliografía básica:

Aicher, O. (2001). Analógico y digital. Barcelona: Gustavo Gili.
Alberti, L. (1996). De la pintura. México: UNAM.
Arnheim, R. (1980). Hacia una psicología del arte: Arte y entropía. España: Alianza Forma.
Arnheim, R. (1986). El pensamiento visual. Barcelona: Paidós.
Bacon, F. (1996). Centre Georges Pompidou, Paris. London: British Council, Visual Arts Department.
Bateson, G. (1990). Espíritu y naturaleza. Buenos Aires: Amorrortu Editores.
Bateson, G. (1996). Pasos hacia una ecología de la mente. Buenos Aires: Ediciones Lohlé-Lumen.
Baudrillard, J. (1996). El crimen perfecto. Barcelona: Anagrama.
Baxandall, M. (2000). Pintura y vida cotidiana en la Italia del siglo XV. Barcelona: Gustavo Gili.
Berger, J. (1980). Modos de ver. Barcelona: GG.
De Bono, E. (1969). The Mechanism of Mind. London: Penguin Books.
De Bono, E. (1970). Lateral Thinking. London: Penguin Books.
Deleuze, G. y Guattari, F. (2000). Mil Mesetas. Valencia: Pre-textos.
Eco, H. (2004). Historia de la Belleza. Barcelona: Lumen.
Eco, H. y Calíbrese, O. (1987). El tiempo en la pintura. España: Mondadori.
Elliott, J. (1976). Entre el ver y el pensar. México: FCE.

Bibliografía complementaria:

Albers, J. (2005). La Interacción del Color. Madrid: Alianza.
Aumont, J. (1992). La Imagen. Barcelona: Paidós.
De Grandis, L. (1986). Teoría y uso del color. Madrid: Akal.
Freixa, M. (1982). Las vanguardias del siglo XIX, Vol. VIII. Fuentes y documentos para la historia del arte. Barcelona: Gustavo Gili.
Freixa, M. (1983). Renacimiento en Europa, Vol IV. Fuentes y documentos para la historia del arte. Barcelona: Gustavo Gili.
Gadamer, H. (1998). La actualidad de lo bello. Barcelona: Paidós.
Gage, J. (1993). Color y cultura. Madrid: Ediciones Siruela.
Gombrich, E. (1979). Arte e ilusión. Barcelona: Gustavo Gili.
González, L. (2005). Pintura y fotografía. Barcelona: Gustavo Gili.
Hockney, D. (2001). Secret Knowledge. USA: Viking Studio.
Hogg, J. (1969). Psicología y artes visuales. Barcelona: Gustavo Gili.
Itten, J. (1982). El arte del color. México: Limusa.
Meyer, R. (1993). Materiales y técnicas del arte. España: Blume.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)	Exámenes parciales	( )
Exposición audiovisual	(x)	Examen final escrito	( )
Ejercicios dentro de clase	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Seminarios	( )	Participación en clase	(x)
Lecturas obligatorias	(x)	Asistencia	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Seminario	( )
Prácticas de taller o laboratorio	(x)	Otras: Evaluación de proyecto	(x)
Prácticas de campo	(x)		
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	( )		

Perfil profesiográfico:

Licenciado en Artes Visuales, Comunicación Visual o Diseño y Comunicación Visual. Con experiencia docente.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de asignatura

Laboratorio de Estrategias Metodológicas I: Fenómenos y Medios: Luz en Fotografía

Clave:	**Semestre:**	**Campo de conocimiento:**		**No. Créditos:**
	5º	Desarrollo Profesional, Investigación-Producción		14
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**	**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 4 / **Práctica:** 6	10	160
Modalidad: Laboratorio		**Duración del programa:** 16 semanas		

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)

Asignatura antecedente: Laboratorio-Taller de Estrategias Metodológicas II.

Asignatura subsecuente: Laboratorio de Estrategias Metodológicas II: Fenómenos y Medios: Luz en Fotografía.

Objetivo general:

Analizar los principios filosóficos, simbólicos, psicológicos y culturales de la luz en la fotografía y las técnicas clásicas de la iluminación dentro de un marco de expresión plástica para aplicarlos en el diseño y desarrollo de proyectos de investigación-producción en fotografía.

Objetivos específicos:

1. Examinar el devenir histórico de la luz en la fotografía.
2. Contextualizar la fotografía y el manejo de la luz desde sus características culturales, simbólicas y psicológicas.
3. Estudiar las características y aplicaciones de la iluminación en color y en blanco y negro.
4. Analizar y aplicar los modelos compositivos de la luz en la construcción de propuestas plásticas.
5. Analizar los fenómenos físicos de la luz en los materiales fotosensibles y sensores digitales.
6. Identificar la relación entre los materiales fotosensibles y sensores digitales con el color.
7. Experimentar con el uso de materiales y equipo dentro del laboratorio fotográfico análogo y digital.
8. Generar estrategias para el desarrollo de proyectos de investigación-producción en fotografía.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Conceptos históricos y definiciones	20	30
2	Elementos formales	20	30
3	Sistemas y técnicas de iluminación	24	36
	Total de horas:	64	96
	Suma total de horas:	160	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Conceptos históricos y definiciones 1.1 Antecedentes históricos de la luz en la fotografía. 1.1.2 La luz en el arte. 1.2 La luz en la fotografía. 1.2.1 Desde sus inicios hasta el pictorialismo. 1.2.2 La luz en las vanguardias. 1.2.3 La luz en la fotografía contemporánea. 1.3. La luz en la cultura. 1.3.1 Filosofía de la luz. 1.3.2 Psicología de la luz. 1.3.3 Simbología de la luz. 1.4 El fenómeno lumínico.
2	Elementos formales 2.1 Modelos compositivos de la luz. 2.1.1 El claro oscuro. 2.1.1 Color. 2.1.3 Blanco y negro. 2.1.4 Alto contraste. 2.2 El color en la luz. 2.2.1 Luz del norte. 2.2.2 El color como elemento formal y conceptual. 2.2.3 Psicología de la luz y el color, blanco y negro. 2.2.4 Simbología de la luz y el color, blanco y negro.
3	Sistemas y técnicas de iluminación 3.1 Colores luz. 3.1.1 Sistema aditivo. 3.1.2 Sistema substractivo. 3.2 Fuentes de luz y sus características. 3.2.1 Temperatura de color. 3.2.2 Fuentes de iluminación. 3.2.1 Luz natural directa. 3.2.2 Luz natural indirecta. 3.2.3 Luz artificial directa. 3.2.4 Luz artificial indirecta. 3.3 Tipos de iluminación. 3.3.1 Luz emisión continua. 3.3.2 Luz por destello. 3.4 Filtros. 3.4.1 De corrección. 3.4.2 De conversión. 3.4.3 Halo atmosférico. 3.5 Sistemas de medición. 3.5.1 Colorímetro. 3.5.2 Exposímetro. 3.6 Técnicas clásicas de iluminación. 3.7 Técnicas creativas de iluminación en la fotografía contemporánea. 3.8 Medidas de seguridad.

Bibliografía básica:

Catalá, J. (2005). La imagen compleja, la fenomenología de las imágenes en la era de la cultura visual. España: Universidad Autónoma de Barcelona Servei de publicaciones.
Costa, J. (2004). La fotografía. España: Gustavo Gili.
Delauze, G. (2002). Francis Bacon: lógica de la sensación. España: Arena.
Du Cheim, D. (2012). El lenguaje fotográfico. España: Anaya.
Eckstein, H. (2007). Color in the 21st Century. USA: Watson-Guptill Publications.
Feininger, A. (2000). El color en la fotografía. España: Planeta.
Freeman, M. (2002). Color photographs. Londres: New Burlington Books.
Friedman, J. (2012). History of color photography. Londres: HardPress.
Gómez, A. (2001). Análisis de la imagen. Estética audiovisual. Madrid: Ediciones laberinto comunicación.
Haas, E. (1989). A Colour Retrospective, 1952-1986. USA: Thames & Hudson.
Hedgcoe, J. (1985). La composición de la fotografía en color. España: Daimon.
Jauss, H. (2004). Las transformaciones de lo moderno: estudios sobre las etapas de la modernidad estetica. Madird: Visor.
Jay, M. (2008). Ojos abatidos. España: Akal.
Langford, M. (1993). Enciclopedia completa de la fotografía. España: Blume.
O'Dell, J. (2012). Android Photography. España: Pixiq.

Bibliografía complementaria:

Coe, B. (1983). Técnicas de los grandes fotógrafos. Madrid: H. Blume.
Costa, J. (2004). La fotografía. España: Gustavo Gili.
Du Cheim, D. (2012). El lenguaje fotográfico. España: Anaya.
Fontcuberta, J. (1990). Fotografía. Conceptos y procedimientos: Una propuesta metodológica. Barcelona: Gustavo Gili.
Fontcuberta, J. (2001). Diálogo con la fotografía. Barcelona: Gustavo Gili.
Freund, G. (1976). La fotografía como documento social. Barcelona: Gustavo Gili.
Garies, R. (1975). Manual de fotografía en color. Barcelona: Omega.
Haas, E. (1989). A Colour Retrospective, 1952-1986. USA: Thames & Hudson.
Hedgcoe, J. (1985). La composición de la fotografía en color. España: Daimon.
Jeffrey, I. (2009). Como leer la fotografía. Barcelona: Selecta.
Langford, M. (1977). Fotografía básica. Barcelona: Omega.
Newhall, B. (1983). Historia de la fotografía desde sus orígenes hasta nuestros días. Barcelona: Gustavo Gili.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)	Exámenes parciales	(x)
Exposición audiovisual	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Seminarios	( )	Participación en clase	(x)
Lecturas obligatorias	(x)	Asistencia	(x)
Trabajo de investigación	( )	Seminario	( )
Prácticas de taller o laboratorio	(x)	Otras: Evaluación de proyecto	( )
Prácticas de campo	( )		
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	( )		

Perfil profesiográfico:

Licenciado en Artes Visuales, Comunicación Visual o Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de asignatura

Seminario de Arte Moderno I

Clave:	**Semestre:** 5º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional, Humanístico Social			**No. Créditos:** 4
Carácter: Obligatoria		**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórica		**Teoría:** 2	**Práctica:** 0	2	32
Modalidad: Seminario		**Duración del programa:** 16			

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)
Asignatura antecedente: Historia del Arte IV.
Asignatura subsecuente: Seminario de Arte Moderno II.

Objetivo general:
Estudiar los aspectos teóricos, históricos y formales que validan las realizaciones plásticas, visuales, simbólicas y alegóricas para revisar los pensamientos, acciones y tendencias socioculturales del Siglo XIX y la primera década del Siglo XX.

Objetivos específicos:
1. Examinar de manera teórica, histórica y formal, los dispositivos que detonan los 'estilos' en la plástica, desde la segunda década del Siglo XX hasta 1950.
2. Analizar las repercusiones del contexto histórico en las producciones artísticas.
3. Realizar un estudio de correspondencias para determinar los parámetros que conforman la 'normatividad' del plano cultural, que sirve como base para la edificación de las propuestas artísticas en los siglos XIX y XX.
4. Analizar la influencia que ejercen en las artes los paradigmas de los movimientos de independencia, la lucha por un nuevo orden social y la apuesta por los nuevos procesos científicos propios de los siglos XIX y XX.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Contiendas por el logro de un orden social distinto	5	0
2	Corrientes y tendencias	5	0
3	Investigaciones y análisis de teorías físicas sobre la luz	5	0
4	Coherencia exterior e interior en las artes y los diseños	5	0
5	Lo primigenio como orden universal y atemporal	6	0
6	Lo universal como estructura formal y subjetiva	6	0
	Total de horas:	32	0
	Suma total de horas:	32	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Contiendas por el logro de un orden social distinto 1.1 Revolución industrial (siglos XVIII y XIX). 1.2 Revolución francesa. 1.3 Independencia de los Estados Unidos. 1.4 Procesos científico técnicos. 1.5 Ideologías socialistas.
2	Corrientes y tendencias 2.1 Recuperación de los órdenes y cánones greco-latinos 2.1.1 Neoclasicismo 2.2 Miradas científico-filosóficas y místicas del mundo y del hombre 2.2.1 Romanticismo. 2.2.2 Hermandad Prerrafaelista. 2.2.3 Nazarenos. 2.3 El esoterismo y la búsqueda de sentido 2.3.1 Simbolismo. 2.4 La reubicación de lo cotidiano en el espacio socio-político 2.4.1 Realismo social. 2.5 La fotografía y su impacto en el sistema de producción cultural estética
3	Investigaciones y análisis de teorías físicas sobre la luz 3.1 Impresionismo. 3.2 Postimpresionismo.
4	Coherencia exterior e interior en las artes y los diseños 4.1 Arts & Crafts. 4.2 Escuela de Glasgow. 4.3 Art Nouveau.
5	Lo primigenio como orden universal y atemporal 5.1 Arte Naïf. 5.2 Fauves. 5.3 Expresionismo figurativo.
6	Lo universal como estructura formal y subjetiva 6.1 Cubismo. 6.2 Neoplasticismo. 6.3 Expresionismo no figurativo y subjetivo. 6.3.1 Die Brucke. 6.3.2 Der Blaue Reiter. 6.3.3 Expresionismo Alemán.

Bibliografía básica:

Antigüedad, M. D. y Aznar, S. (1988). El siglo XIX. El cauce de la memoria. Madrid: Istmo.
Argan, G. C. (1991). El arte moderno. Del Iluminismo a los movimientos contemporáneos. Madrid: Akal.
Benevolo, L. (1987). Historia de la Arquitectura Moderna. Barcelona: Gustavo Gili.
Bocola, S. (1999). El arte de la modernidad. Estructura y dinámica de su evolución de Goya a Beuys. Barcelona: Serbal.
Calvo Serraller, F. (2001). El arte contemporáneo. Madrid: Taurus.
Clark, K. (1991). La rebelión romántica. Madrid: Alianza.
Frampton, K. (1998). Historia crítica de la arquitectura moderna. Barcelona: Ed. Gustavo Gili.
Honour, H. (1986). El Romanticismo. Madrid: Alianza.

Nochlin, L. (1991). El Realismo. Madrid: Alianza.
Novotny, F. (1981). Pintura y escultura en Europa 1780-1880. Madrid: Cátedra.
Rewald, J. (1994). Historia del impresionismo. Barcelona: Seix Barral.
Rosenblum, R. y Janson, H.W. (1992). El arte del siglo XIX. Madrid: Akal.

Bibliografía complementaria:

Acaso, M. et al. (2011). Didáctica de las artes y la cultura visual. Madrid: Akal.
Adorno T. W. (2011). Teoría Estética. Madrid: Akal.
Adorno, T. W. (2011). Crítica de la cultura y sociedad (Vols. 1 y 2). Madrid: Akal.
Azuela, A. (2005). Arte y poder. México: Fondo de Cultura Económica.
Bastide, R. (2007). Arte y sociedad. México: Fondo de Cultura Económica.
Bech, J. (2008). El significado de la obra de arte: Conceptos básicos para la interpretación de las artes visuales. México: UNAM.
Bourdieu, P. (2005). Las reglas del arte. Barcelona: Anagrama.
Gombrich, E. (1987). Historia del Arte. Barcelona: Alianza.
Hauser, A. (1960). Historia social de la literatura y el arte. Madrid: Guadarrama.
Kostoff, S. (1999). Historia de la Arquitectura (Vols. 1 y 2). Madrid: Alianza.
Maltese, C. (1981). Las técnicas artísticas. Cátedra: Madrid.
Panofsky, E. (1983). La Historia del Arte en cuanto disciplina humanística. El significado en las artes visuales. Madrid: Alianza.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)	Exámenes parciales	(x)
Exposición audiovisual	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Seminarios	( )	Participación en clase	(x)
Lecturas obligatorias	(x)	Asistencia	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Seminario	( )
Prácticas de taller o laboratorio	(x)	Otras: Evaluación de proyecto	(x)
Prácticas de campo	(x)		
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	( )		

Perfil profesiográfico:

Licenciado en Artes Visuales con Posgrado en Historia del Arte, Historia o Filosofía, Licenciado en Filosofía o en Historia del Arte, con un mínimo indispensable de diez años en experiencia docente dentro del área de las artes plásticas o visuales.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de asignatura

Seminario de Arte y Teoría de la Imagen I

Clave:	**Semestre:** 5º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo profesional, Humanístico-Social			**No. Créditos:** 4
Carácter: Obligatoria		**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórica		**Teoría:** 2	**Práctica:** 0	2	32
Modalidad: Seminario		**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)
Asignatura antecedente: Teoría del Arte II.
Asignatura subsecuente: Seminario de Arte y Teoría de la Imagen II.

Objetivo general:
Analizar los fundamentos teóricos, concepciones y definiciones de la imagen y las artes así como su influencia y manifestaciones en diversos contextos históricos para identificar e incorporar estos conocimientos en el desarrollo integral de producciones artísticas.

Objetivos específicos:
1. Analizar y diferenciar los conceptos y teorías de la imagen y las artes.
2. Analizar la concepción y tipos de imagen desde una perspectiva conceptual.
3. Estudiar el concepto de estética desde la perspectiva de contextos históricos antiguos y contemporáneos.
4. Examinar las manifestaciones y relaciones entre la imagen verbal y la imagen no verbal.
5. Estudiar las teorías de imitación y representación y determinar su papel en la producción de obra.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Fronteras y puentes entre la teoría de la imagen y la teoría del arte	6	0
2	El concepto de imagen	6	0
3	Lo bello, lo estético y lo artístico	6	0
4	Relaciones imagen verbal-imagen no verbal	6	0
5	Teorías de la imitación y de la representación	8	0
	Total de horas:	32	0
	Suma total de horas:	32	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Fronteras y puentes entre la teoría de la imagen y la teoría del arte 1.1 Historia de la imagen vs. historia del arte 1.2 El campo de acción de la teoría de la imagen 1.3 El campo de acción de la teoría del arte 1.4 La separación high/low
2	El concepto de imagen 2.1 Concepciones y nomenclaturas múltiples de la imagen. 2.2 Tipo, prototipo, estereotipo, arquetipo 2.3 El doble 2.4 La imagen viviente: 2.4.1 La imagen milagrosa (por su origen, por sus poderes) 2.4.2 Los poderes de la imagen 2.4.3 La imagen zoom 2.4.4 La imagen como presencia 2.4.5 Imágenes aqueiropoiéticas. 2.4.6 Autopoiesis imaginal.
3	Lo bello, lo estético y lo artístico 3.1 Grecia. 3.2 Edad Media Cristiana. 3.3 Hinduismo. 3.4 Islam. 3.5 Daoísmo. 3.6 Mesoamérica.
4	Relaciones imagen verbal-imagen no verbal 4.1 Mostrar y decir. 4.2 La ékphrasis. 4.3 Imágenes literarias. 4.3.1 Maginismo. 4.3.2 Concetto. 4.4 Icono-textos: 4.4.1 Caligramas. 4.4.2 Poesía visual. 4.4.3 Poesía concreta. 4.4.4 Topoemas. 4.5 Poesía contemporánea occidental. 4.5.1 Mallarmé. 4.5.2 Pound. 4.5.3 Huidobro. 4.5.4 Paz. 4.6 Escritura y poesía chinas 4.7 Sistemas de escritura: 4.7.1 Alfabetos. 4.7.2 Silabarios. 4.7.3 Pictografía. 4.7.4 Ideografía. 4.7.5 Dibujar y escribir.

5	Teorías de la imitación y de la representación 5.1 La mímesis 5.2 Problemas de la iconicidad 5.3 Signo, símbolo e imagen 5.4 Imagen y representación 5.4.1 Realismo, imitación y representación. 5.4.2 La abstracción en el arte. 5.5 Analogía y homología. 5.6 Sadriyam. 5.7 Ser a imagen de... 5.8 Platón, Aristóteles, hinduismo, daoísmo. 5.9 Teorías de la iconicidad. 5.10 Iconoclastia e iconofilia. 5.11 Aniconicidad. 5.12 Historia del arte vs historia de la imagen. 5.13 La perspectiva. Ilusión, trompe'oeil. 5.14 Abstracción-figuración. 5.15 Retrato.

Bibliografía básica:

Debroise, O. (2006). Age of discrepancies. México: UNAM.
Eco, U. (2004). Cómo se hace una tesis: técnicas y procedimientos de estudio, investigación y escritura. México: Gedisa Mexicana S.A.
Guasch, A. (2000). El arte último del siglo XX: Del posminimalismo a lo multicultural. España: Editor Alianza.
Guasch, A. (2000). Los manifiestos del arte posmoderno. España: Ediciones AKAL.
Hadjinicolaou, N. (1981). La producción artística frente a sus significados. México: Siglo Veintiuno.
Hadjinicolau, N. (1983). Historia del arte y lucha de clases. México: Siglo XXI.
Hauser, A. (1998). Historia social de la literatura y el arte: Desde la prehistoria hasta el barroco. España: Debate.
Martín Prada, J. (2001). La apropiación posmoderna: arte, práctica apropiacionista y teoría de la posmodernidad. España: Fundamentos.
Panofsky, E. (1996). Estudios sobre Iconología. España: Alianza.
Panofsky, E. (2010). La perspectiva como forma simbólica. España: Fábula Tusquets.
Wallis, B. (2001). Arte después de la modernidad. España: Ediciones AKAL.

Bibliografía complementaria:

Hess, W. (1973). Documentos para la comprensión del arte moderno. Buenos Aires: Nueva Visión.
Kant, I. (1987). Crítica del juicio. Buenos Aires: Losada.
Kant, I. (2001). Lo bello y lo sublime. La paz perpetua. Madrid: Espasa-Calpe.
Pareyson, L. (1987). Conversaciones de Estética. Madrid: Visor.
Plazaola, J. (1973). Introducción a la estética. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos.
Plazaola, J. (1991). Introducción a la estética. Historia, teoría, textos. Bilbao: Universidad de Deusto.
Sánchez, A. (1970).Invitación a la estética. México. Grijalbo.
Sánchez, A. (1991). Antología: Textos de estética y teoría del arte. México: UNAM.
Sarti, G. et al. (2006). Vanguardias revisitadas: nuevos enfoques sobre las vanguardias artísticas. Buenos Aires: Van Riel.
Schelling, J. (1985). La relación del arte con la naturaleza. Barcelona: Sarpe.
Valverde, J. (1990). Breve Historia y antología de la estética. Barcelona: Ariel.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)		
Exposición audiovisual	(x)	Exámenes parciales	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)

Seminarios	( )	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Lecturas obligatorias	(x)	Participación en clase	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Asistencia	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	( )	Seminario	( )
Prácticas de campo	( )	Otras: Evaluación de proyecto	( )
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	( )		
Perfil profesiográfico: Licenciado en Artes Visuales, Comunicación Visual o Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente.			

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de asignatura

Métodos de Análisis de la Obra de Arte I

Clave:	**Semestre:** 5º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional, Humanístico-Social			**No. Créditos:** 4
Carácter: Obligatoria		**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórica		**Teoría:** 2	**Práctica:** 0	2	32
Modalidad: Curso		**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)

Asignatura antecedente: Metodología para la Investigación II.

Asignatura subsecuente: Métodos de Análisis de la Obra de Arte II.

Objetivo general:
Estudiar y experimentar con diversos enfoques de análisis del arte para fomentar el desarrollo de habilidades para la comprensión e interpretación de imágenes.

Objetivos específicos:
1. Estudiar diversos enfoques teóricos sobre los procesos perceptivos, comunicacionales e interpretativos.
2. Fomentar la comprensión crítica y fundamentada de la obra artística acorde con los contextos socio-históricos en donde se gesta.
3. Practicar con técnicas para la exposición oral y escrita de los diferentes marcos conceptuales y del vocabulario específico de la disciplina.
4. Aplicar los conocimientos teóricos en la interpretación y crítica de las obras artísticas propias y ajenas
5. Estudiar diversas técnicas y métodos para el análisis y la interpretación del arte.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Iconografía	10	0
2	Semiología	10	0
3	Interpretación	12	0
	Total de horas:	32	0
	Suma total de horas:	32	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Iconografía 1.1 Descripción pre-iconográfica 1.2 Análisis iconográfico 1.3 Interpretación iconográfica
2	Semiología 2.1 Signos, símbolos 2.2 Señas, íconos, alegorías
3	Interpretación 3.1 Autor 3.2 Obra: ubicación del contexto histórico-social. 3.3 El intérprete: el público receptor.

Bibliografía básica:

Acaso, M. et al. (2011). Didáctica de las artes y la cultura visual. Madrid: Akal.
Bastide, R. (2007). Arte y sociedad. México: Fondo de Cultura Económica.
Bech, J. (2008). El significado de la obra de arte: Conceptos básicos para la interpretación de las artes visuales. México: UNAM.
Bialostocki, J. (1973). Estilo e iconografía. Contribución a una ciencia de las artes. Barcelona: Barral.
Gombrich, E. (1987). Historia del Arte. Barcelona: Alianza.
Hans, G. (1999). Verdad y método. Salamanca: Sígueme.
Kristeller, P. (1986). El pensamiento humanista y las artes. Madrid: Taurus.
Malberg, B. (1979). Teoría de los signos. México: Siglo Veintiuno.
Panofsky, E. (1983). La Historia del Arte en cuanto disciplina humanística. El significado en las artes visuales. Madrid: Alianza.
Panofsky, E. (1988). Idea. Contribución a la historia de la teoría del arte. Madrid: Cátedra.
Panofsky, E. (1998). Estudios sobre iconología. Madrid: Alianza Universidad.

Bibliografía complementaria:

Argan, G. (1991). El arte moderno: Del iluminismo a los movimientos contemporáneos. Madrid: Akal.
Bayer, R. (1986). Historia de la Estética. México: FCE.
Blunt, A. (1979). Teoría de las artes en Italia 1400-1600. Madrid: Cátedra.
Bosanquet, B. (1961). Historia de la Estética. Buenos Aires: Nueva Visión.
Cámara, A. (1988). Ensayo para una historia de la historiografía del Manierismo. Madrid: Fundación Universitaria Española.
Hadjinicolaou, N. (1981). La producción artística frente a sus significados. México: Siglo Veintiuno.
Hauser, A. (1960). Historia social de la literatura y el arte. Madrid: Guadarrama.
Hegel, G. (1989). Lecciones sobre la estética. Madrid: Akal.
Martín Prada, J. (2001). La apropiación posmoderna: Arte, práctica apropiacionista y teoría de la posmodernidad. España: Fundamentos.
Sebastian, S. (1978). Arte y Humanismo. Madrid: Cátedra.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)		
Exposición audiovisual	(x)	Exámenes parciales	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Seminarios	( )	Exposición de seminarios por los alumnos	x)
Lecturas obligatorias	(x)	Participación en clase	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Asistencia	(x)

Prácticas de taller o laboratorio ( ) Prácticas de campo ( ) Otras: Aprendizaje basado en proyectos ( )	Seminario ( ) Otras: Evaluación de proyecto ( )
Perfil profesiográfico: Licenciado en Artes Visuales, Comunicación Visual o Diseño y Comunicación Visual con experiencia en la historia del arte y en docencia.	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LAS LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de asignatura

Inglés Semestre V

Clave:	**Semestre:** 5°	**Campo de conocimiento:** Sin campo de conocimiento			**No. Créditos:** 6
Carácter: Obligatoria		**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 2	**Práctica:** 2	4	64
Modalidad: Curso		**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: Si (x) No ( ) Obligatoria ( ) Indicativa (x)
Asignatura antecedente**:** Inglés Semestre IV
Asignatura subsecuente:Inglés Semestre VI

Objetivo general: Expresar diferentes tipos de situaciones utilizando el idioma inglés, que propicien su aprendizaje y que fomenten la integración grupal, estimulen la socialización y promuevan la creatividad, a través del desarrollo de habilidades que permitan su uso como herramienta de aprendizaje, y que amplíen diversas estrategias cognitivas y lingüísticas para la actualización en su área de conocimiento.

Objetivos específicos:
1. Describir y diferenciar acciones que ocurrieron en un momento definido de uno indefinido en el pasado y que todavía tienen repercusión en el presente.
2. Incorporar nuevas formas de expresar acciones cotidianas y acciones en progreso.
3. Producir expresiones para referirse a acciones en progreso en el pasado y a actividades habituales en el pasado.
4. Producir expresiones para referirse a acciones a realizarse.
5. Producir expresiones para describir situaciones de deber, compromiso o necesidad.
6. Comparar diversos objetos, personas y lugares. Producir expresiones para hacer halagos y cumplidos.
7. De acuerdo con los descriptores del MCER los alcances por habilidad que tendrán los alumnos al concluir el nivel B1 serán:

Expresión oral:
- Usa con razonable corrección un repertorio de fórmulas y estructuras de uso habitual y asociadas a situaciones predecibles.
- Puede continuar hablando de forma comprensible, aunque sean evidentes sus pausas para realizar una planificación gramatical y léxica y una corrección, sobre todo en largos periodos de expresión libre.
- Puede iniciar, mantener y cerrar conversaciones sencillas cara a cara sobre temas cotidianos de interés personal. Puede repetir parte de lo que alguien dijo para confirmar la comprensión mutua.
- Puede unir una serie de elementos breves, diferenciados y sencillos para formar una secuencia lineal de ideas relacionadas.

Expresión escrita:
- Construye párrafos coherentes sobre temas familiares concretos con ideas principales claras y detalles de apoyo, y con un desarrollado sentido de audiencia.
- Puede unir dos o tres párrafos en un texto más largo.
- Demuestra un control bastante satisfactorio acerca de estructuras complejas y ortografía. Con frecuencia construye el discurso escrito típico de su primera lengua: la estructura textual de más de un

párrafo puede parecer, a veces, “extranjera” para un lector de habla inglesa.

- Toma notas de mensajes telefónicos grabados claramente y de presentaciones orales. El uso de expresiones creativas más personales revelan una “sobre-elaboración”, una traducción literal, el uso de falsos cognados y de circunlocución – estrategias para tratar de expresarse de una manera más completa en vista de sus limitaciones en el uso del lenguaje.

Comprensión auditiva:

- Puede comprender aspectos principales e importantes detalles del discurso oral en contextos moderadamente difíciles del lenguaje.
- Puede seguir la mayor parte de conversaciones formales e informales de temas familiares de nivel descriptivo, a un ritmo de discurso normal, especialmente como participante.
- Puede comprender una amplia lista de expresiones idiomáticas comunes.
- Puede entender preguntas indirectas más complejas acerca de experiencias personales, temas familiares y conocimiento general.
- Puede entender conversaciones rutinarias relacionadas con el trabajo.
- Puede seguir mensajes telefónicos cortos y predecibles sobre temas familiares; tiene aún problemas para comprender detalles desconocidos o acontecimientos no familiares.
- Comprende parcialmente conversaciones rápidas entre hablantes nativos, por lo que puede requerir repeticiones o reformulaciones.

Comprensión de lectura:

- Puede leer sin dificultad textos en donde se encuentren hechos acerca de temas relacionados con su área de estudio y de su interés con un nivel satisfactorio de comprensión.
- Puede comprender lo suficientemente bien la descripción de eventos, sentimientos y deseos en cartas personales, para tener correspondencia regular con un amigo.
- Puede hacer una lectura de búsqueda para localizar la información deseada en textos más largos y reunir la que encuentre en diferentes partes del texto, o de diferentes textos para cumplir con una tarea específica.
- Puede encontrar y comprender información relevante en materiales cotidianos, tales como cartas, folletos y documentos oficiales cortos.
- Puede identificar las conclusiones principales en textos claramente argumentativos. Puede reconocer la línea de argumentación en el tratamiento del asunto presentado, aunque no necesariamente en detalle.
- Puede identificar puntos importantes en artículos de periódico que sean claros y acerca de temas familiares.
- Puede comprender instrucciones sencillas y claramente escritas de alguna parte de un equipo.

Índice Temático			
Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Presente perfecto vs. pasado simple. Frases adverbiales	6	6
2	Presente simple y presente continuo	5	5
3	Used to. Adverbios de tiempo	5	5
4	Will y going to	6	6
5	Have to, should, must	5	5
6	Igualdad, comparativos y superlativos. Adjetivos calificativos	5	5
	Total de horas:	32	32
	Suma total de horas:	64	

Contenido Temático			
Unidad 1: Presente perfecto vs. pasado simple. Frases adverbiales			
Funciones Lingüísticas	**Exponentes Lingüísticos**	**Gramática**	**Carga horaria**
-Intercambiar información acerca de acciones que ocurrieron en un momento determinado en el pasado y que continúan en el presente.	Have you ever studied French? Yes, I studied French in High School. I have been married for three years. I got married in Saint Patrick's Church. Pablo was born in Oaxaca, but he has lived in Mexico City since 1990.	Presente Perfecto vs. Pasado Simple Formas: • Afirmativa • Negativa • Interrogativa Adverbios: Yet, already, recently, lately, never, ever Frases adverbiales: Last night, yesterday morning, last year, etc. Léxico: Verbos regulares e irregulares en pasado y pasado participio Palabras interrogativas: How long, what, where, when, who	12 horas

Unidad 2: Presente simple y presente continuo			
Funciones Lingüísticas	**Exponentes Lingüísticos**	**Gramática**	**Carga horaria**
-Intercambiar información acerca de acciones habituales	I love dancing salsa.	Revisión de Presente Simple y	

y acciones en progreso, identificando la diferencia entre ambas.	Tere wants to study Science. I'm planning to study hard this semester. My brother is thinking about moving from this neighborhood. I always visit my grandparents on weekends, but I'm going to play basketball this Saturday.	Presente Continuo	10 horas

Unidad 3: Used to. Adverbios de tiempo			
Funciones Lingüísticas	**Exponentes Lingüísticos**	**Gramática**	**Carga horaria**
-Expresar actividades en progreso en un momento dado en el pasado. -Hacer referencia a actividades acostumbradas en el pasado.	I was living in Veracruz before moving to Mexico City. The children were having fun with their friends yesterday in the afternoon. I used to go fishing with an uncle. They used to play with their toys all day long. We were traveling by boat by this time last year.	Pasado Continuo Used to Léxico: Adverbios de tiempo	10 horas

Unidad 4: Will y going to			
Funciones Lingüísticas	**Exponentes Lingüísticos**	**Gramática**	**Carga horaria**
-Expresar intenciones y promesas a futuro realizadas en el momento de hablar. -Expresar decisiones y planes a futuro con premeditación. -Entender e identificar la diferencia.	Dad will pay the bill. Don't worry. I'll take care of it. What time will you be back? I saw some tickets. Where are you going? I'm going to see an art exhibition at the new museum. -I'm going to have a party next Saturday. Try to be there. -Sure. I'll bring the beers.	Revisión de will Revisión de going to Léxico: Adverbios de tiempo	12 horas

Unidad 5: Have to, should, must			
Funciones Lingüísticas	**Exponentes Lingüísticos**	**Gramática**	**Carga horaria**
-Comprender y describir situaciones de obligación, compromiso o necesidad.	You have to study hard to get to the college. Mary has to wear a uniform at school. Pete should be with his wife at the	Have to Should Must	10 horas

	hospital. You shouldn't be so rude with me. Voters must be aware of the politicians' backgrounds.		

Unidad 6: Igualdad, comparativos y superlativos. Adjetivos calificativos			
Funciones Lingüísticas	**Exponentes Lingüísticos**	**Gramática**	**Carga Horaria**
-Establecer comparaciones de lugares, objetos o personas. -Intercambiar información haciendo comparaciones de lugares, objetos o personas.	Tony is taller than Peter. The Amazon river is larger than the Mississipi river. Chemistry is not as difficult as Literature. The Burj Khalifa in Dubai is the tallest building in the world. My house is as big as yours. Is his car better than John's? Yes, it is.	Adjetivos + er + than. More/ less+ adjectives + than. Superlativo: The+ Adjetivo+est. The most/least + adjetivo. Igualdad: As + adjetivo + as… Comparativos y superlativos con adjetivos irregulares.	10 horas

		Léxico: Adjetivos calificativos. Lugares	

Bibliografía básica: Diccionario bilingüe. Chamot, U.A., et al. (2008).The learning strategies. NY: Longman. Harmer, J. (2004). Just Grammar. Malasya: Ed. Marshal Cavendish.	
Bibliografía complementaria: Delors, J. (1994). Los cuatro pilares de la educación. En: La educación encierra un tesoro. UNESCO. http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf.	
Estrategias didácticas: Activación de conocimiento previo Dirigir atención Verificar comprensión Escenificar Colaborar Contextualizar Sustituir Inferir Utilizar recursos Resumir Revisar metas Autoevaluarse/Autorregulación Clasificar Transferir Utilizar imágenes Retroalimentar Discriminar pistas discursivas Predecir Tomar notas Reconocer cognados Verificar predicciones y suposiciones Reconocer hechos y opiniones Identificar ideas principales	**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:** __x__ Exámenes parciales __x__ Examen final escrito __x__ Tareas y trabajos fuera del aula ____ Exposición de seminarios por los alumnos __x__ Participación en clase __x__ Asistencia ____ Seminario ____ Otros Se sugiere llevar a cabo tres evaluaciones durante el semestre: *13)* Diagnóstica *14)* Intermedia: Unidades 1 a la 3 *15)* Final: Unidades 1 a 6
Perfil profesiográfico Licenciado en Letras Inglesas o en Literatura Inglesa con experiencia docente, Licenciado en la Enseñanza del Inglés de la FES Acatlán o haber aprobado el examen de la COELE.	

Sexto Semestre

Laboratorio de Estrategias Metodológicas II
Laboratorio de Estrategias Metodológicas II
Seminario de Arte Moderno II
Seminario de Arte y Teoría de la Imagen II
Métodos de Análisis de la Obra de Arte II
Inglés Semestre VI

Laboratoriod Obligatorio de Elección para el Sexto Semestre

Laboratorio de Estrategias Metodológicas I: Proyecto disciplinario de Autor
Laboratorio de Estrategias Metodológicas I: Proyecto interdisciplinario de Autor
Laboratorio de Estrategias Metodológicas II: Dinámicas Metodológicas: Proyecto Interdisciplinario
Laboratorio de Estrategias Metodológicas II: Dinámicas Metodológicas: Pintura
Laboratorio de Estrategias Metodológicas II: Dinámicas Metodológicas: Pintura Mural
Laboratorio de Estrategias Metodológicas II: Dinámicas Metodológicas: Litografía
Laboratorio de Estrategias Metodológicas II: Dinámicas Metodológicas: Xilografía
Laboratorio de Estrategias Metodológicas II: Dinámicas Metodológicas: Huecograbado
Laboratorio de Estrategias Metodológicas II: Dinámicas Metodológicas: Serigrafía
Laboratorio de Estrategias Metodológicas II: Dinámicas Metodológicas: Fotografía Experimental
Laboratorio de Estrategias Metodológicas II: Dinámicas Metodológicas: Dibujo
Laboratorio de Estrategias Metodológicas II: Dinámicas Metodológicas: Diseño Escenográfico
Laboratorio de Estrategias Metodológicas II: Dinámicas Metodológicas: Procesos, Estructuras y Modelos en Pequeño Formato: Artísticos, Ornamentales y Utilitarios
Laboratorio de Estrategias Metodológicas II: Dinámicas Metodológicas: Producción Audiovisual

de Animación
Laboratorio de Estrategias Metodológicas II: Fenómenos y Medios: Resignificación de la Tradición Escultórica
Laboratorio de Estrategias Metodológicas II: Fenómenos y Medios: Modelado y Proyecto
Laboratorio de Estrategias Metodológicas II: Fenómenos y Medios: Instalación y Entorno
Laboratorio de Estrategias Metodológicas II: Fenómenos y Medios: Arte Sonoro
Laboratorio de Estrategias Metodológicas II: Fenómenos y Medios: Videoarte
Laboratorio de Estrategias Metodológicas II: Fenómenos y Medios: Medios Múltiples
Laboratorio de Estrategias Metodológicas II: Fenómenos y Medios: Museografía y Diseño del Entorno
Laboratorio de Estrategias Metodológicas II: Fenómenos y Medios: Animación
Laboratorio de Estrategias Metodológicas II: Fenómenos y Medios: Artes en Contexto
Laboratorio de Estrategias Metodológicas II: Fenómenos y Medios: Arte Corporal
Laboratorio de Estrategias Metodológicas II: Fenómenos y Medios: Luz en Fotografía

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de la asignatura

Laboratorio de Estrategias Metodológicas II: Proyecto disciplinario de Autor

Clave:	**Semestre:** 6º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo profesional, Investigación-Producción			**No. Créditos:** 14
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 4	**Práctica:** 6	10	160
Modalidad: Laboratorio		**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)
Asignatura antecedente: Laboratorio de Estrategias Metodológicas I: Proyecto disciplinario de Autor.
Asignatura subsecuente: Laboratorio de Investigación-Producción I.

Objetivo general:
Experimentar las técnicas, procedimientos y estrategias metodológicas para el desarrollo y evaluación de un proyecto disciplinario personal de investigación-producción para ampliar sus esquemas referenciales y el proceso creativo en la producción artística personal.

Objetivos específicos:
1. Experimentar con diversos procedimientos para la integración y análisis de técnicas, materiales y estrategias de producción artística.
2. Integrar un informe estructurado a manera de bitácora sobre los procesos explorados por el proyecto personal de investigación-producción.
3. Analizar la vinculación de la obra con el contexto y la disciplina elegida.
4. Determinar y aplicar técnicas para la gestión de espacios y exposición de obra.
5. Analizar, evaluar y confrontar los procesos, técnicas, materiales y resultados de los proyectos realizados.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Integración y discurso	20	30
2	Desarrollo del proyecto	20	30
3	Presentación y análisis de obra	24	36
	Total de horas:	64	96
	Suma total de horas:	160	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Integración y discurso 1.1 Análisis de fuentes de información. 1.2 Redacción y discurso. 1.2.1 Objetivos. 1.2.2 Justificación. 1.2.3 Contextualización del proyecto. 1.2.4 Análisis crítico de la información obtenida. 1.2.5 Vinculación de la problemática con la disciplina. 1.2.6 Conclusiones. 1.3 Revisión y análisis de resultados.
2	Desarrollo del proyecto 2.1 Elaboración de obra y su relación con los contextos. 2.1.1 Selección de técnicas. 2.1.2 Lenguaje de la disciplina y sus relaciones. 2.1.3 Vinculación de la obra con el contexto artístico-visual. 2.2 Análisis de obra-contexto.
3	Presentación y análisis de obra 3.1 Selección de técnicas de presentación de acuerdo a la disciplina. 3.2 Determinación y gestión de espacios. 3.3 Criterios para el análisis y evaluación de la obra artística.

Bibliografía básica:

Álvarez, F. (2002). La respuesta imposible. México: Siglo veintiuno.
Bateson, G. (2002). Espíritu y naturaleza. Buenos Aires: Amorrortu.
Corrado, M. (1973). Las Técnicas Artísticas. Milano: Murcia.
Eco, H. (1992). Obra abierta. Barcelona: Planeta de Agostini.
Efland, A., Freedman, F. y Stuhr, P. (2000). La educación en el arte posmoderno. Barcelona: Ediciones Akal.
Felix, D. (2001). Arte público y espacio político. Madrid: Akal.
Guash, A. (2000). Los manifiestos del arte posmoderno. Textos de exposiciones 1980-1995. España: Ediciones Akal.
Hernández, R., Fernández, C. y Baptista Lucio, P. (2003). Metodología de la investigación (3ra ed.). México: Mcgraw Hill.
Juanes, J. (2002). Más allá del arte conceptual. México: CONACULTA.
Juanes, J. (2010). Territorios del Arte Contemporáneo. México: Itaca.
Kaprow, A. (2007). La educación del des-artista. Madrid: Árdora Ediciones.
Kuhn, T. (1992). La estructura de las revoluciones científicas. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
Langer, S. (1967). Sentimiento y forma. México: UNAM. Centro de Estudios Filosóficos.
Marchan Fiz, S. (1997). Del arte objetual al arte del concepto. Madrid: Akal.
Morin, E. (1990). Introducción al pensamiento complejo. Barcelona: Gedisa.
Quesada, F. (2001, 22 octubre). Lo escultórico de la Escultura. Una tarea incompleta. Mesa redonda El problema de lo escultórico en el arte contemporáneo. México: Museo Rufino Tamayo.
Sánchez, A. (2005). De la estética de la recepción a una estética de la participación. México: UNAM-FFyL.
Tosto, P. (1958). La Composición Áurea en las Artes Plásticas. Buenos Aires: Hachete.
Walter, B. (1976). El arte en la época de su reproductibilidad técnica, en discursos interrumpidos. Madrid: Taurus.

Bibliografía complementaria:

Borges, J. (1989). Ficciones. Buenos Aires: Emecé.
Borges, J. (1998). El inmortal. En Jorge Luis Borges, El Aleph. Madrid: Alianza.

García, N. (2004). Reabrir espacios públicos: Políticas culturales y ciudadanía. México: UAM-I/Plaza y Valdés.
Krieger, P. (2006). Paisajes urbanos: imagen y memoria. México: UNAM-IIE.
Matzner, F. (2004). Public Art. A reader. Alemania: Hatje Cantz.
Méndez, A. (2006). Estudios urbanos contemporáneos. México: UNAM-IIE-Porrúa.
Mitchell, W. (2009). Teoría de la imagen. Madrid: Akal.
Sánchez, A. (2003). La intervención artística en la ciudad de México. México: Conaculta/Programa Nacional de Educación/Instituto de Cultura de Morelos.
Sierra, M. (2011). Un análisis iconográfico del mural Retrato de la Burguesía (1939-1940) de David Alfaro Siqueiros. México: CUIH.
Wallis, B. (2001). Arte después de la modernidad. Nuevos planteamientos en torno a la representación. Madrid: Akal.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)		
Exposición audiovisual	(x)	Exámenes parciales	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Seminarios	( )	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Lecturas obligatorias	(x)	Participación en clase	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Asistencia	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	( )	Seminario	( )
Prácticas de campo	( )	Otras: Evaluación de proyecto	(x)
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	(x)		

Perfil profesiográfico:
Licenciado en artes visuales, comunicación visual o diseño y comunicación visual con experiencia docente.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de la asignatura

Laboratorio de Estrategias Metodológicas II: Proyecto interdisciplinario de Autor

Clave:	**Semestre:** 6º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo profesional, Investigación-Producción		**No. Créditos:** 14
Carácter: Obligatoria de elección	**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica	**Teoría:** 4	**Práctica:** 6	10	160
Modalidad: Laboratorio	**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)
Asignatura antecedente: Laboratorio de Estrategias Metodológicas I: Proyecto interdisciplinario de Autor
Asignatura subsecuente: Laboratorio de Investigación-Producción I .

Objetivo general:
Experimentar y desarrollar técnicas, procedimientos y estrategias metodológicas para la integración y la evaluación de un proyecto interdisciplinario de investigación-producción de la obra artística personal con referencia en los procesos artístico-creativos definidos por el responsable académico del laboratorio

Objetivos específicos:
1. Experimentar con diversos procedimientos para la integración y análisis de técnicas, materiales y estrategias interdisciplinarias de producción artística.
2. Integrar un informe estructurado a manera de bitácora sobre los procesos explorados por el proyecto interdisciplinario de investigación-producción.
3. Conjugar las técnicas, métodos y procedimientos de las disciplinas seleccionadas para el desarrollo de la obra
4. Determinar y aplicar técnicas para la gestión de espacios y exposición de obra.
5. Analizar la vinculación de la obra con el contexto y las técnicas y procedimientos de las disciplinas elegidas.
6. Analizar, evaluar y confrontar los procesos, técnicas, materiales y resultados de los proyectos realizados.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Análisis de la información	20	30
2	Proyecto interdisciplinario	20	30
3	Presentación y evaluación	24	36
	Total de horas:	64	96
	Suma total de horas:	160	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Análisis de la información 1.1 Revisión de fuentes. 1.2 Estrategias de redacción. 1.2.1 Objetivos. 1.2.2 Justificación. 1.2.3 Contextualización del proyecto desde una perspectiva interdisciplinaria. 1.2.4 Análisis crítico de la información recabada. 1.2.5 Vinculación de la problemática con las disciplinas seleccionadas. 1.2.6 Conclusiones. 1.3 Análisis de resultados.
2	Proyecto interdisciplinario 2.1 Desarrollo de proyecto de acuerdo a la relación obra-contexto. 2.1.1 Selección de técnicas. 2.1.2 Combinación del lenguaje interdisciplinario en relación con la problemática abordada. 2.1.3 Vinculación de la obra con el contexto artístico-visual. 2.2 Análisis de pertinencia obra-contexto.
3	Presentación y evaluación 3.1 Selección de técnicas de presentación de acuerdo a las disciplinas seleccionadas. 3.2 Determinación y gestión de espacios. 3.3 Análisis y evaluación de resultados.

Bibliografía básica:

Acaso, M. et al. (2011). Didáctica de las artes y la cultura visual. Madrid: Akal.
Álvarez, F. (2002). La respuesta imposible. México: Siglo veintiuno.
Bateson, G. (2002). Espíritu y naturaleza. Buenos Aires: Amorrortu.
Bech, J. (2008). El significado de la obra de arte: Conceptos básicos para la interpretación de las artes visuales. México: UNAM.
Dussel, E. (2006). Diccionario de hermenéutica: una obra interdisciplinaria para las ciencias humanas. Bilbao: Universidad de Deusto.
Eco, H. (1992). Obra abierta. Barcelona: Planeta de Agostini.
Efland, A., Freedman, F. y Stuhr, P. (2000). La educación en el arte posmoderno. Barcelona: Ediciones Akal.
Felix, D. (2001). Arte público y espacio político. Madrid: Akal.
Follari, R. (1982). Interdisciplinariedad. México: UAM-A.
Guash, A. (2000). Los manifiestos del arte posmoderno. Textos de exposiciones 1980-1995. España: Ediciones Akal.
Hadjinicolaou, N. (1981). La producción artística frente a sus significados. México: Siglo Veintiuno.
Jiménez, L. (2005) Interdisciplina, escuela y arte (vol. II). México: Conaculta.Kaprow, A. (2007). La educación del des-artista. Madrid: Árdora Ediciones.
Kuhn, T. (1992). La estructura de las revoluciones científicas. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
Langer, S. (1967). Sentimiento y forma. México: UNAM. Centro de Estudios Filosóficos.
Martínez de la Escalera, A. (2005). Interdisciplina. Escuela y arte. Antología Tomo I. México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.
Morin, E. (1990). Introducción al pensamiento complejo. Barcelona: Gedisa.
Ortega, J. (2001). El hombre y la gente. México: Porrúa.
Sánchez, A. (2005). De la estética de la recepción a una estética de la participación. México: UNAM-FFyL.
Walter, B. (1976). El arte en la época de su reproductibilidad técnica, en discursos interrumpidos. Madrid: Taurus.

Bibliografía complementaria:

Bayer, R. (1986). Historia de la Estética. México: FCE.
Borges, J. (1989). Ficciones. Buenos Aires: Emecé.
Borges, J. (1998). El inmortal. En Jorge Luis Borges, El Aleph. Madrid: Alianza.
García, N. (2004). Reabrir espacios públicos: Políticas culturales y ciudadanía. México: UAM-I/Plaza y Valdés.
García, N. (2005). La antropología urbana en México. México: Conaculta/UNAM/FCE.
Krieger, P. (2006). Megalópolis. La modernización de la ciudad de México en el siglo XX. México: UNAM-IIE/Instituto Goethe-Inter Nationes.
Krieger, P. (2006). Paisajes urbanos: imagen y memoria. México: UNAM-IIE.
Langer, S. (1967). Sentimiento y forma. México: UNAM. Centro de Estudios Filosóficos.
Matzner, F. (2004). Public Art. A reader. Alemania: Hatje Cantz.
Méndez, A. (2006). Estudios urbanos contemporáneos. México: UNAM-IIE-Porrúa.
Mitchell, W. (2009). Teoría de la imagen. Madrid: Akal.
Sánchez, A. (2003). La intervención artística en la ciudad de México. México: Conaculta/Programa Nacional de Educación/Instituto de Cultura de Morelos.
Sebastian, S. (1978). Arte y Humanismo. Madrid: Cátedra.
Sierra, M. (2011). Un análisis iconográfico del mural Retrato de la Burguesía (1939-1940) de David Alfaro Siqueiros. México: CUIH.
Wallis, B. (2001). Arte después de la modernidad. Nuevos planteamientos en torno a la representación. Madrid: Akal.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)		
Exposición audiovisual	(x)	Exámenes parciales	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Seminarios	( )	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Lecturas obligatorias	(x)	Participación en clase	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Asistencia	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	( )	Seminario	( )
Prácticas de campo	( )	Otras: Evaluación de proyecto	(x)
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	(x)		

Perfil profesiográfico:
Licenciado en artes visuales, comunicación visual o diseño y comunicación visual con experiencia docente.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de la asignatura

Laboratorio de Estrategias Metodológicas II: Dinámicas Metodológicas: Proyecto Interdisciplinario

Clave:	**Semestre:**	**Campo de conocimiento:**		**No. Créditos:**
	6º	Desarrollo Profesional, Investigación-Producción		14
Carácter: Obligatoria de elección	**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica	**Teoría:** 4	**Práctica:** 6	10	160
Modalidad: Laboratorio	**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)

Asignatura antecedente: Laboratorio de Estrategias Metodológicas I: Dinámicas Metodológicas: Proyectos Interdisciplinarios

Asignatura subsecuente: Laboratorio de Investigación-Producción I .

Objetivo general:

Estudiar las bases teóricas de los conceptos de sentido y significado para fomentar el desarrollo de habilidades críticas y analíticas que permitan contrastar modelos y factores involucrados en la producción artística y en el desarrollo de proyectos de investigación-producción.

Objetivos específicos:

1. Identificar los factores y estructuras culturales que intervienen en el proceso creativo.
2. Analizar los fundamentos teóricos de los conceptos de significado y de sentido.
3. Identificar las características de la presentación artística en contextos antiguos y contemporáneos.
4. Conceptualizar la presentación como una estrategia metodológica para estructurar y consolidar el proceso creativo.
5. Desarrollar esquemas y procesos aplicables a proyectos de investigación-producción interdisciplinarios.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Construcción de sentido en el desplazamiento cultural	30	46
2	Dinámicas de presentación	34	50
	Total de horas:	64	96
	Suma total de horas:	160	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	La construcción de sentido en el desplazamiento cultural 1.1 El significado cultural. 1.2 El sentido como valor de operación.
2	Dinámicas de presentación 2.1 Estrategias históricas. 2.2 Problemas de actualidad.

Bibliografía básica:

Álvarez, Federico (2002). La respuesta imposible. México: Siglo veintiuno.
Bateson, Gregory (2002). Espíritu y naturaleza. Buenos Aires: Amorrortu (Versión original 1979)
Langer, Susanne K. (1967). Sentimiento y forma. México: UNAM. Centro de Estudios Filosóficos. (Versión original 1953)
Martínez de la Escalera, Ana María (2005) Interdisciplina. En Lucina Jiménez, Magdalena Mas, Ana María Martínez de la Escalera, José Luis Barrios, Tatiana Espinasa Yllades, Elia Espinosa, Rosa María Torres Hernández, Carlos Guevara Meza, Javier Contreras V., Humberto Chávez Mayol, Maris Bustamante, Hilda Islas, Joaquín López "Chas", José Luis García Nava y Tania Aedo, Interdisciplina. Escuela y arte. Antología Tomo I (pp. 25-46) México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes-Dirección General de Publicaciones-Centro Nacional de las Artes.
Morín, Edgar (1990). Introducción al pensamiento complejo. Barcelona: Gedisa.
Ortega y Gasset, José (2000). ¿Qué es filosofía? México: Espasa Calpe Mexicana. (Versión original 1928-29)
Quesada García, Francisco Gilberto (2001). Lo escultórico de la Escultura. Una tarea incompleta. Mesa redonda El problema de lo escultórico en el arte contemporáneo. México: Museo Rufino Tamayo, 22 octubre, (paper).
Sánchez Vázquez, Adolfo (2005). De la estética de la recepción a una estética de la participación. México: UNAM-FFyL.

Bibliografía complementaria:

Borges, Jorge Luis (1989). Ficciones. Buenos Aires: Emecé. (Versión original 1944)
Borges, Jorge Luis (1998). El inmortal. En Jorge Luis Borges, El Aleph (pp- 17-40). Madrid: Alianza. (Versión original 1949)
Akutagawa, Ryunosuke (2002). En el bosque. En Adolfo Bioy Casares y Jorge Luis Borges (Comps.), Los mejores cuentos policiales 2 (pp. 131-141). Madrid: Alianza/Emecé. (Versión original 1922).

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)		
Exposición audiovisual	(x)	Exámenes parciales	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Seminarios	( )	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Lecturas obligatorias	(x)	Participación en clase	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Asistencia	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	( )	Seminario	( )
Prácticas de campo	( )	Otras: Evaluación de proyecto	( )
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	( )		

Perfil profesiográfico:

Licenciado en Artes Visuales, Comunicación Visual o Diseño y Comunicación Visual con experiencia en el campo de la escultura y como docente.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de la asignatura

Laboratorio de Estrategias Metodológicas II: Dinámicas Metodológicas: Pintura

Clave:	**Semestre:** 6º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional, Investigación-Producción		**No. Créditos:** 14
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**	**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 4 / **Práctica:** 6	10	160
Modalidad: Laboratorio		**Duración del programa:** 16 semanas		

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)
Asignatura antecedente: Laboratorio de Estrategias Metodológicas I: Dinámicas Metodológicas: Pintura.
Asignatura subsecuente: Laboratorio de Investigación-Producción I .

Objetivo general:
Analizar y experimentar con los fundamentos teórico-prácticos del lenguaje pictórico para proponer obra donde se apliquen elementos técnico-formales y estéticos de esta disciplina.

Objetivos específicos:
6. Analizar los fundamentos de los elementos artístico-plásticos y visuales de la pintura.
7. Experimentar con el lenguaje pictórico en la concepción de proyectos de autor.
8. Aplicar los elementos técnicos, formales y estéticos de contextos determinados en la producción de obra.
9. Reflexionar sobre la vinculación de la pintura con la realidad.
10. Promover el desarrollo de proyectos de investigación-creación en pintura.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Pintura y contexto socio histórico y cultural	20	30
2	Elementos artístico-plásticos y visuales de la pintura	20	30
3	Aplicación de habilidades técnico-formales	24	36
	Total de horas:	64	96
	Suma total de horas:	160	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Pintura y contexto socio histórico y cultural. 1.1 Análisis contextual. 1.1.1 Pertinencia de la pintura en el contexto. 1.1.2 Diacronía y sincronía. 1.2 Pintura y cultura. 1.2.1 La pintura y la crítica de arte. 1.2.2 La pintura y la historia del arte. 1.3 El contexto estético de la pintura. 1.4 Vinculación entre pintura y contexto.
2	Elementos artístico-plásticos y visuales de la pintura 2.1 Elementos plásticos. 2.1.1 Elementos expresivos de la materialidad en pintura 2.1.2 Propiedades físicas del cuadro. 2.1.3 Carga pictórica. 2.2 Elementos visuales. 2.2.1 Elementos expresivos de la visualidad en pintura. 2.2.2 Síntesis óptima de elementos visuales. 2.2.3 Estructura sintáctica de los elementos visuales. 2.3 Lenguaje pictórico. 2.3.1 Elementos expresivos de lenguaje en la pintura. 2.3.2 Gramática. 2.3.3 Sintáctica. 2.3.4 Semántica.
3	Aplicación de habilidades técnico-formales 3.1 Dominio y habilidad de los procedimientos técnicos. 3.2 Dominio y habilidad de los procedimientos formales. 3.3 Articulación con elementos estéticos. 3.4 Vinculación con contextos determinados. 3.5 Desarrollo de proyecto personal.

Bibliografía básica:

Acaso, M., Belver, M., Nuere, S. y otros (2011). Didáctica de las artes y la cultura visual. Madrid: Akal.
Acha, J. (1997). Los conceptos esenciales de las artes plásticas. México: Diálogo abierto.
Adorno, T. (1980). Teoría estética. Madrid: Taurus.
Albers, J. (1980). La interacción del color. Madrid: Alianza Editorial.
Arheim, R. (2002). Arte y percepción visual: psicología del ojo creador. Madrid: Alianza Editorial.
Bachelard, G. (1985). La poética del espacio. México: FCE.
Barrón, S., y Zelevansky. (2002). Jasper Johns to Jeff Koons. Los Angeles. The Broad Collections.
Bayrle, B.B. (2005). Vitamin P. Nueva York. Phaidon.
Beardsley, M. (1982). Estética, historia y fundamentos. Madrid: Cátedra.
Berger, J. (1978). Modos de ver. Barcelona: Gustavo Gili (Colec. Comunicación Visual).
British, Library. Five hundred self-portraits. London. Phaidon.
Brusatin, M. (1987). Historia de los colores. Barcelona: Paidós.
De Grandis, L. (1986). Teoría y uso del color. Madrid: Akal.
De Michelli, Mario. (1983). Las vanguardias artísticas del siglo XX. Madrid: Alianza Editorial.
Deribere, M., (1967). El color, México. Diana.
Donis A., Donis. (1976). La sintaxis de la imagen. Barcelona: Gustavo Gili.
Dorfles, G. (1976). Últimas Tendencias del Arte hoy, Barcelona, Ed. Labor.

Eco, U. (1970). La definición del Arte. Barcelona: Martínez Roca.
Edwards, B. (2006). El color. Madrid: Ediciones Urano.
Focillon, H. La vida de las formas, México, ENAP, UNAM, 2010, pp. 146.
Gage, J. (1993). Color y cultura. La práctica y el significado del color de la antigüedad a la abstracción. Madrid: Siruela.
Gage, J. (2006). Colour in art. London: Thames & Hudson.
Garner, H. (1993). La educación artística y el desarrollo. Humano. Madrid: Paidós.
Gombrich, E. (1980). El Sentido del Orden. Barcelona: Gustavo Gili.
Gombrich, E. (1997). Historia del Arte. México. Diana.
González, C. (1997). Apuntes acerca de la representación. México: UNAM, Instituto de Investigaciones Filológicas.
Guasch, A. (2000). El arte último del siglo XX. España: Alianza Forma.
Hauser, A. (1998). Historia Social de la Literatura y el Arte. Madrid: Guadarrama.
Hess, W. (2003). Documentos para la comprensión del arte moderno. Buenos Aires: Nueva Visión.
Hicketier, A. (1985). Le cube des couleurs. París. Dessain et Tolra.
Hunter, S. (1999). Robert Rauschenberg. Barcelona: Ediciones Polígrafa.
Itten, J., (1982). El arte del color. México: Limusa.
Kandinsky, W. (1996). Punto y línea sobre el plano. Barcelona: Anagrama.
Kepes, G. (1968). La Educación Visual, México: Novaro.
Kepes, G. (1974). El Lenguaje de la Visión. Buenos Aires: Infinito.
Malis, F. (1983). Mirar un cuadro. Madrid: Hermann Blume.
Obra Abierta, (1984). Barcelona: Ariel.
Olivares, R. (2001). Latin-american artists. España: EXIT.
Orozco, J.C. (1983). Cuadernos. México: CONAFE.
Panofsky, E. (1982). Arte e Ilusión. Barcelona: Gustavo Gili.
Rock, I. (1985). La Percepción. Barcelona: Labor.
Stangos, N. (1986). Conceptos de arte moderno. Madrid: Alianza Editorial.

Bibliografía complementaria:

Acha, J. (1992). Introducción a la creatividad artística, México, Trillas,
Alcher, O. (1994). El mundo como proyecto. Barcelona: Gustavo Gili.
Araujo, I. (1986). El arquitecto y el dibujo en el proceso del proyecto. Pamplona: Universidad de Navarra.
Arenós, P. (1999). Los genios del fuego. Barcelona: Península.
Asimov, M. (1968). Introducción al proyecto. México: Herrero Hermanos.
De Azúa, E. (1992). Baudelaire y el artista dela vida moderna. Pamplona: Pamiela.
De Bono, E. (1993). El pensamiento lateral: manual de creatividad, Barcelona: Paidós.
De La Calle, R. (1981). En torno al hecho artístico. Valencia: Fernando Torres.
De La Torre, S. (1995). Creatividad aplicada. Recursos para una formación creativa. Madrid: Escuela Española.
Esteve De Quesada, A. (200l). En la trastienda del proyecto: ensayos de metodología proyectual, o anotaciones sobre método, creación y proyecto. Valencia: Alfons el Magnánim.
Fullaondo, I. (1991). Arte, proyecto y todo lo demás. Madrid: Kain.
Cortés, I. M. G. (Coord.)(1990). La creación artística como cuestionamiento. Valencia: IVAJ.
Gadner, H. (1995). Mentes creativas. Una anatomía de la creatividad. Buenos Aires. Paidós.
Gómez Mollna, J. (Coord.). (1999). Estrategias del dibujo en el arte contemporáneo. Madrid: Cátedra.
Gómez Mollna, J. (Coord.). (1995). Las lecciones del dibujo. Madrid: Cátedra.
Gómez-Senent, E. y Capuz, S. (1999). El proyecto y su dirección y gestión-servicio. Valencia: Publicaciones de la Universidad Politécnica de Valencia.
Gémez-Senent, E. (1988). El proceso proyectual. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia.
Gémez-Senent, E. (1988). Fases del proyecto. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia.
Gómez-Senent, E. (1992). Introducción al proyecto, Valencia: Universidad Politécnica de Valencia.
Gordon, W. (1963). Sinéctica: El desarrollo de la capacidad creadora. México: Herrero.

Grupo Descartes (1992). El modo proyecto. Barcelona: Marcombo.
Laseua, P. (1982) La expresión gráfica para arquitectos y diseñadores. México: Gustavo Gili.
Lowenfeld, V. (1980). Desarrollo de la capacidad creadora. Buenos Aires: Kapelusz.
Manzini, E. (1993). La materia de la invención. Materia/es y proyectos. Barcelona: Ceac.
Manzini, E. y Vugliano, S. (2000). La localización evolutiva como escenario de proyecto. *Experimenta*, 31. Madrid: Experimenta.
Marín, R., De la Iglesia, J., Tolosa, F. y Marín J. (1998). La investigación en Bellas Artes. Tres aproximaciones de un debate. Granada: Grupo Editorial Universitario.
Marín, R. (1989). La formación para la creatividad. Madrid. UNED.
Marín, R. (1975). Técnicas del pensamiento creativo. Valencia: Instituto de Ciencias de la Educación.
Marín R. y Torre, S. (Dirs). (1991). Manual de la creatividad. Barcelona: Vicens Vives.
Marina, J.A. (2000). Teoría de la Inteligencia Creadora. Barcelona: Anagrama.
Martínez Laínez, A. (et al.) (1993). Exponer para explicar-se. Valencia: Generalitat Valencia.
Moles, A. y Caude, R. (1977). Creatividad y métodos de Innovación. Madrid: Ibérico-Europea.
Morín, E. (1997). Introducción al pensamiento complejo. Barcelona: Gedisa.
Munari, B. (1990). ¿Cómo nacen los objetos? Barcelona: Gustavo Gili.
Murría, A. (1998). El palacio de los proyectos. *Lápiz*, revista internacional de arte, vol.17, 149. p.189-90. Madrid:
Neuman, E. (1992). Mitos de artista. Estudio psicológico sobre la creatividad. Madrid: Tecnos.
Piñón, H. (1998). Curso básico de proyectos. Barcelona: Ediciones UPC.
Ricard, A. (2000). La aventura creativa. Las raíces del diseño. Madrid: Ariel.
Romo, M. (1997). Psicología de la creatividad. Barcelona: Paidós.
Sabaté, J. (et al.) (1998). Proyectar el territorio: master de proyectación urbanística. Barcelona: Servicio de Publicaciones UPC.
Schlemmer, O. (1987). Escritos sobre arte: pintura, teatro, danza. Cartas y diarios. Barcelona: Paidós.
Sikora, J. (1979). Manual de métodos creativos. Buenos Aires Kapeslusz.
Siza, A. (1993). Escrits. Barcelona: Carles Muro/ Ediciones UPC.
Sternberg, R.L. (1997). La creatividad en una cultura conformista. Un desafío a las masas. Barcelona: Paidós.
Stokoe, P. y Sirkin, A. (1994). El proceso de la creación en el arte. Buenos Aires: Almagesto.
Tortajada, I. y Peris, G. (1998). Apuntes de técnicas de representación. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia.
Trueba, J. (1981). Teoría de proyectos: concepto, naturaleza y metodología del proyecto. Madrid: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos.
Vélez Cea, M. (2001). El dibujo del fin del milenio. Granada: Universidad de Granada.
Yean, K. (1999).Proyectar con la naturaleza. Barcelona: Gustavo Gili.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)		
Exposición audiovisual	(x)	Exámenes parciales	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Seminarios	( )	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Lecturas obligatorias	(x)	Participación en clase	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Asistencia	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	( )	Seminario	( )
Prácticas de campo	( )	Otras: Evaluación de proyecto	( )
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	( )		

Perfil profesiográfico:
Licenciado en Artes Visuales, Comunicación Visual o Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de la asignatura

Laboratorio de Estrategias Metodológicas II: Dinámicas Metodológicas: Pintura Mural

Clave:	**Semestre:**	**Campo de conocimiento:**			**No. Créditos:**
	6º	Desarrollo Profesional, Investigación-Producción			14
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:**	**Práctica:**		160
		4	6	10	
Modalidad: Laboratorio		**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)
Asignatura antecedente: Laboratorio de Estrategias Metodológicas I: Dinámicas Metodológicas en Pintura Mural.
Asignatura subsecuente: Laboratorio de Investigación-Producción I .

Objetivo general:
Experimentar con los procedimientos, materiales y soportes de técnicas modernas y alternativas de la pintura mural para aplicarlos en el diseño y desarrollo de proyectos de investigación-producción en esta disciplina.

Objetivos específicos:
1. Identificar los procedimientos y materiales necesarios para el desarrollo de técnicas modernas de muralismo.
2. Identificar los procedimientos y materiales necesarios para el desarrollo de técnicas alternativas de muralismo.
3. Aplicar estrategias de medición y autoevaluación del desempeño.
4. Experimentar con las aplicaciones prácticas de las técnicas para la elaboración de una pintura mural.
5. Explorar los procesos formales para la venta de proyectos de pintura mural.
6. Desarrollar esquemas y procesos aplicables a proyectos de investigación-producción en pintura mural.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Técnicas modernas del mural	32	48
2	Técnicas alternativas	32	48
	Total de horas:	64	96
	Suma total de horas:	160	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Técnicas modernas 1.1 Acrílicos. 1.2 Silicatos.
2	Técnicas Alternas 2.1 Cerámica. 2.2 Metales. 2.3 Fibra de vidrio. 2.4 Madera. 2.5 Mosaico.

Bibliografía básica:

AA.VV. (1986). Diego Rivera hoy. México: Instituto Nacional de Bellas Artes.
Charlot, J. (1987). El renacimiento del muralismo mejicano 1920-1925. México : Domés.
Esteve de Quesada, A. (1992). Creación y Proyecto. El método en el diseño y otras artes. España: Instituto Alfonso el Magnánima.
Ferrer, A. (1995). La pintura mural. Sevilla: Universidad de Sevilla.
Francesco, C. (1987). Pinturas al fresco. Madrid. Fundación Caja de Pensiones.
Garnett, A. (1967). Mosaics. Nueva York: Oxford University Press.
Hamilton, F. (1994). Mural painting. Londres: Sands & Company.
Huber, J. y Bailly, J. Ch. (1986). Serigraffitis. París: Fernand Hazan.
Lafuente, E. (1962). Les fresques de San Antonio de la Florida. Ginebra: Skira.
Merrifield, M.P. (1966). The art of fresco painting as practiced by the old Italian and Spanish masters, with an inquiry into the nature of the colours used. Nueva York : Transatlantic Arts.
Ortiz Gaitán, J. (1994). Entre dos mundos: los murales de Roberto Montenegro. México: UNAM.
Siqueiros, D.A. (1979). Cómo se pinta un mural. Cuernavaca: Taller Siqueiros.

Bibliografía complementaria:

AA.VV. (1994). Siqueiros, el lugar de la utopía. México: Instituto Nacional de Bellas Artes.
AA.VV. (1991). A propósito de Arquitectura y Pintura (1982-1989). Madrid: MOPU.
AA.VV. (1996). Otras rutas hacia Siqueiros. México. Olivier Debroise.
AA.VV. (1999). O´Gorman. México: Grupo Financiero Vital.
Aschero, C.A. (1977). La pintura al fresco. El muro. Buenos Aires, Centro Editor de América Latina.
Martínez, A. (1985). El muralismo mexicano. Santander, Museo Municipal de Bellas Artes de Santander.
Milman, M. (1986). Architectures Peintes en Trompe-l'œil. Ginebra : Skira.
Ministerio de Cultura. (1992).Diego Rivera: Retrospectiva. Madrid: Autor.
Mora, P. y Philippot, P. (1975). Le Nettoyage des Peintures Murales. Bruselas : bulletin nºXV ed. I.R.P.A.
Nordmark, O. (1947). Fresco Painting. Nueva York : American Artist Group.
Philippot, P. (1977). La conservación de pinturas murales. Bolonia: Compositori.
Rosci, M. (1989). Los frescos de Diego Rivera. Novara: Atlantis.
Taracena, B. (1981). Diego Rivera. Su obra mural en la ciudad de México. México: Galería de Arte Misrachi.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)		
Exposición audiovisual	(x)	Exámenes parciales	( )
Ejercicios dentro de clase	(x)	Examen final escrito	( )
Ejercicios fuera del aula	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Seminarios	( )	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Lecturas obligatorias	(x)	Participación en clase	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Asistencia	(x)

Practicas de taller o laboratorio ( ) Practicas de campo (x) otras: Aprendizaje basado en proyectos (x)	Seminario ( ) otras: Evaluaci6n de proyecto (x)
Perfil profesiografico: Licenciado en Artes Visuales, Comunicaci6n Visual o Disefio y Comunicaci6n Visual con experiencia docente.	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de la asignatura

Laboratorio de Estrategias Metodológicas II: Dinámicas Metodológicas: Litografía

Clave:	**Semestre:**	**Campo de conocimiento:**		**No. Créditos:**
	6º	Desarrollo Profesional, Investigación-Producción		14
Carácter: Obligatoria de elección	**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica	**Teoría:** 4	**Práctica:** 6	10	160
Modalidad: Laboratorio	**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)
Asignatura antecedente: Laboratorio de Estrategias Metodológicas I: Dinámicas Metodológicas: Litografía.
Asignatura subsecuente: Laboratorio de Investigación-Producción I.

Objetivo general:
Examinar y experimentar con los antecedentes, técnicas, procedimientos, tintas y soportes de impresión de la litografía a color para el diseño y desarrollo de proyectos de investigación-producción de estampa múltiple.

Objetivos específicos:
1. Analizar los antecedentes históricos de la estampa a color.
2. Identificar y experimentar con diversos procedimientos de dibujo e impresión en la estampa a color.
3. Practicar con ejercicios de interpretación de imagen a tres o más tintas en litografía.
4. Estudiar las propiedades, calidades, permanencia y preparación de las tintas litográficas de color.
5. Identificar los pasos en la secuencia de la impresión a color, en varias tintas y su registro.
6. Experimentar con el desarrollo de obra en diversos soportes de impresión.
7. Practicar técnicas para la impresión definitiva a color.
8. Evaluar el resultado final de un proyecto cromolitográfico.
9. Desarrollar esquemas y procesos aplicables a proyectos de investigación-producción

Índice Temático

Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Historia de la Cromolitografía	20	30
2	Separación, superposición y yuxtaposición de los colores	20	30
3	Desarrollo de dos litografías a tres tintas	24	36
	Total de horas:	64	96
	Suma total de horas:	160	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Historia de la Cromolitografía 1.1 Historia de la cromolitografía. 1.1.1 Orígenes. 1.1.2 Periodos destacados. 1.1.3 Principales autores.
2	Separación, superposición y yuxtaposición de los colores
3	Desarrollo de dos litografías a tres tintas 3.1 Bocetos a tres tintas. 3.1.1 Primer dibujo directo en la matriz litográfica. 3.1.2 Acidulado, prueba de impresión. 3.1.3 Guía de registro. 3.2 Dibujo de la matriz litográfica dos. 3.3 Dibujo de la matriz litográfica tres. 3.4 Las tintas de color en litografía. 3.4.1 Preparación de las tintas. 3.4.2 Pruebas de impresión a tres tintas. 3.5 Impresión de la edición definitiva. 3.6 Observaciones.

Bibliografía básica:

Bewick, T. (1962). 1800 Woodcuts by Thomas Bewick and his school. New York : Dover
Cabello, R. (2008). Manual de apoyo para el Taller. México: Ed. ENAP – UNAM. Xochimilco.
Chamberlain, W. (1988). Manual de grabado en madera y técnicas afines. Madrid, España: Hermann Blume.
Dawson, J. (1982), Guía completa de grabado e impresión, técnicas y materiales. Madrid, España: Hermann Blume.
Heller, J. (1972). Printmaking Today. USA: Rinehart and Winston. Inc.
Martínez, J. (2006). Historia del grabado en México. Guanajuato: Ed. La rana.
Melot, M. (1999). Naturaleza y significado de la estampa en El grabado. Historia de un arte. Barcelona: SKIRA, CARROGGIO.
Riat, M. (2006). Técnicas Gráficas, Una introducción a las técnicas gráficas y su historia. España: Burriana.
Richard, V. & Tursen, H. (1993). Manual de Litografía. Madrid: Blume.
Rubio, M. (1977). Ayer y Hoy del Grabado y Sistemas de Estampación. España: Tarraco.

Bibliografía complementaria:

AA.VV. (1994). Nación de Imágenes. La Litografía Mexicana del siglo XIX. Museo Nacional de Arte. México: INBA – CONACULTA.
Albers, J. (1980). La interacción del color. Madrid: Gustavo Gili.
Arnheim, R. (1986). El pensamiento visual. Barcelona: Paidós.
Brusatín, M. (1986). Historia de los colores. Barcelona: Paidós.
Buckland, J. (1973). Etching and Engraving, USA: Dover Publications.
Chamberlain, W. (1998).Aguafuerte y Grabado. España: Blume.
Covantes, H. (1982). El grabado mexicano en el siglo XX 1922-1981. México: Edición del autor
Ivins, J. (1975). Imagen Impresa y Conocimiento. España: G. Gilli.
Marini, F. (1973). El Aguafuerte. España: sucesor de Messeguer.
Martínez, J. (2008). Un Ensayo sobre Grabado (a principios del siglo XXI). México: ENAP – UNAM. C.U
Ortega, S. (2008). Manual de grabado e impresión en relieve. México: Instituto Nacional de Bellas Artes. CONACULTA e Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.
Tibol, R. (1987). Gráficas y Neográficas en México. México: SEP/UNAM.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)		
Exposición audiovisual	(x)	Exámenes parciales	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Seminarios	( )	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Lecturas obligatorias	(x)	Participación en clase	(x)
Trabajo de investigación	( )	Asistencia	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	(x)	Seminario	( )
Prácticas de campo	( )	Otras: Evaluación de proyecto	(x)
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	(x)		
Perfil profesiográfico: Licenciado en Artes Visuales, Comunicación Visual o Diseño y Comunicación Visual con experiencia en estampa y en el campo docente.			

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de la asignatura

Laboratorio de Estrategias Metodológicas II: Dinámicas Metodológicas: Xilografía

Clave:	**Semestre:**	**Campo de conocimiento:**			**No. Créditos:**
	6º	Desarrollo Profesional, Investigación-Producción			14
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:**	**Práctica:**		160
		4	6	10	
Modalidad: Laboratorio		**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)

Asignatura antecedente: Laboratorio de Estrategias Metodológicas I: Dinámicas Metodológicas: Xilografía.

Asignatura subsecuente: Laboratorio de Investigación-Producción I.

Objetivo general:

Experimentar con los fundamentos teóricos y conceptuales de la estampa para el desarrollo de estrategias metodológicas de la aplicación del color y la elaboración del plaqué con el fin de aplicarlos en el diseño y consolidación de proyectos de investigación-producción.

Objetivos específicos:

1. Estudiar y experimentar con los elementos primarios del dibujo como medio de expresión de la gráfica.
2. Diseñar y elaborar soportes a partir del manejo de materiales diversos.
3. Manejar técnicas para la modificación física de las tintas y su aplicación en el entintado mixto.
4. Identificar el rol del lenguaje del material como medio de expresión en el lenguaje de la gráfica.
5. Practicar con técnicas para la sobreposición y superposición de un color en el desarrollo de obra.
6. Vincular los conocimientos de otros campos disciplinares para la consolidación de un proyecto gráfico.
7. Emplear los elementos de la sintaxis de la imagen en el desarrollo de un proyecto gráfico
8. Aplicar los elementos formales y técnicos de técnicas determinadas en la elaboración del proyecto.
9. Desarrollar esquemas y procesos aplicables a proyectos de investigación-producción en xilografía.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Taller de grabado en relieve a color	20	30
2	Técnicas aditivas, procesos, materiales y soportes	20	30
3	Proyecto gráfico terminal	24	36
	Total de horas:	64	96
	Suma total de horas:	160	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Taller de grabado en relieve a color 1.1 Estampa en el Siglo XX. 1.1.1 Nuevas técnicas. 1.1.2 Mixturas y técnicas alternativas. 1.2 Breve historia de la estampa en México: Autores, técnicas y procedimientos. 1.2.1 Siglo XX Taller de la Gráfica Popular, Nuevos Grabadores. 1.2.2 Introducción del color en el grabado en México 1950. 1.2.3 Siglos XX, XXI Nuevos Horizontes Técnicas Alternativas y Mixturas con otros medios.
2	Técnicas aditivas, procesos, materiales y soportes 2.1 Procesos y procedimientos para elaboración de soportes y planchas 2.1.1 Plancha perdida. 2.1.2 Collagrafía. 2.1.3 Entintado mixto. 2.1.4 Grabado en relieve calcográfico. 2.1.5 Color directo e indirecto: Técnicas aditivas y mixtas. 2.1.6 Técnicas alternativas.
3	Proyecto gráfico terminal 3.1 Planteamiento conceptualización y formalización de proyecto gráfico. 3.2 Concepto. 3.3 Elementos formales y de composición. 3.4 Características de elaboración de la imagen gráfica. 3.4.1 Dibujo. 3.4.2 Transferencia. 3.4.3 Aditiva. 3.4.4 Estampa del color para el proyecto gráfico. 3.5 Técnica, materiales y procedimientos. 3.6 Elección y construcción de soporte gráfico. 3.7 Impresión y estampación.

Bibliografía básica:

Covantes, Hugo, El grabado mexicano en el siglo XX 1922-1981, LM Impresores, México, 1982.
Kartofel, Graciela-Marín Manuel, ediciones de y en artes visuales lo formal y lo alternativo, biblioteca del editor, Coordinación de Humanidades, Dirección General de Fomento Editorial, Universidad Nacional Autónoma de México, 1era. Edición, México, 1992.
Lamberlain, Walter, Manual de grabado en madera y técnicas afines, Ed. Herman Blume, España, 1988
Larraya, Tomás G., Xilografía, Historia y Técnica del Grabado en Madera, Ediciones Manuales Meseguer, Madrid, 1979
Moro Martínez Juan, Un ensayo sobre Grabado (a principios del siglo XXI), Colección Espiral Escuela Nacional de Artes Plásticas, UNAM, México, 2008.

Bibliografía complementaria:

Ramos Guadix Juan Carlos, Técnicas aditivas EN EL GRABADO CONTEMPORÁNEO, Buenos Aires, 1985.
Berger J., Modos de ver, Ed. G G, Barcelona, 1980
Dondis D. A., La sintaxis de la imagen, Ed. G G, Barcelona, 1984
Fabris-Germani, Color, Proyecto y estética en las Artes Gráficas, Editorial edebé, Barcelona, 1973.
Kepes Gyorgy, La educación visual, Novaro, México, 1968.
Germani Fabris, Fundamentos del proyecto gráfico, Don Bosco, Barcelona, 1973.

Sugerencias didácticas:		Mecanismos de evaluación del aprendizaje:	
Exposición oral	(x)		
Exposición audiovisual	(x)	Exámenes parciales	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Seminarios	( )	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Lecturas obligatorias	(x)	Participación en clase	(x)
Trabajo de investigación	( )	Asistencia	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	(x)	Seminario	( )
Prácticas de campo	( )	Otras: Evaluación de proyecto	( )
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	( )		
Perfil profesiográfico: Licenciado en Artes Visuales o Comunicación Visual con experiencia en Xilografía y en docencia.			

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de la asignatura

Laboratorio de Estrategias Metodológicas II: Dinámicas Metodológicas: Huecograbado

Clave:	**Semestre:**	**Campo de conocimiento:**			**No. Créditos:**
	6º	Desarrollo Profesional, Investigación-Producción			14
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:**	**Práctica:**		160
		4	6	10	
Modalidad: Laboratorio		**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)
Asignatura antecedente: Laboratorio de Estrategias Metodológicas I: Dinámicas Metodológicas: Huecograbado.
Asignatura subsecuente: Laboratorio de Investigación-Producción I.

Objetivo general:
Analizar y experimentar con los procesos, técnicas, materiales y procedimientos de la fotomecánica en el grabado para fomentar el desarrollo de habilidades formales y expresivas en la construcción de un lenguaje gráfico, y su aplicación en el diseño y elaboración de proyectos de investigación-producción.

Objetivos específicos:
1. Analizar y experimentar con los procesos fotomecánicos en el grabado.
2. Analizar las posibilidades creativas de la combinación de procesos fotomecánicos y tradicionales en el desarrollo de obra.
3. Estudiar y experimentar con diversas técnicas para el desarrollo de piezas gráficas en huecograbado.
4. Examinar las posibilidades informativas, formativas y reflexivas del fotograbado como un medio de expresión plástica.
5. Desarrollar esquemas y procesos aplicables a proyectos de investigación-producción en huecograbado.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Procesos fotomecánicos	16	24
2	Técnicas de fotomecánica y tradicionales	16	24
3	Fotograbado de medio tono y aguatinta	16	24
4	Experimentación de procesos fotomecánicos	16	24
	Total de horas:	64	96
	Suma total de horas:	160	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Procesos fotomecánicos 1.1 La cámara fotomecánica. 1.2 Herramientas y materiales.
2	Procesos de fotomecánica y tradicionales 2.1 Proyectos sobre mica. 2.2 Original de línea para relieve. 2.3 Original de línea para huecograbado.
3	Fotograbado de medio tono y aguatinta 3.1 Uso de pantallas. 3.2 Fotograbado de medio tono y aguafuerte.
4	Experimentación con procesos fotomecánicos 4.1 Uso de diferentes pantallas. 4.2 Combinación de procesos.

Bibliografía básica:

Bontlis, R. (1984). Iniciación al grabado. La Habana: Arte y Literatura.
Brassanti, M. (1987). Historia de los colores. Barcelona: Paidós.
Buckland, J. (1973). Etching and Engraving, USA: Dover Publications.
Bussete, M. (1951). La técnica moderna del grabado en madera. Argentina: Librería Hachete.
Chamberlain, W. (1998).Aguafuerte y Grabado. España: Blume.
Doener, M. (1992). Los materiales de pintura y su empleo en el arte. Barcelona: Reverté.
Fabris, S. y Germani, R. (1973). Color proyectos y estética en las artes gráficas. Barcelona: Ediciones Don Bosco.
Gernsther, K. (1988). Las formas del color. Madrid: Herman Blume.
Héller, E. (2004). Psicología del color como actúan los colores sobre los sentimientos y la razón. Barcelona:
Itten, J. (1973). El arte del color. Barcelona: Limusa.
Küppers, H. (2002). Atlas de los colores. España: Blume.
Küppers, H. (2005). Fundamentos de la teoría de los colores. México: GG.
Lamberlain, W. (1988). Manual de grabado en madera y técnicas afines. España: Herman Blume.
Larraya, T. (1979). Xilografía, historia y técnica del grabado en madera. Madrid: Ediciones Manuales
Marini, F. (1973). El Aguafuerte. España: sucesor de Messeguer.
Ortiz, G. (1982). El significado de los colores. México: Trillas.
Parragón. (1993). El gran libro de la composición. Barcelona: Parragón.
Rubio, M. (1977). Ayer y Hoy del Grabado y Sistemas de Estampación. España: Tarraco.

Bibliografía complementaria:

Báez, E. (2009).Historia de la Escuela Nacional de Bellas Artes (Antigua Academia de San Carlos). México: ENAP/UNAM.
Berger, J. (1980). Modos de ver. Barcelona: GG.
Botey, E. (1981). La historia del grabado. Barcelona: Ed. Ceca
Crespi, I. (1995). Léxico técnico de las artes plásticas. Buenos Aires: Universitaria.
Da Vinci, L. (1985). Tratado de pintura y el arte de dibujar. México: Gaceta.
Guillén, R. (2003). Fundamentos del diseño. Buenos Aires: Limusa.
Lorrieux, L. y Grandis E. (1995). Relaciones tinta-papel en tipografía en offset. Barcelona: Ediciones Don Bosco.
Martín, G. (1967). Problemas de imprimibilidad. Barcelona: Gráficas PER.
Martínez, J. (2006). Historia del grabado en México. Guanajuato: Ed. La rana.
Melia, P. (1995). David Hocney Paintings. USA: Manchester University Press.
Rodríguez, M. (1985). Manual de Creatividad. México: Trillas.
Tibol, R. (1987). Gráficas y Neográficas en México. México: SEP/UNAM.

Tostó, P. (1996). La composición áurea en las artes plásticas. Buenos Aires: Hachete. Westheim, P. (1981).El Grabado en Madera. México: FCE.	
Sugerencias didácticas: Exposición oral (x) Exposición audiovisual (x) Ejercicios dentro de clase (x) Ejercicios fuera del aula (x) Seminarios ( ) Lecturas obligatorias (x) Trabajo de investigación ( ) Prácticas de taller o laboratorio (x) Prácticas de campo ( ) Otras: Aprendizaje basado en proyectos ( )	**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:** Exámenes parciales (x) Examen final escrito (x) Trabajos y tareas fuera del aula (x) Exposición de seminarios por los alumnos ( ) Participación en clase (x) Asistencia (x) Seminario ( ) Otras: Evaluación de proyecto ( )
Perfil profesiográfico: Licenciado en Artes Visuales, Comunicación Visual o Diseño y Comunicación Visual con experiencia en estampa y en el campo docente.	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de la asignatura

Laboratorio de Estrategias Metodológicas II: Dinámicas Metodológicas: Serigrafía

Clave:	**Semestre:**	**Campo de conocimiento:**			**No. Créditos:**
	6º	Desarrollo Profesional, Investigación-Producción			14
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:**	**Práctica:**		160
		4	6	10	
Modalidad: Laboratorio		**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)
Asignatura antecedente: Laboratorio de Estrategias Metodológicas I: Dinámicas Metodológicas: Serigrafía.
Asignatura subsecuente: Laboratorio de Investigación-Producción I.

Objetivo general:
Explorar las posibilidades de los procesos tradicionales y digitales, el uso de tintas ecológicas y soportes alternativos para el diseño y desarrollo de proyectos terminales de investigación-producción en el campo de la serigrafía.

Objetivos específicos:
1. Analizar las características y experimentar con los usos y aplicaciones de diversos sustratos en el desarrollo de proyectos.
2. Analizar las características de la propuesta y determinar las posibilidades de vinculación interdisciplinaria.
3. Explorar las posibilidades de la selección de color en proyectos de cartel, portadas, empaque, señalética, textil, alimentos y cerámica.
4. Desarrollar esquemas y procesos aplicables a proyectos de investigación-producción en serigrafía.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Impresión en diferentes sustratos	16	24
2	Selección de color digital y manual	16	24
3	Ejercicios de medio tono manual y positivos experimentales	16	24
4	Interacción interdisciplinaria	16	24
	Total de horas:	64	96
	Suma total de horas:	160	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Impresión en diferentes sustratos 1.1 Características, usos y aplicaciones de sutratos. 1.1.1 Papel. 1.1.2 Plástico. 1.1.3 Metal 1.1.4 Madera. 1.1.5 Tela. 1.1.6 Vidrio. 1.1.7 Cerámica. 1.1.8 Otros.
2	Selección de color digital y manual 2.1 Procedimientos y fundamentos teóricos. 2.2 Aplicaciones de la selección de color. 2.2.1 Carteles. 2.2.2 Portadas. 2.2.3 Empaque. 2.2.4 Señalética. 2.2.5 Textil. 2.2.6 Alimentos. 2.2.7 Cerámica.
3	Ejercicios de medio tono manual y positivos experimentales 3.1 Mica de medio tono. 3.1.1 Usos y aplicaciones. 3.1.2 Aplicaciones de la mica de medio tono desde diversos materiales. 3.2 Selección de color digital. 3.2.1 Características particulares del proyecto. 3.2.2 Determinación de participantes. 3.2.3 Selección de técnicas. 3.2.4 Desarrollo del proyecto. 3.2.5 Análisis de resultados.
4	Interacción interdisciplinaria 4.1 Características del proyecto. 4.2 Campos disciplinares afines. 4.3 Propuestas para la vinculación interdisciplinaria.

Bibliografía básica:

Bordeau, M. (1979). Serigrafía al alcance de los jóvenes. Buenos Aires: Kapeluz.
Brad, F. (1991). Nueva guía de serigrafía. México: Diana.
Cheremisinoff, N. (2003). Industrial solvents handbook. Nueva York: Dunlap.
Clarke, J. y Tomasa F. (1993). Fundamentos para preparar tintas serigráficas, s/ed.,
Demoney, J. y Meyer S. (1983). Montaje de originales gráficos para su reproducción, Gustavo Gili, Barcelona,
Elliot, B. (1971). Silk Screen Printing, Oxford University Press, Oxford.
Enfland, A. (2002). Una historia de la educación del arte. Barcelona: Paidós Arte y educación.
Hainke, W. (1990) Serigrafía: técnica- práctica- historia. Buenos Aires: La isla.
Kentdoy, M. (1968). Dibujo textil, Barcelona: LEDA.
Lesur, L. (1993). Manual de artes gráficas. Colombia: Norma- Propal.
Nielsen, G. (1989). Serigrafía industrial y en artes gráficas. Barcelona: Las ediciones de arte.
Rivas, J. (1993). La impresión serigráfica tridimensional. México: El impresor.

Rubio, M. (1979). Ayer y hoy del grabado y sistemas de estampación. Tarragona: Terraco,
Russ, S. (1974). Tratado de serigrafía artística. Barcelona: Blume.
S'agaro, J. (1997) De, Serigrafía artística, Barcelona: Las ediciones de Arte.
Sánchez, R. (1984). La serigrafía en el arte. El arte de la Serigrafía. México: Centro de Investigaciones y Servicios Museológicos- UNAM.
Steffen, B. (1963). Silk Screen, Grosset. Nueva York: Dunlap.
Termini, M. (1984).Serigrafía. México: Diana.
Tim, M. (1981). Manual de serigrafía. Barcelona: Blume.
Varios. (1986). Qué es la calidad en blanco y negro y cómo lograrla. México: Kodak.
Wypych, G. (2001). Handbook of solvents. Nueva York: Dunlap.

Bibliografía complementaria:

Bolding, N. (1998). Tratamiento previo de la malla y remoción del esténcil. Extraído el 2 de abril del 2013. www.sgia.org
Bread, D. (1998). Igualación de colores, SGIA (Specialty Graphic Imaging Association). Extraído el 2 de abril del 2013. www.sgia.org
Carbajal, L. (2001). Artes gráficas, información técnica y de negocios para la industria gráfica en América Latina. Extraído el 2 de abril del 2013. www.artesgraficas.com
Carbajal, L. (2001). Cámara Nacional de la Industria de Artes Gráficas. Extraído el 2 de abril del 2013. www.artesgraficas.com
Caza, M. (1997). Las pantallas de alta tensión y calidad de la imagen impresa. Extraído el 2 de abril del 2013. www.sgia.org
Coburn, J. (1988). Fundamentos para seleccionar la tinta. Extraído el 2 de abril del 2013. www.sgia.org
E.I. (2009). Du Pont de Nemours and Company. Extraído el 2 de abril del 2013. www.dupont.com.mx
Figueroa, G. (1994). La serigrafía [video 1 y 2]. México: 1:50 hrs.
Orr, M. (1997). El sistema de esténcil directo/ indirecto. Extraído el 2 de abril del 2013. www.sgia.org
Peyskens, A. (1988). Factores que influyen en la elección de número de malla correcto, la calidad de la impresión y el mejoramiento en la fabricación de la matriz. Extraído el 2 de abril del 2013. www.sgia.org
Pfirrmann, W. (1997). Fundamentos de la serigrafía. Extraído el 2 de abril del 2013. www.sgia.org
Podgor co, J. (1997). Visión global de las tintas serigráficas especializadas. Extraído el 2 de abril del 2013. www.sgia.org
Qwik, S. (1996). Trak Learning, Estrechamientos de la spantallas, marcos retencionables, video módulo. SGIA. Virginia: 50 minutos.
Scheer, H. (1997). El papel de la cuatricomía en la serigrafía. Extraído el 2 de abril del 2013. www.sgia.org
Ulano, E. (1997). Demostración paso a paso de sistemas para elaborar esténciles [videos 1 y 2] (Emulsiones directas e indirectas) Carolina del Norte: 50 min.
Varios. (2005). Printing Industries of America. Extraído el 2 de abril del 2013. www.gatf.org

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)		
Exposición audiovisual	(x)	Exámenes parciales	( )
Ejercicios dentro de clase	(x)	Examen final escrito	( )
Ejercicios fuera del aula	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Seminarios	( )	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Lecturas obligatorias	(x)	Participación en clase	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Asistencia	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	(x)	Seminario	( )
Prácticas de campo	( )	Otras: Evaluación de proyecto	(x)
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	(x)		

Perfil profesiográfico:

Licenciado en Artes Visuales, Comunicación Visual o Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente en el campo de la serigrafía.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de la asignatura

Laboratorio de Estrategias Metodológicas II: Dinámicas Metodológicas: Fotografia Experimental

Clave:	**Semestre:** 6º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional, Investigación-Producción		**No. Créditos:** 14
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**	**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 4	**Práctica:** 6	10	160
Modalidad: Laboratorio		**Duración del programa:** 16 semanas		

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)

Asignatura antecedente: Laboratorio de Estrategias Metodológicas I: Dinámicas Metodológicas: Fotografía Experimental.

Asignatura subsecuente: Laboratorio de Investigación-Producción I.

Objetivo general:

Analizar y practicar con diversos procesos fotográficos análogos digitales y/o multidisciplinarios en un marco de experimentación para vincularlos con otras técnicas y procedimientos de expresión plástica y aplicarlos en proyectos de investigación-producción en fotografía.

Objetivos específicos:

1. Examinar el devenir histórico conceptual de los procesos fotográficos y las técnicas empleadas desde la aparición del celuloide.
2. Analizar diversos procesos fotográficos como marco de referencia para contextualizar la experimentación actual en la fotografía análoga y/o digital.
3. Analizar y aplicar las características formales de los procesos fotográficos en la construcción de una propuesta experimental.
4. Aplicar las técnicas análogas y/o digitales en un proyecto de fotografía experimental.
5. Desarrollar esquemas y procesos aplicables a proyectos de investigación-producción en fotografía .

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Conceptos históricos y definiciones	20	30
2	Elementos formales	20	30
3	Técnicas y procedimientos	24	36
	Total de horas:	64	96
	Suma total de horas:	160	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Conceptos históricos y definiciones 1.1 Evolución histórica de los procesos fotográficos: del celuloide a los sistemas digitales. 1.2 Vinculación con procesos alternativos de producción y experimentación de la imagen. 1.3 El pictorialismo en la fotografía. 1.4 Fotografía directa. 1.5 Collage. 1.6 Fotomontaje. 1.7 Las vanguardias. 1.8 Lo cinematográfico/video. 1.9 Procesos de la fotografía digital.
2	Elementos formales 2.1 Evaluación de los diferentes métodos de experimentación en la fotografía (hibridación) y los procesos formales y compositivos generados. 2.2 Construcción, manipulación y alteración de la imagen. 2.2.1 Histórica. 2.2.2 Ideológica. 2.2.3 Artística. 2.2.4 Técnica. 2.3 Transformación de la imagen: vinculación entre procesos análogos, digitales e interdisciplinarios. 2.3.1 Foto-pintura. 2.3.2 Foto-escultura. 2.3.3 Foto- grabado. 2.3.4 Foto-instalación. 2.3.5 Foto-dibujo. 2.3.6 Multimedios.
3	Técnicas y procedimientos 3.1 En la toma. 3.1.1 Cámara y lentes especiales. 3.1.2 Cámara analógica/digital. 3.1.3 Filtros. 3.1.4 Exposición múltiple. 3.1.5 La luz y la iluminación. 3.1.6 Proyecciones. 3.1.7 Fisiogramas y luminogramas. 3.1.8 Flash y lámparas especiales. 3.1.9 Escáner. 3.2 En el laboratorio tradicional. 3.2.1 Fotogramas. 3.2.2 Solarización. 3.2.3 Eclosión-implosión. 3.2.4 Texturado. 3.2.5 Efectos de relieve. 3.2.6 Fotomontaje. 3.2.7 Fotocollage. 3.2.8 Separación de tono (posterización). 3.2.9 Virado. 3.2.10 Transferencia.

	3.2.11 Películas especiales. 3.2.12 Cianotipia. 3.2.13 Calotipia-papel salado. 3.2.14 Carbón. 3.2.15 Goma bicromatada. 3.2.16 Proceso Van Dyke. 3.2.17 Proceso de óleo (Rawlins). 3.2.18 Emulsiones líquidas de plata-gelatina (liquid light). 3.3 Post laboratorio. 3.3.1 Coloración de copia. 3.3.2 Fotomontaje. 3.3.3 Fotocollage. 3.3.4 Foto escultura. 3.3.5 Foto grabado. 3.3.5 Instalación. 3.3.6 Mural. 3.4 Post laboratorio análogo y/o digital. 3.4.1 Impresión. 3.4.2 Soportes digitales. 3.4.3 Web. 3.4.4 Multimedia. 3.4.5 Proyección. 3.5 Medidas de seguridad.

Bibliografía básica:

Ades, D. (2003). Fotomontaje. Barcelona: Gustavo Gili.
Bernard, B. (1980). Photodiscovery, Masterworks of the Photography 1840-1940. New York: Abrams Press.
Bourdieu, P. (2003). Un arte medio. Barcelona: Gustavo Gili.
Crawford, W. (1994). The keepers of light: a history & working guide to early photographic processes. New York: Morgan and Morgan.
Fontcuberta, J. (1990). Fotografía: conceptos y procedimientos. Una propuesta metodológica. Barcelona: Gustavo Gili.
Fontcuberta, J. (2003). Estética fotográfica. Barcelona: Gustavo Gili.
Galindo, J. (1995). Manual de impresión para procesos antiguos: paladio y platino. México: Fotocopia.
González, L. (1986). La cianotipia, un proceso fotográfico alternativo en la plástica. (Tesis de Licenciatura). México: ENAP/UNAM.
González, L. (2005). Fotografía y pintura: ¿dos medios diferentes? Barcelona: Gustavo Gili.
Koening, P. (1993). Gumoil Photographic Printing. USA: Focal Press.
Lavin, M. (1993). Cut with the Kitchen Knife: Weimar photomontages of Hannah Höch. London: Yale University Press.
Lynn, G. (2007). Fotografía, manual de procesos alternativos. México: ENAP/UNAM.
Lynn, G. y Enríquez, R. (2010). Fotografía digital desarrollo y reflexiones. México: ENAP/UNAM.

Bibliografía complementaria:

Neblette, C. (1952). Photography, its materials and process. New York: Nostrand Company Inc.
Reed, M. y Silver, S. (1995). A user's guide to liquid photographic emulsions. New York: Amphoto books.
Reilly, J. (1980). Albumen and Salted Paper Book, The History and Practice of Photographic Printing 1840-1895. New York: Light Impressions Corporation.
Rotzler, W. (1976). Photography as Artistic Experiment, from Fox Talbot to Moholy-Magy. New York: American Photographic Book Publishing Inc.
Scharf, A. (1974). Art and Photography. England: Pelican Books.
Scopick, D. (1991). The Gum Bichromate Book. Non-Silver Methods for Photographic Printmaking London: Focal

Press.
Tagg, J. (2005). El peso de la representación. Barcelona: Gustavo Gili.
Van Keuren, S. (1994). A Non-Silver Manual. USA: SVK.
Varios. (1971). The Art of Photography. USA: Life Library.
Varios. (1977). Contemporary Trends in Photography. USA: Life Library of Photography.
Wade, E. (1978). Alternative Photographic Processes. New York: Morgan & Morgan.
Yates, S. (2002). Poéticas del espacio. Barcelona: Gustavo Gili.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)		
Exposición audiovisual	(x)	Exámenes parciales	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Seminarios	( )	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Lecturas obligatorias	(x)	Participación en clase	(x)
Trabajo de investigación	( )	Asistencia	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	(x)	Seminario	( )
Prácticas de campo	( )	Otras: Evaluación de proyecto	( )
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	( )		

Perfil profesiográfico:
Licenciado en Artes Visuales, Comunicación Visual o Diseño y Comunicación Visual con experiencia en fotografía y en el campo docente.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de la asignatura

Laboratorio de Estrategias Metodológicas II: Dinámicas Metodológicas: Dibujo

Clave:	**Semestre:**	**Campo de conocimiento:**			**No. Créditos:**
	6º	Desarrollo Profesional, Investigación-Producción			14
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:**	**Práctica:**		160
		4	6	10	
Modalidad: Laboratorio		**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)
Asignatura antecedente: Laboratorio de Estrategias Metodológicas I: Dinámicas Metodológicas: Dibujo.
Asignatura subsecuente: Laboratorio de Investigación-Producción I.

Objetivo general:
Analizar los factores y elementos interdisciplinares que intervienen en el desarrollo del proyecto de dibujo para fomentar el desarrollo de estrategias de trabajo que integren esta disciplina junto con otros campos en procesos de investigación-producción.

Objetivos específicos:
1. Identificar los elementos teóricos y fácticos que intervienen en el desarrollo de proyectos interdisciplinares.
2. Utilizar el tema de proyecto como eje problemático para el desarrollo de proyectos. .
3. Estructurar y bocetar un esquema de trabajo para el desarrollo de proyectos de investigación-producción.
4. Identificar e integrar los elementos teóricos para la construcción de marcos conceptuales.
5. Definir la tipología central del proyecto de dibujo.
6. Integrar los conceptos y categorías estudiadas en una visión teórica del dibujo.
7. Generar estrategias para el desarrollo de proyectos de investigación-producción en dibujo.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Teoría del dibujo	20	30
2	Tipología del proyecto del dibujo.	20	30
3	Dibujo y entorno.	24	36
	Total de horas:	64	96
	Suma total de horas:	160	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Teoría del dibujo 1.1 El dibujo en el campo expandido.
2	Tipología del proyecto del dibujo 2.1 Proyecto personal. 2.2 Proyecto de fenómenos y medios. 2.3 Proyecto de dinámicas metodológicas.
3	Dibujo y entorno 3.1 Taller 3.2 Espacio. 3.3 Locación.

Bibliografía básica:

Acha, J. (1992). Introducción a la creatividad artística. México: Trillas.
Alcher, O. (1994). El mundo como proyecto. Barcelona: Gustavo Gili.
Cortés, G. (1990). La creación artística como cuestionamiento. Valencia: IVAJ.
Del Valle, G. (2009). El dibujo después de la academia. Valencia: Universidad de Valencia España, Departamento de Dibujo.
Fullaondo, I. (1991). Arte, proyecto y todo lo demás. Madrid: Kain.
Gómez, I. (1999). Estrategias del dibujo en el arte contemporáneo. Madrid: Cátedra.
Gómez, L. (1995). Las lecciones del dibujo. Madrid: Cátedra.
Munari, B. (1990). ¿Cómo nacen los objetos? Apuntes para una metodología proyectual. Barcelona: Gustavo Gili.
Peris, G. et al. (2003). Apuntes de técnicas de representación. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia.
Powel, D. (1993). Técnicas de presentación. Guía de dibujo y presentación de proyectos y diseños. Barcelona: Tusen.
Sikora, J. (1979). Manual de métodos creativos. Buenos Aires: Kapelusz.
Stokoe, P. y Sirkin, A. (1994). El proceso de la creación en el arte. Buenos Aires: Almagesto.
Trueba, J. et al. (1981). Teoría de proyectos: concepto, naturaleza y metodología del proyecto. Madrid: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos.
Vélez, M. (2001). El dibujo del fin del milenio. Granada: Universidad de Granada.
Vilchis, C. (2008). Método de dibujo de Aceves Navarro, fundamentos interdisciplinarios. México: UAM.
Wilson, H. Wilson, A. (2004). La enseñanza del dibujo a partir del arte. Barcelona: Paidós.

Bibliografía complementaria:

Araujo, L. (2008). El arquitecto y el dibujo en el proceso del proyecto. Pamplona. Lugar: Universidad de Navarra.
Arenós, P. (1999). Los genios del fuego. Barcelona: Península.
Asimov, M. (1968). Introducción al proyecto. México: Herrero Hermanos.
De Azúa, E. (1992). Baudelaire y el artista de la vida moderna. Pamplona: Pamiela.
De Bono, E. (1993). El pensamiento lateral: manual de creatividad. Barcelona: Paidós.
De la Calle, R. (1981). En torno al hecho artístico. Valencia: Fernando Torres.
De la Torre, S. (1995). Creatividad aplicada. Recursos para una formación creativa. Madrid: Escuela Española.
Esteve, A. (2001). En la trastienda del proyecto: ensayos de metodología proyectual, o anotaciones sobre método, creación y proyecto. Valencia: Institución Alfonso el Magnánimo.
Cortés, G. (1990). La creación artística como cuestionamiento. Valencia: IVAJ.
Gardner, H. (1995). Mentes creativas. Una anatomía de la creatividad. Buenos Aires: Paidós.
Gómez, I. (1999). Estrategias del dibujo en el arte contemporáneo. Madrid: Cátedra.
Gómez, E. y Capuz, S. (1999). El proyecto y su dirección y gestión. Valencia: Servicio, Publicaciones de la Universidad Politécnica de Valencia.
Gómez, E. (1988). El proceso proyectual. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia.

Gómez, E. (1988). Fases del proyecto. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia.
Gómez, E. (1992). Introducción al proyecto. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia.
Gordon, W. (1963). Sinéctica: El desarrollo de la capacidad creadora. México: Herrero.
Grupo Descartes. (1992). El modo proyecto. Barcelona: Marcombo.
Kabakov, E. (1998). El palacio de los proyectos. Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Laseua, P. (1982). La expresión gráfica para arquitectos y diseñadores. México: Gustavo Gili.
Lowenfeld, V. (1980). Desarrollo de la capacidad creadora. Buenos Aires: Kapelusz.
Manzini, E. (1993). La materia de la invención. Materiales y proyectos. Barcelona: Ceac.
Manzini, E. y Vugliano, S. (2000). La localización evolutiva como escenario de proyecto. Madrid: Experimenta.
Marín, R., De la Iglesia, F. y Tolosa, L. (1998). La investigación en Bellas Artes. Tres aproximaciones de un debate. Granada: Grupo editorial universitario.
Marín, R. (1989). La formación para la creatividad. Madrid: UNED.
Marín, R. (año). Técnicas del pensamiento creativo. Valencia: Instituto de Ciencias de la Educación, D.P.V.
Marín, R. y Torre, S. (1991). Manual de la creatividad. Barcelona: Vicens Vives.
Marina, A. (2000). Teoría de la inteligencia creadora. Barcelona: Anagrama.
Marina, J. A. (1992). Elogio y refutación del ingenio. Barcelona: Anagrama.
Martínez, A., et.al. (1993). Exponer para explicar-se. Valencia: Generalitat Valencia.
Moles, A. y Caude, R. (1977). Creatividad y métodos de Innovación. Madrid: Ibérico Europea.
Morín, E. (1988). El método. El conocimiento del conocimiento. Madrid: Cátedra.
Morín, E. (1997). Introducción al pensamiento complejo. Barcelona: Gedisa.
Munari, B. (1981). ¿Cómo nacen los objetos? Barcelona: Gustavo Gili.
Munari, B. (1985). Diseño y Comunicación Visual. Barcelona: Gustavo Gili.
Munari, B. (1990). ¿Cómo nacen los objetos? Apuntes para una metodología proyectual. Barcelona: Gustavo Gili.
Neuman, E. (1992). Mitos de artista. Estudio psicológico sobre la creatividad. Madrid: Tecnos.
Piñón, H. (1998). Curso básico de proyectos. Barcelona: Edicions UPC.
Powel, D. (1986). Técnicas de presentación. Guía de dibujo y presentación de proyectos y diseños. Madrid: Tursen/Herman Blume Ediciones.
Ricard, A. (2000). La aventura creativa. Las raíces del diseño. Madrid: Ariel.
Romo, M. (1997). Psicología de la creatividad. Barcelona: Paidós.
Sabaté, J., et al. (1998). Proyectar el territorio: master de proyectación urbanística. Barcelona: Servicio de Publicaciones UPC.
Schlemmer, O. (1987). Escritos sobre arte: pintura, teatro, danza. Cartas y diarios. Barcelona: Paidós.
Sikora, J. (1979). Manual de métodos creativos. Buenos Aires: Kapelusz.
Siza, A. (1993). Escrits. Barcelona: Carles Muro.
Sternberg, L. (1997). La creatividad en una cultura conformista. Un desafío a las masas. Barcelona: Paidós.
Stokoe, P. y Sirkin, A. (1994). El proceso de la creación en el arte. Buenos Aires: Almagesto.
Tortajada, T. y Peris, G. (1998). Apuntes de técnicas de representación. Valencia: S.P. Universidad Politécnica de Valencia.
Trueba, J. et al. (1981). Teoría de proyectos: concepto, naturaleza y metodología del proyecto. Madrid: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos.
Vélez Cea, M. (2001). El dibujo del fin del milenio. Granada: Universidad de Granada.
Witfkower, R. et al. (1982). Nacidos bajo el signo de Saturno. Genio y temperamento de los artistas desde la Antigüedad hasta la Revolución Francesa. Madrid: Cátedra.
Yean, K. (1999). Proyectar con la naturaleza. Barcelona: Gustavo Gili.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)	Exámenes parciales	(x)
Exposición audiovisual	(x)	Examen final escrito	( )
Ejercicios dentro de clase	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Seminarios	( )	Participación en clase	(x)
Lecturas obligatorias	(x)	Asistencia	(x)

Trabajo de investigaci6n	(x)	Seminario	( )
Practicas de taller o laboratorio	(x)	otras: Evaluaci6n de proyecto	(x)
Practicas de campo	(x)		
otras: Aprendizaje basado en proyectos	(x)		

Perfil profesiografico:
Licenciado en Artes Visuales, Comunicaci6n Visual o Disefio y Comunicaci6n Visual con experiencia docente.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de la asignatura

Laboratorio de Estrategias Metodológicas II: Dinámicas Metodológicas: Diseño Escenográfico

Clave:	**Semestre:**	**Campo de conocimiento:**			**No. Créditos:**
	6º	Desarrollo Profesional, Investigación-Producción			14
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:**	**Práctica:**		160
		4	6	10	
Modalidad: Laboratorio		**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)

Asignatura antecedente: Laboratorio de Estrategias Metodológicas I: Dinámicas Metodológicas: Diseño Escenográfico

Asignatura subsecuente: Laboratorio de Investigación-Producción I.

Objetivo general:

Estudiar y vincular los conceptos fundamentales del diseño escenográfico con los elementos teóricos, prácticos y procedimentales de otras disciplinas artísticas para aplicarlos en el análisis, la investigación y producción de proyectos plástico-ambientales como medio y fin artístico y utilitario.

Objetivos específicos:

1. Analizar los recursos que afectan las propuestas ambientales en distintos medios.
2. Analizar y practicar con técnicas especializadas para optimizar la proyección de ideas.
3. Fomentar el desarrollo de técnicas y habilidades físicas básicas para la producción plástica.
4. Experimentar con el diseño y elaboración de objetos escénicos con valor plástico.
5. Producir piezas ambientales con base en un discurso plástico determinado.
6. Analizar y evaluar la carga conceptual de las piezas presentadas.
7. Promover el desarrollo de habilidades discursivas aplicables al desarrollo de proyectos plásticos.
8. Desarrollar esquemas y procesos aplicables a proyectos de investigación-producción en diseño escenográfico.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	El personaje y el ambiente	8	8
2	Técnica de los materiales para atrezzo y prostéticos	28	62
3	Principios de iluminación	8	8
4	El audio y su efecto sobre la escenografía	6	2
5	Del boceto a la proyección tridimensional	14	16
	Total de horas:	64	96
	Suma total de horas:	160	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	El personaje y el ambiente 1.1 Forma. 1.2 Psicología 1.3 Gestualidad corporal. 1.4 Caracterización. 1.5 Diseño de vestuario. 1.6 Movimiento escénico.
2	Técnica de los materiales para atrezzo y prostéticos 2.1 Medidas de seguridad. 2.2 Técnicas de fabricación. 2.3 Tipos de moldes. 2.4 Tipos de reacciones. 2.5 La iluminación, las texturas y los acabados. 2.6 Materiales más recurrentes silicones, espumas, resinas y látex.
3	Principios de iluminación 3.1 La historia de la luz en las artes escénicas. 3.2 Óptica. 3.3 Luz y color. 3.4 Percepción del color. 3.5 Temperatura del color. 3.6 Psicología del color. 3.7 Equipos de iluminación. 3.8 Equipo para efectos especiales.
4	El audio y su efecto sobre la escenografía 4.1 Ilusión óptica. 4.2 Procesos mentales. 4.3 La música en el cine.
5	Del boceto a la proyección tridimensional 5.1 Plano arquitectónico y levantamiento de medidas. 5.2 Proyecciones a materiales físicos y digitales. 5.3 Programas tipo CAD. 5.4 Presentación de proyectos.

Bibliografía básica:

Andrade, A. (2007). Elementos de teatro. México: Trillas.
Ching, F. (1975). Manual de dibujo arquitectónico. Barcelona: Gustavo Gili.
Chion, M. (1993). La audiovisión: introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido. Barcelona: Paidós
Contreras, A., Ruiz, M. (1987). Glosario de términos del arte teatral. México: Trillas.
Davis, T. (2002). Escenógrafos: Artes escénicas. España: Océano
Eisler, H. (2005). El cine y la música. España: Editorial Fundamentos
Ettedgui, P (2001). Diseño de producción & dirección artística. España: Océano
Ganslandt, R. y Hofmann, H. (2007). Manual-Cómo Planificar con Luz. Alemania: ERCO.
González, O. C. (2007) El Significado del diseño y la construcción del entorno. México. Designio.
Hellwing, L. (2009). Máscara vs rostro. México: UNAM.
Kandinsky, W. (1994). Punto y línea sobre el plano. México: Ediciones Coyoacán.
Orozco, V. (2005). Manual básico de iluminación escénica. México: Colección Escenología.

Pavis, P. (1998). Diccionario del teatro. Barcelona: Paidós Ibérica

Bibliografía complementaria:

Ambrose, G. y Harris, P. (2006). Color. Barcelona: Parramón.
Ambrose, G. y Harris, P. (2006). Imagen. Barcelona: Parramón.
Beauchamp, R. (2005). Designing sound for animation. USA: Focal Press
Breyer, G. (2005). La escena presente. Buenos Aires: Ediciones infinito.
Canemaker, J. (1998). Tex Avery. Massachusetts: JG Press.
Canemaker, J. (1999). Paper dreams. The art and artists of Disney storyboard. New York: Hyperion.
Canemaker, J. (2001). Walt Disney´s nine old men and the art of animation. New York: Disney Editions.
Chion, M. (1997). La música en el cine. Barcelona: Paidós Ibérica
Espíndola, L. Pérez, L. y Leyva, A. (2004). Marionetas de la esquina. México: Cal y Arena.
Faulstich, W y Korte, H. (Comp.) (1995). Cien años de cine (t. 3). México: Siglo XXI.
Shaw, S. (2004). Stop motion craft skills for model animation. Estados Unidos: Elsevier.
Ubersfeld, A. (1997). Semiótica Teatral. Cátedra/Universidad de Murcia. Madrid: Signo e imagen.
Wang, T. C. (1988). El Dibujo Arquitectónico. México: Trillas.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)	Exámenes parciales	(x)
Exposición audiovisual	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Seminarios	( )	Participación en clase	(x)
Lecturas obligatorias	(x)	Asistencia	(x)
Trabajo de investigación	( )	Seminario	( )
Prácticas de taller o laboratorio	(x)	Otras: Evaluación de proyecto	(x)
Prácticas de campo	(x)	Otras: Seguimiento por medio de TIC´s	(x)
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	(x)		

Perfil profesiográfico:

Licenciado en Artes Visuales, Comunicación Visual o Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de la asignatura

Laboratorio de Estrategias Metodológicas II: Dinámicas Metodológicas: Procesos, Estructuras y Modelos en Pequeño Formato: Artísticos, Ornamentales y Utilitarios

Clave:	**Semestre:** 6º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional, Investigación-Producción		**No. Créditos:** 14
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**	**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 4 / **Práctica:** 6	10	160
Modalidad: Laboratorio		**Duración del programa:** 16 semanas		

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)

Asignatura antecedente: Laboratorio de Estrategias Metodológicas I: Dinámicas Metodológicas: Procesos, Estructuras y Modelos en Pequeño Formato: Artísticos, Ornamentales y Utilitarios

Asignatura subsecuente: Laboratorio de Investigación-Producción I.

Objetivo general:
Analizar las bases conceptuales y prácticas de la joyería litúrgica y artes menores bizantinas y las técnicas de la platería mexicana para vincularlos con escenarios laborales contemporáneos y aplicarlos en proyectos interdisciplinarios de investigación-producción.

Objetivos específicos:
1. Identificar las diversas técnicas de la platería aplicadas a las artes menores.
2. Analizar y experimentar con técnicas tradicionales de la joyería mexicana y relacionarlos con la producción escultórica en pequeño formato.
3. Incorporar las técnicas de la platería en la producción plástica contemporánea.
4. Producir propuestas escultóricas en pequeño formato usando las técnicas revisadas.
5. Identificar los elementos fundamentales para la organización de un taller de producción escultórica (joyería).
6. Desarrollar esquemas y procesos aplicables a proyectos de investigación-producción de escultura en pequeño formato.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Antecedentes históricos de la joyería	16	24
2	Taller de producción de piezas de joyería	16	24
3	Tendencias de moda y marca	16	24
4	Técnicas tradicionales de la joyería mexicana	16	24
	Total de horas:	64	96
	Suma total de horas:	160	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Antecedentes históricos de la joyería 1.1 Joyería bizantina y artes menores. 1.2 Joyería litúrgica y artes menores del Barroco Europeo. 1.3 Joyería Art Nouveau y Art Decó. 1.4 La pieza escultórica de pequeño formato: propiedades y valores.
2	Taller de producción de piezas de joyería 2.1 Equipamiento. 2.2 Seguridad. 2.3 Distribuidores. 2.4 Costos y presupuestos.
3	Tendencias de moda y marca 3.1 Tendencias de moda. 3.1.1 Peñoles México 2011-2012. 3.1.2 Joyería Española 2011. 3.2 Marca y logo de autoría. 3.3 Procesos y propiedades básicas en la producción de piezas escultóricas en pequeño formato. 3.4. Generalidades sobre el derecho de autor.
4	Técnicas tradicionales de la joyería mexicana 4.1 Técnica de cartoneado. 4.2 Técnica de cincelado. 4.3 Técnicas de armado. 4.4 Introducción a la técnica de repujado. 4.5 Introducción a la técnica de filigrana. 4.6 Trabajo de taller de producción con asistencia.

Bibliografía básica:

Benette, D. y Masetti, D. (1989). Understanding Jewelry Antique. England: collectors´s club.
Codina, C. (2010). La joyería. España: Paramón.
Frances, L. (1989). Manual de platería. España: Blume.
Garrard, T. (1989). Gold of Africa. Alemania: Prestel.
Goldberg, N. (1978). Jewelry, hard picture archives. New York: Hart Publishing.
Krekel-Aalberse, A. (1989). Art Nouveau and Art Deco Silver. New York: H. N. Abrams.
MacCreigth, T. (1996). The complete metalsmith. USA: Brynmorgen Press.
McCormick, J. (1980). Ergonomía. Barcelona: Gustavo Gili.
Morril, P. (1995). Mexican silver jewelry. USA: Schiffer Publishing.
Mourey, G. et al. (1973). Art Nouveau jewellery and fans. New York: Dover Publications.

Bibliografía complementaria:

Radice, B. (1987). Jewelry by architects from the collection of Cleto Munari. New York: Rizzoli.
Rodríguez, G. (2000). Guía de conceptos básicos para el joyero. México: PROADA.
Shulz, R. y Seidel, M. (2004). Egipto, el mundo de los faraones. Germany: Köneman.
Von Neuman, R. (2007). The design and creation of jewelry. USA: Chilton Book Co.
Catálogo Expo-Sevilla. (1992). El oro de América. España: Sociedad estatal para la exposición universal de Sevilla.
Bloc de moda. (n.d.). Extraída el 01/04/2013 desde www.blocdemoda.com
Diario Femenino. (n.d.). Extraída el 01/04/2013 desde www.diariofemenino.com/
Marie-Claire. (n.d.). Extraída el 01/04/2013 desde http://www.marie-claire.es/

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)		
Exposición audiovisual	(x)	Exámenes parciales	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Seminarios	( )	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Lecturas obligatorias	(x)	Participación en clase	(x)
Trabajo de investigación	( )	Asistencia	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	(x)	Seminario	( )
Prácticas de campo	( )	Otras: Evaluación de proyecto	( )
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	( )		
Perfil profesiográfico: Licenciado en Artes Visuales, Comunicación Visual o Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente.			

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de la asignatura

Laboratorio de Estrategias Metodológicas II: Dinámicas Metodológicas: Produción Audiovisual de Animación

Clave:	**Semestre:** 6º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional, Investigación-Producción		**No. Créditos:** 14
Carácter: Obligatoria de elección	**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica	**Teoría:** 4	**Práctica:** 6	10	160
Modalidad: Laboratorio	**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)
Asignatura antecedente: Laboratorio de Estrategias Metodológicas I: Dinámicas Metodológicas: Producción Audiovisual en Animación
Asignatura subsecuente: Laboratorio de Investigación-Producción I.

Objetivo general:
Analizar y experimentar con los fundamentos teórico-prácticos y conceptuales de la animación tridimensional para aplicar los procesos creativos y proyectos de investigación-producción en animación.

Objetivos específicos:
1. Analizar e integrar el lenguaje audiovisual como elemento de la práctica profesional.
2. Analizar los elementos histórico-conceptuales de la animación tridimensional.
3. Experimentar con técnicas, procesos y materiales para el desarrollo de piezas de animación tridimensional.
4. Explorar las posibilidades de expresión y de desarrollo de la visión artística desde la animación tridimensional.
5. Desarrollar esquemas y procesos aplicables a proyectos de investigación-producción en el campo de la animación.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Conceptos básicos de animación tridimensional	16	24
2	Clay motion: Animación con plastilina	16	24
3	Animación experimental tridimensional	16	24
4	Herramientas digitales para postproducción	16	24
	Total de horas:	64	96
	Suma total de horas:	160	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Conceptos básicos de animación tridimensional 1.1 La historia de la animación tridimensional. 1.2 Animación por pixlación. 1.3 Animación con objetos. 1.4 Principios del stop motion. 1.5 Diseño y construcción de personajes. 1.6 Diseño y construcción de escenografías.
2	Clay motion: Animación con plastilina 2.1 La técnica de animación con plastilina. 2.2 Diseño y construcción de personajes. 2.3 Diseño y construcción de escenografías.
3	Animación experimental tridimensional 3.1 Diseño de producción. 3.2 Animación con técnicas mixtas.
4	Herramientas digitales para postproducción 4.1 Efectos especiales con Final Cut. 4.2 After Effects. 4.3 Combustion.

Bibliografía básica:

Beck, J. (2004). Animation Art. USA: Harper Design.
Cámara, S. (2004). El dibujo animado. Barcelona: Parramón.
Edgell, S. (2001). The Complete Cartooning Course. USA: Barron´s.
Goldfinger, E. (2004). Animal anatomy for artist. USA: Oxford University Press, Inc.
Guber, R. (1988). Historia del cine. Barcelona: Lumen.
Halas, H. y Manvell, R. (2010). The Technique of film animation. Gran Bretaña: Focal Press.
Johnston, O. (2010). The Illution of Life. USA: Hyperion.
Linares, M. (1983). El Guión. Elementos, formatos y estructuras. México: UAM-Xochimilco.
Muybridge, E. (2004). The human figure in motion. Inglaterra: Phaidon.
Shamus, C. (1988). Animation: Script to Screen. New York: St. Martin´s.
Simon, M. (2003). Producing independent 2D character animation. USA: Elsevier Science
Syd, F. (2004). El Libro del guión. Fundamentos de la escritura de guiones. Madrid: Plot Ediciones.
Tietjens, E. (1977). Así se hacen las películas de dibujos. Barcelona: Parramón Ediciones.
White T. (2009). How to make animated films. USA: Elsevier Focal Press.
Williams, R. (2001). The animator's survival kit. A manual of Methods, Principles and formulates. New York: Faber and Faber.

Bibliografía complementaria:

Omernick, M. (2012). Creating the Art of the Game. USA: New Riders.
Rogers, S. (2010). Level Up!: The Guide to Great Video Game Art. USA: John Willey and Sons.
Webster, C. (2005). Animation: the mechanics of motion. UK: Focal Press.
Wells, P. (1997). Art & animation. USA: Academy Editions.
Wells, P. (1998). The Fundamentals of Animation. USA: Routledge.
Wells, P. (1998). Understanding Animation. USA: Routledge.
Wells, P. (2007). Basics Animation 01: Scriptwriting. USA: AVA Publishing.
Wells, P., Wells, J. y Hard staff, D. (2008). Re-Imagining Animation: The Changing Face of the Moving Image. USA: AVA Publishing.
Whitaker H. (2009). Timing for animation. UK: Focal Press.

Williams R. (1990). Animator's survival kit. London: Faber and Faber.	
Sugerencias didácticas: Exposición oral (x) Exposición audiovisual (x) Ejercicios dentro de clase (x) Ejercicios fuera del aula (x) Seminarios ( ) Lecturas obligatorias (x) Trabajo de investigación ( ) Prácticas de taller o laboratorio (x) Prácticas de campo ( ) Otras: Aprendizaje basado en proyectos ( )	**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:** Exámenes parciales (x) Examen final escrito (x) Trabajos y tareas fuera del aula (x) Exposición de seminarios por los alumnos ( ) Participación en clase (x) Asistencia (x) Seminario ( ) Otras: Evaluación de proyecto ( )
Perfil profesiográfico: Licenciado en Artes Visuales, Comunicación Visual o Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente en las áreas de animación tradicional y producción audiovisual para el desarrollo de proyectos.	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de la asignatura

Laboratorio de Estrategias Metodológicas II: Fenómenos y Medios: Resignificación de la Tradición Escultórica

Clave:	**Semestre:** 6º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional, Investigación-Producción			**No. Créditos:** 14
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 4	**Práctica:** 6	10	160
Modalidad: Laboratorio		**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)
Asignatura antecedente: Laboratorio de Estrategias Metodológicas I: Fenómenos y Medios: Resignificación de la Tradición Escultórica.
Asignatura subsecuente: Laboratorio de Investigación-Producción I.

Objetivo general:
Profundizar en el análisis de los elementos teórico-prácticos implicados en la multidimensionalidad escultórica para fomentar el desarrollo de habilidades creativas, técnicas y conceptuales aplicables al diseño, elaboración y análisis crítico de la obra escultórica en proyectos de investigación-producción.

Objetivos específicos:
1. Analizar y aplicar técnicas para el óptimo aprovechamiento de los materiales en ejercicios de ensamblaje de piezas volumétricas con mayor abarcamiento espacial.
2. Explorar las posibilidades creativas de la integración de materiales diversos en el desarrollo de una pieza.
3. Practicar con la talla directa, indirecta, y la fundición como recursos complementarios para el desarrollo de obra.
4. Explorar las posibilidades creativas de la integración de lenguajes y materiales diversos.
5. Valorar las posibilidades de técnicas antiguas para el desarrollo de propuestas contemporáneas.
6. Desarrollar esquemas y procesos aplicables a proyectos de investigación-producción en escultura.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Ensamblaje	12	18
2	Talla indirecta	12	18
3	Abarcamiento espacial	12	20
4	Fundición: Cera perdida	14	20
5	Montaje real y/o virtual	14	20
	Total de horas:	64	96
	Suma total de horas:	160	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Ensamblaje 1.1 Como propuesta plástica. 1.2 Como recurso técnico. 1.2.1 Toque. 1.2.2 Unión. 1.2.3 Acoplamiento. 1.2.4 Proceso inverso. 1.2.5 Integración o inserción de otro material. 1.2.6 Acumulación.
2	Talla indirecta 2.1 El modelo. 2.2 Método a puntos. 2.3 Ronceo a hilos.
3	Abarcamiento espacial 3.1 Lo transitable. 3.2 Interespacios. 3.3 Instalación escultórica.
4	Fundición: Cera perdida 4.1 Modelado en cera. 4.2 Previo a la talla. 4.3 Sobre la forma en piedra. 4.4 El pilón. 4.5 El fundido. 4.6 El vertido. 4.7 Desmolde y acabados.
5	Montaje real y/o virtual 5.1 Selección de un sitio. 5.1.1 Galería. 5.1.2 Museo. 5.1.3 Otros. 5.2 Planeación museográfica de la obra. 5.2.1 Montaje fotográfico. 5.2.2 Relación espacial. 5.3 Diseño museográfico y montaje.

Bibliografía básica:

Cami, S. (2000). Escultura en piedra. Barcelona: Parragón.
Ceysson, B. et al. (2006). Sculpture, from de renaissance to the present day. ALemania: Köln.
Corredor-Mateos, J. (1975). Subirachs. Barcelona: Polígrafa.
Estévez, P. (2012). El ensamblaje escultórico: análisis y tipologías objetuales en el Arte Contemporáneo Mexicano. México: ENAP/UNAM.
Friedman, F. (2006) .Andy Goldsworthy, London: Thames & Hudson.
Krauss, R. (1996). La originalidad de las vanguardias y otros mitos modernos. Madrid: Alianza editorial.
Lesur, L. (2006). Manual de tallado en piedra. México: Trillas.
Maderuelo, J. (1994). La pérdida del pedestal. Madrid: Cuadernos del círculo.
Oldenburg, C. y Van Bruggen, C. (1994). Large-Scale Projects. New York: The Monacelli Press.
Storr, R. et al. (2003). Louise Bourgeois. New York: Phaidon.

Bibliografía complementaria:

Álvarez, F. y Chillida, E. (1982). Revista de Bellas Artes. Tercera época, mayo, (1), 53-59.
Augé, M. (1994). Los no lugares. Espacios del anonimato. Barcelona: Gedisa.
Bachelard, G. (2000). La poética del espacio. México: FCE.
Fernández, J. (1986). Arte efímero y espacio estético. Barcelona: Antropos.
Foster, H. (1985). La posmodernidad. México: Kairos.
Foucault, M. (1994). Espacios diferentes. En Fundación La Caixa, Toponimias (8). Ocho ideas de espacio. Madrid: Autor.
Hersúa. (1991). El antiespacio. México: UNAM.
Krauss, R. (2002). Pasajes de la escultura moderna. Madrid: Akal.
Marchan Fiz, S. (1997). Del arte objetual al arte del concepto. Madrid: Akal.
Midgley, B. (1982). Guía completa de escultura, modelado y cerámica. Madrid: Hermann Blume.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)		
Exposición audiovisual	(x)	Exámenes parciales	( )
Ejercicios dentro de clase	(x)	Examen final escrito	( )
Ejercicios fuera del aula	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Seminarios	(x)	Exposición de seminarios por los alumnos	(x)
Lecturas obligatorias	(x)	Participación en clase	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Asistencia	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	(x)	Seminario	( )
Prácticas de campo	(x)	Otras: Evaluación de proyecto	(x)
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	(x)	Otras: Análisis en exposiciones y clase	(x)

Perfil profesiográfico:

Licenciado en Artes Visuales, Comunicación Visual o Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente en el campo de la escultura.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de la asignatura

Laboratorio de Estrategias Metodológicas II: Fenómenos y Medios: Modelado y Proyecto

Clave:	**Semestre:**	**Campo de conocimiento:**			**No. Créditos:**
	6º	Desarrollo Profesional, Investigación-Producción			14
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:**	**Práctica:**		160
		4	6	10	
Modalidad: Laboratorio		**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)
Asignatura antecedente: Laboratorio de Estrategias Metodológicas I: Fenómenos y Medios: Modelado y Proyecto
Asignatura subsecuente: Laboratorio de Investigación-Producción I.

Objetivo general:
Analizar y experimentar con las técnicas, procedimientos y parámetros fundamentales de la escultura para promover el manejo de relaciones estructurales y espaciales y aplicarlos en el desarrollo de proyectos de investigación-producción en escultura.

Objetivos específicos:
1. Determinar una metodología de trabajo para la elaboración de un proyecto escultórico.
2. Explorar diversas posibilidades de expresión artística desde un enfoque multidisciplinario.
3. Revisar los objetivos y fundamentos de la propuesta para estructurar su intención y establecer sus alcances.
4. Diseñar estrategias para el manejo óptimo de materiales y espacios en el proceso de la elaboración de la obra.
5. Desarrollar esquemas y procesos aplicables a proyectos de investigación-producción en escultura.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Proyecto escultórico	20	30
2	Estructura y configuración	20	30
3	Presupuesto y desarrollo del objeto escultórico	24	36
	Total de horas:	64	96
	Suma total de horas:	160	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Proyecto escultórico 1.1 Génesis del objeto artístico. 1.2 Análisis Iconográfico. 1.2.1 Reconocimiento del objeto. 1.3 Tipología de objetos analógicos. 1.3.1 Características Morfológicas.
2	Estructura y configuración 2.1 Conformación del objeto en el sentido plástico. 2.2 Graficación del modelo. 2.2.1 Objetivación del modelo.
3	Presupuesto y desarrollo del objeto escultórico 3.1 Determinación y gestión de requerimientos. 3.2 Creación del objeto escultórico.

Bibliografía básica:

Cirici, P. (1980). Leonardo da Vinci. Madrid: Alianza.
Corrado, M. (1973). Las técnicas artísticas. Milano: Murcia.
De la Fuente, B. (1973). Escultura monumental olmeca. México: Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM.
De la Fuente, B. (1977). Los hombres de Piedra: Escultura Olmeca. México: Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM.
De la Fuente, B. (1980). Escultura Huasteca en Piedra. México: Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM.
De la Fuente, B. (2003). La escultura Olmeca en la escultura prehispánica. México: CONACULTA.
Grabar, A. (1992). Las vías de la creación en la iconografía cristiana. Madrid: Alianza.
Tosto, P. (1958). La composición áurea en las artes plásticas. Buenos Aires: Hachete.
Westheim, P. (1962). La cerámica del México antiguo. México: Instituto de Investigaciones Estéticas UNAM.
Westheim, P. (1985). Escultura y cerámica del México antiguo. México: Era.
Wittkower, R. (1987). La escultura: Procesos y Principios. Madrid: Alianza.

Bibliografía complementaria:

Bargellini, C. (1986). Esculturas y retablos del siglo XVII, en Historia del arte mexicano. México: Salvat.
Bargellini, C. y Fuentes, E. (1989). Guía que permite captar lo bello. Yesos y dibujos de la Academia de San Carlos 1778-1916. México: UNAM, IIE, ENAP.
Fernández, J. (1986). Arte efímero y espacio estético. Barcelona: Antropos.
Foster, H. (1985). La posmodernidad. México: Kairos.
Krauss, R. (2002). Pasajes de la escultura moderna. Madrid: Akal.
Marchan, S. (1997). Del arte objetual al arte del concepto. Madrid: Akal.
Moreno Villa, J. (1942). La Escultura Colonial Mexicana. México: El Colegio de México.
Reséndiz, J. (2010). La escultura en papel como diseño alternativo. México: Autónoma.
Ruiz Gomar, J. (1977). La escultura académica hasta la consumación de la independencia, en Historia del arte mexicano, vol 7. México: Salvat.
Tovar de Teresa, G. (1992). Pintura y escultura en la Nueva España (1557-1640). México: Grupo azabache.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)		
Exposición audiovisual	(x)	Exámenes parciales	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Seminarios	( )	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Lecturas obligatorias	(x)	Participación en clase	(x)

Trabajo de investigaci6n	( )	Asistencia	(x)
Practicas de taller o laboratorio	(x)	Seminario	( )
Practicas de campo	( )	otras: Evaluaci6n de proyecto	( )
otras: Aprendizaje basado en proyectos	( )		

Perfil profesiografico:
Licenciado en Artes Visuales, Comunicaci6n Visual o Disefio y Comunicaci6n Visual con experiencia docente.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de la asignatura

Laboratorio de Estrategias Metodológicas II: Fenómenos y Medios: Instalación y Entorno

Clave:	**Semestre:** 6º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional, Investigación-Producción			**No. Créditos:** 14
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 4	**Práctica:** 6	10	160
Modalidad: Laboratorio		**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)
Asignatura antecedente: Laboratorio de Estrategias Metodológicas I: Fenómenos y Medios: Instalación y Entorno
Asignatura subsecuente: Laboratorio de Investigación-Producción I.

Objetivo general:
Estudiar el contexto y manifestaciones contemporáneas del arte y sus posibilidades para el desarrollo de un proyecto de instalación artística en donde se empleen procedimientos de investigación-producción propios del campo escultórico.

Objetivos específicos:
1. Estudiar y exponer los antecedentes, fundamentos y características de dos proyectos de instalación específicos para analizar sus posibilidades de expresión.
2. Conceptualizar el término instalación como un desarrollo espacio-temporal, vinculado con la realidad.
3. Determinar una base temática y una intención específica para el desarrollo de un proyecto de instalación.
4. Desarrollar un proyecto de instalación con base en un proceso y una metodología específicos.
5. Efectuar un análisis y una evaluación crítica del proyecto.
6. Desarrollar esquemas y procesos aplicables a proyectos de investigación-producción en escultura.

Índice Temático

Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Proyectos de instalación como recursos de expresión	20	30
2	Instalación: Fundamentos conceptuales.	20	30
3	Proyecto de instalación	24	36
	Total de horas:	64	96
	Suma total de horas:	160	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Proyectos de instalación como recursos de expresión 1.1 Santiago Sierra. 1.2 Ilya Kabakov.
2	Instalación: Fundamentos conceptuales. 2.1 Postura personal. 2.2 Fundamentación.
3	Proyecto de instalación 3.1 Intención y tematización. 3.1.1 Planteamiento inicial. 3.1.2 Intención. 3.1.3 Tematización. 3.2 Estrategias. 3.2.1 Planeación. 3.2.2 Instrumentación. 3.2.3 Propuesta de método para su proceso de investigación producción. 3.3 Desarrollo. 3.3.1 Debates grupales. 3.3.2 Asesorías. 3.4 Evaluación y crítica 3.4.1 Análisis de resultados. 3.4.2 Reflexión crítica

Bibliografía básica:

Andrew, B. (1993). Installation Art. Londres: Thames & Hudson Ltd.
Davies, H. y Onorato, R. (1997). Blurring the Boundaries: Installation Art 1969/1996. San Diego: La Jolla Museum of Contemporary.
Kabakov, I. y Verlag, C. (1995). Total Installation. Germany: VG Bild-kunst.
Kaye, N. (2000). Site Specific Art: Performance, Place and Documentation. USA: Routledge.
Larrañaga, J. (2001). Instalaciones: Arte Hoy. España: Nerea SA, Guipúzcoa.
Oliveira, N. y Petry, M. (2003). Installation Art in the New Millennium. London: Thames & Hudson Ltd.
Oliveira, N., Oxley, N. y Petry, M. (1994). Installation Art. Londres: Thames & Hudson Ltd.
Reiss, J. (1999). From Margin to Center. The Spaces of Installation Art. London: The MIT Press.
Rosenthal, M. (2003). Understanding Installation Art: From Duchamp to Holzer. USA: Prestel Publishing.
Stiles, K. y Selz, P. (1996). Theories and Documents of Contemporary Art. USA: University of California Press.
Suderburg, E. (2000). Space, Site, Intervention. Situating Installation Art. Minneapolis: Universidad Minnesota Press.

Bibliografía complementaria:

Krauss, E. (2002). Pasajes de la escultura moderna. Madrid: Akal.
Maderuelo, J. (1994). La pérdida del pedestal. Madrid: Colección: Cuadernos del Círculo Noventa.
Raquejo, T. (1998). Land Art. Madrid: Nerea.
Guasch, A. (2002). Arte último del siglo XX, del posminimalismo a lo multicultural. España: Alianza Forma.
Ramírez, J. y Carrillo, J. (2004). Tendencias del arte, arte de tendencias a principios del siglo XXI. Madrid: Cátedra.
Matía, P., Blanch, E. y Arriba, P. et al. (2006). Conceptos fundamentales del lenguaje escultórico. Madrid: Akal/Bellas Artes.
Matía, P., Blanch, E. y Arriba, P. et al. (2009). Procedimientos y materiales en la obra escultórica. Madrid: Akal/Bellas Artes.
Álvarez, F. (2002). La respuesta imposible. México: Siglo veintiuno.
Bateson, G. (2002). Espíritu y naturaleza. Buenos Aires: Amorrortu.

Langer, S. (1967). Sentimiento y forma. México: UNAM. Centro de Estudios Filosóficos. Martínez de la Escalera, A. (2005). Interdisciplina. Escuela y arte. Antología Tomo I. México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.	
Sugerencias didácticas:	**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**
Exposición oral (x)	
Exposición audiovisual (x)	Exámenes parciales (x)
Ejercicios dentro de clase (x)	Examen final escrito ( )
Ejercicios fuera del aula (x)	Trabajos y tareas fuera del aula (x)
Seminarios ( )	Exposición de seminarios por los alumnos ( )
Lecturas obligatorias (x)	Participación en clase (x)
Trabajo de investigación (x)	Asistencia (x)
Prácticas de taller o laboratorio (x)	Seminario ( )
Prácticas de campo (x)	Otras: Evaluación de proyecto (x)
Otras: Aprendizaje basado en proyectos (x)	Otrras: Carpeta final (x)
Perfil profesiográfico: Licenciado en Artes Visuales, Comunicación Visual o Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente y en el campo de la escultura.	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de la asignatura

Laboratorio de Estrategias Metodológicas II: Fenómenos y Medios: Arte Sonoro

Clave:	**Semestre:**	**Campo de conocimiento:**			**No. Créditos:**
	6º	Desarrollo Profesional, Investigación-Producción			14
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:**	**Práctica:**		160
		4	6	10	
Modalidad: Laboratorio		**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)
Asignatura antecedente: Laboratorio de Estrategias Metodológicas I: Fenómenos y Medios: Arte Sonoro
Asignatura subsecuente: Laboratorio de Investigación-Producción I.

Objetivo general:
Experimentar con procedimientos de estructuración, interpretación y creación de obra a través del manejo del sonido e identificar los recursos y medios necesarios para su elaboración con la finalidad de aplicarlos en el desarrollo de obra con figura y forma intangibles.

Objetivos específicos:
1. Explorar, investigar y practicar con el uso de recursos sonoros desde sus distintos lenguajes.
2. Analizar y aplicar técnicas para la estructuración y creación de lenguaje artístico plástico sonoro.
3. Identificar el sonido como recurso natural para la creación de un lenguaje artístico plástico sonoro.
4. Investigar y explorar el cuerpo humano como medio primario de instrumentación sonora.
5. Desarrollar esquemas y procesos aplicables a proyectos de investigación-producción en arte sonoro.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Estructuración teórica y conceptual del lenguaje artístico plástico sonoro	16	24
2	Principios básicos de acústica	16	24
3	Teoría musical occidental	16	24
4	Exploración perceptual sonora II	16	24
	Total de horas:	64	96
	Suma total de horas:	160	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Estructuración teórica y conceptual del lenguaje artístico plástico sonoro 1.1 Principios generales y naturaleza de la percepción II. 1.2 Aplicación de los elementos de la comunicación en una obra plástica. 1.3 Percepción sonora: atención sonora. 1.4 Percepción sonora: escucha binaural.
2	Principios básicos de acústica 2.1 Conceptos generales: propiedades de las ondas II. 2.2 Conceptos generales: naturaleza del sonido II.
3	Teoría musical occidental 3.1 Lenguaje del clave bien temperado II. 3.2 Tiempo fuerte II. 3.3 Compás II. 3.4 Ritmo II. 3.5 Dinámica 3.6 Solfeo.
4	Exploración perceptual sonora II 4.1 Acondicionamiento propioceptual II. 4.2 Apreciación musical II.

Bibliografía básica:

Chion, M. (1993). La audiovisión, Introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido. Barcelona: Paidós.
Di Marino, B. (2001). Clip- 20 anni di musica in video (1981-2001). Roma: Castelvecchi.
Feldenkrais, M. (2006). El poder del yo. España: Paidós.
Fraser, P. (2010). Teaching music video. Londres: BFI.
Frith, S. (1988). Music for Pleasure. New York: Routledge.
Goodwin, A. (1992). Dancing in the Distraction Factory: Music Television and Popular Culture. Minneapolis: University of Minnesota Press.
Larson, S. (2010). Pensar el Sonido. México: CUAC-UNAM
Mundy, J. (1999). Popular Music on screen: From Hollywood musical to music video. Manchester: Manchester University Press.
Olivar, A. (2006). Fundamentos teóricos de la comunicación. España: GPS.
Santisteban, G. (2010). Método Carcassi. USA: O. Ditson Co.
Tello, A. (2010). La música en México. Panorama del siglo XX. México: Fondo de Cultura Económica.

Bibliografía complementaria:

Cage, J. (1961). Silence: Lectures and Writings. USA: W.U.P.
Goudsmit, S. y Claiborne, R. (1989). El tiempo, Colección científica de time life. México: Editores Culturales Internacionales.
Nourse, A. (1989). El Cuerpo Humano, Colección científica de time life. México: Editores Culturales Internacionales.
Rodríguez, A. (1998). La dimensión sonora del lenguaje audiovisual. Barcelona: Paidós.
Schartz, L. (2007). Making music video: Everything you need to know from the best in the business. USA: Crown Publishing Group.
Shore, M. (1984). The Rolling Stone Book of Rock Video. New York: Quill.

Sibilla, G. (1999). Musica da vedere. Il videoclip nella televisione italiana. Roma: RAI/Eri.
Smith, S. y Warshofsky, F. (1989). Sonido y Audición, Colección científica de time life. México: Editores Culturales Internacionales.
Summers, J. (1999). Making and Marketing Music. The Musician's Guide to Financing, Distributing, and Promoting Albums. New York: Allworth.
Vernallis, C. (2004). Experiencing music video: aesthetics and cultural context. New York: Columbia University Press.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)		
Exposición audiovisual	(x)	Exámenes parciales	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Seminarios	( )	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Lecturas obligatorias	(x)	Participación en clase	(x)
Trabajo de investigación	( )	Asistencia	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	( )	Seminario	( )
Prácticas de campo	(x)	Otras: Evaluación de proyecto	( )
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	( )		

Perfil profesiográfico:
Licenciado en Artes Visuales, Comunicación Visual o Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de la asignatura

Laboratorio de Estrategias Metodológicas II: Fenómenos y Medios: Videoarte

Clave:	**Semestre:** 6º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional, Investigación-Producción		**No. Créditos:** 14
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**	**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 4	**Práctica:** 6	10	160
Modalidad: Laboratorio		**Duración del programa:** 16 semanas		

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)

Asignatura antecedente: Laboratorio de Estrategias Metodológicas I: Fenómenos y Medios: Videoarte.

Asignatura subsecuente: Laboratorio de Investigación-Producción I .

Objetivo general:
Analizar los fundamentos teóricos y manifestaciones del videoarte e implantar una serie de estrategias, técnicas y dinámicas metodológicas para el desarrollo de proyectos de investigación-producción en videoarte.

Objetivos específicos:
1. Aplicar las técnicas de Video Documental y Expanded Cinema en la producción de propuestas plásticas.
2. Experimentar con las posibilidades de integración e interacción entre los procesos tradicionales del videoarte y las técnicas, procedimientos y soportes de las nuevas tecnologías.
3. Analizar los distintos soportes y lenguajes del video documental e identificar sus contrastes con el cine.
4. Analizar las características y fundamentos del concepto de videoinstalación.
5. Estudiar el concepto de sitio específico o *in situ*
6. Desarrollar estrategias de integración y experimentación interdisciplinaria a través del videoarte.
7. Experimentar con tecnologías y soportes alternativos como medios para el desarrollo de una videoinstalación.
8. Fomentar la experimentación y el desarrollo de habilidades creativas y de pensamiento lateral.
9. Desarrollar esquemas y procesos aplicables a proyectos de investigación-producción en arte sonoro.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Experimentación y vanguardia	9	13
2	Expanded cinema y videoarte	9	13
3	Del cine ojo al cine verdad. Breve historia del documental en video.	9	14
4	Lo documental y lo autorreferencial: videodocumental	9	14
5	El videoarte y sus derivaciones	9	14
6	Concepto de videoinstalación	9	14
7	Propuesta de videoinstalación	10	14
	Total de horas:	64	96
	Suma total de horas:	160	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Experimentación y vanguardia 1.1 Pioneros de la experimentación en el cine. 1.1.1 Puntos de encuentro entre el vídeo y el cine experimental. Perspectivas. 1.2 Dirección de arte, realización e iluminación. 1.2.1 Funciones del director de arte. 1.2.1.1 Desglose del script/guión técnico. 1.2.1.2 Escenografía y decoración. 1.2.1.3 Vestuario, maquillaje y utilería. 1.2.1.4 Iluminación y efectos especiales. 1.2.2 Función del director o realizador. 1.2.3 Escenografía. 1.2.3.1 Construcción. 1.2.3.2 Costos y requerimientos 1.2.3.3 Tiempos del rodaje en locación o estudio. 1.2.4 Iluminación. 1.2.4.1 Luz natural 1.2.4.2 Luz artificial. 1.2.4.3 Sensibilidad de la cámara. 1.2.4.4 Equipo de iluminación. 1.2.4.5 Materiales y recursos plásticos. 1.2.5 Equipo de trabajo. 1.2.5.1 Realizador o director 1.2.5.2 Dirección de fotografía. 1.2.5.3 Dirección de arte 1.2.5.4 Sonido. 1.2.5.5 Productor. 1.2.5.6 Productor ejecutivo. 1.2.5.7 Preproducción. 1.3 Códigos cinematográficos: Relación Expanded cinema–Videoarte. 1.3.1 Ángulos. 1.3.2 Encuadres. 1.3.3 Movimientos. 1.3.4 Concepto de plano secuencia. 1.3.5 Concepto de video ambiente o enviroment. 1.3.6 Procesos de subjetivación alternativa de la imagen devenir. 1.3.7 Expanded cinema como expansión de la realidad.
2	Expanded cinema y videoarte 2.1 Conceptos de Expanded cinema, cine experimental y videoarte. 2.1.1 Análisis y diferencias. 2.1.2 Narración vs. no-narración. 2.1.3 Semiótica de la imagen devenir. 2.1.3.1 Iconología. 2.1.3.2 Iconografía. 2.1.3.3 Denotación. 2.1.3.4 Connotación. 2.1.3.5 Metáfora. 2.1.3.6 Metonimia.

	2.1.3.7 Composición dinámica. 2.1.4 Cinema sinestético, el fin del drama. 2.1.5 Concepto de *expanded cinema* de Gene Youngblood. 2.1.6 El meta-cine. 2.2 Preproducción, producción y postproducción de una pieza de Expanded cinema. 2.2.1 Guión. 2.2.2 Planificación o preproducción. 2.2.3 Realización. 2.2.4 Posproducción y exhibición.
3	Del cine ojo al cine verdad. Breve historia del documental en video 3.1 El documental como estrategia de aproximación del artista. 3.1.1 La cercanía; espacio privado-espacio público. 3.1.2 Grabar en lugar de contar. La intuición y la práctica. 3.2 Grabando para editarlo. La planificación. 3.2.1 Shooting. 3.2.2 Framing. 3.2.3 Que grabar y que no. 3.3. Camera Shots. 3.3.1 Close-up. 3.3.2 Extreme Close-up. 3.3.3 Medium Shot. 3.3.4 Wide Shot. 3.3.5 Establishing Shot. 3.4. Movimientos de cámara. 3.4.1 Zoom. 3.4.2 Pan. 3.4.3 Tilt. 3.4.4 Tracking. 3.4.5 Grúa o arnés. 3.4.6 Checklist de Standard Shots. 3.5 Encontrando la anécdota o historia. 3.5.1 Sugerencias para desarrollar la historia. 3.6 Aspectos de la entrevista. 3.6.1 Checklist de cámara. 3.6.2 Aprender a escuchar. 3.6.3 Desarrollando la habilidad de escuchar. 3.6.4 La importancia de obtener un buen audio. 3.6.5 Cómo contar la historia de alguien más. 3.6.6 La ética en el documental: Cómo registrar la vida de otros. 3.6.7 Elección de un narrador. 3.6.8 Obtención de permisos. 3.7 Compartir la historia. 3.7.1 Organizando los clips de los videos. 3.7.2 Material del video: selección, captura, y secuencia. 3.7.3 Personajes y entrevistas. 3.7.4 Tiempo. 3.8 Elementos de edición del documentario. 3.8.1 Clasificación del material del video. 3.8 2 Transiciones. 3.8.3 Desarrollo de la anécdota. 3.8.4 Música.

	3.8 5 Texto. 3.8.6 Fotografía y otras imágenes.
4	Lo documental y lo autorreferencial: videodocumental 4.1 Guión, anécdota y noticia. 4.2 Planificación o preproducción. 4.3 Realización. 4.4 Posproducción y exhibición de la obra.
	El videoarte y sus derivaciones 5.1 El video, un soporte hibrido. 5.1.2 Videoescultura. 5.1.3 Video y artes escénicas. 5.1.4 Videoambiente. 5.1.5 Videoinstalación.
	Concepto de videoinstalación. 6.1 En relación con la imagen que emite. 6.2 Características de la imagen: 6.2.1 Discurso. 6.2.2 Escala. 6.2.3 Duración. 6.2.4 Capacidades y posibilidades del espectador. 6.3 En relación con la pantalla. 6.3.1 Tipo. 6.3.2 Formato. 6.3.3 Distribución. 6.3.4 Arquitectura. 6.4 La relación con los objetos. 6.5 Origen 6.5.1 Ready made. 6.5.2 Diseños originales. 6.5.3 Construcciones y bocetos. 6.6 La relación con el espacio. 6.6.1 Disposición de elementos 6.6.2 Generación de espacios referenciales. 6.6.3 El sitio específico. 6.7 La relación con el espectador. 6.7.1 Capacidades sensoriales y posibilidades de actuación. 6.7.2 Capacidad perceptiva del espectador. 6.8 Explorando el espacio-tiempo. 6.9 La temática autorreferencial. 6.10 La interactividad con la obra videográfica.
	Propuesta de videoinstalación 7.1 Proyectos de videoinstalación. 7.2 Análisis crítico de la pieza realizada.

Bibliografía básica:

AA.VV (1998). Creación e inteligencia colectiva. España: Asociación Cultural Comenzemos, Empezemos.
AA.VV. (1990). Videoculturas de fin de siglo. Madrid: Cátedra.
AA.VV. (2003). Future Cinema: the cinematic imaginary after film. USA: MIT Press.
Bergstrom, J. (1999). Cinema and Psychoanalysis, Parallel Histories. Los Angeles: University of California Press, Ltd.
Canepa, A. (2008). El revés de lo doméstico, análisis de la vídeo-instalación. España: Universitat Politécnica de

Valencia.
Corrigan, T. (2011). The Essay Film from montaigne, after marker. USA: Oxford University Press.
Kalow, N. (2011). Visual Storytelling: The Digital Video Documentary. USA: Center for Documentary Studies at Duke University.
Marks, L. (2000). The Skin of the Film Intercultural Cinema, Embodiment, and the Senses. London: Duke University press.
Montalvo, B. (2003). La narración espacial: una propuesta para el estudio de los lenguajes narrativos en el arte multimedia. España: Universidad Politécnica de Valencia.
Virilio, P. (1994). The vision machine. USA: Indiana University Press.
Youngblood, G. (1970). Expanded Cinema. New York: P. Dutton & Co., Inc.

Bibliografía complementaria:

AA.VV. (2005). Selected Student Work: Film, Video, New Media. USA: School of the Art Institute of Chicago.
Baigorri, L. (1997). El video y las vanguardias históricas. Barcelona: Ediciones de la Universidad de Barcelona.
Baigorri, L. (2004). Video: primera etapa. El video en el contexto social y artístico de los años 60/70. Madrid: Brumaria.
Deleuze, G. (1983). La imagen-movimiento, Estudios sobre cine 1. Barcelona: Ediciones Paidós.
Deleuze, G. (1987). La imagen-tiempo, Estudios sobre cine 2. Barcelona: Ediciones Paidós.
Gubern, R. (1994). La mirada opulenta: exploración de la iconosfera contemporánea. Barcelona: Gustavo Gili.
Noble, J. (2009). Programming Interactivity-A Designer's Guide to Processing, Arduino, and openFrameworks. USA: O'Reilly Media.
Pérez, J. (1991). El arte del video: introducción a la historia del video experimental. Barcelona: RTVE y ediciones del Serbal.
Rekalde-Izaguirre, J. (1995). Vídeo, un soporte temporal para el arte. Bilbao: Servicio Editorial del País Vasco.
Rodríguez, L. (2005). Arte videográfico: inicios, polémicas y parámetros básicos de análisis. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia.
Virilio, P. (1998). La máquina de la visión. España: Ediciones Cátedra.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)		
Exposición audiovisual	(x)	Exámenes parciales	( )
Ejercicios dentro de clase	(x)	Examen final escrito	( )
Ejercicios fuera del aula	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Seminarios	( )	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Lecturas obligatorias	(x)	Participación en clase	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Asistencia	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	(x)	Seminario	( )
Prácticas de campo	(x)	Otras: Evaluación de proyecto	(x)
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	( )		

Perfil profesiográfico:

Licenciado en Artes Visuales, Comunicación Visual o Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente en las áreas de producción de video, fotografía y desarrollo de proyectos afines.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de la asignatura

Laboratorio de Estrategias Metodológicas II: Fenómenos y Medios: Medios Múltiples

Clave:	**Semestre:** 6º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional, Investigación-Producción		**No. Créditos:** 14
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**	**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 4 / **Práctica:** 6	10	160
Modalidad: Laboratorio		**Duración del programa:** 16 semanas		

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)
Asignatura antecedente: Laboratorio de Estrategias Metodológicas I: Fenómenos y Medios: Medios Múltiples
Asignatura subsecuente: Laboratorio de Investigación-Producción I.

Objetivo general:
Experimentar con técnicas, procedimientos y dinámicas metodológicas del arte electrónico desde un enfoque conceptual y expresivo para aplicarlos en la integración y desarrollo de proyectos de investigación-producción.

Objetivos específicos:
1. Experimentar con técnicas y estrategias para el desarrollo de proyectos de arte electrónico.
2. Explorar las posibilidades creativas y de producción de las nuevas tecnologías para el desarrollo de propuestas.
3. Promover el desarrollo de habilidades creativas, de experimentación y de pensamiento lateral.
4. Identificar el papel de los medios múltiples en el entorno artístico contemporáneo.
5. Generar estrategias de integración e interacción disciplinaria para el desarrollo de proyectos.
6. Desarrollar esquemas y procesos aplicables a proyectos de investigación-producción en medios múltiples.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Sistemas automáticos y del control	30	46
2	Arte Sonoro	34	50
	Total de horas:	64	96
	Suma total de horas:	160	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Sistemas automáticos y del control 1.1 Arte, ciencia y tecnología. 1.2 Internet, tecnología y redes multimedia. 1.3 Sistemas inteligentes. 1.4 Desarrollo de prototipos de sistemas avanzados. 1.5 Taller de proyectos artísticos en Internet: Tecnología y redes multimedia.
2	Arte Sonoro 2.1 Teoría e historia del arte sonoro. 2.2 Programación multimedia. 2.3 Electrónica. 2.4 Programación-redes. 2.5 Interfaz de usuario. 2.6 Producción y postproducción audiovisual. 2.7 Gestión de proyectos e investigación en creación digital.

Bibliografía básica:

Arcos, M. (2007). Fundamentos de animación. España: Parramón.
Evens, A. (2005). Sound Ideas. Music, Machines and Experience. USA: University of Minnesota Press.
Floridi, L. (1999). Philosophy and Computing, An introduction. London: Routledge.
Fuller, M. (2008). Software Studies. A Lexicon. Massachusetts: The MIT Press.
Margolis, J. (2009). The Arts and the Definition of the Human: Toward a Philosophical Anthropology.
McLuhan, M. (1986). Understanding Media: The extensions of man. London: Routledge Classics.
Melissinos, C. (2012). The Art of Video Games. USA: Watson Guptill.
Munster, A. (2006). Materializing New Media. London: Darmouth College.
Nechvatal, J. (2011). Immersion Into Noise. USA: Open Humanities Press.
Rose, N. (2007). The Politics of Life Itself. Biomedicine, Power, and Subjectivity in the Twenty-First Century. London: Princeton University Press.
Silver, D. y Massanari, A. (2006). Critical Cyberculture Studies. New York: University Press.

Bibliografía complementaria:

Dooley, M. (2008). Teaching Motion Design. USA: Allworth Press.
Goldfinger, E. (2004). Animal anatomy for artist. USA: Oxford University Press, Inc.
Omernick, M. (2012). Creating the Art of the Game. USA: New Riders.
Rogers, S. (2010). Level Up!: The Guide to Great Video Game Art. USA: John Willey and Sons.
Saenz Valiente, R. (2006). Arte y técnica de la animación. Clásica, corpórea, computada, para juegos o interactiva. Argentina: De la flor.
Solarski, C. (2012). Drawing Basics and Video Game Art: Classic to Cutting Age Art Techniques for Winning Video Game Art. USA: Watson Guptill.
Walter, B. (1976). El arte en la época de su reproductibilidad técnica, en discursos interrumpidos. Madrid: Taurus.
White, T. (2010). Animación. Del lápiz al pixel. España: Omega.
Wiedemann, J. (2007). Animation now! 25 TH. Alemania: Taschen.
Woolman, M. (2004). Motion design. Suiza: RotoVision.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)		
Exposición audiovisual	(x)	Exámenes parciales	( )
Ejercicios dentro de clase	(x)	Examen final escrito	( )
Ejercicios fuera del aula	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Seminarios	( )	Exposición de seminarios por los alumnos	( )

Lecturas obligatorias	(x)	Participación en clase	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Asistencia	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	(x)	Seminario	( )
Prácticas de campo	(x)	Otras: Evaluación de proyecto	(x)
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	(x)		
Perfil profesiográfico: Licenciado en Artes Visuales, Comunicación Visual o Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente en las áreas de producción de video, fotografía, escultura y desarrollo de proyectos afines.			

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de la asignatura

Laboratorio de Estrategias Metodológicas II: Fenómenos y Medios: Museografía y Diseño del Entorno

Clave:	**Semestre:** 6º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional, Investigación-Producción		**No. Créditos:** 14
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**	**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 4	**Práctica:** 6	10	160
Modalidad: Laboratorio		**Duración del programa:** 16 semanas		

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)

Asignatura antecedente: Laboratorio de Estrategias Metodológicas I: Fenómenos y Medios: Museografía y Diseño del Entorno

Asignatura subsecuente: Laboratorio de Investigación-Producción I.

Objetivo general:

Explorar y aplicar los conceptos de lugar y de tiempo en el diseño de un tratado visual con fundamento en el conocimiento teórico-práctico de las convenciones bidimensionales y tridimensionales para la realización de proyectos museográficos de investigación-producción.

Objetivos específicos:

1. Analizar los elementos formales para el diseño y montaje de una exposición.
2. Aplicar el concepto de espacio bi y tridimensional en propuestas de diseño.
3. Diseñar un esquema de trabajo para el desarrollo de un proyecto museográfico.
4. Explorar y experimentar con opciones de software afines al diseño museográfico.
5. Fomentar el trabajo interdisciplinario para el desarrollo de proyectos.
6. Desarrollar esquemas y procesos aplicables a proyectos de investigación-producción en museografía.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Elementos de un proyecto museográfico	12	19
2	Los guiones y su papel en el proyecto museográfico	12	19
3	Presentación de un proyecto museográfico	12	19
4	La realización del proyecto museográfico	12	19
5	Otras formas de exhibir	16	20
	Total de horas:	64	96
	Suma total de horas:	160	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Elementos de un proyecto museográfico 1.1 Actores de la exposición. 1.2 Concepto. 1.3 Planos. 1.4 Elementos museográficos. 1.5 Planeación.
2	Los guiones y su papel en el proyecto museográfico 2.1 Concepto y tipos de guiones. 2.2 Guión científico o curatorial. 2.3 Guión museológico. 2.4 Guión museográfico.
3	Presentación de un proyecto museográfico 3.1 El diseño de un proyecto museográfico. 3.2 Selección de materiales para el proyecto museográfico. 3.3 Nociones básicas para establecer presupuestos. 3.4 La ruta crítica. 3.5 Elementos básicos para la presentación del proyecto.
4	La realización del proyecto museográfico 4.1 Calendarización. 4.2 Catálogo de proveedores. 4.3 Supervisión de producción. 4.4 Montaje. 4.5 Mantenimiento. 4.6 Clausura.
5	Otras formas de exhibir 5.1 Escaparate. 5.2 Ferias. 5.3 Stands. 5.4 Puntos de venta.

Bibliografía básica:

Álvarez, C. y Sánchez, C. (2000). Los grandes museos. Madrid: Promolibro.
Ball, P. (2001). La invención del color. Madrid: Turner Fondo de Cultura Económica.
Belcher, M. (1997). Organización y diseño de exposiciones. Su relación con el museo. Madrid: Ediciones Trea.
Carter, R. y Demao, J. (2000). Working with typ exhibitions. USA: Roto Visión SA.
Corinna, D. (2001). Interiores gráficos; espacios diseñados por artistas gráficos. Barcelona: Gustavo Gili.
Fernández, L. y García, I. (2001). Diseño de exposiciones. Madrid: Alianza Editorial.
Linares, J. (1994). Museo, Arquitectura y Museografía. Madrid: Ediciones JF.
Montaner, J. (2003). Museos para el Siglo XXI. Barcelona: Gustavo Gili.
Morales, L. (1994). Orígenes de la museología mexicana. México: Departamento de Arte, Universidad Iberoamericana, A.C.
Rico, L. (2004). Exhibir para educar. Barcelona: Ediciones Pomares.
Rico, L. y Sánchez, M. (2007). Museología de la Ciencia: 15 años de experiencia. México: DGDC-UNAM.
Rivière, H. (1993). La museología. Madrid: Ediciones Akal S.A.
Shakespear, R. (2003). Señal de diseño. Buenos Aires: Ediciones Infinito.
Sims, M. (1991). Gráfica del entorno. Barcelona: Gustavo Gili.
Stafford, C. (1992). Diseño de stands, galerías, museos y ferias. Barcelona: Gustavo Gili, S.A.

Turner, J. (2000). Diseño con luz en centros comerciales. México: McGraw-Hill/Interamericana Editores.

Bibliografía complementaria:

Bort, A. (2004). Merchandising: Cómo mejorar la imagen de un establecimiento. Madrid: ESIC.
Bou, L. (2008). This is visual merchandising. Italia: Instituto Monsa de Ediciones.
Broto, C. (2010). Diseño de exposiciones. England: Linys Structure.
Dernie, J. (2006). Espacios de exposición. España: Blume.
Fernández, A. (2010). Diseño de exposiciones, concepto, instalación y montaje. México: Alianza Editorial.
Krawrl, J. (2010). Arquitectura y diseño de stands. México: Trillas.
Morgan, T. (2010). Escaparates e interiores comerciales. España: Gustavo Gili.
Morgan, T. (2011). Visual Merchandising. England: Laurence King publishers.
Palm, L. (2011). Diseño de exposiciones para locker. Barcelona: Gustavo Gili.
Palomares, R. (2001). Merchandising, Cómo vender más en espacios comerciales. Barcelona: Gestión.
Palomares, R. (2009). Merchandising, Teoría, práctica y estrategia. Madrid: ESIC.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)		
Exposición audiovisual	(x)	Exámenes parciales	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Seminarios	( )	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Lecturas obligatorias	(x)	Participación en clase	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Asistencia	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	(x)	Seminario	( )
Prácticas de campo	(x)	Otras: Evaluación de proyecto	(x)
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	(x)		

Perfil profesiográfico:

Licenciado en Artes Visuales, Comunicación Visual o Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente en el campo de la museografía.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de la asignatura

Laboratorio de Estrategias Metodológicas II: Fenómenos y Medios: Animación

Clave:	**Semestre:** 6º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional, Investigación-Producción		**No. Créditos:** 14
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**	**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 4 / **Práctica:** 6	10	160
Modalidad: Laboratorio		**Duración del programa:** 16 semanas		

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)

Asignatura antecedente: Laboratorio de Estrategias Metodológicas I: Fenómenos y Medios: Animación.

Asignatura subsecuente: Laboratorio de Investigación-Producción I.

Objetivo general:
Analizar y experimentar con los fundamentos teórico-prácticos, conceptos, términos, aplicaciones y antecedentes del modelado de objetos 3D y la animación digital 3D para su aplicación en el diseño y desarrollo de proyectos de investigación-producción.

Objetivos específicos:
1. Analizar los procesos implicados en la investigación-producción de obra personal, colectiva y de otros autores.
2. Describir los antecedentes históricos de la animación digital 3D.
3. Identificar los requerimientos técnicos de la animación digital 3D (hardware y software).
4. Estudiar y aplicar los conceptos y términos aplicados a la animación digital 3D.
5. Modelar objetos, ambientes y personajes en 3D.
6. Diseñar y desarrollar un proyecto de investigación-producción de animación digital 3D.
7. Explorar las posibilidades de la edición y aplicación de efectos en la producción de animación digital 3D.
8. Desarrollar esquemas y procesos aplicables a proyectos de investigación-producción en animación.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Antecedentes de la animación digital 3D	8	12
2	Hardware y software para animación digital 3D	8	12
3	Conceptos y términos para el desarrollo de imágenes y animaciones 3D	8	12
4	Modelado de objetos 3D	10	15
5	Creación de escenarios y ambientes en 3D	10	15
6	Animación digital 3D	10	15
7	Postproducción de video	10	15
	Total de horas:	64	96
	Suma total de horas:	160	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Antecedentes de la animación digital 3D 1.1 La animación digital 3D de sus orígenes a nuestros días. 1.1.1 Siglo XX. 1.1.2 Siglo XXI.
2	Hardware y software para animación digital 3D 2.1 Hardware. 2.2 Software.
3	Conceptos y términos para el desarrollo de imágenes y animaciones 3D 3.1 Tipos de aplicaciones. 3.2 Formatos para cine, televisión y medios digitales. 3.3 Estilos de modelado de objetos. 3.4 Composición escénica 3D. 3.5 Movimientos de cámara en espacios 3D. 3.6 Tipos texturizado e iluminación.
4	Modelado de objetos 3D 4.1 Herramientas y menú. 4.2 Tipos de modelado. 4.3 Optimización de objetos para animación. 4.4 Mapeo y aplicación de texturas. 4.5 Iluminación y características de materiales a aplicar. 4.6 Renderizado de objetos estáticos.
5	Creación de escenarios y ambientes en 3D 5.1 Diseño y planeación. 5.2 Herramientas y menú. 5.3 Tipos de modelado. 5.4 Generación de ambientes y movimiento de objetos.
6	Animación digital 3D 6.1 Menú y herramientas. 6.2 Espacios de trabajo y desarrollo de objetos. 6.3 Línea de tiempo. 6.4 Partículas. 6.5 Aplicación de huesos Rigging. 6.6 Línea de tiempo, movimientos y renderizado de proyecto.
7	Postproducción de video 7.1 Menú y herramientas. 7.2 Espacios de trabajo, captura de imágenes y audio. 7.3 Uso de pantalla verde y scripts. 7.4 Render y salida a video.

Bibliografía básica

Arcos, M. (2007). Fundamentos de animación. España: Parramón.
Beane, A. (2012). 3D animation essentials. USA: Sybex.
Beck, J. (2004). Animation art. USA: Harper Design.
Cámara, S. (2006). El dibujo animado. Barcelona: Parramón.
Danaher, S. (2003). Digital 3D design. USA: Watson Guptil.
McQuilkin, K. (2011). Cinema 4D, the artist project source book. UK: Focal Press.
Patmore, C. (2003). Curso completo de animación. Barcelona: Acanto.

Priebe, K. A. (2010). The advanced art of stop motion. USA: Course Technology.
Quinn, J. (2010). Dibujo para animación. España: Hermann Blume.
Shaw, S. (2009). Stop motion, craft and skills for model animation. UK: Focal Press.
White, T. (2006). Animation from pencil to pixels. UK: Focal Press.
Woolman, M. (2004). Motion design. Suiza: RotoVision.
Wright, S. (2007). Digital compositing for film and video. UK: Focal Press.

Bibliografía complementaria:

Edgell, S. (2001). The complete cartooning course. USA: Barron´s.
Kotz, T. (2003). How to make animated films. UK: Focal Press.
Webster, C. (2005). Animation, the mechanics of motion. UK: Focal Press.
White, M.R. y Fidalgo, S.J.A. (2003). Mil problemas de química general. España: Everest.
Williams, R. (1990). Guía de supervivencia del animador. Inglaterra: Faber and Faber.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)		
Exposición audiovisual	(x)	Exámenes parciales	( )
Ejercicios dentro de clase	(x)	Examen final escrito	( )
Ejercicios fuera del aula	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Seminarios	( )	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Lecturas obligatorias	(x)	Participación en clase	(x)
Trabajo de investigación	( )	Asistencia	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	(x)	Seminario	( )
Prácticas de campo	( )	Otras: Evaluación de proyecto	(x)
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	(x)		

Perfil profesiográfico:

Licenciado en Artes Visuales, Comunicación Visual o Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente en el campo de la animación.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de la asignatura

Laboratorio de Estrategias Metodológicas II: Fenómenos y Medios: Artes en Contexto

Clave:	**Semestre:**	**Campo de conocimiento:**		**No. Créditos:**
	6º	Desarrollo Profesional, Investigación-Producción		14
Carácter: Obligatoria de elección	**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica	**Teoría:** 4	**Práctica:** 6	10	160
Modalidad: Laboratorio	**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)
Asignatura antecedente: Laboratorio de Estrategias Metodológicas I: Fenómenos y Medios: Artes en Contexto.
Asignatura subsecuente: Laboratorio de Investigación-Producción I.

Objetivo general:
Experimentar con técnicas y procedimientos de integración interdisciplinaria para aplicarlos en el diseño y desarrollo de proyectos de investigación-producción con base en contextos específicos.

Objetivos específicos:
1. Experimentar con técnicas y procedimientos de instalación, intervención al paisaje, acción, situación, multimedia y video así como la investigación interdisciplinaria
2. Estructurar un discurso plástico sustentado por ideas y planteamientos específicos y delimitados.
3. Analizar los conceptos de elaboración y consumo y el papel que éstos ejercen en el campo artístico.
4. Aplicar medios y materiales alternativos en el desarrollo de proyectos interdisciplinarios de investigación-producción.
5. Analizar los elementos de la relación de obra-público y su repercusión en el campo artístico.
6. Considerar la relación de la obra con el espacio y tiempo de su concepción.
7. Reconocer la función del arte como motor cultural.
8. Fomentar el trabajo interdisciplinario para el desarrollo de proyectos.
9. Desarrollar esquemas y procesos aplicables a proyectos interdisciplinarios de investigación-producción.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	El país	20	30
2	Historias del mundo: diversidad cultural	20	30
3	Subjetividad e intersubjetividad.	24	36
	Total de horas:	64	96
	Suma total de horas:	160	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	El país 1.1 Reconocimiento de ecosistemas naturales y culturales. 1.2 La narrativa del estado. 1.3 El papel del periódico y la radio en la conformación del espacio público.
2	Historias del mundo: diversidad cultural 2.1 El mercado, valor cuantitativo y valor cualitativo. 2.2 La moda. 2.3 La publicidad. 2.4 La comunicación de masas. 2.5 Internet, comunicación electrónica y espacios virtuales. 2.6 La televisión.
3	Subjetividad e intersubjetividad. 3.1 El uno y lo múltiple. 3.2 Formas de representación. 3.3 Mitologías íntimas y públicas 3.4 Inconsciente, íntimo y colectivo. 3.5 Los recuerdos y los sueños. 3.6 Arte y rito. 3.7 La acción y su doble.

Bibliografía básica:

Kristeva, J. (1988). El lenguaje ese desconocido. Madrid: Fundamentos.
Lacan, J. (1984). Escritos. México: Siglo XXI.
Levi-Strauss, C. (1997). El pensamiento salvaje. México: FCE.
Lyotard, J. (1979). Discurso, figura. Barcelona: Gustavo Gili.
Marcus, G. (1993). Rastros de carmín. Una historia secreta del siglo XX. Barcelona: Anagrama.
Marx, C. (1976). Manuscritos económico-filosóficos de 1844. México: Ediciones de Cultura Popular.
Mc Luhan, M. (1991). La aldea global. México: Gedisa.
Mc Luhan, M. (1969). El medio es el mensaje: Un inventario de efectos. Buenos Aires: Paidós.
Merla-Ponty, M. (1986). El ojo y el espíritu. Barcelona: Ediciones Paidós.
Niestzsche, F. (1979). El nacimiento de la tragedia. Madrid: Alianza.
Panofsky, E. (1991). La perspectiva como forma simbólica. Barcelona: Tusquets.
Perantoni, R. (1984). El ojo y la idea. Fisiología de la visión. Barcelona: Ediciones Paidós.
Perec, G. (1999). Especies de espacios. Barcelona: Montesinos.

Bibliografía complementaria:

AA.VV. (1977). La creación abierta y sus enemigos. Madrid: Las Ediciones de La Piqueta.
Artaud, A. (1992). El teatro y su doble. México: Hermes/Sudamericana.
Augé, M. (1996). Los no lugares. Barcelona: Gedisa.
Bachelard, G. (1973). La intuición del instante. Buenos Aires: SXX.
Niestzsche, F. (1979). El nacimiento de la tragedia. Madrid: Alianza.
Panofsky, E. (1991). La perspectiva como forma simbólica. Barcelona: Tusquets.
Perantoni, R. (1984). El ojo y la idea. Fisiología de la visión. Barcelona: Ediciones Paidós.
Perec, G. (1999). Especies de espacios. Barcelona: Montesinos.
Ramírez, J. (1994). Ecosistema y explosión de las artes. Condiciones de la historia segundo milenio. Barcelona: Anagrama.
Read, H. (1980). Imagen e idea. México: FCE.
Tarkovsky, A. (1993). Esculpir el tiempo. México: CUEC-UNAM.

Vaneigem, R. (1998). Tratado del saber vivir para uso de las jóvenes generaciones. Barcelona: Anagrama.
Virilio, P. (1997). El arte del motor: Aceleración y realidad virtual. Buenos Aires: Manantial.
Virilio, P. (1997). La velocidad de liberación. Buenos Aires: Manantial.
Virilio, P. (1998). Estética de la desaparición. Barcelona: Anagrama.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)		
Exposición audiovisual	(x)	Exámenes parciales	( )
Ejercicios dentro de clase	(x)	Examen final escrito	( )
Ejercicios fuera del aula	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Seminarios	( )	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Lecturas obligatorias	(x)	Participación en clase	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Asistencia	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	(x)	Seminario	( )
Prácticas de campo	(x)	Otras: Evaluación de proyecto	(x)
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	( )		

Perfil profesiográfico:
Licenciado en Artes Visuales, Comunicación Visual o Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente en las áreas artísticas y desarrollo de proyectos afines.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de la asignatura

Laboratorio de Estrategias Metodológicas II: Fenómenos y Medios: Arte Corporal

Clave:	**Semestre:** 6º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional, Investigación-Producción		**No. Créditos:** 14
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**	**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 4 / **Práctica:** 6	10	160
Modalidad: Laboratorio		**Duración del programa:** 16 semanas		

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)
Asignatura antecedente: Laboratorio de Estrategias Metodológicas I: Fenómenos y Medios: Arte Corporal
Asignatura subsecuente: Laboratorio de Investigación-Producción I.

Objetivo general:
Explorar las tendencias, procedimientos y manifestaciones contemporáneas del arte corporal para aplicarlos en el diseño y desarrollo de proyectos de investigación-producción.

Objetivos específicos:
1. Reflexionar sobre las relaciones objetivas y subjetivas entre el arte y el cuerpo.
2. Analizar la relación y dinámicas entre la idea y el producto plástico.
3. Analizar las posibilidades expresivas de diversas técnicas y procedimientos del arte corporal.
4. Desarrollar esquemas y procesos aplicables a proyectos de investigación-producción en arte corporal.

Índice Temático

Unidad	Tema	Horas Teóricas	Horas Prácticas
1	De la idea a la realización	32	48
2	La técnica y la expresión	32	48
	Total de horas:	64	96
	Suma total de horas:	160	

Contenido Temático

Unidad	Temas y subtemas
1	De la idea a la realización 1.1 Del modelo mental a su realización en un formato específico. 1.2 Exploración de la relación entre la idea y el producto. 1.3 Entre la intuición y la conceptualización. 1.4 Ejercicios de modelos y maquetas.
2	La técnica y la expresión

	2.1 Progresión de la expresión subjetiva a la objetivación. 2.2 La técnica: Técnicas personales y/o alternativas acorde a las necesidades del proyecto. 2.3 La técnica y el método: Los métodos del arte frente a otros métodos. 2.3.1 Ars. 2.3.2 Techné. 2.3.3 Proceso.

Bibliografía básica:

Aicher, O. (2001). Analógico y digital. Barcelona: Gustavo Gili.
Alberti, L. (1996). De la pintura. México: UNAM.
Arnheim, R. (1980). Hacia una psicología del arte: Arte y entropía. España: Alianza Forma.
Arnheim, R. (1986). El pensamiento visual. Barcelona: Paidós.
Bacon, F. (1996). Centre Georges Pompidou, Paris. London: British Council, Visual Arts Department.
Bateson, G. (1990). Espíritu y naturaleza. Buenos Aires: Amorrortu editores.
Bateson, G. (1996). Pasos hacia una ecología de la mente. Buenos Aires: ediciones Lohlé-Lumen.
Baudrillard, J. (1996). El crimen perfecto. Barcelona: Anagrama.
Baxandall, M. (2000). Pintura y vida cotidiana en la Italia del siglo XV. Barcelona: Gustavo Gili.
Berger, J. (1980). Modos de ver. Barcelona: GG.
De Bono, E. (1969). The Mechanism of Mind. London: Penguin Books.
De Bono, E. (1970). Lateral Thinking. London: Penguin Books.
Deleuze, G. y Guattari, F. (2000). Mil Mesetas. Valencia: Pre-textos.
Eco, H. (2004). Historia de la Belleza. Barcelona: Lumen.
Eco, H. y Calíbrese, O. (1987). El tiempo en la pintura. España: Mondadori.
Elliott, J. (1976). Entre el ver y el pensar. México: FCE.

Bibliografía complementaria:

Albers, J. (2005). La Interacción del Color. Madrid: Alianza.
Aumont, J. (1992). La Imagen. Barcelona: Paidós.
De Grandis, L. (1986). Teoría y uso del color. Madrid: Akal.
Freixa, M. (1982). Las vanguardias del siglo XIX, Vol. VIII. Fuentes y documentos para la historia del arte. Barcelona: Gustavo Gili.
Gadamer, H. (1998). La actualidad de lo bello. Barcelona: Paidós.
Gage, J. (1993). Color y cultura. Madrid: Ediciones Siruela.
Gombrich, E. (1979). Arte e ilusión. Barcelona: Gustavo Gili.
González, L. (2005). Pintura y fotografía. Barcelona: Gustavo Gili.
Hockney, D. (2001). Secret Knowledge. USA: Viking Studio.
Hogg, J. (1969). Psicología y artes visuales. Barcelona: Gustavo Gili.
Meyer, R. (1993). Materiales y técnicas del arte. España: Blume.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)		
Exposición audiovisual	(x)	Exámenes parciales	( )
Ejercicios dentro de clase	(x)	Examen final escrito	( )
Ejercicios fuera del aula	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Seminarios	( )	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Lecturas obligatorias	(x)	Participación en clase	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Asistencia	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	(x)	Seminario	( )
Prácticas de campo	(x)	Otras: Evaluación de proyecto	(x)
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	( )		

Perfil profesiográfico:

Licenciado en Artes Visuales, Comunicación Visual o Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de la asignatura

Laboratorio de Estrategias Metodológicas II: Fenómenos y Medios: Luz en la Fotografía

Clave:	**Semestre:**	**Campo de conocimiento:**		**No. Créditos:**
	6º	Desarrollo Profesional, Investigación-Producción		14
Carácter: Obligatoria de elección	**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica	**Teoría:** 4	**Práctica:** 6	10	160
Modalidad: Laboratorio	**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)
Asignatura antecedente: Laboratorio de Estrategias Metodológicas I: Fenómenos y Medios: Luz en la Fotografía
Asignatura subsecuente: Laboratorio de Investigación-Producción I.

Objetivo general:
Analizar los antecedentes históricos del uso de la luz en fotografía, su relación con la iluminación, modelos formales, los principios de la luz y las técnicas creativas de la iluminación para aplicarlos en el diseño y desarrollo de proyectos de investigación-producción vinculados con otras disciplinas.

Objetivos específicos:
1. Analizar el desarrollo histórico de los usos de la luz y la iluminación en la fotografía.
2. Contextualizar la fotografía y el manejo de la luz desde sus características culturales, simbólicas y psicológicas.
3. Establecer relaciones de la iluminación en fotografía con las técnicas y procedimientos de otras disciplinas.
4. Analizar y aplicar los modelos compositivos de la luz en la construcción de propuestas plásticas.
5. Experimentar con los usos y aplicaciones de sistemas, técnicas, equipos, herramientas y materiales de iluminación y sistemas de medición, en el diseño, planeación y realización de un proyecto gráfico.
6. Desarrollar esquemas y procesos aplicables a proyectos de investigación-producción en fotografía.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Conceptos históricos y definiciones	20	30
2	Elementos formales	20	30
3	Técnicas de Iluminación	24	36
	Total de horas:	64	96
	Suma total de horas:	160	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Conceptos históricos y definiciones 1.1 Desarrollo histórico del uso de la luz en la fotografía. 1.2 La luz y su uso en el arte. 1.3 La luz y su uso en la fotografía de las vanguardias. 1.4 Influencia de las tecnologías digitales de iluminación fotográfica en la cultura y la sociedad. 1.5 Los sistemas de iluminación en la fotografía contemporánea. 1.6 Teorías lumínicas.
2	Elementos formales 2.1 Percepción de los sistemas de iluminación fotográfica. 2.2 Modelos compositivos de los sistemas de iluminación. 2.4 Figura y fondo en la iluminación fotográfica. 2.5 Usos y aplicaciones de los sistemas de iluminación en otras áreas del arte y del conocimiento.
3	Técnicas de Iluminación 3.1 Sistemas y técnicas de iluminación. 3.1.1 Planos de iluminación. 3.1.2 Frontal. 3.1.3 Lateral. 3.1.4 Contraluz. 3.1.5 Cenital. 3.1.5 Nadir. 3.2 Sistemas de iluminación. 3.2.1 Triángulo básico. 3.2.2 Cuadrado básico. 3.2.3 Clave alta (High key). 3.2.4 Clave baja (Low key). 3.2.5 Reloj de Millerson. 3.2.6 Veermer. 3.2.7 Rembrandt. 4.4 Fotometría. 4.4.1 EV. 4.4.2 Control de contraste. 4.4.3 A la luz. 4.4.4 A la sombra. 4.4.5 Curvas características. 4.5 La ley inversa de los cuadrados. 4.6 Medidas de seguridad.

Bibliografía básica:

Catalá, J. (2005). La imagen compleja, la fenomenología de las imágenes en la era de la cultura visual. España: Universidad Autónoma de Barcelona Servei de Publicaciones.
Costa, J. (2004). La fotografía. España: Gustavo Gili.
Delauze, G. (2002). Francis Bacon: lógica de la sensación. España: Arena.
Du Cheim, D. (2012). El lenguaje fotográfico. España: Anaya.
Eckstein, H. (2007). Color in the 21st Century. USA: Watson-Guptill Publications.
Feininger, A. (2000). El color en la fotografía. España: Planeta.
Freeman, M. (2002). Color photographs. Londres: New Burlington Books.
Friedman, J. (2012). History of color photography. Londres: HardPress.

Gómez, A. (2001). Análisis de la imagen. Estética audiovisual. Madrid: Ediciones Laberinto Comunicación.
Haas, E. (1989). A Colour Retrospective, 1952-1986. USA: Thames & Hudson.
Hedgcoe, J. (1985). La composición de la fotografía en color. España: Daimon.
Jauss, H. (2004). Las transformaciones de lo moderno: estudios sobre las etapas de la modernidad estética. Madrid: Visor.
Jay, M. (2008). Ojos abatidos. España: Akal.
Langford, M. (1993). Enciclopedia completa de la fotografía. España: Blume.
O'Dell, J. (2012). Android Photography. España: Pixiq.

Bibliografía complementaria:

Coe, B. (1983). Técnicas de los grandes fotógrafos. Madrid: H. Blume.
Costa, J. (2004). La fotografía. España: Gustavo Gili.
Du Cheim, D. (2012). El lenguaje fotográfico. España: Anaya.
Fontcuberta, J. (1990). Fotografía. Conceptos y procedimientos: Una propuesta metodológica. Barcelona: Gustavo Gili.
Fontcuberta, J. (2001). Diálogo con la fotografía. Barcelona: Gustavo Gili.
Freund, G. (1976). La fotografía como documento social. Barcelona: Gustavo Gili.
Garies, R. (1975). Manual de fotografía en color. Barcelona: Omega.
Haas, E. (1989). A Colour Retrospective, 1952-1986. USA: Thames & Hudson.
Hedgcoe, J. (1985). La composición de la fotografía en color. España: Daimon.
Jeffrey, I. (2009). Cómo leer la fotografía. Barcelona: Selecta.
Langford, M. (1977). Fotografía básica. Barcelona: Omega.
Newhall, B. (1983). Historia de la fotografía desde sus orígenes hasta nuestros días. Barcelona: Gustavo Gili.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)		
Exposición audiovisual	(x)	Exámenes parciales	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Seminarios	( )	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Lecturas obligatorias	(x)	Participación en clase	(x)
Trabajo de investigación	( )	Asistencia	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	(x)	Seminario	( )
Prácticas de campo	( )	Otras: Evaluación de proyecto	( )
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	( )		

Perfil profesiográfico:

Licenciado en Artes Visuales, Comunicación Visual o Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de la asignatura

Seminario de Arte Moderno II

Clave:	**Semestre:** 6º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional, Humanístico-Social			**No. Créditos:** 4
Carácter: Obligatoria		**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórica		**Teoría:** 2	**Práctica:** 0	2	32
Modalidad: Seminario		**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)

Asignatura antecedente: Seminario de Arte Moderno I.

Asignatura subsecuente: Seminario de Arte Contemporáneo I.

Objetivo general:
Analizar los referentes de sentido que se adoptan para las realizaciones plásticas, visuales, simbólicas y alegóricas, a partir de la segunda década del Siglo XX y hasta 1950 como una forma de reintegración, concurrencia y reflexión sobre la producción plástica y las artes visuales.

Objetivos específicos:
1. Examinar de manera teórica, histórica y formal, los dispositivos que detonan los 'estilos' en la plástica, desde la segunda década del Siglo XX hasta 1950 y su repercusión en el arte.
2. Contrastar las producciones artísticas de la época con los movimientos político-sociales, los planteamientos industriales y los cambios de representación social.
3. Efectuar un ejercicio de estudio de correspondencias para identificar los parámetros que conforman la 'normatividad' del plano cultural, que sirve como base para la edificación de propuestas artísticas.
4. Analizar la influencia que ejercen en las artes los paradigmas de los movimientos de independencia, la lucha por un nuevo orden social y la apuesta por los nuevos procesos científicos desde la segunda década del Siglo XX hasta 1950.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Consideraciones culturales sobre las perspectivas del 'progreso'	6	0
2	Muralismo mexicano	6	0
3	Arte e ideología	6	0
4	Segunda guerra mundial	6	0
5	Nueva guardia de artistas	8	0
	Total de horas:	32	0
	Suma total de horas:	32	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Consideraciones culturales sobre las perspectivas del 'progreso' 1.1 Futurismo italiano. 1.2 Suprematismo. 1.3 La puesta en cuestión del 'progreso' 1.3.1 Tendencias estructurales: Constructivismo. 1.3.2 Lo Intuitivo: Pintura Metafísica. 1.3.3 La crisis de la conciencia del sujeto social: Surrealismo. 1.4 Rechazo del 'progreso' 1.4.1 Dadaísmo.
2	Muralismo mexicano
3	Arte e Ideología 3.1 Realismo-socialista. 3.2 Los aparatos de partido. 3.3 Debates fotográficos. 3.4 Documentar el periodo de depresión estadounidense.
4	Segunda Guerra Mundial 4.1 Nacional-Socialismo. 4.2 El círculo de Londres: abstraccionismo geométrico. 4.3 Neoplasticismo y de Stijl. 4.4 Bauhaus.
5	Nueva guardia de artistas 5.1 Políticas de la Guerra Fría. 5.1.1 Hiroshima y Nagasaki. 5.1.2 París-Nueva York. 5.2 Modern Nigro Art. 5.3 Art Brut. 5.4 Expresionismo Abstracto. 5.5 Arte Neoconcreto. 5.6 Cinetismo.

Bibliografía básica:

Antigüedad, M. D. y Aznar, S. (1988). El siglo XIX. El cauce de la memoria. Madrid: Istmo.
Argan, G. C. (1991). El arte moderno. Del Iluminismo a los movimientos contemporáneos. Madrid: Akal.
Benevolo, L. (1987). Historia de la Arquitectura Moderna. Barcelona: Gustavo Gili.
Bocola, S. (1999). El arte de la modernidad. Estructura y dinámica de su evolución de Goya a Beuys. Barcelona: Serbal.
Calvo Serraller, F. (2001). El arte contemporáneo. Madrid: Taurus.
Clark, K. (1991). La rebelión romántica. Madrid: Alianza.
Frampton, K. (1998). Historia crítica de la arquitectura moderna. Barcelona: Ed. Gustavo Gili.
Honour, H. (1986). El Romanticismo. Madrid: Alianza.
Nochlin, L. (1991). El Realismo. Madrid: Alianza.
Novotny, F. (1981). Pintura y escultura en Europa 1780-1880. Madrid: Cátedra.
Rewald, J. (1994). Historia del impresionismo. Barcelona: Seix Barral.
Rosenblum, R. y Janson, H.W. (1992). El arte del siglo XIX. Madrid: Akal.

Bibliografía complementaria:

Acaso, M. et al. (2011). Didáctica de las artes y la cultura visual. Madrid: Akal.

Adorno, T. W. (2011). Teoría Estética. Madrid: Akal.
Adorno, T. W. (2011). Crítica de la cultura y sociedad (Vol. 1 y 2). Madrid: Akal.
Azuela, A. (2005). Arte y poder. México: Fondo de Cultura Económica.
Bastide, R. (2007). Arte y sociedad. México: Fondo de Cultura Económica.
Bech, J. (2008). El significado de la obra de arte: Conceptos básicos para la interpretación de las artes visuales. México: UNAM.
Bourdieu, P. (2005). Las reglas del arte. Barcelona: Anagrama.
Gombrich, E. (1987). Historia del Arte. Barcelona: Alianza.
Hauser, A. (1960). Historia social de la literatura y el arte. Madrid: Guadarrama.
Kostoff, S. (1999). Historia de la Arquitectura (Vols. 1 y 2). Madrid: Alianza.
Maltese, C. (1981). Las técnicas artísticas. Cátedra: Madrid.
Panofsky, E. (1983). La Historia del Arte en cuanto disciplina humanística. El significado en las artes visuales. Madrid: Alianza.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)		
Exposición audiovisual	(x)	Exámenes parciales	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Seminarios	( )	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Lecturas obligatorias	(x)	Participación en clase	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Asistencia	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	( )	Seminario	( )
Prácticas de campo	( )	Otras: Evaluación de proyecto	( )
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	( )		

Perfil profesiográfico:
Licenciado en Artes Visuales, Comunicación Visual o Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de la asignatura

Seminario de Arte y Teoría de la Imagen II

Clave:	**Semestre:** 6º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional, Humanístico-Social			**No. Créditos:** 4
Carácter: Obligatoria		**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórica		**Teoría:** 2	**Práctica:** 0	2	32
Modalidad: Seminario		**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x) Asignatura antecedente: Seminario de Arte y Teoría de la Imagen I. Asignatura subsecuente: Seminario de Arte y Teoría de la Comunicacion I. **Objetivo general:**
Analizar los fundamentos teóricos, concepciones y definiciones de la imagen material e inmaterial así como su influencia y manifestaciones en diversos contextos artísticos y sociales para aplicarlos en el desarrollo integral de proyectos de investigación-producción.

Objetivos específicos:
1. Analizar y diferenciar los conceptos y teorías de la imagen material e inmaterial.
2. Examinar los conceptos de imaginación, fantasía y conocimiento y su influencia en la relación individuo-entorno.
3. Analizar los fundamentos teóricos de la percepción visual y su influencia en la producción artística.
4. Examinar las manifestaciones y usos de las imágenes en diversos contextos.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Imágenes materiales e imágenes inmateriales	6	0
2	Imaginación, fantasía y conocimiento	6	0
3	Imagen tradicional e imagen técnica	6	0
4	Percepción e imagen	6	0
5	Los usos de las imágenes	8	0
	Total de horas:	32	0
	Suma total de horas:	32	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Imágenes materiales e imágenes inmateriales 1.1 Esencias y apariencias. 1.1.1 Lo visible y lo invisible. 1.1.2 Lo sensible y lo no sensible. 1.2 El retrato. 1.3 El Proyecto: proyecto-objeto-sujeto. 1.4 Imágenes de lo divino. 1.5 Imágenes del sueño. 1.6 La forma. 1.6.1 Gestalt. 1.6.2 Vida de las formas. 1.6.3 Gebilde. 1.7 Ver, mirar, observar, contemplar. 1.8 Imágenes materiales. 1.9 Los soportes físicos de la imagen. 1.9.1 La imagen bidimensional: dibujo, pintura, estampa. 1.9.2 La imagen tridimensional: escultura, artes escénicas, instalación. 1.9.3 La imagen fotográfica. 1.9.4 La imagen cinematográfica. 1.9.5 La imagen televisiva. 1.9.6 La imagen digital. 1.10 Las técnicas. 1.11 Óptica y catóptrica. 1.12 Imágenes inmateriales. 1.13 Sueños. 1.14 Alucinaciones, visiones. 1.15 Proyectos. 1.16 Arquetipos, engramas. 1.18 Visiones.
2	Imaginación, fantasía y conocimiento 2.1 Aspectos sociales del imaginario. 2.1.1 La prohibición de imágenes. 2.1.2 La imaginación como "loca de la casa". 2.1.3 La institución imaginaria de las sociedades. 2.1.4 Las comunidades imaginarias. 2.1.5 La imaginación como subversión (revolución, revuelta, rebelión...). 2.1.6 Utopías, distopías, heterotopías. 2.2 La fantasía. 2.3 La imaginación romántica. 2.4 Fantasía y psicología: alucinación. 2.5 La imaginación creadora. 2.6 Imaginación y conocimiento.
3	Imagen tradicional e imagen técnica 3.1 La reproductibilidad técnica y la pérdida del aura. 3.2 Los museos imaginarios. 3.3 Analógico y digital. 3.4 Lo real y lo virtual.

	3.5 De la imaginación creadora a la conformación de imágenes.
4	Percepción e imagen 4.1 Fisiología de la visión. 4.2 De la fisiología de la visión a la percepción visual. 4.3 Ver y mirar.
5	Los usos de las imágenes 5.1 La imagen artística. 5.2 La imagen religiosa. 5.3 La imagen propagandística. 5.4 La imagen publicitaria. 5.5 La imagen educativa. 5.6 La imagen científica arte. 5.7 Religión: anagogía, cratofanía, epifanía. 5.8 Publicidad. 5.9 Propaganda. 5.10 Ciencia. 5.11 Educación. 5.12 Entretenimiento. 5.13 Las dimensiones éticas de la imagen y del arte.

Bibliografía básica:

Debroise, O. (2006). Age of discrepancies. México: UNAM.
Eco, U. (2004). Cómo se hace una tesis: técnicas y procedimientos de estudio, investigación y escritura. México: Gedisa Mexicana S.A.
Guasch, A. (2000). El arte último del siglo XX: Del posminimalismo a lo multicultural. España: Editor Alianza.
Guasch, A. (2000). Los manifiestos del arte posmoderno. España: Ediciones AKAL.
Hadjinicolaou, N. (1981). La producción artística frente a sus significados. México: Siglo Veintiuno.
Hadjinicolau, N. (1983). Historia del arte y lucha de clases. México: Siglo XXI.
Hauser, A. (1998). Historia social de la literatura y el arte: Desde la prehistoria hasta el barroco. España: Debate.
Martín Prada, J. (2001). La apropiación posmoderna: arte, práctica apropiacionista y teoría de la posmodernidad. España: Fundamentos.
Panofsky, E. (1996). Estudios sobre Iconología. España: Alianza.
Panofsky, E. (2010). La perspectiva como forma simbólica. España: Fábula Tusquets.
Wallis, B. (2001). Arte después de la modernidad. España: Ediciones AKAL.

Bibliografía complementaria:

Hess, W. (1973). Documentos para la comprensión del arte moderno. Buenos Aires: Nueva Visión.
Kant, I. (1987). Crítica del juicio. Buenos Aires: Losada.
Kant, I. (2001). Lo bello y lo sublime. La paz perpetua. Madrid: Espasa-Calpe.
Pareyson, L. (1987). Conversaciones de Estética. Madrid: Visor.
Plazaola, J. (1973). Introducción a la estética. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos.
Plazaola, J. (1991). Introducción a la estética. Historia, teoría, textos. Bilbao: Universidad de Deusto.
Sánchez, A. (1970).Invitación a la estética. México. Grijalbo.
Sánchez, A. (1991). Antología: Textos de estética y teoría del arte. México: UNAM.
Sarti, G. et al. (2006). Vanguardias revisitadas: nuevos enfoques sobre las vanguardias artísticas. Buenos Aires: Van Riel.
Schelling, J. (1985). La relación del arte con la naturaleza. Barcelona: Sarpe.
Valverde, J. (1990). Breve Historia y antología de la estética. Barcelona: Ariel.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)		
Exposición audiovisual	(x)	Exámenes parciales	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Examen final escrito	(x)

Ejercicios fuera del aula	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Seminarios	( )	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Lecturas obligatorias	(x)	Participación en clase	(x)
Trabajo de investigación	( )	Asistencia	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	(x)	Seminario	( )
Prácticas de campo	( )	Otras: Evaluación de proyecto	( )
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	( )		
Perfil profesiográfico: Licenciado en Artes Visuales, Comunicación Visual o Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente.			

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de la asignatura

Métodos de Análisis de la Obra de Arte II

Clave:	**Semestre:** 6º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional			**No. Créditos:** 4
Carácter: Obligatoria		**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórica		**Teoría:** 2	**Práctica:** 0	2	32
Modalidad: Curso		**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)

Asignatura antecedente: Métodos de Análisis de la Obra de Arte I.

Asignatura subsecuente: Seminario de Investigación y Proyectos I.

Objetivo general:
Estudiar y analizar las concepciones y manifestaciones artísticas de diversos contextos a nivel histórico y global para fomentar el desarrollo de habilidades que favorezcan la comprensión e interpretación de imágenes.

Objetivos específicos:
1. Estudiar diversos enfoques teóricos sobre los procesos perceptivos, comunicacionales e interpretativos.
2. Fomentar la comprensión crítica y fundamentada de la obra artística acorde con los contextos socio-históricos en donde se gesta.
3. Analizar y contrastar las manifestaciones artísticas de diversos escenarios a nivel histórico y global.
4. Desarrollar estrategias para la exposición oral y escrita de diversos marcos conceptuales integrando el lenguaje y términos propios del medio artístico.
5. Contrastar las expresiones artísticas de diversos escenarios con las manifestaciones del arte contemporáneo.
6. Aplicar los conocimientos teóricos en la interpretación y crítica de las obras artísticas propias y ajenas.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Islam	6	0
2	América	6	0
3	África	6	0
4	China	6	0
5	Europa	8	0
	Total de horas:	32	0
	Suma total de horas:	32	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Islam 1.1 La palabra en el arte islámico
2	América 2.1 El legado de la América prehispánica 2.2 Glifos 2.3 Textiles
3	África 3.1 Pintura mural 3.2 Signos corporales
4	China 4.1 Arte chino tradicional
5	Europa 5.1 Edad Media-Renacimiento: la transición

Bibliografía Básica:

Cheng, F. (2004). Vacío y plenitud. Madrid: Siruela.
Kraube, A. (1995). Historia de la pintura. Alemania: Koenemann Verlagsgesellschaft.
Morphy, H. (1998). Aboriginal art. London: Phaidon.
Aboriginal art (2000).extraído el 03/04/2013 desde http://www.aboriginalartonline.com/art/society.php
Rodríguez, L. (2010). Arte islámico, evocación del paraíso. México: Colegio de México.
Stoichita, V. (2000). La invención del cuadro. Barcelona: Del Serbal.
Malberg, B. (1979). Teoría de los signos. México: Siglo Veintiuno.
Panofsky, E. (1998). Estudios sobre iconología. Madrid: Alianza Universidad.
Hans, G. (1999). Verdad y método. Salamanca: Sígueme.
Acaso, M. et al. (2011). Didáctica de las artes y la cultura visual. Madrid: Akal.
Bastide, R. (2007). Arte y sociedad. México: Fondo de Cultura Económica.

Bibliografía complementaria:

Bech, J. (2008). El significado de la obra de arte: Conceptos básicos para la interpretación de las artes visuales. México: UNAM.
Bialostocki, J. (1973). Estilo e iconografía. Contribución a una ciencia de las artes. Barcelona: Barral.
Gombrich, E. (1987). Historia del Arte. Barcelona: Alianza.
Kristeller, P. (1986). El pensamiento humanista y las artes. Madrid: Taurus.
Panofsky, E. (1983). La Historia del Arte en cuanto a disciplina humanística. El significado en las artes visuales. Madrid: Alianza.
Panofsky, E. (1988). Idea. Contribución a la historia de la teoría del arte. Madrid: Cátedra.
Sebastian, S. (1978). Arte y Humanismo. Madrid: Cátedra.
Hauser, A. (1960). Historia social de la literatura y el arte. Madrid: Guadarrama.
Cámara, A. (1988). Ensayo para una historia de la historiografía del Manierismo. Madrid: Fundación Universitaria Española.
Blunt, A. (1979). Teoría de las artes en Italia 1400-1600. Madrid: Cátedra.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)		
Exposición audiovisual	(x)	Exámenes parciales	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Seminarios	( )	Exposición de seminarios por los alumnos	(x)
Lecturas obligatorias	(x)	Participación en clase	(x)

Trabajo de investigación (x) Prácticas de taller o laboratorio ( ) Prácticas de campo ( ) Otras: Aprendizaje basado en proyectos ( )	Asistencia (x) Seminario ( ) Otras: Evaluación de proyecto ( )
Perfil profesiográfico: Licenciado en Artes Visuales, Comunicación Visual o Diseño y Comunicación Visual con experiencia en la historia del arte y en docencia.	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de la asignatura

Inglés Semestre VI

Clave:	**Semestre:** 6°	**Campo de conocimiento:** Sin campo de conocimiento			**No. Créditos:** 6
Carácter: Obligatoria		**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 2	**Práctica:** 2	4	64
Modalidad: Curso		**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: Si (x) No ( ) Obligatoria ( ) Indicativa (x)
Asignatura antecedente**:** Inglés Semestre V
Asignatura subsecuente:Inglés Semestre VII

Objetivo general: Expresar diferentes tipos de situaciones utilizando el idioma inglés, que propicien su aprendizaje y que fomenten la integración grupal, estimulen la socialización y promuevan la creatividad, a través del desarrollo de habilidades que permitan su uso como herramienta de aprendizaje, y que amplíen diversas estrategias cognitivas y lingüísticas para la actualización en su área de conocimiento.

Objetivos específicos:
1. Enunciar expresiones para hacer solicitudes de manera cortés, pedir permiso y dar indicaciones, opiniones y sugerencias. Identificar las expresiones de acciones que, iniciando en el pasado, han tenido un seguimiento expreso hasta el presente.
2. Practicar el intercambio de información acerca de una acción que sucedió antes de que otra ocurriera. Expresar situaciones improbables o imposibles.
3. Distinguir y producir expresiones para hablar acerca de acciones en curso, a futuro e iniciadas en el pasado pero sin finalizar, poniendo énfasis en el resultado de las mismas y no en quien las realizó.
4. Expresar ideas que contengan verbos como objeto de una preposición. Profundizar en el uso de expresiones que indiquen gusto o disgusto por ciertas actividades o acciones.
5. Expresar y contabilizar información adicional acerca de objetos, personas o lugares.
6. Elegir expresiones para indicar situaciones verdaderas o posibles y para hablar acerca de situaciones hipotéticas en el presente. Expresar lo que alguien más haya dicho con anterioridad.
7. De acuerdo con los descriptores del MCER los alcances por habilidad que tendrán los alumnos al concluir el nivel B1 serán:

Expresión oral:
- Usa con razonable corrección un repertorio de fórmulas y estructuras de uso habitual y asociadas a situaciones predecibles.
- Puede continuar hablando de forma comprensible, aunque sean evidentes sus pausas para realizar una planificación gramatical y léxica y una corrección, sobre todo en largos periodos de expresión libre.
- Puede iniciar, mantener y cerrar conversaciones sencillas cara a cara sobre temas cotidianos de interés personal. Puede repetir parte de lo que alguien dijo para confirmar la comprensión mutua.
- Puede unir una serie de elementos breves, diferenciados y sencillos para formar una secuencia lineal de ideas relacionadas.

Expresión escrita:

- Construye párrafos coherentes sobre temas familiares concretos con ideas principales claras y detalles de apoyo, y con un desarrollado sentido de audiencia.
- Puede unir dos o tres párrafos en un texto más largo.
- Demuestra un control bastante satisfactorio acerca de estructuras complejas y ortografía. Con frecuencia construye el discurso escrito típico de su primera lengua: la estructura textual de más de un párrafo puede parecer, a veces, "extranjera" para un lector de habla inglesa.
- Toma notas de mensajes telefónicos grabados claramente y de presentaciones orales. El uso de expresiones creativas más personales revelan una "sobre-elaboración", una traducción literal, el uso de falsos cognados y de circunlocución – estrategias para tratar de expresarse de una manera más completa en vista de sus limitaciones en el uso del lenguaje.

Comprensión auditiva:

- Puede comprender aspectos principales e importantes detalles del discurso oral en contextos moderadamente difíciles del lenguaje.
- Puede seguir la mayor parte de conversaciones formales e informales de temas familiares de nivel descriptivo, a un ritmo de discurso normal, especialmente como participante.
- Puede comprender una amplia lista de expresiones idiomáticas comunes.
- Puede entender preguntas indirectas más complejas acerca de experiencias personales, temas familiares y conocimiento general.
- Puede entender conversaciones rutinarias relacionadas con el trabajo.
- Puede seguir mensajes telefónicos cortos y predecibles sobre temas familiares; tiene aún problemas para comprender detalles desconocidos o acontecimientos no familiares.
- Comprende parcialmente conversaciones rápidas entre hablantes nativos, por lo que puede requerir repeticiones o reformulaciones.

Comprensión de lectura:

- Puede leer sin dificultad textos en donde se encuentren hechos acerca de temas relacionados con su área de estudio y de su interés con un nivel satisfactorio de comprensión.
- Puede comprender lo suficientemente bien la descripción de eventos, sentimientos y deseos en cartas personales, para tener correspondencia regular con un amigo.
- Puede hacer una lectura de búsqueda para localizar la información deseada en textos más largos y reunir la que encuentre en diferentes partes del texto, o de diferentes textos para cumplir con una tarea específica.
- Puede encontrar y comprender información relevante en materiales cotidianos, tales como cartas, folletos y documentos oficiales cortos.
- Puede identificar las conclusiones principales en textos claramente argumentativos. Puede reconocer la línea de argumentación en el tratamiento del asunto presentado, aunque no necesariamente en detalle.
- Puede identificar puntos importantes en artículos de periódico que sean claros y acerca de temas familiares.
- Puede comprender instrucciones sencillas y claramente escritas de alguna parte de un equipo.

Índice Temático

Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Uso de can, could, would, should, shall para expresar acciones y hacer solicitudes	6	6
2	Pasado perfecto	6	6
3	Voz pasiva	6	6
4	Uso de ing	4	4
5	Frases nominales	4	4
6	Situaciones verdaderas, posibles o hipotéticas	6	6
	Total de horas:	32	32
	Suma total de horas:	64	

CONTENIDO TEMÁTICO

Unidad 1: Uso de can, could, would, should, shall para expresar acciones y hacer solicitudes			
Funciones Lingüísticas	**Exponentes Lingüísticos**	**Gramática**	**Carga horaria**
-Hacer solicitudes y pedir permiso de manera formal. -Dar y seguir indicaciones. -Proporcionar opiniones y sugerencias. -Expresar acciones que iniciaron en el pasado, han tenido un seguimiento y continúan vigentes.	Could I possibly park my car here? Excuse me, how can I get to Central Station? Could you open the door, please? Would you stop making that noise? I would do it differently. I think you should follow the instructions from the manual. Shall we dance? Have you been following the instructions from the manual? Dana has been selling the same old fashioned clothes for decades, since she opened the store in 1991!	Verbos modales: Can, could, would, should, shall Formas: • Afirmativo • Negativo • Interrogativo Revisión de presente perfecto continuo Léxico: Verbos Preposiciones: for, since	12 horas

Unidad 2: Pasado perfecto			
Funciones Lingüísticas	**Exponentes Lingüísticos**	**Gramática**	**Carga horaria**
-Describir una acción que ocurrió antes de otra acción pasada. -Intercambiar información acerca de acciones que sucedieron antes que otra en el pasado. -Expresar circunstancias improbables o imposibles de remediar.	When Jack got home late, his wife had gone to bed. He had seen that movie twice before we saw it. He hadn't given you the report, before the boss came. Had the class started when Patty arrived? Yes, it had. If I had worked harder, I would have made more money. If you'd listened to me, you wouldn't have gotten lost.	Pasado Perfecto Formas: • Afirmativa • Negativa • Interrogativa Tercer Condicional Léxico: Before, when, until, by the time Verbos regulares e irregulares en pasado participio	12 horas

Unidad 3: Voz pasiva			
Funciones Lingüísticas	**Exponentes Lingüísticos**	**Gramática**	**Carga horaria**
-Expresar acciones en progreso, a futuro e iniciadas en el pasado pero sin terminar, enfatizando el resultado de las mismas sin	Over the centuries, Korea has been invaded more times than any other country in the world.	Voz pasiva en Presente Perfecto Voz pasiva en Futuro	12 horas

que la importancia recaiga en quien las realizó.	A lot of animal species will be saved by the new Non-Governmental Organization. The white surface of the Taj Mahal is being gradually damaged by pollution.	Voz pasiva en Presente Continuo Léxico: Adverbios de tiempo Preposiciones: for, since	

Unidad 4: Uso de ing			
Funciones Lingüísticas	**Exponentes Lingüísticos**	**Gramática**	**Carga horaria**
-Entender y utilizar expresiones en las que se halle un verbo después de una preposición. -Intercambiar información relacionada con agrados y desagrados personales.	I'm looking forward to meeting you soon. Sheila is interested in studying Chemistry. Aren't you tired of listening to the same song over and over again? I don't mind buying the sodas for the party. Joseph can't stand losing money. I find telling stories a nice hobby. Children dislike having to wake up early.	Preposición + ing Uso de ing después de verbos: like, love, hate, enjoy, don't mind, can't stand, find, dislike, etc. Léxico: Preposiciones	8 horas

Unidad 5: Frases nominales			
Funciones Lingüísticas	**Exponentes Lingüísticos**	**Gramática**	**Carga horaria**
-Proporcionar información adicional acerca de objetos, personas o lugares. -Expresar cantidad con objetos contables y no contables.	Thermometer is a little device that measures temperature. Marilyn Monroe was an actress whose life was exciting. What do you call a machine which keeps fruit very cold? The girl who is sitting next to Carlos is my girlfriend. Would you like some coffee? Are there any questions? There are too many students in here. There's not enough sugar for the cake. Can I have a couple of days to make a decision?	Frases Nominales Artículos Cláusulas relativas Pronombres relativos: that, which, who, whose, where, which, when. Léxico: objetos de uso diario, lugares.	8 horas

Unidad 6: Situaciones verdaderas, posibles o hipotéticas			
Funciones Linguísticas	**Exponentes Linguísticos**	**Gramática**	**Carga horaria**
-Expresar eventos reales o probables bajo ciertas circunstancias. -Expresar condiciones irreales en el presente. -Recontar lo que alguien más dijo en el pasado.	If you look carefully, you'll find the answer. If the students don't study, they'll fail the test. If I were you, I would work harder. If Tom had a car, he would take Sally to the beach. If Cindy fought against a man, she would surely win. Diane told me she loved ice cream. Simon said I was a very intelligent person. The teacher told us we hadn't finished the project. They asked me where I was going.	Revisión de 1er y 2o condicionales Reported speech	12 horas

<table>
<tr><td colspan="2">Bibliografía básica:
Diccionario bilingüe.
Chamot, U.A., et al. (2008).The learning strategies. NY: Longman.
Harmer, J. (2004). Just Grammar. Malasya: Ed. Marshal Cavendish.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Bibliografía complementaria:
Delors, J. (1994).Los cuatro pilares de la educación.En: La educación encierra un tesoro. UNESCO.
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf.</td></tr>
<tr><td>Estrategias didácticas:
Activación de conocimiento previo
Dirigir atención
Verificar comprensión
Escenificar
Colaborar
Contextualizar
Sustituir
Inferir
Utilizar recursos
Resumir
Revisar metas
Autoevaluarse/Autorregulación
Clasificar
Transferir
Utilizar imágenes
Retroalimentar
Discriminar pistas discursivas
Predecir Tomar notas
Reconocer cognados
Verificar predicciones y suposiciones
Reconocer hechos y opiniones
Identificar ideas principales</td><td>Mecanismos de evaluación del aprendizaje:

__x__ Exámenes parciales
__x__ Examen final escrito
__x__ Tareas y trabajos fuera del aula
____ Exposición de seminarios por los alumnos
__x__ Participación en clase
__x__ Asistencia
____ Seminario
____ Otros
Se sugiere llevar a cabo tres evaluaciones durante el semestre:
16) Diagnóstica
17) Intermedia: Unidades 1 a la 3
18) Final: Unidades 1 a 6</td></tr>
<tr><td colspan="2">Perfil profesiográfico
Licenciado en Letras Inglesas o en Literatura Inglesa con experiencia docente, Licenciado en la Enseñanza del Inglés de la FES Acatlán o haber aprobado el examen de la COELE.</td></tr>
</table>

Séptimo Semestre

Laboratorio de Investigación-Producción I
Seminario de Arte Contemporáneo I
Seminario Arte y Teoría de la Comunicación I
Seminario de Investigación y Proyectos I
Gestión de Proyectos
Inglés Semestre VII

Laboratoriod Obligatorio de Elección para el Séptimo Semestre

Laboratorio de Investigación-Producción I: Escultura
Laboratorio de Investigación-Producción I: Pintura
Laboratorio de Investigación-Producción I: Pintura Mural
Laboratorio de Investigación-Producción I: Litografía
Laboratorio de Investigación-Producción I: Xilografía
Laboratorio de Investigación-Producción I: Huecograbado
Laboratorio de Investigación-Producción I: Serigrafía
Laboratorio de Investigación-Producción I: Fotografía
Laboratorio de Investigación-Producción I: Dibujo
Laboratorio de Investigación-Producción I: Diseño Escenográfico
Laboratorio de Investigación-Producción I: Videoarte
Laboratorio de Investigación-Producción I: Medios Múltiples
Laboratorio de Investigación-Producción I: Museografía y Diseño del Entorno
Laboratorio de Investigación-Producción I: Artes en Contexto
Laboratorio de Investigación-Producción I: Arte Corporal

Laboratorio de Investigación-Producción I: Arte Sonoro
Laboratorio de Investigación-Producción I: Procesos, Estructuras y Modelos en Pequeño Formato: Artísticos, Ornamentales y Utilitarios
Laboratorio de Investigación-Producción I: Producción Audiovisual en Animación
Laboratorio de Investigación-Producción I: Animación
Laboratorio de Investigación-Producción I: Proyecto Interdisciplinario

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de la asignatura

Laboratorio de Investigación-Producción I: Escultura

Clave:	**Semestre:** 7º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional, Investigación-Producción		**No. Créditos:** 16
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**	**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 4	**Práctica:** 8	12	192
Modalidad: Laboratorio		**Duración del programa:** 16 semanas		

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x) Asignatura antecedente: Laboratorio de Estrategias Metodológicas II. Asignatura subsecuente: Laboratorio de Investigación-Producción II: Escultura. **Objetivo general:**

Analizar una serie de metodologías y estrategias para la integración y presentación de una propuesta de proyecto personal de investigación-producción vinculado con otros campos disciplinares.

Objetivos específicos:

1. Analizar estrategias para implantar un programa de trabajo para la producción de un proyecto artístico.
2. Elaborar un plan esquemático de calendarización y asesorías para el desarrollo del proyecto personal
3. Efectuar ejercicios de análisis crítico sobre la obra personal y las presentadas en un seminario de tutelos.
4. Fomentar la concepción y desarrollo de proyectos terminales de investigación-producción en escultura

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Programa de trabajo.	20	40
2	El contexto de la propuesta.	20	40
3	Seminario de tutelos.	24	48
	Total de horas:	64	128
	Suma total de horas:	192	

Contenido Temático

Unidad	**Temas y subtemas**
1	Programa de trabajo. 1.1 Factores del programa. 1.2 Calendario de producción.
2	El contexto de la propuesta. 2.1 Delimitación del tema y sensibilidad involucrada. 2.2 Autores, teorías afines. 2.3 Peculiaridades temáticas y desarrollo propositivo.

3	Seminario de tutelos. 3.1 Sustento de la propuesta. 3.2 Estructura de presentación de la obra. 3.3 Lecturas posibles a la presentación.

Bibliografía básica:

Acha, J. (1991, 4 de julio). La estética cotidiana. México: Periódico Excélsior.
Albores, Mt (2011). Misfeasance? México: Frederic.
Álvarez, F. (1982). Con Eduardo Chillida (1). Revista de Bellas Artes, Tercera época, abril, Núm. 1, México: Secretaría de Educación Pública-INBA, 37-44.
Álvarez, Federico (1982b). Con Eduardo Chillida (2). Revista de Bellas Artes, Tercera época, mayo, Núm. 1, México: Secretaría de Educación Pública-INBA, 53-59.
Bonifaz, R. (1996). Imagen de Tláloc. México: UNAM-Dirección general de publicaciones.
Buren, D. (2002). Works & Process. París: Apres. (CDROM)
Giedion, S. (1981). El presente eterno: los comienzos del arte. Una aportación al tema de la constancia y el cambio. Madrid: Alianza.
Hall, E. (2003). La dimensión oculta. México: Siglo veintiuno.
Hersúa (1998). Diálogos con los amigos de Goeritz. México: Antiguo Colegio de San Ildefonso.
Hiriart, H. (1999). Los dientes eran el piano. México: Tusquets.
Krauss, R. (1996). La escultura en el campo expandido. En Rosalind Krauss, La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos. Madrid: Alianza.
Matía, P. et al. (2006). Conceptos fundamentales del lenguaje escultórico. Madrid: Akal/Bellas Artes.
Matía, P. et al. (2009). Procedimientos y materiales en la obra escultórica. Madrid: Akal/Bellas Artes.
Merleau, M. (1997). Fenomenología de la percepción. Barcelona: Península.
Tatarkiewicz, W. (2002). Historia de seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, mímesis, experiencia estética. Madrid: Tecnos/Alianza.
Wikström, E. (2007). Rebeca espera, Asa da, Sten aloja… México: Sala de Arte Público Siqueiros.
Wittkower, R. (1983). Escultura, procesos y principios. Madrid: Alianza.

Bibliografía complementaria:

Albrecht, H. (1981). Escultura en el siglo XX. Barcelona: Blume.
Borges, J. (1989). Pierre Menard, autor de El Quijote. Buenos Aires: Emecé.
Borges, J. (1998). El inmortal. En Jorge Luis Borges, El Aleph. Madrid: Alianza.
Costales, F. y Delmar, O. (1976). Cerámica. México: Continental.
Fernández, J. (1998). El Libro de la Decoración. Argentina: Condorhuasi.
Fernández, J. (2007). Diccionario de Cerámica. Argentina: Condorhuasi.
Lynggaard, F. (1992).Tratado de Cerámica. Barcelona: Omega.
Zimbrón, D. (2013). Haciendo Rakú –Yaki. México: INBA.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)	Exámenes parciales	(x)
Exposición audiovisual	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Seminarios	( )	Participación en clase	(x)
Lecturas obligatorias	(x)	Asistencia	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Seminario	( )
Prácticas de taller o laboratorio	( )	Otras: Evaluación de proyecto	( )
Prácticas de campo	( )		
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	( )		

Perfil profesiográfico:

Licenciado en Artes Visuales, Comunicación Visual o Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LAS LICENCIATURA EN DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL
Programa de la asignatura

Laboratorio de Investigación-Producción I: Pintura

Clave:	**Semestre:** 7º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional, Investigación-producción		**No. Créditos:** 16
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**	**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 4	**Práctica:** 8	12	192
Modalidad: Laboratorio		**Duración del programa:** 16 semanas		

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x) Asignatura antecedente: Laboratorio de Estrategias Metodológicas II. Asignatura subsecuente: Laboratorio de Investigación-Producción II: Pintura. **Objetivo general:**
Experimentar, con metodologías y procesos técnico-formales, propuesta de lenguaje y la pertinencia de la estética en un contexto sociocultural para desarrollar un proyecto de investigación-producción de conjunto de obra.

Objetivos específicos:
1. Articular la vinculación entre el proyecto de investigación-producción pictórica con la realidad.
2. Reconocer la relación entre la pintura y el contexto histórico y sociocultural del proyecto.
3. Identificar y aplicar la estructura interna gramatical sintáctica y semántica del discurso pictórico en el proyecto de investigación-producción.
4. Aplicar los elementos técnico-formales y visuales de la pintura.
5. Fomentar el desarrollo de proyectos terminales de investigación-producción en pintura.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Pintura: contexto social, histórico y cultural.	20	40
2	Fundamentos de operación del lenguaje pictórico.	20	40
3	Elementos técnico-formales	24	48
	Total de horas:	64	128
	Suma total de horas:	192	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Pintura: contexto social, histórico y cultural. 1.1 Pertinencia de la relación pintura-contexto. 1.1.1 Estrategias de la pintura como lenguaje en relación con el contexto. 1.1.2 Vinculación con el contexto cultural y el de las artes. 1.2 Estética y teoría del arte en relación con la pintura. 1.3 Vigencia y alcance del lenguaje pictórico aplicado al contexto. 1.4 Análisis de la propuesta pictórica en el contexto estético. 1.5 Evaluación de resultados.
2	Fundamentos de operación del lenguaje pictórico 2.1 Estructura interna del lenguaje pictórico del proyecto de investigación-producción. 2.2 Gramática, sintáctica y semántica de la imagen aplicada al proyecto. 2.3 Pertinencia y alcances del lenguaje pictórico al interior del proyecto. 2.4 Análisis del lenguaje visual al interior de la propuesta pictórica. 2.5 Evaluación de resultados.
3	Elementos técnico-formales 3.1 Investigación de técnicas pertinentes para el proyecto. 3.2 Elementos formales aplicados al proyecto. 3.3 Análisis de la pertinencia de los elementos técnico-formales aplicados al proyecto. 3.4 Análisis de la propuesta pictórica en su ejecución. 3.5 Evaluación de resultados.

Bibliografía básica:

Adorno, T. (1980). Teoría estética. Madrid: Taurus.
Acha, J. (1997). Los conceptos esenciales de las artes plásticas. México: Diálogo abierto.
Albers, J. (1980). La interacción del color. Madrid: Alianza Editorial.
Beardsley, M. (1982). Estética, historia y fundamentos. Madrid: Cátedra.
Brustain, M. (1987). Historia de los colores. Barcelona: Paidós.
De Michelli, Mario. (1983). Las vanguardias artísticas del siglo XX. Madrid: Alianza Editorial.
Eco, U. (1970). La definición del Arte. Barcelona: Martínez Roca.
Dorfles, G. (1976). Últimas Tendencias del Arte hoy, Barcelona, Ed. Labor.
Arheim, R. (2002). Arte y percepción visual: psicología del ojo creador. Madrid: Alianza Editorial.
Gage, J. (1993). Color y cultura. La práctica y el significado del color de la antigüedad a la abstracción. Madrid: Siruela.
Garner, H. (1993). La educación artística y el desarrollo. Humano. Madrid: Paidós.
Gombrich, E. (1980). El Sentido del Orden. Barcelona: Gustavo Gili.
Gombrich, E. (1997). Historia del Arte. México. Diana.
Guasch, A. (2000). El arte último del siglo XX. España: Alianza Forma.
Itten, J., (1982). El arte del color. México: Limusa.
Kandinsky, W. (1996). Punto y línea sobre el plano. Barcelona: Anagrama.
Gómez Mollna, J. (Coord.). (1999). Estrategias del dibujo en el arte contemporáneo. Madrid: Cátedra.
Gómez Mollna, J. (Coord.). (1995). Las lecciones del dibujo. Madrid: Cátedra.

Bibliografía complementaria:

Piñón, H. (1998). Curso básico de proyectos. Barcelona: Ediciones UPC.
Gómez-Senent, E. (1988). El proceso proyectual. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia
Gómez-Senent, E. (1988). Fases del proyecto. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia
Morín, E. (1997). Introducción al pensamiento complejo. Barcelona: Gedisa.
Hauser, A. (1998). Historia Social de la Literatura y el Arte. Madrid: Guadarrama.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)		
Exposición audiovisual	(x)	Exámenes parciales	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Seminarios	( )	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Lecturas obligatorias	(x)	Participación en clase	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Asistencia	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	( )	Seminario	( )
Prácticas de campo	( )	Otras: Evaluación de proyecto	( )
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	( )		
Perfil profesiográfico: Licenciado en Diseño Gráfico, Comunicación Visual o en Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente.			

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LAS LICENCIATURA EN DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL
Programa de la asignatura

Laboratorio de Investigación-Producción I: Pintura Mural

Clave:	**Semestre:** 7º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional, Investigación-producción		**No. Créditos:** 16
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**	**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 4 / **Práctica:** 8	12	192
Modalidad: Laboratorio		**Duración del programa:** 16 semanas		

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)
Asignatura antecedente: Laboratorio de Estrategias Metodológicas II.
Asignatura subsecuente: Laboratorio de Investigación-Producción II: Pintura Mural.

Objetivo general:
Analizar y aplicar metodologías y procesos técnico-formales para la planificación, diseño y elaboración de un proyecto terminal de investigación-producción en pintura mural.

Objetivos específicos:
1. Analizar estrategias y metodologías para la planificación y desarrollo de proyectos en pintura mural.
2. Analizar y aplicar estrategias para la autoevaluación.
3. Analizar las posibilidades técnicas para el desarrollo de proyectos en pintura mural.
4. Estudiar y aplicar estrategias para el manejo de presupuestos y distribución de recursos.
5. Fomentar la concepción y desarrollo de proyectos terminales de Investigación-producción en pintura mural.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Diseño de proyecto	20	40
2	Planificación de un proyecto	20	40
3	Presupuesto y contrato.	24	48
	Total de horas:	64	128
	Suma total de horas:	192	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Diseño de proyecto. 1.1 Selección de Tema. 1.2 Elección de la técnica. 1.3 Análisis arquitectónico. 1.4 Uso de geometría.
2	Planificación de un proyecto 2.1 Revisión de imágenes. 2.2 Material fotográfico. 2.3 Consideraciones generales.
3	Presupuesto y contrato 3.1 Sueldos y gratificaciones. 3.2 Cotización material y herramientas. 3.3 Alquiler de equipo. 3.4 Características de un contrato privado. 3.5 Características de un contrato institucional.

Bibliografía básica:

AA.VV. (1986). Diego Rivera hoy. México: Instituto Nacional de Bellas Artes.
Charlot, J. (1987). El renacimiento del muralismo mejicano 1920-1925. México : Domés.
Esteve de Quesada, A. (1992). Creación y Proyecto. El método en el diseño y otras artes. España: Instituto Alfonso el Magnánimo.
Ferrer, A. (1995). La pintura mural. Sevilla: Universidad de Sevilla.
Francesco, C. (1987). Pinturas al fresco. Madrid. Fundación Caja de Pensiones.
Garnett, A. (1967). Mosaics. Nueva York: Oxford University Press.
Hamilton, F. (1994). Mural painting. Londres: Sands & Company.
Huber, J. y Bailly, J. Ch. (1986). Serigraffitis. París: Fernand Hazan.
Lafuente, E. (1962). Les fresques de San Antonio de la Florida. Ginebra: Skira.
Merrifield, M.P. (1966). The art of fresco painting as practiced by the old Italian and Spanish masters, with an inquiry into the nature of the colours used. Nueva York : Transatlantic Arts.
Ortiz Gaitán, J. (1994). Entre dos mundos: los murales de Roberto Montenegro. México: UNAM.
Siqueiros, D.A. (1979). Cómo se pinta un mural. Cuernavaca: Taller Siqueiros.

Bibliografía complementaria:

AA.VV. (1994). Siqueiros, el lugar de la utopía. México: Instituto Nacional de Bellas Artes.
AA.VV. (1991). A propósito de Arquitectura y Pintura (1982-1989). Madrid: MOPU.
AA.VV. (1996). Otras rutas hacia Siqueiros. México. Olivier Debroise.
AA.VV. (1999). O´Gorman. México: Grupo Financiero Vital.
Aschero, C.A. (1977). La pintura al fresco. El muro. Buenos Aires, Centro Editor de América Latina.
Martínez, A. (1985). El muralismo mexicano. Santander, Museo Municipal de Bellas Artes de Santander.
Milman, M. (1986). Architectures Peintes en Trompe-l'œil. Ginebra: Skira.
Ministerio de Cultura. (1992).Diego Rivera: Retrospectiva. Madrid: Autor.
Mora, P. y Philippot, P. (1975). Le Nettoyage des Peintures Murales. Bruselas: bulletin nºXV ed. I.R.P.A.
Nordmark, O. (1947). Fresco Painting. Nueva York: American Artist Group.
Philippot, P. (1977). La conservación de pinturas murales. Bolonia: Compositori.
Rosci, M. (1989). Los frescos de Diego Rivera. Novara: Atlantis.
Taracena, B. (1981). Diego Rivera. Su obra mural en la ciudad de México. México: Galería de Arte Misrachi.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)		
Exposición audiovisual	(x)	Exámenes parciales	( )
Ejercicios dentro de clase	(x)	Examen final escrito	( )
Ejercicios fuera del aula	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Seminarios	( )	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Lecturas obligatorias	(x)	Participación en clase	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Asistencia	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	( )	Seminario	( )
Prácticas de campo	( )	Otras: Evaluación de proyecto	(x)
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	(x)		
Perfil profesiográfico: Licenciado en Diseño Gráfico, Comunicación Visual o en Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente.			

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de la asignatura

Laboratorio de Investigación-Producción I: Litografía

Clave:	**Semestre:** 7º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional, Investigación-Producción			**No. Créditos:** 16
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 4	**Práctica:** 8	12	192
Modalidad: Laboratorio		**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x) Asignatura antecedente: Laboratorio de Estrategias Metodológicas II. Asignatura subsecuente: Laboratorio de Investigación-Producción II: Litografía. **Objetivo general:**
Analizar las posibilidades de diversos medios de expresión y representación gráfica con base en nuevos procesos, soportes de impresión, materiales y equipo, para su aplicación en el diseño, desarrollo y edición de un proyecto personal de investigación-producción multidisciplinario.

Objetivos específicos:
1. Diseñar y desarrollar un proyecto teórico–práctico de carpeta de artista.
2. Seleccionar y/o elaborar cuatro piezas litográficas con diversas técnicas de impresión y cantidades de tinta, para presentarlas en la carpeta de artista.
3. Fomentar la aplicación creativa de técnicas y procedimientos de la litografía para el desarrollo del proyecto.
4. Seleccionar los soportes y sistemas de impresión adecuados acorde con las necesidades del proyecto.
5. Redactar un texto de presentación y una justificación teórica para sustentar los proyectos y la carpeta de artista.
6. Aplicar técnicas y estrategias de registro y planificación de costos y presupuestos para el proyecto gráfico.
7. Fomentar la concepción y desarrollo de proyectos terminales de investigación-producción en litografía.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Edición de artista (estampa)	16	32
2	La estampa y las técnicas de impresión mixtas	16	32
3	Los medios alternativos de la estampa	16	32
4	Costos y presupuestos para el desarrollo de un proyecto gráfico	16	32
	Total de horas:	64	128
	Suma total de horas:	192	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Edición de artista (estampa) 1.1 El álbum de artista 1.2 Proyecto teórico – práctico.
2	La estampa y las técnicas de impresión mixtas
3	Medios alternativos de la Litografía 3.1 Soportes de impresión
4	Costos y presupuestos para el desarrollo de un proyecto gráfico (carpeta de artista)

Bibliografía básica:

Bewick, T. (1962). 1800 Woodcuts by Thomas Bewick and his school. New York : Dover
Cabello, R. (2008). Manual de apoyo para el Taller. México: Ed. ENAP – UNAM. Xochimilco.
Chamberlain, W. (1988). Manual de grabado en madera y técnicas afines. Madrid, España: Hermann Blume.
Dawson, J. (1982), Guía completa de grabado e impresión, técnicas y materiales. Madrid, España: Hermann Blume.
Heller, J. (1972). Printmaking Today. USA: Rinehart and Winston. Inc.
Martínez, J. (2006). Historia del grabado en México. Guanajuato: Ed. La rana.
Melot, M. (1999). Naturaleza y significado de la estampa en El grabado. Historia de un arte. Barcelona: SKIRA, CARROGGIO.
Riat, M. (2006). Técnicas Gráficas, Una introducción a las técnicas gráficas y su historia. España: Burriana.
Richard, V. & Tursen, H. (1993). Manual de Litografía. Madrid: Blume.

Bibliografía complementaria:

Albers, J. (1980). La interacción del color. Madrid: Gustavo Gili.
Arnheim, R. (1986). El pensamiento visual. Barcelona: Paidós.
Brusatín, M. (1986). Historia de los colores. Barcelona: Paidós.
Covantes, H. (1982). El grabado mexicano en el siglo XX 1922-1981. México: Edición del autor
Ivins, J. (1975). Imagen Impresa y Conocimiento. España: G. Gilli.
Ortega, S. (2008). Manual de grabado e impresión en relieve. México: Instituto Nacional de Bellas Artes. CONACULTA e Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.
Rubio, M. (1977). Ayer y Hoy del Grabado y Sistemas de estampación. España: Tarraco.
Tibol, R. (1987). Gráficas y Neográficas en México. México: SEP/UNAM.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)	Exámenes parciales	(x)
Exposición audiovisual	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Seminarios	( )	Participación en clase	(x)
Lecturas obligatorias	(x)	Asistencia	(x)
Trabajo de investigación	( )	Seminario	( )
Prácticas de taller o laboratorio	(x)	Otras: Evaluación de proyecto	(x)
Prácticas de campo	( )		
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	(x)		

Perfil profesiográfico:

Licenciado en Artes Visuales, Comunicación Visual o Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de la asignatura

Laboratorio de Investigación-Producción I: Xilografía

Clave:	**Semestre:** 7º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional, Investigación-Producción			**No. Créditos:** 16
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 4	**Práctica:** 8	12	192
Modalidad: Laboratorio		**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x) Asignatura antecedente: Laboratorio de Estrategias Metodológicas II. Asignatura subsecuente: Laboratorio de Investigación-Producción II: Xilografía. **Objetivo general:**

Analizar y aplicar las estrategias metodológicas, modelos aditivos, los procesos contemporáneos del grabado y las características formales y conceptuales de la estampa para el diseño y desarrollo de un proyecto terminal de Investigación-Producción.

Objetivos específicos:

1. Analizar y aplicar los conceptos aditivos para la elaboración de soportes e impresos en materiales y medios no tradicionales.
2. Analizar y aplicar formalmente los conceptos de impresión directa e indirecta en la xilografía.
3. Examinar los elementos formales de construcción extra gráficos y las consecuencias formales y conceptuales de su aplicación en el lenguaje gráfico.
4. Emplear el lenguaje del material como medio de expresión en el lenguaje de la gráfica.
5. Identificar el lenguaje del grabado en color y su empleo en corrientes contemporáneas del arte.
6. Diseñar y aplicar una metodología acorde para los procesos y la producción gráfica en un proyecto de investigación-producción.
7. Analizar y manejar técnicas para la modificación física de las tintas (rigidez y viscosidad) para su aplicación en el entintado mixto en la xilografía.
8. Examinar y aplicar técnicas gráficas y extra gráficas para la elaboración y aplicación de color en la xilografía.
9. Distinguir las dimensiones del concepto gráfico en otros soportes y medios en el ámbito de las artes.
10. Vincular e integrar los conocimientos de otros campos disciplinares para la elaboración creativa y propositiva de un proyecto gráfico.
11. Organizar y aplicar los elementos de la praxis gráfica para su aplicación formal en un proyecto gráfico.
12. Asociar y distinguir elementos formales y técnicos correspondientes a una técnica determinada.
13. Analizar las posibilidades de proyectar el trabajo plástico como una práctica profesional.
14. Fomentar la concepción y desarrollo de proyectos terminales de investigación-producción en xilografía.

Índice Temático			
Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Líneas de investigación en torno al grabado.	32	64
2	Conceptos formales, procesos y procedimientos aditivos en la estampa	32	64
	Total de horas:	64	128
	Suma total de horas:	192	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Líneas de investigación en torno al grabado 1.1 Electrolisis 1.2 Construcción del soporte por medios aditivos. 1.3 El impreso como soporte. 1.4 Campo expandido: Técnicas, materiales y medios extra gráficos.
2	Conceptos formales, procesos y procedimientos aditivos en la estampa 2.1 Estampa en los Siglos XX y XXI. 2.1.1 Nuevos horizontes 2.1.2 Técnicas alternativas. 2.1.3 Técnicas aditivas. 2.1.4 Mixturas. 2.2 Aditivo. 2.2.1 Soportes. 2.2.1.1 Laminados tradicionales. 2.2.1.2 Laminados alternativos. 2.2.2 Impresos. 2.3 Impresión. 2.3.1 Directa. 2.3.2 Indirecta. 2.4 Procedimientos alternativos 2.5 Estampa. 2.5.1 Único. 2.5.2 Múltiple.

Bibliografía básica:

Berger, J. (1980). Modos de ver. Barcelona: GG.
Covantes, H. (1982). El grabado mexicano en el siglo XX 1922-1981. México: LM Impresores.
Dondis, D.A. (1982). La sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual. Barcelona: Gustavo Gili.
Fabris, S. y Germani, R. (1973). Color, proyectos y estética en las artes gráficas. Barcelona: Ediciones Don Bosco.
Germani, R. y Fabris, S. (1973). Fundamentos del proyecto gráfico. Barcelona: Don Bosco.
Kartofel, G. y Marín, M. (1992). Ediciones de, y en artes visuales, lo formal y lo alternativo. México: Biblioteca del Editor/UNAM.
Kepes, G. (1968). La educación visual. México: Novaro.
Lamberlain, W. (1988). Manual de grabado en madera y técnicas afines. España: Herman Blume.
Larraya, T. (1952). Xilografía. Historia y técnicas en madera. Barcelona: Meseguer.
Moro, J. (2008). Un ensayo sobre grabado (a principios del siglo XXI). México: ENAP/UNAM.
Ramos, J. (1992). Técnicas aditivas en el grabado contemporáneo. Buenos Aires: Universidad de Granada.

Bibliografía complementaria:

Albers, J. (1980). La interacción del color (2ª ed.). México: Alianza.
Acha, J. (1992). Introducción a la creatividad artística. México: Trillas.
Basilio, M. (1985). Como se armonizan los colores, principios científicos y aplicaciones prácticas. Barcelona: Leda.
Brassanti, M. (1987). Historia de los colores. Barcelona: Paidós.
Itten, J. (1973). El arte del color. Barcelona: Limusa.
Küppers, H. (2002). Atlas de los colores. España: Blume.
Küppers, H. (2005). Fundamentos de la teoría de los colores. México: GG.
Lorrieux, L. y Grandis, E. (1995). Relaciones tinta-papel en tipografía en offset. Barcelona: Ediciones Don Bosco.
Martín, G. (1967). Problemas de imprimibilidad. Barcelona: Gráficas PER.
Melia, P. (1995). David Hocney Paintings. USA: Manchester University Press.
Ortiz, G. (1982). El significado de los colores. México: Trillas.
Parragón. (1993). El gran libro de la composición. Barcelona: Parragón.
Rodríguez, M. (1985). Manual de Creatividad. México: Trillas.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)		
Exposición audiovisual	(x)	Exámenes parciales	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Seminarios	( )	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Lecturas obligatorias	(x)	Participación en clase	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Asistencia	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	( )	Seminario	( )
Prácticas de campo	( )	Otras: Evaluación de proyecto	(x)
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	(x)		

Perfil profesiográfico:

Licenciado en Artes Visuales, Comunicación Visual o Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente en el área de estampa.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de la asignatura

Laboratorio de Investigación-Producción I: Huecograbado

Clave:	**Semestre:** 7º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional, Investigación-Producción			**No. Créditos:** 16
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 4	**Práctica:** 8	12	192
Modalidad: Laboratorio		**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)

Asignatura antecedente: Laboratorio de Estrategias Metodológicas II.

Asignatura subsecuente: Laboratorio de Investigación-Producción II: Huecograbado.

Objetivo general:

Analizar las posibilidades de diversos medios de expresión y representación gráfica con base en nuevos procesos, soportes de impresión, materiales y equipo, para su aplicación en el diseño, desarrollo y edición de un proyecto personal de investigación-producción multidisciplinario.

Objetivos específicos:

1. Diseñar y desarrollar un proyecto teórico–práctico de carpeta de artista.
2. Seleccionar y/o elaborar cuatro piezas de huecograbado con diversas técnicas de impresión y cantidades de tinta, para presentarlas en la carpeta de artista.
3. Fomentar la aplicación creativa de técnicas y procedimientos del huecograbado para el desarrollo del proyecto.
4. Seleccionar los soportes y sistemas de impresión adecuados acorde con las necesidades del proyecto.
5. Redactar un texto de presentación y una justificación teórica para sustentar los proyectos y la carpeta de artista.
6. Aplicar técnicas y estrategias de registro y planificación de costos y presupuestos para el proyecto gráfico.
7. Fomentar la concepción y desarrollo de proyectos terminales de investigación-producción en huecograbado .

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Edición de artista (estampa)	16	32
2	La estampa y las técnicas de impresión mixtas	16	32
3	Los medios alternativos de la estampa	16	32
4	Costos y presupuestos para el desarrollo de un proyecto gráfico	16	32
	Total de horas:	64	128
	Suma total de horas:	192	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Edición de artista (estampa) 1.1 El álbum de artista 1.2 Proyecto teórico – práctico.
2	La estampa y las técnicas de impresión mixtas
3	Medios alternativos de la Litografía 3.1 Soportes de impresión
4	Costos y presupuestos para el desarrollo de un proyecto gráfico (carpeta de artista)

Bibliografía básica:

Bontlis, R. (1984). Iniciación al grabado. La Habana: Arte y Literatura.
Brassanti, M. (1987). Historia de los colores. Barcelona: Paidós.
Buckland, J. (1973). Etching and Engraving, USA: Dover Publications.
Bussete, M. (1951). La técnica moderna del grabado en madera. Argentina: Librería Hachete.
Chamberlain, W. (1998).Aguafuerte y Grabado. España: Blume.
Doener, M. (1992). Los materiales de pintura y su empleo en el arte. Barcelona: Reverté.
Fabris, S. y Germani, R. (1973). Color, proyectos y estética en las artes gráficas. Barcelona: Ediciones Don Bosco.
Gernsther, K. (1988). Las formas del color. Madrid: Herman Blume.
Héller, E. (2004). Psicología del color cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón. Barcelona:
Itten, J. (1973). El arte del color. Barcelona: Limusa.
Küppers, H. (2002). Atlas de los colores. España: Blume.
Küppers, H. (2005). Fundamentos de la teoría de los colores. México: GG.
Lamberlain, W. (1988). Manual de grabado en madera y técnicas afines. España: Herman Blume.
Larraya, T. (1979). Xilografía, historia y técnica del grabado en madera. Madrid: Ediciones Manuales
Marini, F. (1973). El Aguafuerte. España: sucesor de Messeguer.
Ortiz, G. (1982). El significado de los colores. México: Trillas.
Parragón. (1993). El gran libro de la composición. Barcelona: Parragón.
Rubio, M. (1977). Ayer y Hoy del Grabado y Sistemas de Estampación. España: Tarraco.

Bibliografía complementaria:

Báez, E. (2009). Historia de la Escuela Nacional de Bellas Artes (Antigua Academia de San Carlos). México: ENAP/UNAM.
Berger, J. (1980). Modos de ver. Barcelona: GG.
Botey, E. (1981). La historia del grabado. Barcelona: Ed. Ceca
Crespi, I. (1995). Léxico técnico de las artes plásticas. Buenos Aires: Universitaria.
Da Vinci, L. (1985). Tratado de pintura y el arte de dibujar. México: Gaceta.
Guillén, R. (2003). Fundamentos del diseño. Buenos Aires: Limusa.
Lorrieux, L. y Grandis, E. (1995). Relaciones tinta-papel en tipografía en offset. Barcelona: Ediciones Don Bosco.
Martín, G. (1967). Problemas de imprimibilidad. Barcelona: Gráficas PER.
Martínez, J. (2006). Historia del grabado en México. Guanajuato: Ed. La rana.
Melia, P. (1995). David Hocney Paintings. USA: Manchester University Press.
Rodríguez, M. (1985). Manual de Creatividad. México: Trillas.
Tibol, R. (1987). Gráficas y Neográficas en México. México: SEP/UNAM.
Tostó, P. (1996). La composición áurea en las artes plásticas. Buenos Aires: Hachete.
Westheim, P. (1981).El Grabado en Madera. México: FCE.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)		
Exposición audiovisual	(x)	Exámenes parciales	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Examen final escrito	(x)

Ejercicios fuera del aula	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Seminarios	( )	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Lecturas obligatorias	(x)	Participación en clase	(x)
Trabajo de investigación	( )	Asistencia	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	(x)	Seminario	( )
Prácticas de campo	( )	Otras: Evaluación de proyecto	(x)
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	(x)		
Perfil profesiográfico: Licenciado en Artes Visuales, Comunicación Visual o Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente.			

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de la asignatura

Laboratorio de Investigación-Producción I: Serigrafía

Clave:	**Semestre:** 7º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional, Investigación-Producción		**No. Créditos:** 16
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**	**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 4	**Práctica:** 8	12	192
Modalidad: Laboratorio		**Duración del programa:** 16 semanas		

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x) Asignatura antecedente: Laboratorio de Estrategias Metodológicas II. Asignatura subsecuente: Laboratorio de Investigación-Producción II: Serigrafía. **Objetivo general:**

Examinar los fundamentos, procedimientos y técnicas tradicionales y digitales de la serigrafía y experimentar con sus aplicaciones en diversos tipos de soportes para diseñar y desarrollar proyectos multidisciplinares de investigación-producción.

Objetivos específicos:

1. Estudiar los antecedentes históricos y los métodos de impresión en serigrafía.
2. Analizar el equipo de impresión y los materiales aplicables a la serigrafía experimental.
3. Desarrollar un esquema de trabajo para el desarrollo de un proyecto personal.
4. Analizar los requisitos para la elaboración de originales.
5. Promover la aplicación de proyectos en medios laborales y profesionales.
6. Estudiar las características, usos y aplicaciones de diversos materiales de impresión.
7. Estudiar los principios de la selección de color acorde con el soporte y las necesidades del proyecto.
8. Experimentar con el desarrollo de impresiones en formatos y sustratos diversos.
9. Fomentar la concepción y el desarrollo de proyectos terminales de investigación-producción en serigrafía.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Fundamentos histórico-prácticos de la impresión en serigrafía	10	20
2	Diseño de proyectos	10	20
3	Desarrollo del proyecto	10	20
4	Formatos de impresión	10	20
5	Sustratos	12	24
6	Usos del color	12	24
	Total de horas:	64	128
	Suma total de horas:	192	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Fundamentos histórico-prácticos de la impresión en serigrafía 1.1 Antecedentes históricos. 1.2 Fundamentos de impresión en serigrafía.
2	Diseño de proyectos 2.1 Equipo de impresión. 2.2 Materiales. 2.3 Aplicaciones en serigrafía experimental. 2.4 Elaboración de proyectos. 2.4.1 Determinación de tema. 2.4.2 Análisis de recursos (equipo, materiales, etc). 2.4.3 Requisitos para realizar un original.
3	Desarrollo del proyecto 3.1 Aplicaciones en entornos profesionales. 3.2 Diseño de la impresión. 3.3 Desarrollo de la impresión
4	Formatos de impresión 4.1 Tradicionales. 4.2 Digitales. 4.3 Tintas ecológicas. 4.3 Proyectos autosustentables.
5	Sustratos 6.1 Impresión en papel. 6.2 Impresión en plástico. 6.3 Impresión en metal. 6.4 Impresión en vidrio. 6.5 Impresión en tela. 6.6 Impresión en madera. 6.7 Impresión en cerámica. 6.8 Sustratos alternativos.
	Usos del color 8.1 El color en carteles. 8.2 El color en portadas. 8.3 El color en empaque. 8.4 El color en señalética. 8.5 El color en textiles. 8.6 El color en alimentos. 8.7 El color en cerámica.

Bibliografía básica:

Bordeau, M. (1979). Serigrafía al alcance de los jóvenes. Buenos Aires: Kapeluz.
Hainke, W. (1990) Serigrafía: técnica- práctica-historia. Buenos Aires: La isla.
Jiménez, A. (2012). Manual de serigrafía aplicado profesional, actual y moderno con una metodología y sistema de aprendizaje (libro en proceso). México.
Nielsen, G. (1989). Serigrafía industrial y en artes gráficas. Barcelona: Las ediciones de arte.
S'agaro, J. de (1997). Serigrafía artística, Barcelona: Las ediciones de Arte.
Sánchez, R. (1984*)*. La serigrafía en el arte. El arte de la Serigrafía. México: Centro de Investigaciones y Servicios Museológicos-UNAM,

Termini, M. (1984).Serigrafía. México: Diana.
Tim, M. (1981). Manual de Serigrafía. Barcelona: Blume.

Bibliografía complementaria:

Bolding, N. (1998). Tratamiento previo de la malla y remoción del esténcil. Extraído el 8/04/2013 desde: www.sgia.org
Bread, D. (1998). Igualación de colores, SGIA (Specialty Graphic Imaging Association). Extraído el 8/04/2013 desde: www.sgia.org
Caza, M. (1997). Las pantallas de alta tensión y calidad de la imagen impresa. Extraído el 8/04/2013 desde: www.sgia.org
n/a. (2005). Printing Industries of America. Extraído el 8/04/2013 desde: www.gatf.org
Podgor co, J. (1997). Visión global de las tintas serigráficas especializadas. Extraído el 8/04/2013 desde: www.sgia.org
Sánchez. (2009). Tintas Sánchez. Extraído el 8/04/2013 desde: www.sanchez.com.mx
Schall, J. (1996). Malla de serigrafía de tejido de precisión, baja elongación y alta tensión. Extraído el 8/04/2013 desde: www.sgia.org
Scheer, H. (1997). El papel de la cuatricomía en la serigrafía. Extraído el 8/04/2013 desde: www.sgia.org
Ulano, E. (1997). Demostración paso a paso de sistemas para elaborar esténciles [videos 1 y 2] (Emulsiones directas e indirectas) Carolina del Norte: 50 min.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)		
Exposición audiovisual	(x)	Exámenes parciales	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Seminarios	( )	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Lecturas obligatorias	(x)	Participación en clase	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Asistencia	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	( )	Seminario	( )
Prácticas de campo	( )	Otras: Evaluación de proyecto	( )
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	( )		

Perfil profesiográfico:

Licenciado en Artes Visuales, Comunicación Visual o Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de la asignatura

Laboratorio de Investigación-Producción I: Fotografía

Clave:	**Semestre:** 7º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional, Investigación-Producción		**No. Créditos:** 16
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**	**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 4	**Práctica:** 8	12	192
Modalidad: Laboratorio		**Duración del programa:** 16 semanas		

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x) Asignatura antecedente: Laboratorio de Estrategias Metodológicas II. Asignatura subsecuente: Laboratorio de Investigación-Producción II: Fotografía. **Objetivo general:**

Analizar y aplicar los fundamentos teóricos, metodologías y herramientas de la investigación-producción de la fotografía para su aplicación en el diseño de proyectos plásticos personales vinculados con otras disciplinas del campo artístico.

Objetivos específicos:

1. Revisar los antecedentes de la investigación aplicada a las artes.
2. Fomentar el desarrollo de habilidades para la práctica del arte y la reflexión crítica de la obra.
3. Analizar estrategias de vinculación para el desarrollo de proyectos de investigación-producción artística.
4. Diseñar y desarrollar un proyecto de producción y posproducción de obra plástica.
5. Analizar y aplicar estrategias para la vinculación del proyecto con entornos sociales y culturales.
6. Aplicar las teorías de la imagen y ejercicios de análisis y crítica de la obra personal para contextualizar los resultados en relación con el arte contemporáneo.
7. Elaborar un portafolio análogo y/o digital con los resultados del proyecto de investigación-producción.
8. Sustentar y justificar la obra mediante la redacción de ensayos críticos y analíticos.
9. Establecer un discurso formal para la obra plástica.
10. Aplicar la metodología de investigación en artes de acuerdo con el planteamiento de sus objetivos.
11. Fomentar la reflexión crítica y la incidencia en el contexto artístico.
12. Promover la concepción y desarrollo de proyectos de investigación-producción en fotografía.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Conceptos históricos y definiciones	20	40
2	Modelos y elementos formales	20	40
3	Técnicas	24	48
	Total de horas:	64	128
	Suma total de horas:	192	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Conceptos históricos y definiciones 1.1 Características de la fotografía contemporánea como objeto de investigación-producción. 1.2 Características del arte contemporáneo como objeto de investigación-producción. 1.3 Elementos de la investigación-producción. 1.4 Teorías y modelos de la imagen en la propuesta plástica. 1.4.1 Antecedentes. 1.4.2 Fundamentos.
2	Modelos y elementos formales 2.1 Modelos de la imagen. 2.2 Elementos formales de la investigación-producción. 2.3 Estilos artísticos contemporáneos. 2.4 Vinculación. 2.4.1 Protocolos de investigación-producción. 2.4.2 Procedimiento para la realización de la imagen. 2.4.3 Tendencias contemporáneas en la fotografía. 2.5 Teorías de la imagen aplicadas al proyecto.
3	Técnicas 3.1 Selección de técnicas. 3.2 Reflexión sobre las técnicas desarrolladas y los conceptos que las sustentan. 3.3 Revisión y asesoría de los avances. 3.4 Planeación de la presentación final del proyecto. 3.5 Aplicación de los elementos formales.

Bibliografía básica:

Aicher, O. (2001). Analógico y digital. Barcelona: Gustavo Gili.
Clerc, L. (1975). Fotografía, teoría y práctica. Barcelona: Omega.
Chevrier, J. (2007). La fotografía entre las bellas artes y los medios de comunicación. Barcelona: GG.
Evening, M. (2011). PhotoShop CS6 para fotógrafos. Barcelona: Anaya.
Fontcuberta, J. (2010). La cámara de Pandora. Barcelona: Gustavo Gili.
Freeman, M. (2005). Fotografía digital, cámaras réflex. Barcelona: Evergreen Taschen.
Freeman, M. (2006). Fotografía digital, blanco y negro. Barcelona: Evergreen Taschen.
Green, D. (2007). ¿Qué ha sido de la fotografía? Barcelona: Gustavo Gili.
Mellado, J. (2010). Fotografía de alta calidad. Barcelona: Mascaró.
Ribalta, J. (2004). Efecto real. Barcelona: Gustavo Gili.
Ritchin, F. (2010). Después de la fotografía. México: Serieve Fundación Televisa.
Scott, K. (2011). Iluminar, disparar y retocar. España: Anaya.
Scott, K. (2012). Manipula tus fotografías digitales con PhotoShop CS6. España: Anaya.

Bibliografía complementaria:

AA.VV. (1975). Enciclopedia focal de la fotografía. Barcelona: Omega.
AA.VV. (1979). Enciclopedia práctica de fotografía. Madrid: Salvat.
Fontcuberta, J. (1990). Fotografía: Conceptos y procedimientos. Barcelona: Gustavo Gili.
Fontcuberta, J. (2001). Diálogo con la fotografía. Barcelona: Gustavo Gili.
Freeman, M. (2009). El ojo del fotógrafo. Barcelona: Blume.
Freund, G. (2002). La fotografía como documento social. Barcelona: Gustavo Gili.
Ivins, Jr. (1975). Imagen impresa y conocimiento. Análisis de la imagen prefotografíca. Barcelona: Gustavo Gili.
Langford, M. (1977). Fotografía básica. Barcelona: Omega.
Newhall, B. (2002). Historia de la fotografía desde sus orígenes hasta nuestros días. Barcelona: Gustavo Gili.

Scharff, A. (2005). Arte y fotografía. Barcelona: Alianza.
Sontag, S. (2009). Sobre la fotografía. Buenos Aires: EDHASA
Stelzer, O. (2006). Arte y fotografía. Barcelona: Gustavo Gili.
Tausk, P. (1978). Historia de la fotografía desde su aparición hasta nuestros días. Barcelona: Gustavo Gili.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)		
Exposición audiovisual	(x)	Exámenes parciales	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Seminarios	( )	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Lecturas obligatorias	(x)	Participación en clase	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Asistencia	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	( )	Seminario	( )
Prácticas de campo	( )	Otras: Evaluación de proyecto	( )
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	( )		

Perfil profesiográfico:
Licenciado en Artes Visuales, Comunicación Visual o Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de la asignatura

Laboratorio de Investigación-Producción I: Dibujo

Clave:	**Semestre:** 7º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional, Investigación-Producción			**No. Créditos:** 16
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 4	**Práctica:** 8	12	192
Modalidad: Laboratorio		**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x) Asignatura antecedente: Laboratorio de Estrategias Metodológicas II. Asignatura subsecuente: Laboratorio de Investigación-Producción II: Dibujo. **Objetivo general:**
Analizar los fundamentos pedagógicos y de investigación-producción de la teoría del dibujo para estructurar y desarrollar un proyecto de investigación-producción con base en los parámetros de esta disciplina.

Objetivos específicos:
1. Examinar los fundamentos pedagógicos en el desarrollo de un proyecto de dibujo.
2. Analizar las relaciones y diferencias entre los planos de producción e investigación en el territorio del dibujo.
3. Analizar y aplicar estrategias y procedimientos para el desarrollo de un proyecto de investigación-producción en el campo del dibujo.
4. Analizar las relaciones entre la creatividad, la representación y el dibujo.
5. Valorar los fundamentos de las artes como campo de conocimiento.
6. Fomentar la concepción y desarrollo de proyectos terminales de investigación-producción en dibujo.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Teoría del dibujo	20	40
2	Presentación del proyecto de dibujo.	20	40
3	Investigación en dibujo.	24	48
	Total de horas:	64	128
	Suma total de horas:	192	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Teoría del dibujo 1.1 El proyecto pedagógico en el dibujo. 1.2 El proyecto de producción en el dibujo. 1.3 El proyecto de investigación en el dibujo.
2	Presentación del proyecto de dibujo. 2.1 Estructurar y definir los apartados del proyecto 2.1.1 Tema. 2.1.2 Problema. 2.1.3 Núcleo conceptual. 2.2 Estructurar y definir los ejes estratégicos del proyecto. 2.2.1 Estrategia. 2.2.2 Espacio de presentación. 2.2.3 Relaciones contextuales. 2.2.4 Medios de ejecución. 2.2.5 Medios de registro.
3	Investigación en dibujo. 3.1 Pedagogía del dibujo. 3.2 Investigación y creatividad en el dibujo. 3.3 Dibujo y representación.

Bibliografía básica:

Cortés, I. (1990). La creación artística como cuestionamiento. Valencia: IVAJ.
De Azúa, F. (1992). Baudelaire y el artista de la vida moderna. Pamplona: Pamiela.
De la Calle, R. (1981). En torno al hecho artístico. Valencia: Fernando Torres.
Guasch, A. (2000). Los manifiestos del arte posmoderno. Textos de exposiciones 1980-1995. Madrid: Akal.
Hayles, C. (1998). La evolución del caos. Barcelona: Gedisa.
Heidegger, M. (1997). Arte y poesía. México: Fondo de Cultura Económica.
Krauss, E. (2006). La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos. Madrid: Alianza Forma.
Marín, R. (1992). Técnicas del pensamiento creativo. Valencia: Instituto de Ciencias de la Educación.
Morín, E. (2001). Introducción al pensamiento complejo. Barcelona: Gedisa.
Neuman, E. (1992). Mitos de artista. Estudio psicológico sobre la creatividad. Madrid: Tecnos.
Vélez Cea, M. (2001). El dibujo del fin del milenio. Granada: Universidad de Granada.
Vidael, M., De la iglesia, R. et al. (1997). La investigación en bellas artes. Tres aproximaciones a un debate. Granada: Grupo Editorial Universitario.

Bibliografía complementaria:

Vilchis, L. (2008). Método de dibujo de Giolberto Aceves Navarro. México: UAM.
Vitamin, D. (2005). New perspectives in Drawing, New York: Phaidon.
Vitamin, P. (2004). New perspectives in Painting. New York: Phaidon.
Wentworth, N. (2004). The phenomenology of painting. United Kingdom: Cambridge University Press.
Wood, P. et al. (1999). La modernidad a debate. El arte desde los cuarenta. Madrid: Akal.
Yutang, L. (1968). Teoría china del arte. Buenos Aires: Sudamericana.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)	Exámenes parciales	(x)
Exposición audiovisual	(x)	Examen final escrito	( )
Ejercicios dentro de clase	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Exposición de seminarios por los alumnos	( )

Seminarios	( )	Participación en clase	(x)
Lecturas obligatorias	(x)	Asistencia	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Seminario	( )
Prácticas de taller o laboratorio	(x)	Otras: Evaluación de proyecto	(x)
Prácticas de campo	(x)		
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	(x)		
Perfil profesiográfico: Licenciado en Artes Visuales, Comunicación Visual o Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente en el campo del dibujo.			

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de la asignatura

Laboratorio de Investigación-Producción I: Diseño Escenográfico

Clave:	**Semestre:** 7º	**Campo de conocimiento:** Investigación-Producción			**No. Créditos:** 16
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 4	**Práctica:** 8	12	192
Modalidad: Laboratorio		**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)
Asignatura antecedente: Laboratorio de Estrategias Metodológicas II.
Asignatura subsecuente: Laboratorio de Investigación-Producción II: Diseño Escenográfico.

Objetivo general:
Diseñar y desarrollar un proceso de investigación y gestión para la elaboración de un proyecto escenográfico de investigación-producción apoyado por herramientas digitales.

Objetivos específicos:
1. Examinar y experimentar con los procesos de una producción escénica.
2. Determinar las necesidades particulares del proyecto para su ejecución profesional.
3. Desarrollar propuestas escenográficas con base en un discurso propio.
4. Analizar el campo laboral desde una perspectiva personal.
5. Fomentar la concepción y desarrollo de proyectos terminales de investigación-producción en diseño escenográfico.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Diseño de proyectos artísticos	20	40
2	Administración y gestión	20	40
3	Tecnologías de la información y la comunicación	24	48
	Total de horas:	64	128
	Suma total de horas:	192	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Diseño de proyectos artísticos. 1.1 Evaluación de proyectos. 1.2 Aspectos legales.
2	Administración y gestión. 2.1 Costos y presupuestos. 2.2 El mercado del arte. 2.3 Organigrama de producción.
3	Tecnologías de la información y la comunicación. 3.1 Herramientas digitales. 3.2 Promoción a nivel internacional. 3.3 Protección legal en la web.

Bibliografía básica:

Bettetini, G. (1977). Producción significante y puesta en escena. Barcelona: Gustavo Gilli.
Breyer, G. (2005). La escena presente. Buenos Aires: Ediciones infinito.
Brower, C. (2007). Diseño eco-experimental: arquitectura/ moda/ producto. España: Gustavo Gili.
Calabrese, O. (1997). El lenguaje del arte (colec. Instrumentos Paidós, vol.1). Barcelona: Paidós.
Carbajo Cascón, F. (2002). Publicaciones electrónicas y propiedad intelectual. España: Constitución y Leyes, S.A.
Carrillo, P. (2003). Derecho intelectual en México. México: Plaza y Valdés.
Castro, E. (1999). Análisis de problemas y toma de decisiones. México: Adisson Wesley Longman.
Ehrenberg, F. (2001). El arte de vivir del arte. México: Biombo negro, CONACULTA y FONCA.
Escobar, T. (2004). El arte fuera de sí. Asunción. Paraguay: CAV.
Galán, A. y Galván, K. (2002). El arte como inversión. En Hablando en plata. México: OCEANO, AMERICO ARTE EDITORES y UBS.
Hill, E. (2000). Creative Arts Marketing. Gran Bretaña: Butterworth-Heinermann
Iturbe J. y Peraza, M. (1998). El arte del mercado en arte. Universidad Iberoamericana y Miguel Ángel Porrúa. México: Grupo Editorial.
Rascón, C. (2009). Para entender la economía del arte. México: Nostra Ediciones
Stanton, W.J., Etzel, M.J. y Walker, B.J. (2004). Fundamentos de marketing. México: Mc Graw Hill.

Bibliografía complementaria:

Giannetti, C. (ed.). (1997). Arte en la era electrónica: perspectivas de una nueva estética. Barcelona: L'Angelot.
Ardévol, E. y Montañola, N. (2004). Representación y cultura audiovisual en la sociedad contemporánea. Barcelona: UOC.
Arellano, R. (2000). Marketing enfoque América Latina. México: McGraw-Hill.
Arnheim, R. (1998). El cine como arte. Barcelona: Paidós.
Ávila, R. (2009). De la imprenta a la Internet: la lengua española y los medios de comunicación masiva. México: Colegio de México.
Ballesteros, A. (2005). Max Weber y la sociología de las profesiones. México: UPN.
Barnwell, J. (2009). Fundamentos de la creación cinematográfica. España: Parramón.
Bartholdy, B. S. (2008). 01- 53 projects on audiovisual desing. USA: Daab.
Bastide, R. (2007). Arte y sociedad. México: Fondo de Cultura Económica.
Bech, J. (2008). El significado de la obra de arte: Conceptos básicos para la interpretación de las artes visuales. México: UNAM.
Best, K. (2010). Fundamentos del Management del diseño: el libro esencial de los conceptos y principios básicos de la gestión de proyectos. España: Parramón.
Brea, J.L. (1997). Nuevos soportes tecnológicos, nuevas formas artísticas, en: Acción Paralela.
Campos, C. C. (2012). Boceto en diseño de productos. España: Ilus Books.

Chion, M. (1993). La audiovisión. Introducción al análisis conjunto de la imagen y el sonido. Barcelona: Paidós.
De Bono, E. (1993). El pensamiento lateral: Manual de creatividad. España: Paidós Ibérica.
Díaz, A. (2002). Los espacios urbano-arquitectónicos como sujetos de interacción, Tesis de maestría, México: ENAP-UNAM.
Earls, G. y Forsyth, P. (1991). Mercadeo en acción. México: Ventura ediciones.
Esteve de Quesada, A. (2001). Creación y proyecto. España: Institución Alfons el Magnànim.
Ewen, S. (1991). Todas las imágenes del consumismo. La política del estilo en la cultura contemporánea. México: Conaculta/Grijalbo.
Fishel, C. (2011). Manual del diseñador freelance. Barcelona: Parramón.
Fred, R. (2013). Administración Estratégica. México: Pearson Educación.
García Canclini, N. (1991). Públicos de arte y política cultural: Un estudio del II Festival de la Ciudad de México. México: UAM-I/CSH.
Gombrich, E. H. (2003). Los usos de las imágenes: estudios sobre la función social del arte y la comunicación visual. México: Fondo de Cultura Económica.
Hughes, R. (1997). Arte y dinero. En A toda crítica. Ensayo sobre arte y artistas. Barcelona: Anagrama.
Kuspit, D. (2006), El fin del arte, Madrid: Akal.
Lewicki, R. et al. (2012). Fundamentos de negociación. México: Mc Graw Hill.
Ley Federal del Derecho de Autor. (2003). En Agenda Mercantil 2003. México: Ediciones Fiscales ISEF, S.A.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)	Exámenes parciales	(x)
Exposición audiovisual	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Seminarios	( )	Participación en clase	(x)
Lecturas obligatorias	(x)	Asistencia	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Seminario	( )
Prácticas de taller o laboratorio	(x)	Otras: Evaluación de proyecto	(x)
Prácticas de campo	(x)	Otras: Seguimiento por medio de TIC´s	(x)
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	(x)		
Otras: Conferencias de profesionales	(x)		

Perfil profesiográfico:
Licenciado en Artes Visuales, Comunicación Visual o Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente en diseño escenográfico.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de la asignatura

Laboratorio de Investigación-Producción I: Videoarte

Clave:	**Semestre:** 7º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional, Investigación-Producción			**No. Créditos:** 16
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 4	**Práctica:** 8	12	192
Modalidad: Laboratorio		**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x) Asignatura antecedente: Laboratorio de Estrategias Metodológicas II. Asignatura subsecuente: Laboratorio de Investigación-Producción II: Videoarte. **Objetivo general:**
Analizar y experimentar con las técnicas, procesos y métodos de creación artística en Videoarte para fomentar la culminación del proceso creativo del alumnos a través de la asesoría y tutoría de un proyecto personal donde se apliquen los conocimientos adquiridos a lo largo de la licenciatura.

Objetivos específicos:
1. Diseñar y desarrollar proyectos personales en Videoarte
2. Determinar estrategias de gestión para el desarrollo del proyecto personal.
3. Determinar una metodología de trabajo acorde con las disciplinas implicadas en el proyecto.
4. Desarrollar un plan esquemático de calendarización y asesorías para el desarrollo del proyecto personal.
5. Analizar las posibilidades de la propuesta como opción para titulación.
6. Fomentar la concepción y desarrollo de proyectos terminales de investigación-producción en medios múltiples.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Proyecto Personal	12	24
2	Asesoría y Tutorías	12	24
3	Metodologías del videoarte y derivados	12	24
4	Estrategias para el desarrollo de proyectos en Videoarte	12	24
5	Ensayos y avances	16	32
	Total de horas:	64	128
	Suma total de horas:	192	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Proyecto personal 1.1 Selección de tema. 1.2 Selección de disciplinas 1.3 Selección de metodología de investigación-producción. 1.4 Técnicas de recolección de información. 1.5 Desarrollo de la propuesta artística. 1.6 Aplicación práctica.
2	Asesoria y Tutorías 2.1 Ruta crítica. 2.2 Ruta de trabajo. 2.3 Monitoreo de avances.
3	Metodologías del videoarte y derivados 3.1 Live cinema. 3.2 Video experimental. 3.3 Video-instalación. 3.4 Documental. 3.5 Videoclip. 3.6 Video ambientes. 3.7 Video escultura.
4	Estrategias para el desarrollo de proyectos en Videoarte 4.1 Gestión y difusión. 4.2 Diseño de material original. 4.3 Apropiación de material de stock. 4.4 Trabajo colaborativo en locaciones. 4.5 Estrategias de filmación. 4.6 Ejercicios de aproximación. 4.6.1 Técnicas de iluminación. 4.6.2 Técnicas de grabación. 4.6.3 Manejo de audio. 4.6.4 Herramientas digitales y software. 4.6.5 TIC's en videoarte. 4.6.6 Presentación y discusión de resultados.
5	Ensayos y avances 5.1 Estrategias de redacción. 5.2 Revisión de requisitos de titulación. 5.2.1 Vinculación del proyecto con el proceso de titulación. 5.2.2 Redacción de anteproyecto. 5.2.3 Revisión y sugerencias.

Bibliografía básica:

Kuleshov, L. V. (1974). Kuleshov on Film: Writings of Lev Kuleshov. USA: University of California Press.
Spinrad, P. (2005). The Vj Book: Inspirations and Practical Advice for Live Visuals Performance. California: Feral House Book.
AA.VV. (2005). Vj Audiovisual Art + Vj Culture. USA: Live Cinema Unraveled-Handbook for Live Visual Performance.
Baigorri, L. (1997). El video y las vanguardias históricas. Barcelona: Ediciones de la Universidad de Barcelona.
Fry, B. (2008). Visualizing Data. USA: O'Reilly Media.
Makela, M. (2006). Live cinema. Finland: Media Lab, University of Art and Design.

Manovich, Lev. (2001). The Language of New Media. Massachusetts: The MIT Press Cambridge.
Pérez, J. (1991). El arte del video: introducción a la historia del video experimental. Barcelona: RTVE y ediciones del Serbal.
Rekalde-Izaguirre, J. (1995). Vídeo, un soporte temporal para el arte. Bilbao: Servicio Editorial del País Vasco.
Rodríguez, L. (2005). Arte videográfico: inicios, polémicas y parámetros básicos de análisis. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia.
Sebastian, L. (2005). Medios audiovisuales y prácticas performativas en el arte contemporáneo. Contexto y crítica al fenómeno del VJing. España: Universidad de Castilla/Tesis de Doctorado.

Bibliografía complementaria:

AA.VV. (2006). Imagen y sonido del cine abstracto a los Vj´S (Ciclo de Conferencias). México: Academia de San Carlos/ENAP.
Deleuze, G. (1983). La imagen-movimiento, Estudios sobre cine 1. Barcelona: Ediciones Paidós.
Deleuze, G. (1987). La imagen-tiempo, Estudios sobre cine 2. Barcelona: Ediciones Paidós.
Gubern, R. (1994). La mirada opulenta: exploración de la iconosfera contemporánea. Barcelona: Gustavo Gili.
Noble, J. (2009). Programming Interactivity-A Designer's Guide to Processing, Arduino, and openFrameworks. USA: O'Reilly Media.
Reas, C. y Fry, B. (2007). Processing: a programming handbook for visual designers and artists. Massachusetts: The MIT Press Cambridge.
Spielmann, I. (2005). Video: the reflexive medium. USA: M.I.T Press.
Virilio, P. (1998). La máquina de la visión. España: Ediciones Cátedra.
Youngblood, G. (1970). Expanded Cinema. New York: P. Dutton & Co. Inc.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)		
Exposición audiovisual	(x)	Exámenes parciales	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Seminarios	( )	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Lecturas obligatorias	(x)	Participación en clase	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Asistencia	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	( )	Seminario	( )
Prácticas de campo	( )	Otras: Evaluación de proyecto	( )
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	( )		

Perfil profesiográfico:

Licenciado en Artes Visuales, Comunicación Visual o Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de la asignatura

Laboratorio de Investigación-Producción I: Medios Múltiples

Clave:	**Semestre:** 7º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional, Investigación-Producción		**No. Créditos:** 16
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**	**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 4 / **Práctica:** 8	12	192
Modalidad: Laboratorio		**Duración del programa:** 16 semanas		

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)
Asignatura antecedente: Laboratorio de Estrategias Metodológicas II.
Asignatura subsecuente: Laboratorio de Investigación-Producción II: Medios Múltiples.

Objetivo general:
Analizar y experimentar con las técnicas, procesos y métodos de creación artística en medios múltiples para fomentar la culminación del proceso creativo del alumno a través de la asesoría y tutoría de un proyecto personal donde se apliquen los conocimientos adquiridos a lo largo de la licenciatura.

Objetivos específicos:
1. Diseñar y desarrollar proyectos personales en medios múltiples
2. Determinar estrategias de gestión para el desarrollo del proyecto personal.
3. Determinar una metodología de trabajo acorde con las disciplinas implicadas en el proyecto.
4. Desarrollar un plan esquemático de calendarización y asesorías para el desarrollo del proyecto personal.
5. Analizar las posibilidades de la propuesta como opción para titulación.
6. Fomentar la concepción y desarrollo de proyectos terminales de investigación-producción en medios múltiples.

Índice Temático

Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Proyecto personal	16	32
2	Asesoría y Tutorías	16	32
3	Estrategias para el desarrollo de proyectos en medios múltiples	16	32
4	Ensayos y avances	16	32
	Total de horas:	64	128
	Suma total de horas:	192	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Proyecto personal 1.1 Selección de tema. 1.2 Selección de disciplinas 1.2.1 Performance. 1.2.2 Arte electrónico. 1.2.3 Instalación. 1.2.4 Apropiación. 1.3 Selección de metodología de investigación-producción. 1.4 Técnicas de recolección de información. 1.5 Desarrollo de la propuesta artística. 1.6 Aplicación práctica.
2	Asesoría y Tutorías 2.1 Ruta crítica. 2.2 Ruta de trabajo. 2.3 Monitoreo de avances.
3	Estrategias para el desarrollo de proyectos en medios múltiples 3.1 Gestión y difusión. 3.2 Apoyo logístico. 3.3 Trabajo colaborativo situado. 3.4 Estrategias de registro y archivo. 3.5 Ejercicios de aproximación. 3.5.1 Recorridos. 3.5.2 Prácticas de campo. 3.5.3 Registro documentado. 3.5.4 Recolección forense de elementos. 3.5.5 Análisis de elementos de aproximación. 3.5.6 Presentación y discusión de resultados.
4	Ensayos y avances 4.1 Estrategias de redacción. 4.2 Revisión de requisitos de titulación. 4.2.1 Vinculación del proyecto con el proceso de titulación. 4.2.2 Redacción de anteproyecto. 4.2.3 Revisión y sugerencias.

Bibliografía básica:

Arcos, M. (2007). Fundamentos de animación. España: Parramón.
Beck, J. (2004). Animation Art: from pencil to pixel, the history of cartoon. USA: Harper Design International.
Daniels, D. (1995). Kunst und neue Technologien: warum eigentlich? RAM - Realität, Anspruch, Medium Bonn: Kunstfonds.
Frieling, R. (1997). Medien Kunst Aktuell/Current Media Art. Video Art, CD-ROM and Internet Projects from Germany: Goethe Institute und ZKM.
Giannetti, C. (1997). Arte en la era electrónica. Perspectivas de una nueva estética. Barcelona: L'Angelot y Goethe-Intitut.
Margolis, J. (2009). The Arts and the Definition of the Human: Toward a Philosophical Anthropology.
McLuhan, M. (1986). Understanding Media: The extensions of man. London: Routledge Classics.
Melissinos, C. (2012). The Art of Video Games. USA: Watson Guptill.
Munster, A. (2006). Materializing New Media. London: Darmouth College.

Rheingold, H. (1994). Virtual Communities, Homesteading on the Electronic Frontier. Nueva York: Harpers Perennials.

Bibliografía complementaria:

Dooley, M. (2008). Teaching Motion Design. USA: Allworth Press.
Goldfinger, E. (2004). Animal anatomy for artist. USA: Oxford University Press, Inc.
Omernick, M. (2012). Creating the Art of the Game. USA: New Riders.
Rogers, S. (2010). Level Up!: The Guide to Great Video Game Art. USA: John Willey and Sons.
Saenz Valiente, R. (2006). Arte y técnica de la animación. Clásica, corpórea, computada, para juegos o interactiva. Argentina: De la flor.
Solarski, C. (2012). Drawing Basics and Video Game Art: Classic to Cutting Age Art Techniques for Winning Video Game Art. USA: Watson Guptill.
Walter, B. (1976). El arte en la época de su reproductibilidad técnica, en discursos interrumpidos. Madrid: Taurus.
White, T. (2010). Animación. Del lápiz al pixel. España: Omega.
Wiedemann, J. (2007). Animation now! 25 TH. Alemania: Taschen.
Woolman, M. (2004). Motion design. Suiza: RotoVision.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)		
Exposición audiovisual	(x)	Exámenes parciales	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Seminarios	( )	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Lecturas obligatorias	(x)	Participación en clase	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Asistencia	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	( )	Seminario	( )
Prácticas de campo	( )	Otras: Evaluación de proyecto	( )
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	( )		

Perfil profesiográfico:

Licenciado en Artes Visuales, Comunicación Visual o Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de la asignatura

Laboratorio de Investigación-Producción I: Museografía y Diseño del Entorno

Clave:	**Semestre:** 7º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional, Investigación-Producción		**No. Créditos:** 16
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**	**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 4	**Práctica:** 8	12	192
Modalidad: Laboratorio		**Duración del programa:** 16 semanas		

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)

Asignatura antecedente: Laboratorio de Estrategias Metodológicas II.

Asignatura subsecuente: Laboratorio de Investigación-Producción II: Museografía y Diseño del Entorno.

Objetivo general:

Analizar los fundamentos de la curaduría y las estructuras teórico-prácticas en el campo de las artes visuales para aplicarlos en proyectos de investigación-producción que fomenten el desarrollo de habilidades organizativas en los campos de la comunicación y capacidades pedagógicas en la curaduría.

Objetivos específicos:

1. Diseñar y desarrollar las prácticas post-conceptuales de un proyecto.
2. Analizar la geopolítica cultural como marco de referencia para el desarrollo de la práctica curatorial.
3. Examinar las facultades estéticas y sus modos de operación para la gestión, producción y recepción de una exposición.
4. Examinar y aplicar procedimientos de gestión de medios para el desarrollo de la práctica curatorial.
5. Desarrollar criterios curatoriales institucionales, independientes o pedagógicos en la producción y circulación de la cultura, en diversos espacios, canales y medios de comunicación.
6. Fomentar la concepción y desarrollo de proyectos terminales de investigación-producción en museografía.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Curaduría institucional, independiente o pedagógica	16	32
2	La crítica	16	32
3	Los saberes científicos y técnicos en la práctica curatorial	16	32
4	Curaduría y necesidades del proyecto	16	32
	Total de horas:	64	128
	Suma total de horas:	192	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Curaduría institucional, independiente o pedagógica 1.1 Políticas de exhibición y colección. 1.2 El discurso y los recursos para los públicos. 1.3 Patrocinadores, trámites y artistas. 1.4 Dispositivos de producción y circulación de la cultura.
2	La crítica 2.1 Movimientos culturales. 2.2 Exposiciones inmateriales. 2.3 Los ambientes virtuales.
3	Los saberes científicos y técnicos en la práctica curatorial 3.1 El arte y la educación científica. 3.2 La actividad curatorial y los educadores de arte. 3.3 Decisiones museográficas y la actividad pedagógica.
4	Curaduría y necesidades del proyecto 4.1 Educación y arte como complemento. 4.2 El ejercicio del gusto en la obra. 4.3 La experiencia colectiva. 4.4 El mensaje de la obra: El desafío de generar mensajes artísticos comprensibles.

Bibliografía básica:

Clair, J. (2011). Malestar en los museos. España: Trea.
DeCarli, G. (2004). Un museo sostenible: Museo y comunidad en la preservación activa de su patrimonio. Costa Rica: Oficina de la UNESCO para América Central.
García, Á. (1988). Didáctica del museo: el descubrimiento de los objetos. España: Ediciones de la Torre.
Historia del Arte Venezolano. (2013). Extraída el 04/04/2013 desde http://vereda.ula.ve/
Lord, D. (1998). Manual de gestión de museos. Barcelona: Ariel.
Lorente, J. (2003). Museología crítica y arte contemporáneo. España: Universidad de Zaragoza.
Richard, N. (2007). Fracturas de la memoria. Arte y pensamiento crítico. Buenos Aires: Siglo XXI.
Rico, J. (2006). Manual práctico de museología, museografía y técnicas expositivas. Madrid: Sílex Ediciones.
Rico, J. (2007). Montaje de exposiciones: Museos, arquitectura, arte. Madrid: Sílex Ediciones.
Serrats, M. (2006). Imagen Gráfica. España: Publicaciones MAOMAO.

Bibliografía complementaria:

Broto, C. (2010). Diseño de exposiciones. England: Linys Structure.
Cabello, R. (2004). Diseño de un display promocional con cartón. Tesis licenciatura. UNAM
Cabezas, C. (2004). Técnicas de diseño de escaparates. España: Vigo.
Günter, K. (2008). Ready to use display packaging. USA: Index book.
Klepner, O. (1995). Manual de publicidad. EEUU: Prentice Hall hispanoamericana.
Morgan, T. (2010). Window display new visual merchandising. USA: Laurence King.
Palm, L. (2011). Diseño de exposiciones para locker. Barcelona: Gustavo Gili.
Serrats, M. (2006). Imagen Gráfica. España: Publicaciones MAOMAO.
Soto, P. (2002). Diseño de escaparate. México: Oceano.
Van Roojen, P. (2002). Folding patterns for display & publicity. USA: Pepin Press.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)		
Exposición audiovisual	(x)	Exámenes parciales	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)

Seminarios	( )	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Lecturas obligatorias	(x)	Participación en clase	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Asistencia	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	(x)	Seminario	( )
Prácticas de campo	(x)	Otras: Evaluación de proyecto	(x)
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	(x)		
Perfil profesiográfico: Licenciado en Artes Visuales, Comunicación Visual o Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente en el campo de la museografía y el diseño de exposiciones.			

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de la asignatura

Laboratorio de Investigación-Producción I: Artes en Contexto

Clave:	**Semestre:** 7º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional, Investigación-Producción		**No. Créditos:** 16
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**	**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 4	**Práctica:** 8	12	192
Modalidad: Laboratorio		**Duración del programa:** 16 semanas		

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)
Asignatura antecedente: Laboratorio de Estrategias Metodológicas II.
Asignatura subsecuente: Laboratorio de Investigación-Producción II: Artes en Contexto.

Objetivo general:
Analizar las características, fundamentos, conceptos, técnicas y procedimientos en el ejercicio simultáneo de diversos medios y disciplinas afines a las artes para promover la estructuración y desarrollo de proyectos multidisciplinarios de investigación-producción.

Objetivos específicos:
1. Analizar las posibilidades de diversos medios y escenarios para el desarrollo de obra en proyectos de investigación-producción.
2. Analizar diversas formas de comunicación y vincularlas con el desarrollo de un proyecto personal.
3. Analizar el papel de las ideas en la construcción de un discurso plástico.
4. Experimentar con medios y materiales alternativos en el desarrollo de obra.
5. Analizar la relación de la obra personal con un contexto específico.
6. Fomentar la concepción y desarrollo de proyectos multidisciplinarios de investigación producción.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Proyecto personal	10	20
2	Formas de comunicación	10	20
3	Formas de significación, acción y representación.	10	20
4	Escenarios	10	20
5	La narrativa del estado	12	24
6	Historias personales y cotidianeidad	12	24
	Total de horas:	64	128
	Suma total de horas:	192	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Proyecto personal 1.1 Selección de tema. 1.2 Selección de escenarios, metodología y disciplinas. 1.3 Diseño del proyecto. 1.3.1 Objetivos. 1.3.2 Esquema de trabajo. 1.3.3 Calendarización. 1.3.4 Estrategias de ejecución.
2	Formas de comunicación 2.1 Semiótica de la visualidad. 2.2 Narración e imagen. 2.3 Sentidos. 2.4 Ritmo. 2.5 Lenguajes de las artes.
3	Formas de significación, acción y representación 3.1 Fetiche y rito. 3.2 Acción y consecuencia. 3.3 Materia y cuerpo.
4	Escenarios 4.1 La casa 4.1.1 Interiores. 4.1.2 Forma de las habitaciones. 4.1.3 Espacio familiar. 4.2 El entorno inmediato. 4.2.1 La escuela. 4.2.2 Rumores. 4.2.3 Historias locales. 4.2.4 Narrativa familiar. 4.2.5 Ritos de transición.
5	La narrativa del estado 5.1 Conformación del espacio público. 5.1.1 Periódico. 5.1.2 Radio. 5.2 Perspectivas globales. 5.2.1 Diversidad cultural. 5.2.2 Relaciones sociales y tradiciones en otras regiones. 5.2.3 Centro y periferia. 5.3 El mercado. 5.3.1 Valor cuantitativo y cualitativo. 5.3.2 Publicidad y moda. 5.3.3 Medios de comunicación masiva. 5.3.4 Espacios virtuales.
6	Historias personales y cotidianeidad 6.1 Subjetividad e intersubjetividad. 6.1.1 El uno y lo múltiple. 6.1.2 Formas de representación. 6.1.3 Mitologías íntimas públicas.

	6.2 Inconsciente íntimo y colectivo. 6.3 Recuerdos y sueños. 6.4 Arte y rito. 6.5 La acción y su doble.

Bibliografía básica:

Kristeva, J. (1988). El lenguaje ese desconocido. Madrid: Fundamentos.
Lacan, J. (1984). Escritos. México: Siglo XXI.
Levi-Strauss, C. (1997). El pensamiento salvaje. México: FCE.
Lyotard, J. (1979). Discurso, figura. Barcelona: Gustavo Gili.
Marcus, G. (1993). Rastros de carmín. Una historia secreta del siglo XX. Barcelona: Anagrama.
Marx, C. (1976). Manuscritos económico-filosóficos de 1844. México: Ediciones de Cultura Popular.
Mc Luhan, M. (1991). La aldea global. México: Gedisa.
Mc Luhan, M. (1969). El medio es el mensaje: Un inventario de efectos. Buenos Aires: Paidós.
Merla-Ponty, M. (1986). El ojo y el espíritu. Barcelona: Ediciones Paidós.
Niestzsche, F. (1979). El nacimiento de la tragedia. Madrid: Alianza.
Panofsky, E. (1991). La perspectiva como forma simbólica. Barcelona: Tusquets.
Perantoni, R. (1984). El ojo y la idea. Fisiología de la visión. Barcelona: Ediciones Paidós.
Perec, G. (1999). Especies de espacios. Barcelona: Montesinos.

Bibliografía complementaria:

AA.VV. (1977). La creación abierta y sus enemigos. Madrid: Las Ediciones de La Piqueta.
Artaud, A. (1992). El teatro y su doble. México: Hermes/Sudamericana.
Augé, M. (1996). Los no lugares. Barcelona: Gedisa.
Bachelard, G. (1973). La intuición del instante. Buenos Aires: SXX.
Niestzsche, F. (1979). El nacimiento de la tragedia. Madrid: Alianza.
Panofsky, E. (1991). La perspectiva como forma simbólica. Barcelona: Tusquets.
Perantoni, R. (1984). El ojo y la idea. Fisiología de la visión. Barcelona: Ediciones Paidós.
Perec, G. (1999). Especies de espacios. Barcelona: Montesinos.
Ramírez, J. (1994). Ecosistema y explosión de las artes. Condiciones de la historia segundo milenio. Barcelona: Anagrama.
Read, H. (1980). Imagen e idea. México: FCE.
Tarkovsky, A. (1993). Esculpir el tiempo. México: CUEC-UNAM.
Vaneigem, R. (1998). Tratado del saber vivir para uso de las jóvenes generaciones. Barcelona: Anagrama.
Virilio, P. (1997). El arte del motor: Aceleración y realidad virtual. Buenos Aires: Manantial.
Virilio, P. (1997). La velocidad de liberación. Buenos Aires: Manantial.
Virilio, P. (1998). Estética de la desaparición. Barcelona: Anagrama.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)	Exámenes parciales	(x)
Exposición audiovisual	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Seminarios	( )	Participación en clase	(x)
Lecturas obligatorias	(x)	Asistencia	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Seminario	( )
Prácticas de taller o laboratorio	( )	Otras: Evaluación de proyecto	( )
Prácticas de campo	( )		
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	( )		

Perfil profesiográfico:

Licenciado en Artes Visuales, Comunicación Visual o Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de la asignatura

Laboratorio de Investigación-Producción I: Arte Corporal

Clave:	**Semestre:** 7º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional, Investigación-Producción			**No. Créditos:** 16
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 4	**Práctica:** 8	12	192
Modalidad: Laboratorio		**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)
Asignatura antecedente: Laboratorio de Estrategias Metodológicas II.
Asignatura subsecuente: Laboratorio de Investigación-Producción II: Arte Corporal.

Objetivo general:
Aplicar e integrar los fundamentos teórico-prácticos del arte corporal junto con los conocimientos y procedimientos de otros campos disciplinares para el desarrollo de un proyecto terminal de investigación-producción.

Objetivos específicos:
1. Analizar y generar estrategias para el desarrollo y culminación de un proyecto personal de investigación-producción.
2. Analizar y aplicar diversos métodos y procedimientos para el desarrollo de una investigación.
3. Generar un esquema de desarrollo para la elaboración del proyecto.
4. Fomentar la concepción y desarrollo de proyectos de investigación-producción en arte corporal.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Planeación del proyecto	32	64
2	Desarrollo y conclusión del proyecto	32	64
	Total de horas:	64	128
	Suma total de horas:	192	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Planeación 1.1 Proyecto personal. 1.2 Diseño de producción. 1.3 Apoyo logístico.
2	Desarrollo y conclusión del proyecto 2.1 Asesoría y tutorías. 2.2 Estrategias. 2.3 Ejercicios. 2.4 Monitoreo. 2.5 Ensayos y avances. 2.6 Análisis de resultados.

Bibliografía básica:

Aicher, O. (2001). Analógico y digital. Barcelona: Gustavo Gili.
Alberti, L. (1996). De la pintura. México: UNAM.
Arnheim, R. (1980). Hacia una psicología del arte: Arte y entropía. España: Alianza Forma.
Arnheim, R. (1986). El pensamiento visual. Barcelona: Paidós.
Bacon, F. (1996). Centre Georges Pompidou, Paris. London: British Council, Visual Arts Department.
Bateson, G. (1990). Espíritu y naturaleza. Buenos Aires: Amorrortu editores.
Bateson, G. (1996). Pasos hacia una ecología de la mente. Buenos Aires: ediciones Lohlé-Lumen.
Baudrillard, J. (1996). El crimen perfecto. Barcelona: Anagrama.
Baxandall, M. (2000). Pintura y vida cotidiana en la Italia del siglo XV. Barcelona: Gustavo Gili.
Berger, J. (1980). Modos de ver. Barcelona: GG.
De Bono, E. (1969). The Mechanism of Mind. London: Penguin Books.
De Bono, E. (1970). Lateral Thinking. London: Penguin Books.
Deleuze, G. y Guattari, F. (2000). Mil Mesetas. Valencia: Pre-textos.
Eco, H. (2004). Historia de la Belleza. Barcelona: Lumen.
Eco, H. y Calíbrese, O. (1987). El tiempo en la pintura. España: Mondadori.
Elliott, J. (1976). Entre el ver y el pensar. México: FCE.

Bibliografía complementaria:

Albers, J. (2005). La Interacción del Color. Madrid: Alianza.
Aumont, J. (1992). La Imagen. Barcelona: Paidós.
De Grandis, L. (1986). Teoría y uso del color. Madrid: Akal.
Gadamer, H. (1998). La actualidad de lo bello. Barcelona: Paidós.
Gage, J. (1993). Color y cultura. Madrid: Ediciones Siruela.
Gombrich, E. (1979). Arte e ilusión. Barcelona: Gustavo Gili.
González, L. (2005). Pintura y fotografía. Barcelona: Gustavo Gili.
Hockney, D. (2001). Secret Knowledge. USA: Viking Studio.
Hogg, J. (1969). Psicología y artes visuales. Barcelona: Gustavo Gili.
Meyer, R. (1993). Materiales y técnicas del arte. España: Blume.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)	Exámenes parciales	(x)
Exposición audiovisual	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Seminarios	( )	Participación en clase	(x)
Lecturas obligatorias	(x)	Asistencia	(x)

Trabajo de investigación (x) Prácticas de taller o laboratorio ( ) Prácticas de campo ( ) Otras: Aprendizaje basado en proyectos ( )	Seminario ( ) Otras: Evaluación de proyecto ( )
Perfil profesiográfico: Licenciado en Artes Visuales, Comunicación Visual o Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente en las áreas artísticas y desarrollo de proyectos afines.	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de la asignatura

Laboratorio de Investigación-Producción I: Arte Sonoro

Clave:	**Semestre:** 7º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional, Investigación-Producción			**No. Créditos:** 16
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 4	**Práctica:** 8	12	192
Modalidad: Laboratorio		**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)
Asignatura antecedente: Laboratorio de Estrategias Metodológicas II.
Asignatura subsecuente: Laboratorio de Investigación-Producción II: Arte Sonoro.

Objetivo general:
Integrar y experimentar con los fundamentos teóricos, procedimientos y técnicas de producción de arte sonoro y los conocimientos de otros campos disciplinares, para aplicarlos en el desarrollo de proyectos terminales de investigación-producción.

Objetivos específicos:
1. Aplicar los fundamentos teóricos del arte sonoro en el diseño y desarrollo de un proyecto de investigación-producción.
2. Explorar medios acústicos análogos en acciones sonoras.
3. Examinar los fundamentos de la acústica y sus aplicaciones en el desarrollo de piezas plásticas.
4. Profundizar en el estudio de las teorías musicales de occidente.
5. Profundizar en el desarrollo de habilidades perceptuales mediante el ejercicio de apreciación musical.
6. Fomentar la concepción y el desarrollo de proyectos terminales de investigación-producción.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Comunicación y lenguaje artístico sonoro	16	32
2	Fundamentos y aplicaciones de la acústica	16	32
3	Teoría musical occidental II	16	32
4	Exploración perceptual sonora III	16	32
	Total de horas:	64	128
	Suma total de horas:	192	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Comunicación y lenguaje artístico sonoro 1.1 Estructuración perceptual. 1.2 Elementos de la comunicación en el arte sonoro. 1.2 Discurso y su papel en la obra plástica.
2	Fundamentos y aplicaciones de la acústica 2.1 Propiedades de las ondas. 2.2 Naturaleza del sonido. 2.3 Introducción a la organología occidental.
3	Teoría musical occidental II 3.1 Lenguaje del clave bien temperado III. 3.2 Tiempo fuerte III. 3.3 Compás III. 3.4 Ritmo III. 3.5 Dinámica II. 3.6 Solfeo II. 3.7 Escalas. 3.8 Principios básicos de armonía. 3.9 Introducción a la música ritual.
4	Exploración perceptual sonora integral III 4.1 Acondicionamiento propioceptual III. 4.2 Apreciación musical III.

Bibliografía básica:

Bettetini, G. (1977). Producción significante y puesta en escena. Barcelona, España: Gustavo Gilli.
Cage, J. (1961). Silence: Lectures and Writings. USA: W.U.P.
Feldenkrais, M. (2006). El poder del yo. España: Paidós.
Goudsmit, S. y Claiborne, R. (1989). El tiempo, Colección Científica de Time Life. México: Editores Culturales Internacionales.
Larson, S. (2010). Pensar el Sonido. México: CUAC-UNAM
Nourse, A. (1989). El Cuerpo Humano, Colección Científica de Time Life. México: Editores Culturales Internacionales.
Olivar, A. (2006). Fundamentos teóricos de la comunicación. España: GPS.
Santisteban, G. (2010). Método Carcassi. USA: O. Ditson Co.
Smith, S. y Warshofsky, F. (1989). Sonido y Audición, Colección Científica de Time Life. México: Editores Culturales Internacionales.
Tello, A. (2010). La música en México. Panorama del siglo XX. México: Fondo de Cultura Económica.

Bibliografía complementaria:

Barber, Ll. y Palacios, M. (2009). La mosca tras la oreja: de la música experimental al arte sonoro en España. España: Fundación Autor.
Bejarano, C. (2006). A vuelo de murciélago el sonido, nueva materialidad. Colombia: Universidad Nacional de Colombia.
Bejarano, C. (2007). Música concreta. Tiempo destrozado. Colombia: Universidad Nacional de Colombia.
Betés, M. (2000). Fundamentos de musicoterapia. España: Ediciones Morata.
Consejo Nacional Para la Cultura y las Artes. (2005). La cultura y las artes en tiempos del cambio. México: Fondo de Cultura Económica.
Costa, J. (2010). Arte sonoro: La casa encendida. España: Actarbirkhauser.
Espinosa, S. (2006). Ecología acústica y educación: Bases para el diseño de un nuevo paisaje sonoro. España:

Grao.
Gallego, J. y García, P. (2012). Sintonizando el futuro: radio y producción sonora en el siglo XXI: España: Instituto rtve.
Universidad Nacional de Colombia. (2004). Conservatorio de Música. Colombia: UNC.
Zalamea, G. y Ancízar, M. (2007). Arte y localidad: modelos para desarmar. Colombia: Universidad Nacional de Colombia.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)		
Exposición audiovisual	(x)	Exámenes parciales	( )
Ejercicios dentro de clase	(x)	Examen final escrito	( )
Ejercicios fuera del aula	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Seminarios	(x)	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Lecturas obligatorias	(x)	Participación en clase	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Asistencia	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	(x)	Seminario	(x)
Prácticas de campo	(x)	Otras: Evaluación de proyecto	(x)
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	(x)		

Perfil profesiográfico:
Licenciado en Artes Visuales, Comunicación Visual o Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente en las áreas artísticas y desarrollo de proyectos afines.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de la asignatura

Laboratorio de Investigación-Producción I: Estructuras y Modelos en Pequeño Formato: Artísticos, Ornamentales y Utilitarios

Clave:	**Semestre:** 7º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional, Investigación-Producción		**No. Créditos:** 16
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**	**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 4	**Práctica:** 8	12	192
Modalidad: Laboratorio		**Duración del programa:** 16 semanas		

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)

Asignatura antecedente: Laboratorio de Estrategias Metodológicas II.

Asignatura subsecuente: Laboratorio de Investigación-Producción II: Estructuras y Modelos en Pequeño Formato: Artísticos, Ornamentales y Utilitarios.

Objetivo general:
Analizar el desarrollo histórico de la joyería y su relación con la producción de piezas en pequeño formato como marco de referencia para el estudio y práctica de técnicas y procedimientos de la producción escultórica en pequeño formato aplicables a proyectos interdisciplinarios de investigación-producción.

Objetivos específicos:
1. Analizar el desarrollo histórico de la joyería y su relación con la creación escultórica.
2. Identificar las características de los metales y otras incorporaciones en la platería.
3. Analizar y manipular las técnicas tradicionales de la joyería mexicana y asociarla con la producción escultórica de pequeñas piezas.
4. Explorar las posibilidades de las técnicas de la platería en diversas modalidades de producción plástica.
5. Desarrollar propuestas de pequeño formato usando las técnicas estudiadas
6. Fomentar la concepción y desarrollo de proyectos terminales de investigación-producción en escultura de pequeño formato.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Antecedentes históricos de la joyería	20	40
2	Los metales e incorporaciones en la joyería	20	40
3	Antecedentes de las técnicas tradicionales de la joyería mexicana y técnicas básicas en la producción escultórica de pequeñas piezas	24	48
	Total de horas:	64	128
	Suma total de horas:	192	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Antecedentes históricos de la joyería 1.1 Joyería Egipcia Imperio Antiguo, Medio y Nuevo 1.2 Joyería y artes menores etruscas. Monedas grecorromanas 1.3 Joyería prehispánica. 1.3.1 Perú. 1.3.2 Colombia 1.3.3 México. 1.4 Joyería litúrgica novohispana (México). 1.5 La pieza escultórica de pequeño formato: Propiedades y valores.
2	Los metales e incorporaciones en la joyería 2.1 Características y propiedades de los metales preciosos y de baja fusión 2.2 Características y propiedades de las piedras preciosas y semipreciosas 2.3 Materiales sintéticos. 2.3.1 Resinas líquidas. 2.3.2 Acrílicos en placa. 2.4 Maquinaria, equipo y herramientas 2.5 Medidas de seguridad en un taller de producción de pequeño formato.
3	Antecedentes de las técnicas tradicionales de la joyería mexicana y técnicas básicas en la producción escultórica de pequeñas piezas 3.1 Técnica de Fundición. 3.2 Técnica de Calado. 3.3 Técnica de Sochapado. 3.4 Técnicas de Engastes (10 hrs.). 3.5 Técnicas de Acabados (8 hrs.).

Bibliografía básica:

Asensio, F. et al. (1990). Jeweller's shops the best shops monographic books collection-facades and displays. España: Atrium SA.
Bainbridge, H. y Fabergè, P. (1972). Goldsmith and jeweler to the Russian imperial court, Spring books. UK: Quinta Edición.
Benette, D. y Masetti, D. (1989). Understanding Jewelry Antique. England: collectors´s club.
Codina, C. (2010). La joyería. España: Parramón.
Garrard, T. (1989). Gold of Africa. Alemania: Prestel.
Goldberg, N. (1978). Jewelry, hard picture archives. New York: Hart Publishing.
Krekel-Aalberse, A. (1989). Art Nouveau and Art Deco Silver. New York: H. N. Abrams.
MacCreigth, T. (1996). The complete metalsmith. USA: Brynmorgen Press.
McCormick, J. (1980). Ergonomía. Barcelona: Gustavo Gili.
Mourey, G. et al. (1973). Art Nouveau jewellery and fans. New York: Dover Publications.

Bibliografía complementaria:

Bloc de moda. (n.d.). Extraída el 01/04/2013 desde www.blocdemoda.com
Catálogo Expo-Sevilla. (1992). El oro de América. España: Sociedad estatal para la exposición universal de Sevilla.
Diario Femenino. (n.d.). Extraída el 01/04/2013 desde www.diariofemenino.com/
Marie-Claire. (n.d.). Extraída el 01/04/2013 desde http://www.marie-claire.es/
Morril, P. (1995). Mexican silver jewelry. USA: Schiffer Publishing.
Nadelhoffer, C. (1988). Jewelers extraordinary. UK: Thames and Hudson.
Poynder, M. (1990). The price guide of jewellery. UK: Collector's club.
Radice, B. (1987). Jewelry by architects from the collection of Cleto Munari. New York: Rizzoli.

Rodríguez, G. (2000). Guía de conceptos básicos para el joyero. México: PROADA.
Shulz, R. Seidel, M. (2004). Egipto: El mundo de los faraones. Germany: Köneman.
Von, R. (1972). The design and creation of jewelry. USA: Chilton.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)	Exámenes parciales	(x)
Exposición audiovisual	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Seminarios	( )	Participación en clase	(x)
Lecturas obligatorias	(x)	Asistencia	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Seminario	( )
Prácticas de taller o laboratorio	( )	Otras: Evaluación de proyecto	( )
Prácticas de campo	( )		
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	( )		

Perfil profesiográfico:
Licenciado en Artes Visuales, Comunicación Visual o Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente en escultura de pequeño formato.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de la asignatura

Laboratorio de Investigación-Producción I: Producción Audiovisual de Animación

Clave:	**Semestre:**	**Campo de conocimiento:**			**No. Créditos:**
	7º	Desarrollo Profesional, Investigación-Producción			16
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:**	**Práctica:**		192
		4	8	12	
Modalidad: Laboratorio		**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)
Asignatura antecedente: Laboratorio de Estrategias Metodológicas II.
Asignatura subsecuente: Laboratorio de Investigación-Producción II: Producción Audiovisual de Animación.

Objetivo general:
Analizar los fundamentos teóricos, las metodologías y las herramientas de animación y seleccionar entre diversas técnicas de animación digital para desarrollar un proyecto terminal de investigación producción en esta disciplina.

Objetivos específicos:
1. Analizar el proceso para la elaboración de un guión.
2. Examinar el concepto de dramaturgia y los géneros cinematográficos.
3. Explorar con el uso de equipo, procesos y materiales para el desarrollo de piezas de animación digital.
4. Desarrollar propuestas de trabajo para ejercicios de animación con técnicas tradicionales y digitales.
5. Experimentar con la producción de piezas de animación con técnicas mixtas.
6. Fomentar la concepción y el desarrollo de proyectos terminales de Investigación-Producción.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	El guión y su estructura dramática	20	40
2	Animación digital	20	40
3	Producción experimental de animación tradicional y digital	24	48
	Total de horas:	64	128
	Suma total de horas:	192	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	El guión y su estructura dramática 1.1 La unidad dramática. 1.2 Géneros dramáticos. 1.2.1 Tragedia. 1.2.2 Comedia. 1.2.3 Tragicomedia. 1.2.4 Melodrama. 1.2.5 Farsa. 1.3 Géneros cinematográficos.
2	Animación digital 2.1 Técnicas digitales de animación. 2.1.1 Rotoscopía. 2.1.2 Cut out. 2.1.3 Interpolación de movimiento. 2.1.4 Trayectorias. 2.1.5 Movimientos cíclicos. 2.1.6 Escenografía digital. 2.1.7 Objetos vectoriales. 2.2 Flash. 2.3 Animación CGI. 2.4 3D Max.
3	Producción experimental de animación tradicional y digital 3.1 Diseño de la producción. 3.2 Animación con técnicas mixtas.

Bibliografía básica:

Beck, J. (2004). Animation Art. USA: Harper Design.
Brady, J. (1995). El oficio del guionista. España: Gedisa.
Cámara, S. (2004). El dibujo animado. Barcelona: Parramón.
Comparato, D. (2000). El guión para cine y televisión. México: Planeta.
Gutiérrez, L. (1978). Narrativa fílmica. Teoría y técnica del guión cinematográfico. Madrid: Pirámide.
Hogarth, B. (2005). Dynamic wrinkles and drapery. USA: Watson–Guptil.
Katz, S. (2002). Plano a plano, de la idea a la plantilla. Madrid: PlotEdiciones.
Muybridge, E. (1985). Horses and other animals in motion. USA: Dover Publication.
Muybridge, E. (2004). The human figure in motion. Inglaterra: Phaidon.
Sánchez, R. (1994). Montaje cinematografico, arte de movimiento. México: Centro Universitario de Estudios Cinematográficos.
Simon, M. (2003). Producing independent 2D character animation. USA: Elsevier Science
Webster, C. (2005). Animation: the mechanics of motion. UK: Focal Press.
Whitaker H. (2009). Timing for animation. UK: Focal Press.
Williams, R. (2001). The Animators survival kit. A manual of Methods, Principles and Formulas. New York: Faber and Faber.

Bibliografía complementaria:

Bordwell, D. y Thompson, K. (2003). Arte Cinematográfico. México: McGraw Hill.
Edgell, S. (2004). The complete cartooning course. USA: Barron´s.
Goldfinger, E. (2004). Animal anatomy for artist. USA: Oxford University Press, Inc.
Halas, J. y Manvell, R. (1980). La técnica de los dibujos animados. España: Omega.

Lord, M. y Brian S. (2000). Cracking Animation. USA: Thames and Hudson.
Moler, J. (2006). Flash 8, Imagen, animación e interactividad. España: Anaya Multimedia.
Moore, J. (2002). The Flash Webside Handbook. Londres: Charles River Media.
Ptamore, C. (2004). Curso completo de animación. España: Acanto.
White T. (2009). How to make animated films. USA: Elsevier Focal Press.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)		
Exposición audiovisual	(x)	Exámenes parciales	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Seminarios	( )	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Lecturas obligatorias	(x)	Participación en clase	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Asistencia	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	( )	Seminario	( )
Prácticas de campo	( )	Otras: Evaluación de proyecto	( )
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	( )		

Perfil profesiográfico:
Licenciado en Artes Visuales, Comunicación Visual o Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de la asignatura

Laboratorio de Investigación-Producción I: Animación

Clave:	**Semestre:**	**Campo de conocimiento:**		**No. Créditos:**
	7º	Desarrollo Profesional, Investigación-Producción		16
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**	**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 4 / **Práctica:** 8	12	192
Modalidad: Laboratorio		**Duración del programa:** 16 semanas		

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x) Asignatura antecedente: Laboratorio de Estrategias Metodológicas II. Asignatura subsecuente: Laboratorio de Investigación-Producción II: Animación. **Objetivo general:**
Analizar y explorar los conceptos, términos, técnicas y procedimientos de la animación 3D con el fin de diseñar, elaborar e integrar objetos, ambientes y personajes en 3D para su aplicación en el desarrollo de proyectos de investigación-producción en animación.

Objetivos específicos:
1. Analizar los antecedentes históricos de la realidad aumentada.
2. Identificar los requerimientos técnicos (Hardware y Software) de la animación Digital 3D orientados a la realidad aumentada.
3. Analizar y aplicar los conceptos y términos de la realidad aumentada para su empleo en el desarrollo de proyectos de animación.
4. Diseñar y elaborar objetos, ambientes y personajes en 3D orientados a la realidad aumentada.
5. Realizar la programación de un proyecto de animación digital en realidad aumentada.
6. Explorar las posibilidades de la producción de animaciones en realidad aumentada.
7. Fomentar la concepción y desarrollo de proyectos terminales de investigación-producción en animación.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Antecedentes de la realidad aumentada	8	16
2	Hardware y software para animación digital orientada a la realidad aumentada	8	16
3	Conceptos y términos para la realización de proyectos de realidad aumentada	8	16
4	Modelado de objetos 3D orientados a realidad aumentada	10	20
5	Programación y realización de animaciones en realidad aumentada	10	20
6	Funciones, uso y futuro de la animación orientada a realidad aumentada	10	20
7	Postproducción de video enfocado a realidad aumentada	10	20
	Total de horas:	64	128
	Suma total de horas:	192	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Antecedentes de la realidad aumentada 1.1 La animación digital 3D de sus orígenes a nuestros días.
2	Hardware y software para animación digital orientada a la realidad aumentada 2.1 Hardware. 2.2 Software.
3	Conceptos y términos para la realización de proyectos de realidad aumentada 3.1 Tipos de realidad aumentada. 3.2 Bases y marcas de guía. 3.4 Estilos de modelado de objetos para uso en realidad aumentada. 3.5 Composición escénica 3D. 3.6 Movimientos de cámara enfocados a realidad aumentada.
4	Modelado de objetos 3D orientados a realidad aumentada 4.1 Herramientas y menú. 4.2 Tipos de modelado. 4.3 Optimización de objetos para realidad aumentada. 4.4 Mapeo y aplicación de texturas. 4.5 Iluminación y características de materiales a aplicar. 4.6 Renderizado para realidad aumentada.
5	Programación y realización de animaciones en realidad aumentada 5.1 Introducción. 5.2 Software. 5.3 Ensamblado de proyecto. 5.4 Programación e integración de imágenes.
6	Funciones, uso y futuro de la animación orientada a realidad aumentada 6.1 Funciones de la realidad aumentada. 6.2 Usos de la realidad aumentada. 6.3 El futuro de la realidad aumentada.
7	Postproducción de video enfocado a realidad aumentada 7.1 Inserción de renders. 7.2 Aplicación de efectos y corrección de color. 7.3 Render y salida a video.

Bibliografía básica:

Arcos, M. (2007). Fundamentos de animación. España: Parramón.
Beane, A. (2012). 3D animation essentials. EUA: Sybex.
Beck, J. (2004). Animation art. EUA: Harper Design.
Cámara, S. (2006). El dibujo animado. Barcelona: Parramón.
Danaher, S. (2003). Digital 3D design. EUA: Watson Guptil.
McQuilkin, K. (2007). Cinema 4D. The artists project source book. UK: Focal Press.
Patmore, C. (2003). Curso completo de animación. Barcelona: Acanto.
Perkins, C. (2007). Photoshop CS3 extended para 3D y video. España: Anaya.
Quinn, J. (2010). Dibujo para animación. España: Hermann Blume.
Woolman, M. (2004). Motion design. Suiza: RotoVision.

Bibliografía complementaria:

Atomic Authoring Tool. [Homepage]. Consultado el día 21 de septiembre de 2012, de la world wide web: http://www.sologicolibre.org/projects/atomic/en/.
Edgell, S. (2001). The complete cartooning course. EUA: Barron´s.

Fernández, M. R. y Fidalgo Sanchez, J. A. (2003). Mil problemas de química general. España: Everest.
Kotz, T. (2003). How to make animated films. UK: Focal Press.
Webster, C. (2005). Animation, the mechanics of motion. UK: Focal Press.
Williams, R. (1990). Guía de supervivencia del animador. Londres: Faber and Faber.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)		
Exposición audiovisual	(x)	Exámenes parciales	( )
Ejercicios dentro de clase	(x)	Examen final escrito	( )
Ejercicios fuera del aula	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Seminarios	( )	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Lecturas obligatorias	(x)	Participación en clase	(x)
Trabajo de investigación	( )	Asistencia	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	(x)	Seminario	( )
Prácticas de campo	( )	Otras: Evaluación de proyecto	(x)
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	(x)		

Perfil profesiográfico:
Licenciado en Artes Visuales, Comunicación Visual o Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente en el campo de la animación.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de la asignatura

Laboratorio de Investigación-Producción I: Proyecto Interdisciplinario

Clave:	**Semestre:** 7º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional, Investigación-Producción			**No. Créditos:** 16
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 4	**Práctica:** 8	12	192
Modalidad: Laboratorio		**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)
Asignatura antecedente: Laboratorio de Estrategias Metodológicas II.
Asignatura subsecuente: Laboratorio de Investigación-Producción Proyecto Interdisciplinario II.

Objetivo general:
Analizar diversas perspectivas y estrategias metodológicas para contrastar la disciplina del arte con la finalidad de promover la problematización y colaboración interdisciplinaria para el diseño, elaboración y análisis crítico de obra.

Objetivos específicos:
1. Reconocer, aplicar y evaluar la metodología de investigación de las artes plásticas como un campo específico.
2. Analizar y seleccionar otras estrategias metodológicas para contrastarla con el método elegido para el desarrollo de un proyecto.
3. Diferenciar, problematizar y tipificar la relación entre diversas estrategias metodológicas.
4. Desarrollar un planteamiento y una fundamentación de la propuesta plástica con base en la relación entre las estrategias metodológicas seleccionadas.
5. Fomentar la concepción y desarrollo de proyectos terminales de Investigación-producción.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Selección y análisis de estrategias	20	40
2	Recursos metodológicos	20	40
3	Producción.	24	48
	Total de horas:	64	128
	Suma total de horas:	192	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Selección y análisis de estrategias 1.1 Estrategias metodológicas para la investigación. 1.2 Análisis crítico. 1.2 Pensamiento complejo. 1.3 Semiótica. 1.4 Ecología. 1.5 Filosofía. 1.6 Eclecticismo.
2	Análisis de recursos 2.1 Recursos materiales. 2.1 Recursos metodológicos. 2.1.1 Análisis crítico. 2.1.2 Recursos vs requerimientos
3	Producción. 3.1 Problemas de producción. 3.2 Análisis. 3.3 Propuestas de solución.

Bibliografía básica:

Álvarez, F. (2002). La respuesta imposible. México: siglo XXI Editores.
Eco, H. (1992). Obra abierta. Barcelona: Planeta de Agostini.
Efland, A., Freedman, F. y Stuhr, P. (2000). La educación en el arte posmoderno. Barcelona: Ediciones Akal.
Gasset, J. (2001). El hombre y la gente. México: Porrúa.
Guash, A. (2000). Los manifiestos del arte posmoderno 1980-1995. Barcelona: Ediciones Akal.
Kaprow, A. (2007). La educación del des-artista. Madrid: Árdora Ediciones.
Kuhn, T. (1992). La estructura de las revoluciones científicas. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
Martínez, A. et al. (2005). Interdisciplina: escuela y arte. Antología. México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.
Morin, E. (1990). Introducción al pensamiento complejo. Barcelona: Gedisa.
Wells, G. (2001). El país de los ciegos en Ítalo Calvino: Cuentos fantásticos del siglo XIX. Volumen segundo: Lo fantástico cotidiano. Madrid: Ediciones Siruela.

Bibliografía complementaria:

Aicher, O. (1994). El mundo como proyecto. Barcelona: Gustavo Gili.
Best, K. (2010). Fundamentos del Management del diseño: el libro esencial de los conceptos y principios básicos de la gestión de proyectos. España: Parramón.
Bonet, L. (2001). Gestión de proyectos culturales: análisis de casos. Barcelona: Ariel.
Bonsiepe, G. (1975). Diseño industrial. Artefacto y proyecto. Madrid: Alberto Corazón.
Brown, M. (2000). Gestión de proyectos en una semana. Barcelona: Ediciones Gestión.
Esteve de Quesada, A. (2001). Creación y proyecto. España: Institución Alfonso el Magnánimo.
Gahan, A. (2010). Los 6 pasos del planteamiento estratégico México: Santillana.
Gray. (2012). Administración de proyectos. México: Mc Graw Hill.
Hitt, M. (2007). Administración estratégica: competitividad y globalización. Conceptos y casos. México: Cengage Learning.
Jalife Daré, M. (2004). Uso y Valor de la Propiedad Intelectual. Rol estratégico de los derechos intelectuales. México: Gasca Sicco.
Marchiaro, P. (2007). Cultura de la Gestión. Reflexiones sobre el oficio de administrar proyectos para las culturas. Córdoba: Ábaco-Cultura Contemporánea.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)		
Exposición audiovisual	(x)	Exámenes parciales	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Seminarios	( )	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Lecturas obligatorias	(x)	Participación en clase	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Asistencia	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	( )	Seminario	( )
Prácticas de campo	( )	Otras: Evaluación de proyecto	(x)
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	(x)		
Perfil profesiográfico: Licenciado en Artes Visuales, Comunicación Visual o Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente.			

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de la asignatura

Seminario de Arte Contemporáneo I

Clave:	**Semestre:** 7º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional, Humanístico-Social			**No. Créditos:** 4
Carácter: Obligatoria		**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórica		**Teoría:** 2	**Práctica:** 0	2	32
Modalidad: Seminario		**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)

Asignatura antecedente: Seminario de Arte Moderno II.

Asignatura subsecuente: Seminario de Arte Contemporáneo II.

Objetivo general:
Analizar y exprorar los referentes de sentido que se adoptan para las realizaciones plásticas, visuales, simbólicas y alegóricas, a partir de la segunda década de los Siglos XX y XXI para fomentar el desarrollo de habilidades críticas y comparativas, así como conocimientos sobre la producción plástica y las artes visuales.

Objetivos específicos:
1. Analizar e identificar de manera teórica, histórica y formal, los dispositivos que detonan los 'estilos' en la plástica de los Siglos XX y XXI y su repercusión en el arte.
2. Examinar y clasificar los parámetros que conforman la 'normatividad' del plano cultural que sirve como base para la edificación de las propuestas artísticas.
3. Identificar los principales elementos constitutivos de los estilos artísticos analizados.
4. Examinar las relaciones estéticas y las influencias contextuales de los Siglos XX y XXI.
5. Identificar a los artistas y obras más representativos de cada movimiento.
6. Efectuar un estudio paralelo y comparativo sobre las artes visuales, otras expresiones artísticas y la influencia de los contextos en los siglos XX y XXI.
7. Analizar las relaciones e influencias de los diferentes movimientos artísticos con entornos sociales y artísticos a nivel personal.
8. Relacionar las manifestaciones artísticas de los siglos XX y XXI con los procesos de investigación-producción.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Entre lo insubstancial y lo existente: facetas del 'realismo' moderno	6	0
2	Representaciones culturales de las sociedades de consumo	6	0
3	Disidencias	6	0
4	Informalismo, abstracción post-pictórica y crítica al señalamiento de las diferencias	6	0
5	Tendencias y corrientes	8	0
	Total de horas:	32	0
	Suma total de horas:	32	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Entre lo insubstancial y lo existente: facetas del 'realismo' moderno 1.1 Situacionistas. 1.2 Imagen-objeto e imagen-ensamblaje.
2	Representaciones culturales de las sociedades de consumo 2.1 Pop Art. 2.2 Happenings, fluxus y accionismo Vienés. 2.3 Neo-constructivismo y nueva figuración. 2.4 Minimalismo. 2.5 Arte y la noción de 'entropía'.
3	Disidencias 3.1 Posminimalismo. 3.2 Land Art. 3.3 Performance. 3.4 Arte desde 'los márgenes' o voces de los grupos minoritarios.
4	Informalismo, abstracción post-pictórica y crítica al señalamiento de las diferencias 4.1 Informalismo. 4.2 Expresiones 'Posmodernas'. 4.3 Nuevos roles de la fotografía: fotoconceptualismo. 4.4 La escisión del Posmodernismo (1984). 4.5 Estéticas disidentes.
5	Tendencias y corrientes: 5.1 Primera mitad del siglo XX 5.1.1 ¿Qué fueron las Vanguardias? 5.1.2 Fauvismo. 5.1.3 Expresionismo alemán. 5.1.4 Cubismo. 5.1.5 Futurismo. 5.1.6 Constructivismo ruso. 5.1.7 Suprematismo. 5.1.8 Dadaísmo. 5.1.9 Surrealismo. 5.1.10 Muralismo mexicano y contemporáneo. 5.2 Fin del siglo XX 5.2.1 Arte pop. 5.2.2 Op art. 5.2.3 Arte cinético. 5.2.4 Minimalismo. 5.2.5 Arte Conceptual. 5.2.6 Arte de acción: Fluxus, happening. 5.2.7 Land art. 5.6 Hacia el siglo XXI 5.6.1 Arte mexicano contemporáneo. 5.6.2 Arte contemporáneo de los diferentes continentes.

Bibliografía básica:

Argan, G. C. (1991). El arte moderno. Del Iluminismo a los movimientos contemporáneos. Madrid: Akal.
Balsa de la Medusa.
Bozal, V. (1991). Los primeros diez años, 1900-1910. Los orígenes del arte contemporáneo, Madrid: Visor.
Bozal, V. (1996). Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas. Madrid: Visor.
Calvo Serraller, F. (2001). El arte contemporáneo. Madrid: Taurus.
Calvo Serraller, F. et al. (1999). Escritos de Arte de Vanguardia. 1900-1945. Madrid: Turner.
Chipp Herschel, B. (1995).Teoría del arte contemporáneo. Fuentes artísticas y opiniones críticas. Madrid: Akal.
Cirlot, L. (1999). Primeras Vanguardias Artísticas, Textos y documentos. Barcelona: Parsifal.
D'Ors, E. (1964). Lo Barroco, Madrid: Aguilar.
Eco, U. (2004). Historia de la Belleza (Trad. María Pons Irazazábal). Barcelona: Lumen.
Eco, U. (2007). Historia de la Fealdad (Trad. María Pons Irazazábal). Barcelona: Lumen.
Fhar, B. (1998). G. EL Modernismo. Barcelona: Konemann.
Frampton, K. (1998). Historia crítica de la arquitectura moderna. Barcelona: Gustavo Gili.
Guasch, A. M. (2001). El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural. Madrid: Alianza.
Huygue, R. (1971). El Arte y el mundo moderno. Barcelona: Planeta.
Krauss, R. (2006). La originalidad de la Vanguardia y otros mitos modernos. Madrid: Alianza.
Marchán Fiz, S. (1997). Del Arte objetual al arte del concepto (1960-1974). Barcelona: Akal.
Micheli, M. (1979). Las vanguardias artísticas del siglo XX. Madrid: Alianza.
Panofsky, E. (2001). Renacimiento y renacimientos en el arte occidental. Madrid: Alianza.

Bibliografía complementaria:

Acaso, M. et al. (2011). Didáctica de las artes y la cultura visual. Madrid: Akal.
Adorno, T. W. (2011). Crítica de la cultura y sociedad (Vols. 1 y 2). Madrid: Akal.
Adorno, T. W. (2011). Teoría Estética. Madrid: Akal.
Azuela, A. (2005). Arte y poder. México: Fondo de Cultura Económica.
Bastide, R. (2007). Arte y sociedad. México: Fondo de Cultura Económica.
Bourdieu, P. (2005). Las reglas del arte. Barcelona: Anagrama.
De los Reyes, G. (2008). "La categoría de la ambigüedad", en Cuestiones de arte contemporáneo. Hacia un nuevo espectador en el siglo XXI. Buenos Aires: Emecé.
Gombrich, E. (1987). Historia del Arte. Barcelona: Alianza.
Hauser, A. (1960). Historia social de la literatura y el arte. Madrid: Guadarrama.
Jiménez, J. (2003). Teoría del arte. Madrid: Técnos/Alianza.
Kostoff, S. (1999). Historia de la Arquitectura (Vols. 1 y 2). Madrid: Alianza.
Marchán Fiz, S. (1987). La Estética en la cultura moderna. Madrid: Alianza.
Oliveras, E. (2005). Estética. La cuestión del arte. Buenos Aires: Ariel.
Oliveras, E. (2007). La metáfora en el arte. Retórica y filosofía de la imagen. Buenos Aires: Emecé.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)	Exámenes parciales	(x)
Exposición audiovisual	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Seminarios	( )	Participación en clase	(x)
Lecturas obligatorias	(x)	Asistencia	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Seminario	( )
Prácticas de taller o laboratorio	(x)	Otras: Evaluación de proyecto	( )
Prácticas de campo	(x)		
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	( )		

Perfil profesiográfico:

Licenciado en Artes Visuales, Comunicación Visual o Diseño y Comunicación Visual, posgrado en historia del arte, historia o filosofía con experiencia docente.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de la asignatura

Seminario de Arte y Teoría de la Comunicación I

Clave:	**Semestre:** 7º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional, Humanístico-Social			**No. Créditos:** 4
Carácter: Obligatoria		**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórica		**Teoría:** 2	**Práctica:** 0	2	32
Modalidad: Seminario		**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x) Asignatura antecedente: Seminario de Arte y Teoría de la Imagen II. Asignatura subsecuente: Seminario de Arte y Teoría de la Comunicación II. **Objetivo general:**
Analizar los fundamentos teórico-conceptuales de la comunicación y las teorías sobre el origen del lenguaje para fomentar el desarrollo de conocimientos y habilidades a fin de sustentar proyectos gráficos de investigación-producción.

Objetivos específicos:
1. Estudiar las teorías y conceptos fundamentales de la comunicación.
2. Analizar y contrastar las teorías sobre el origen del lenguaje y la imagen.
3. Examinar diversos sistemas y códigos de comunicación no verbal en el lenguaje cotidiano y el artístico.
4. Identificar la forma en la que la comunicación se relaciona con las artes y los procesos de desarrollo de obra.
5. Aplicar los conocimientos adquiridos en el diseño, sustento y justificación de proyectos gráficos de investigación-producción.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Comunicación: Fundamentos teóricos	10	0
2	Lenguaje e imagen	10	0
3	Comunicación, arte y lenguajes no verbales	12	0
	Total de horas:	32	0
	Suma total de horas:	32	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Comunicación: Fundamentos teóricos 1.1 Comunicar/informar. 1.2 Conceptos básicos de la teoría de la comunicación. 1.3 Elementos de la comunicación.
2	Lenguaje e imagen 2.1 Teorías sobre el origen del lenguaje. 2.2 Teorías sobre el origen de la imagen. 2.3 Desarrollo de los primeros sistemas de comunicación y arte primitivo.
3	Comunicación, arte y lenguajes no verbales 3.1 Arte y comunicación. 3.2 Lenguajes no verbales. 3.3 Códigos visuales, auditivos y tangibles. La comunicación no escrita.

Bibliografía básica:

Arnheim, R. (1991). Arte y percepción visual. Psicología del ojo creador. España: Alianza Editorial.
Calabrese, O. (1997). El lenguaje del arte. Barcelona: Ed. Paidós
Carontini, E. y Peraya, D. (1979). Elementos de semiótica general. El proyecto semiótico. Barcelos: Gustavo Gili.
Davis, F. (1976). La comunicación no verbal. Madrid: Alianza.
Fischer, E. (1976). La necesidad del arte, en Jaime Goded. Antología sobre la comunicación humana. México: UNAM.
Hall, E. (1972). La dimensión oculta. México: Siglo XXI.
Hoffman, D. (2000). Inteligencia visual. Cómo creamos lo que vemos. Barcelona: Ed. Paidós
Jung, K. (1995). El hombre y sus símbolos. Barcelona: Paidós
McLuhan, M. (2009).Comprender los medios de comunicación. Las extensiones del ser humano. Barcelona: Ed. Paidós
Read, H. (1957). Imagen e idea. La función del arte en el desarrollo de la conciencia humana. México: FCE.
Ricci, P. y Bruna Z. (1990). La comunicación como proceso social. México: CONACULTA/Grijalbo.

Bibliografía complementaria:

Zamora, A. (2008). Filosofía de la imagen. Lenguaje, imagen y representación. México: UNAM – ENAP.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)	Exámenes parciales	(x)
Exposición audiovisual	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Seminarios	( )	Participación en clase	(x)
Lecturas obligatorias	(x)	Asistencia	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Seminario	( )
Prácticas de taller o laboratorio	( )	Otras: Evaluación de proyecto	( )
Prácticas de campo	( )		
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	( )		

Perfil profesiográfico:

Licenciado en Artes Visuales, Comunicación Visual o Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de la asignatura

Seminario de Investigación y Proyectos I

Clave:	**Semestre:** 7º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional, Investigación-Producción			**No. Créditos:** 3
Carácter: Obligatoria		**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 1	**Práctica:** 1	2	32
Modalidad: Seminario		**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)

Asignatura antecedente: Métodos de Análisis de la Obra de Arte II.

Asignatura subsecuente: Seminario de Investigación y Proyectos II.

Objetivo general:

Identificar y aplicar los conocimientos teóricos conceptuales de una metodología de trabajo específica para el desarrollo de protocolos de investigación-producción relacionados con campos de conocimiento o especialidades artísticas y plásticos.

Objetivos específicos:

1. Identificar y seleccionar fuentes documentales y de campo para el desarrollo de un protocolo de investigación.
2. Seleccionar y aplicar un método de investigación y procesos conscientes e inconscientes para producir la interpretación plástica de un proyecto de investigación-producción.
3. Identificar y utilizar recursos análogos y tecnológicos para la recolección de datos y para el desarrollo de los procesos creativo-plásticos.
4. Estructurar y utilizar esquemas conceptuales y plásticos para la organización y jerarquización de los contenidos teórico-metodológicos: análisis y síntesis.
5. Redactar un informe escrito para sustentar y justificar las soluciones presentadas.
6. Desarrollar una pieza plástica con base en los parámetros y objetivos del proyecto.
7. Fomentar la concepción y desarrollo de proyectos terminales de Investigación-producción.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	La idea de investigación.	8	0
2	Método, técnicas y protocolo de investigación.	8	0
3	Procesos creativos y fuentes de investigación.	8	0
4	Pensamiento visual e intelectual.	8	0
	Total de horas:	32	0
	Suma total de horas:	32	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	La idea de investigación. 1.1 Acercamiento al tema de investigación. 1.2 Aspectos a considerar para la elección del tema de investigación. 1.3 Las preguntas de investigación. 1.4 Pensamiento analítico / pensamiento holístico. 1.5 Esquematización conceptual para la creación de obra plástica.
2	Método, técnicas y protocolo de investigación. 2.1 El método en la creación artística. 2.1.1 Métodos cognoscitivos. 2.1.2 Métodos operativos. 2.2 Estructura de protocolos de investigación. 2.2.1 Planteamiento del problema. 2.2.2 Justificación. 2.2.3 Objetivos. 2.2.4 Antecedentes. 2.2.5 Hipótesis. 2.2.6 Selección de técnicas, métodos y recursos. 2.3 Recopilación de material documental. 2.3.1 Bibliográfica. 2.3.2 Hemerográfica. 2.3.3 Audiovisual. 2.3.4 Videográfica. 2.3.5 Iconográfica. 2.3.6 Plástica. 2.4 Representación plástica del planteamiento del problema.
3	Procesos creativos y fuentes de investigación. 3.1 Creación artística e intencionalidad. 3.2 Elaboración de ruta crítica: esquema personal. 3.3 Búsqueda de información análoga y digital. 3.4 Organización de fuentes de investigación: Normas APA. 3.5 Procesos conscientes e inconscientes. 3.6 Creación procesual y proyectual de obra plástica.
4	Pensamiento visual e intectual. 4.1 Intuición y razón: Esquematización y análisis. 4.2 El cuestionamiento. 4.2.1 Acopio de datos. 4.2.2 Incubación. 4.2.3 Iluminación. 4.2.4 Elaboración. 4.2.5 Comunicación. 4.3 Métodos, metodologías, técnicas y tecnología. 4.4 Propuesta plástica: elaboración de propuestas con integración de recursos análogos y digitales. 4.5 Elaboración de informe escrito de las soluciones presentadas.

Bibliografía básica:

Alonso, T. (2002). Argumentos. Valencia: Universidad de Valencia.
Araya, E. (2010). Abecé de redacción: una guía accesible y completa para escribir bien. México: Océano.
Arenas, P. (2008). Los verbos y su conjugación. España: Edimat Libros.
Baena, G. (2002). Instrumentos de investigación. México: Editores Mexicanos Unidos.
Baena, G. (2006). Manual para elaborar trabajos de investigación documental. México: Editores Mexicanos Unidos.
Chávez, H. (2004). Complejidad, arte y signo: una metodología interdisciplinaria: En *Interdisciplina escuela y arte. Antología Tomo I.* México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.
Esteve, A. (2001). Creación y proyecto. Valencia: Colección Formas Plásticas.
Garza, A. (1972). Manual de técnicas de investigación para estudiantes de ciencias sociales. México: El Colegio de México.
Hernández, R. (2003). Metodología de la investigación. México: McGraw Hill.
Rodríguez, L. (2006). Diseño, estrategia y táctica. México: Siglo Veintiuno editores.

Bibliografía complementaria:

Ávila, F. (1997). Español correcto para dummies. Colombia: Norma.
Barrena, S. (2007). La razón creativa: crecimiento y finalidad del ser humano según C. S. Peirce. México: Ediciones Rialp.
Basurto, H. (1977). Curso de redacción dinámica. México: Trillas.
Beristáin, H. (1988). Gramática estructural de la lengua española. (3ª ed.). México: UNAM/Noriega Editores/Editorial limusa.
Botta, M. y Morley, J. (2007). Tesis, tesinas, monografías e informes. Nuevas normas y técnicas de investigación y redacción. Argentina: Biblos.
Briggs, A. y Burke, P. (2008). De Gutenberg a Internet. (2ª ed.). México: Taurus.
Calsamiglia, H. y Amparo, T. (2002). Las cosas del decir, Manual de análisis de discurso. (2ª ed.). Barcelona: Ariel.
Cassany, D. (2010). Afilar el lapicero. Guía de redacción para profesionales. España: Anagrama.
Costa, J. (1998). La esquematización. Visualizar la información. España: Editorial Paidós.
Heinelt, G. (1979). Maestros creativos, alumnos creativos. Buenos Aires: Kapeluz.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)		
Exposición audiovisual	(x)	Exámenes parciales	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Seminarios	(x)	Exposición de seminarios por los alumnos	(x)
Lecturas obligatorias	(x)	Participación en clase	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Asistencia	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	( )	Seminario	( )
Prácticas de campo	( )	Otras: Evaluación de proyecto	(x)
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	(x)		

Perfil profesiográfico:

Licenciado en Artes Visuales, Comunicación Visual o Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente en la elaboración de protocolos y dirección de tesis.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de la asignatura

Gestión de Proyectos

Clave:	**Semestre:** 7º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional, Investigación-Producción			**No. Créditos:** 4
Carácter: Obligatoria		**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 1	**Práctica:** 2	3	48
Modalidad: Curso		**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)
Asignatura antecedente: Ninguna.
Asignatura subsecuente: Gestión de la Actividad Profesional.

Objetivo general:
Integrar los conocimientos, metodologías y procesos de los laboratorios de Investigación-Producción para la gestión y el desarrollo de proyectos artísticos a nivel profesional.

Objetivos específicos:
1. Analizar los conceptos básicos en materia de propiedad intelectual y derechos de autor. .
2. Analizar y aplicar fundamentos teóricos para administrar y promover el trabajo profesional
3. Sistematizar los procesos de investigación-producción en el laboratorio, para derivarlos en el desarrollo y gestión de proyectos y producción de obra.
4. Estudar y aplicar estrategias para la elaboración de cotizaciones y presupuestos
5. Aplicar el concepto de investigación-producción, como estrategia de producción y de proyección de estrategias de desarrollo profesional.
6. Detectar áreas de competencia, oportunidades y mercado, para la implantación de un proyecto de producción visual o de emprendimiento, que favorezca el desarrollo profesional.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Aspectos legales	3	6
2	Promoción	3	6
3	Administración	3	6
4	Procesos de investigación	3	6
5	El arte y el mercado	4	8
	Total de horas:	16	32
	Suma total de horas:	48	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Aspectos legales 1.1 Propiedad intelectual y derechos de autor. 1.1.1 Certificados de autenticidad. 1.1.2 Contratos.
2	Promoción 2.1 Currículum. 2.2 Control de archivos. 2.3 Boletín de prensa.
3	Administración 3.1 Planeación. 3.2 Cotización y presupuesto. 3.3 Cálculo de costos de producción. 3.4 Control y manejo de obra.
4	Procesos de investigación El artista como crítico e investigador, un campo expandido. Investigación como estrategia de aprendizaje y desarrollo del arte.
5	El arte y el mercado 5.1 Origen y evolución del mercado del arte. 5.2 Ciclos productivos del artista visual.

Bibliografía básica:

Álvarez, T. (2006). Manual de planeación estratégica. México: Panorama.
Ansoff, I. y McDonnell, E. (1997). La dirección estratégica en la práctica empresarial. México: Pearson Educación.
Bourriaud, N. (2006). Estética relacional. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora.
Brown, M. (2000). Gestión de proyectos en una semana. Barcelona: Gestión.
Dárcier, F, B. (1999). Estrategias para una nueva gestión cultural. Argentina: Eudeba.
Etzel, M.J. (2007). Fundamentos de marketing. México: Mc Graw Hill. Tr. Celia Ascencio Lara.
Galán de la Barreda, A. (2002). Hablando en plata. México: Oceano, Americo Arte Editores y Ubs.
García, E. (2007). Planeación estratégica. Teoría y práctica. México: Trillas.
Iturbe J. y Peraza. M. (2008). El arte del mercado en arte. México: Porrúa.
Ley Federal del Derecho de autor. (2003). En Agenda Mercantil 2003. México, D.F. Ediciones Fiscales ISEF, S.A. Décima edición, 1ª. Reimpresión.
Madanipour, A. (2003). Public and Private Spaces of the City. London: Routledge.
Sachse, M. (2003). Planeación estratégica en empresas públicas. México: Trillas.
Steiner, A. (2003). Planeación estratégica. México: CECSA.
Victoroff, T. (1995) The visual artist´s bussines and legal guide. Arizona: Prentice Hall.
Walter, B. (2004). El autor como productor. México: Itaca.

Bibliografía complementaria:

Aicher, O. (1994). El mundo como proyecto. Barcelona: Gustavo Gili.
Best, K. (2010). Fundamentos del Management del diseño: el libro esencial de los conceptos y principios básicos de la gestión de proyectos. España: Parramón.
Bonet, L. (2001). Gestión de proyectos culturales: análisis de casos. Barcelona: Ariel.
Bonsiepe, G. (1975). Diseño industrial. Artefacto y proyecto. Madrid: Alberto Corazón.
Brown, M. (2000). Gestión de proyectos en una semana. Barcelona: Ediciones Gestión.
Ehrenberg, F. (2001). El arte de vivir del arte. México: Conaculta y Fonca
Esteve de Quesada, A. (2001). Creación y proyecto. España: Institución Alfonso el Magnánimo.
Gray. (2012). Administración de proyectos. México: Mc Graw Hill.

Hill, E. Creative Arts Marketing. (2000). Gran Bretaña. Butterworth-Heinermann 4a. edición.
Marchiaro, P. (2007). Cultura de la Gestión. Reflexiones sobre el oficio de administrar proyectos para las culturas. Córdoba: Ábaco-Cultura Contemporánea.
Piedras, E. (2004) ¿Cuánto vale la cultura? Contribución económica de las industrias protegidas por el derecho de autor en México. México: Conaculta, Sacm y Sogem.
Ramírez, D.N. (1994). Contabilidad administrativa (4a. Ed.). México: McGraw-Hill.
Roselló, D. (2005). Diseño y evaluación de proyectos culturales. Barcelona: Ariel.
Selby, A. (2009). Nuevos proyectos y procesos creativos. España: Parramon.
Serrano, F. (1998). Nueva Ley Federal del Derecho de Autor. México: Porrúa y UNAM.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)		
Exposición audiovisual	(x)	Exámenes parciales	( )
Ejercicios dentro de clase	(x)	Examen final escrito	( )
Ejercicios fuera del aula	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Seminarios	( )	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Lecturas obligatorias	(x)	Participación en clase	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Asistencia	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	(x)	Seminario	( )
Prácticas de campo	(x)	Otras: Evaluación de proyecto	(x)
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	(x)		

Perfil profesiográfico:
Licenciado en Artes Visuales, Comunicación Visual o Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente en las áreas artísticas y desarrollo de proyectos afines.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de la asignatura

Inglés Semestre VII

Clave:	**Semestre:** 7°	**Campo de conocimiento:** Sin campo de conocimiento			**No. Créditos:** 6
Carácter: Obligatoria		**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 2	**Práctica:** 2	4	64
Modalidad: Curso		**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: Si (x **) No ( ) Obligatoria ( ) Indicativa (** x **)**
Asignatura antecedente**:** Inglés Semestre VI
Asignatura subsecuente:Inglés Semestre VIII

Objetivo general: Expresar diferentes tipos de situaciones utilizando el idioma inglés, que propicien su aprendizaje y que fomenten la integración grupal, estimulen la socialización y promuevan la creatividad, a través del desarrollo de habilidades que permitan su uso como herramienta de aprendizaje, y que amplíen diversas estrategias cognitivas y lingüísticas para la actualización en su área de conocimiento.

Objetivos específicos:
1. Intercambiar información acerca de experiencias, acciones inconclusas y eventos recientes, de sucesos que iniciaron en el pasado y continúan en el presente.
2. Diferenciar entre una acción concluida y una acción que comenzó en el pasado y continúa en el presente.
3. Producir expresiones para hablar acerca de acciones poniendo énfasis en el resultado de las mismas y no en quien las realizó.
4. Producir expresiones para hablar acerca de acciones y eventos acontecidos con anterioridad. Expresar las diferentes estructuras en pasado para aportar ideas acertadas en cuanto la función de aquellas tanto individualmente como en conjunto.
5. Producir expresiones para hablar acerca de planes e intenciones a futuro. Practicar la estructura del presente simple para implicar futuro.
6. Expresar cantidades y estimaciones de calidad. Utilizar diferentes estructuras en pasado para aportar ideas acertadas en cuanto a la función de éstas, tanto individualmente como en conjunto.
7. De acuerdo a los descriptores del MCER los alcances por habilidad que tendrán los alumnos al concluir el nivel B2 serán:

Expresión oral:
- ✓ Narra historias o describe algo mediante un repertorio de fórmulas y estructuras de uso habitual y asociadas con situaciones en contexto.
- ✓ Puede hablar de forma comprensible, aunque lleve a cabo algunas pausas para realizar una planificación gramatical y léxica y una corrección, sobre todo en largos periodos de expresión libre.
- ✓ Realiza descripciones y presentaciones claras y detalladas sobre una amplia serie de asuntos relacionados con su especialidad, ampliando y defendiendo sus ideas con aspectos complementarios y ejemplos relevantes.
- ✓ Participa en conversaciones con la fluidez y espontaneidad suficientes para que se produzca una interacción satisfactoria con hablantes nativos

Expresión escrita:

- ✓ Escribe textos claros y detallados sobre una variedad de temas relacionados con su entorno, así como sobre hechos y experiencias reales o imaginarias.
- ✓ Sintetiza y evalúa información y argumentos procedentes de varias fuentes.
- ✓ Escribe textos estructurados con apego al tema elegido como, por ejemplo, reseñas de libros, películas u obras de teatro.
- ✓ Es capaz de escribir biografías y otros textos sobre terceras personas utilizando las estructuras adecuadas.

Comprensión auditiva:

- ✓ Comprende tanto conversaciones cara a cara como discursos retransmitidos sobre temas, habituales o no, de la vida personal y familiar, social, académica o profesional.
- ✓ Comprende expresiones y frases relacionadas con ciertos contextos determinados o temas específicos.
- ✓ Capta las ideas principales de un discurso complejo que trate tanto temas concretos como abstractos pronunciados en un nivel de lengua estándar, con líneas complejas de argumentación siempre que el tema sea razonablemente conocido y el desarrollo del discurso se facilite con marcadores explícitos.
- ✓ Comprende instrucciones para realizar actividades comunes, trámites y peticiones formales o informales.

Comprensión de lectura:

- ✓ Comprende la diferencia entre distintos tipos de textos a partir de los elementos de los mismos.
- ✓ Lee con un alto grado de independencia, adaptando el estilo y la velocidad de lectura a distintos textos y finalidades, y utilizando fuentes de referencia apropiadas de forma selectiva.
- ✓ Encuentra e identifica información específica en materiales escritos, tanto de uso cotidiano como de temas concretos.
- ✓ Aísla información requerida mediante estrategias de comprensión de lectura (skimming, scanning).
- ✓ Comprende señales y letreros de diversa índole en lugares públicos como edificios gubernamentales, calles, restaurantes, estaciones de metro, escuelas, etc.

Índice Temático			
Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Presente perfecto. Preposiciones since, for	5	5
2	Pasado perfecto. Adverbios	5	5
3	Voz pasiva presente y pasado	5	5
4	Narrative tenses	6	6
5	Futuro idiomático	6	6
6	Quantifiers. There is, there are	5	5
	Total de horas:	32	32
	Suma total de horas:	64	

Contenido Temático			
Unidad 1: Presente perfecto. Preposiciones since, for			
Funciones Lingüísticas	**Exponentes Lingüísticos**	**Gramática**	**Carga Horaria**
-Describir experiencias. -Preguntar y responder acerca de experiencias.	I have been to Europe several times. Have you ever seen a ghost? Yes, I have. Have they finished the exam yet?	Presente perfecto Formas: Afirmativo Negativo Interrogativo	10 horas

-Intercambiar información sobre acciones inconclusas. -Intercambiar información sobre eventos recientes. -Describir acciones que comenzaron en pasado y continúan en el presente.	No, they haven't. Helen has just eaten a big ice cream. We have worked on this project for 3 days.	Preposiciones: since, for. Adverbios: yet, already, just, recently, lately, ever, never. Léxico: Verbos regulares e irregulares en pasado participio.	

Unidad 2: Pasado perfecto. Adverbios			
Funciones Lingüísticas	**Exponentes Lingüísticos**	**Gramática**	**Carga Horaria**
-Establecer la diferencia entre acciones concluidas y acciones iniciadas en el pasado y que continúan en el presente.	John Lennon started his first band when he was 15. His son, Julian, has been in the music business since he was 19. Have you ever met a famous person? Yes, I saw Pierce Brosnan last year in Las Vegas. Have you visited your grandparents recently? Yes, I visited them last week. I haven't gone on vacation for 3 years. Last time I went to Los Cabos.	Pasado perfecto Formas: • Afirmativo • Negativo • Interrogativo Preposiciones: since, for Adverbios: yet, already, just, recently, lately, ever, never Léxico: Verbos regulares e irregulares en pasado participio.	10 horas

Unidad 3: Voz pasiva presente y pasado			
Funciones Lingüísticas	**Exponentes Lingüísticos**	**Gramática**	**Carga Horaria**
-Proporcionar información acerca de acciones en las que se pone énfasis en el resultado y no en el sujeto que las realiza. -Intercambiar información acerca de la naturaleza de las cosas. - Intercambiar información acerca de acciones en pasado en las que se pone énfasis en el resultado y no en el sujeto que las realizó.	Whisky is made in Scotland. -These bags are made of leather. -How about this one? -No, that's made of vinyl. -Well, actually I'm looking for a bag made of vinyl. The first X ray was taken by a German scientist. Was Hamlet written by Oscar Wilde? No, it was written by Shakespeare.	Voz Pasiva en presente y pasado Formas: • Afirmativa • Negativa • Interrogativa Adverbios de tiempo para presente y pasado. Léxico: Verbos regulares e irregulares en pasado participio.	10 horas

Unidad 4: Narrative tenses			
Funciones Lingüísticas	**Exponentes Lingüísticos**	**Gramática**	**Carga Horaria**
-Describir planes y expresar intenciones. -Preguntar y responder acerca de planes e intenciones. -Indicar promesas y decisiones tomadas al instante.	I 'm going to play basketball next Saturday. I'm going to visit my grandparents this weekend. -Are you spending your vacation in Acapulco? -No, I'm going to Huatulco. Oh! I broke a glass, I'll buy another one. -Go wash the dishes right know! -Yeah mom I will do it. If there's a problem, call me and I'll be here immediately.	Narrative Tenses: Pasado Simple Formas: interrogativa, afirmativa y negativa Pasado continuo Formas: afirmativa, interrogativa y negativa Pasado Perfecto Formas: afirmativa, interrogativa y negativa Adverbios de tiempo para pasado. Léxico: Verbos regulares e irregulares en pasado y en presente y pasado participio.	12 horas

Unidad 5: Futuro idiomático			
Funciones Lingüísticas	**Exponentes Lingüísticos**	**Gramática**	**Carga Horaria**
-Describir planes y expresar intenciones. -Preguntar y responder acerca de planes e intenciones. -Indicar promesas y decisiones tomadas al instante. -Expresar una idea a futuro utilizando la estructura de presente simple.	I 'm going to play basketball next Saturday. I'm going to visit my grandparents this weekend. -Are you spending your vacation in Acapulco? -No, I'm going to Huatulco. Oh! I broke a glass, I'll buy another one. -Go wash the dishes right know! -Yeah mom I will do it. If there's a problem, call me and I'll be here immediately. -Will you do me a favor? -Sure! I'll do anything you ask. -Do you want to go to a concert? -Yes, I do. Let's go to Six Flags tomorrow. Here's my card, in case your daughter drives your car again.	Futuro idiomático: "to be going to+ verb" Formas: interrogativa, afirmativa y negativa Presente continuo con idea de futuro. Formas: afirmativa, interrogativa y negativa. Futuro simple: will Formas: afirmativa, interrogativa y negativa Presente simple con idea de futuro. Formas: afirmativa, interrogativa y negativa Léxico: Expresiones de tiempo en futuro: tomorrow, next year, tonight, after classes, this weekend, etc.	12 horas

Unidad 6: Quantifiers. There is, there are			
Funciones Lingüísticas	**Exponentes Lingüísticos**	**Gramática**	**Carga Horaria**
-Expresar cantidades que implican poco. -Expresar cantidades que implican mucho. -Expresar ideas que implican unidad. -Expresar ideas que implican totalidad. -Expresar ideas que implican carencia	He will finish school in a few years. -Would you like some more soup? -Just a little, please. Why don't you take a chocolate bar? There are plenty of them in that bag. Don't fight, girls. I bought one doll for each of you. This Children's Day, every child in the school received a gift. Sorry. There's no solution for this problem.	Quantifiers: A few, a little, plenty of, each, every, no Léxico: There is / there are.	10 horas

Bibliografía básica:
Diccionario bilingüe.
Chamot, U.A., et al. (2008).The learning strategies. NY: Longman.
Harmer, J. (2004). Just Grammar. Malasya: Ed. Marshal Cavendish.

<table>
<tr><td colspan="2">Bibliografía complementaria:
Delors, J. (1994). Los cuatro pilares de la educación. En: La educación encierra un tesoro. UNESCO. http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf.</td></tr>
<tr><td>Estrategias didácticas:
Activación de conocimiento previo
Dirigir atención
Verificar comprensión
Escenificar
Colaborar
Contextualizar
Sustituir
Inferir
Utilizar recursos
Resumir
Revisar metas
Autoevaluarse/Autorregulación
Clasificar
Transferir
Utilizar imágenes
Retroalimentar
Discriminar pistas discursivas
Predecir Tomar notas
Reconocer cognados
Verificar predicciones y suposiciones
Reconocer hechos y opiniones
Identificar ideas principales</td><td>Mecanismos de evaluación del aprendizaje:

__x__ Exámenes parciales
__x__ Examen final escrito
__x__ Tareas y trabajos fuera del aula
____ Exposición de seminarios por los alumnos
__x__ Participación en clase
__x__ Asistencia
____ Seminario
____ Otros
Se sugiere llevar a cabo tres evaluaciones durante el semestre:
19) Diagnóstica
20) Intermedia: Unidades 1 a la 3
21) Final: Unidades 1 a 6</td></tr>
<tr><td colspan="2">Perfil profesiográfico
Licenciado en Letras Inglesas o en Literatura Inglesa con experiencia docente, Licenciado en la Enseñanza del Inglés de la FES Acatlán o haber aprobado el examen de la COELE.</td></tr>
</table>

Octavo Semestre

Laboratorio de Investigación-Producción II
Seminario de Arte Contemporáneo II
Seminario Arte y Teoría de la Comunicación II
Seminario de Investigación y Proyectos II
Gestión de la Actividad Profesional
Inglés Semestre VIII

Laboratoriod Obligatorio de Elección para el Octavo Semestre

Laboratorio de Investigación-Producción II: Escultura
Laboratorio de Investigación-Producción II: Pintura
Laboratorio de Investigación-Producción II: Pintura Mural
Laboratorio de Investigación-Producción II: Litografía
Laboratorio de Investigación-Producción II: Xilografía
Laboratorio de Investigación-Producción II: Huecograbado
Laboratorio de Investigación-Producción II: Serigrafía
Laboratorio de Investigación-Producción II: Fotografía
Laboratorio de Investigación-Producción II: Dibujo
Laboratorio de Investigación-Producción II: Diseño Escenográfico
Laboratorio de Investigación-Producción II: Videoarte
Laboratorio de Investigación-Producción II: Medios Múltiples
Laboratorio de Investigación-Producción II: Museografía y Diseño del Entorno
Laboratorio de Investigación-Producción II: Artes en Contexto
Laboratorio de Investigación-Producción II: Arte Corporal
Laboratorio de Investigación-Producción II: Arte Sonoro

Laboratorio de Investigación-Producción II: Procesos, Estructuras y Modelos en Pequeño Formato: Artísticos, Ornamentales y Utilitarios
Laboratorio de Investigación-Producción II: Producción Audiovisual en Animación
Laboratorio de Investigación-Producción II: Animación
Laboratorio de Investigación-Producción II: Proyecto Interdisciplinario

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de la asignatura

Laboratorio de Investigación-Producción II: Escultura

Clave:	**Semestre:** 8º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional, Investigación-Producción			**No. Créditos:** 16
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 4	**Práctica:** 8	12	192
Modalidad: Laboratorio		**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)
Asignatura antecedente: Laboratorio de Investigación-Producción I: Escultura.
Asignatura subsecuente: Ninguna.

Objetivo general:
Revisar y aplicar metodologías y estrategias para la integración, desarrollo, presentación y evaluación de una propuesta de proyecto personal de investigación-producción vinculado con otros campos disciplinares.

Objetivos específicos:
1. Revisar y ajustar las estrategias de trabajo para la producción de un proyecto artístico.
2. Revisar y ajustar el plan esquemático de calendarización y asesorías acorde con las necesidades del proyecto.
3. Efectuar ejercicios de análisis crítico sobre la obra personal y las presentadas en un seminario de tutelos.
4. Promover la consolidación y evaluación de proyectos terminales de investigación-producción en escultura.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Desarrollo de proyecto	20	40
2	Aplicaciones prácticas	20	40
3	Seminario de tutelos	24	48
	Total de horas:	64	128
	Suma total de horas:	192	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Desarrollo de proyecto. 1.1 Revisión de pertinencia de objetivos. 1.2 Revisión y ajustes en metodologías. 1.3 Técnicas de recolección y análisis de información. 1.4 Integración y elaboración del producto gráfico.
2	Aplicaciones prácticas. 2.1 Revisión de contextos. 2.2 Análisis comparativo con autores y teorías afines. 2.3 Revisión y evaluación de la propuesta artística. 2.4 Impacto en el entorno. 2.5 Salida profesional.
3	Seminario de tutelos. 3.1 Revisión y ajustes de la propuesta. 3.2 Revisión y análisis de textos. 3.3 Análisis de resultados. 3.4 Evaluación grupal. 3.5 Vinculación con el proceso de titulación.

Bibliografía básica:

Acha, J. (1991, 4 de julio). La estética cotidiana. México: Periódico Excélsior.
Albores, Mt (2011). Misfeasance? México: Frederic.
Álvarez, F. (1982). Con Eduardo Chillida (1). Revista de Bellas Artes, Tercera época, abril, Núm. 1, México: Secretaría de Educación Pública-INBA, 37-44.
Álvarez, Federico (1982b). Con Eduardo Chillida (2). Revista de Bellas Artes, Tercera época, mayo, Núm. 1, México: Secretaría de Educación Pública-INBA, 53-59.
Bonifaz, R. (1996). Imagen de Tláloc. México: UNAM-Dirección General de Publicaciones.
Brea, J. (1996). Ornamento y utopía. Evoluciones de la Escultura de los años 80 y 90. Arte, proyectos e ideas, (4), 13-30.
Buren, D. (2002). Works & Process. París: Apres. (CDROM)
Giedion, S. (1981). El presente eterno: los comienzos del arte. Una aportación al tema de la constancia y el cambio. Madrid: Alianza.
Hall, E. (2003). La dimensión oculta. México: Siglo veintiuno.
Hersúa (1998). Diálogos con los amigos de Goeritz. México: Antiguo Colegio de San Ildefonso.
Hiriart, H. (1999). Los dientes eran el piano. México: Tusquets.
Krauss, R. (1996). La escultura en el campo expandido. En Rosalind Krauss, La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos. Madrid: Alianza.
Matía, P. et al. (2006). Conceptos fundamentales del lenguaje escultórico. Madrid: Akal/Bellas Artes.
Matía, P. et al. (2009). Procedimientos y materiales en la obra escultórica. Madrid: Akal/Bellas Artes.
Merleau, M. (1997). Fenomenología de la percepción. Barcelona: Península.
Tatarkiewicz, W. (2002). Historia de seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, mímesis, experiencia estética. Madrid: Tecnos/Alianza.
Wikström, E. (2007). Rebeca espera, Asa da, Sten aloja… México: Sala de Arte Público Siqueiros.
Wittkower, R. (1983). Escultura, procesos y principios. Madrid: Alianza.

Bibliografía complementaria:

Albrecht, H. (1981). Escultura en el siglo XX. Barcelona: Blume.
Borges, J. (1989). Pierre Menard, autor de El Quijote. Buenos Aires: Emecé.
Borges, J. (1998). El inmortal. En Jorge Luis Borges, El Aleph. Madrid: Alianza.
Cooper, E. (1982). Manual de Barnices Cerámicos. España: Omega.

Costales, F. y Delmar, O. (1976). Cerámica. México: Continental.
Fernández, J. (1998). El Libro de la Decoración. Argentina: Condorhuasi.
Fernández, J. (2007). Diccionario de Cerámica. Argentina: Condorhuasi.
Lynggaard, F. (1992).Tratado de Cerámica. Barcelona: Omega.
Norton, F. (1973). Cerámica para el Artista Alfarero. Argentina: Continental.
Rodhes, D. (2005). Hornos para Ceramistas. España: CEAC.
Scott, M. (1997). Cerámica. España: Evergreen Tashen.
Zimbrón, D. (2013). Haciendo Rakú –Yaki. México: INBA.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)		
Exposición audiovisual	(x)	Exámenes parciales	( )
Ejercicios dentro de clase	(x)	Examen final escrito	( )
Ejercicios fuera del aula	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Seminarios	(x)	Exposición de seminarios por los alumnos	(x)
Lecturas obligatorias	(x)	Participación en clase	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Asistencia	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	(x)	Seminario	( )
Prácticas de campo	( )	Otras: Evaluación de proyecto	(x)
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	(x)		

Perfil profesiográfico:
Licenciado en Artes Visuales, Comunicación Visual o Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LAS LICENCIATURA EN DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL
Programa de la asignatura

Laboratorio de Investigación-Producción II: Pintura

Clave:	**Semestre:** 8º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional, Investigación-Producción		**No. Créditos:** 16
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**	**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 4 / **Práctica:** 8	12	192
Modalidad: Laboratorio		**Duración del programa:** 16 semanas		

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)
Asignatura antecedente: Laboratorio de Investigación-Producción I: Pintura.
Asignatura subsecuente: Ninguna.

Objetivo general:
Consolidar los mecanismos y las aplicaciones de los procesos técnico-formales, la propuesta de lenguaje y la pertinencia de la estética en un contexto sociocultural en el desarrollo terminal de un proyecto de investigación-producción de conjunto de obra.

Objetivos específicos:
1. Revisar la pertinencia del proyecto de investigación-producción pictórica y su aplicación en la realidad.
2. Evaluar la relación entre la pintura y el contexto histórico y sociocultural del proyecto.
3. Evaluar y justificar la estructura interna gramatical sintáctica y semántica del discurso pictórico en el proyecto de investigación-producción.
4. Revisar la pertinencia de las aplicaciones de los elementos técnico-formales y visuales de la pintura en el proyecto.
5. Fomentar la evaluación y consolidación de proyectos terminales de investigación-producción en pintura.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Pintura: contexto social, histórico y cultural.	20	40
2	Fundamentos de operación del lenguaje pictórico.	20	40
3	Elementos técnico-formales	24	48
	Total de horas:	64	128
	Suma total de horas:	192	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Investigación-Producción de obra. 1.1 Producción de obra de acuerdo con la relación pintura-contexto. 1.1.1 Aplicaciones del lenguaje en relación con el contexto. 1.1.2 Producción de obra en relación con el contexto. 1.1.3 Producción de obra y su relación con la estética y la teoría del arte. 1.2 Evaluación de la vigencia y el lenguaje pictórico aplicado a contexto. 1.3 Análisis y vinculación de la obra en el contexto estético. 1.4 Evaluación de resultados: pertinencia entre obra y contexto.
2	Fundamentos de operación del lenguaje pictórico 2.1 Consolidación del lenguaje pictórico aplicado al proyecto. 2.2 Aplicaciones prácticas de la gramática, sintáctica y semántica. 2.3 Ejecución de propuesta con base en el lenguaje pictórico previamente desarrollado. 2.4 Análisis del lenguaje visual al interior de la propuesta pictórica. 2.5 Evaluación de resultados: aplicación del lenguaje pictórico.
3	Elementos técnico-formales 3.1 Evaluación de pertinencia de las técnicas elegidas. 3.2 Análisis de los elementos formales aplicados al proyecto. 3.3 Evaluación interdisciplinaria de técnicas y procedimientos artísticos. 3.4 Evaluación de resultados: revisión de los elementos formales aplicados.

Bibliografía básica:

Adorno, T. (1980). Teoría estética. Madrid: Taurus.
Acha, J. (1997). Los conceptos esenciales de las artes plásticas. México: Diálogo abierto.
Albers, J. (1980). La interacción del color. Madrid: Alianza Editorial.
Beardsley, M. (1982). Estética, historia y fundamentos. Madrid: Cátedra.
Brustain, M. (1987). Historia de los colores. Barcelona: Paidós.
De Michelli, Mario. (1983). Las vanguardias artísticas del siglo XX. Madrid: Alianza Editorial.
Eco, U. (1970). La definición del Arte. Barcelona: Martínez Roca.
Dorfles, G. (1976). Últimas Tendencias del Arte hoy, Barcelona, Ed. Labor.
Arheim, R. (2002). Arte y percepción visual: psicología del ojo creador. Madrid: Alianza Editorial.
Gage, J. (1993). Color y cultura. La práctica y el significado del color de la antigüedad a la abstracción. Madrid: Siruela.
Garner, H. (1993). La educación artística y el desarrollo. Humano. Madrid: Paidós.
Gombrich, E. (1980). El Sentido del Orden. Barcelona: Gustavo Gili.
Gombrich, E. (1997). Historia del Arte. México. Diana.
Guasch, A. (2000). El arte último del siglo XX. España: Alianza Forma.
Itten, J., (1982). El arte del color. México: Limusa.
Kandinsky, W. (1996). Punto y línea sobre el plano. Barcelona: Anagrama.
Gómez Mollna, J. (Coord.). (1999). Estrategias del dibujo en el arte contemporáneo. Madrid: Cátedra.
Gómez Mollna, J. (Coord.). (1995). Las lecciones del dibujo. Madrid: Cátedra.

Bibliografía complementaria:

Piñón, H. (1998). Curso básico de proyectos. Barcelona: Ediciones UPC.
Gómez-Senent, E. (1988). El proceso proyectual. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia
Gómez-Senent, E. (1988). Fases del proyecto. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia
Morín, E. (1997). Introducción al pensamiento complejo. Barcelona: Gedisa.
Hauser, A. (1998). Historia Social de la Literatura y el Arte. Madrid: Guadarrama.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)	Exámenes parciales	(x)
Exposición audiovisual	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Seminarios	( )	Participación en clase	(x)
Lecturas obligatorias	(x)	Asistencia	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Seminario	( )
Prácticas de taller o laboratorio	( )	Otras: Evaluación de proyecto	( )
Prácticas de campo	( )		
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	( )		
Perfil profesiográfico:			
Licenciado en Diseño Gráfico, Comunicación Visual o en Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente.			

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LAS LICENCIATURA EN DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL
Programa de la asignatura

Laboratorio de Investigación-Producción II: Pintura Mural

Clave:	**Semestre:** 8º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional, Investigación-Producción		**No. Créditos:** 16
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**	**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 4 / **Práctica:** 8	12	192
Modalidad: Laboratorio		**Duración del programa:** 16 semanas		

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)
Asignatura antecedente: Laboratorio de Investigación-Producción I: Pintura Mural.
Asignatura subsecuente: Ninguna.

Objetivo general:
Analizar y aplicar metodologías y procesos técnico-formales para la planificación, diseño y elaboración de un proyecto de terminal investigación-producción en pintura mural.

Objetivos específicos:
1. Revisar y ajustar las estrategias y metodologías previamente seleccionadas para la planificación y desarrollo de proyectos en pintura mural.
2. Emplear estrategias de autoevaluación como herramienta de medición del proceso.
3. Analizar y ajustar las técnicas empleadas en el desarrollo del proyecto.
4. Analizar y aplicar estrategias la organización logística del proyecto.
5. Promover la consolidación y evaluación de proyectos terminales de Investigación-producción en pintura mural.

Índice Temático

Unidad	Tema	Horas Teóricas	Horas Prácticas
1	Proyecto mural individual	20	40
2	Logística del proyecto	20	40
3	Vinculación con los procesos de titulación	24	48
	Total de horas:	64	128
	Suma total de horas:	192	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Proyecto mural individual. 1.1 Investigación documental, bibliográfica y de campo. 1.2 Elaboración de bitácoras. 1.3 Tesina.
2	Logística del proyecto. 2.1 Conformación de equipo de trabajo. 2.2 Importancia del dibujo monumental. 2.3 Empleo de maquinaria y herramientas. 2.4 Registro fílmico y fotográfico.
3	Vinculación con los procesos de titulación 3.1 Opciones de titulación. 3.2 Estrategias y planificación para el proceso de titulación. 3.3 Redacción de anteproyecto. 3.4 Revisión de avances. 3.5 Fases del proceso de titulación.

Bibliografía básica:

AA.VV. (1986). Diego Rivera hoy. México: Instituto Nacional de Bellas Artes.
Charlot, J. (1987). El renacimiento del muralismo mejicano 1920-1925. México: Domés.
Esteve de Quesada, A. (1992). Creación y Proyecto. El método en el diseño y otras artes. España: Instituto Alfonso el Magnánimo.
Ferrer, A. (1995). La pintura mural. Sevilla: Universidad de Sevilla.
Francesco C. (1987). Pinturas al fresco. Madrid, Fundación Caja de Pensiones.
Garnett, A. (1967). Mosaics. Nueva York: Oxford University Press.
Hamilton, F. (1994). Mural painting. Londres: Sands & Company.
Huber, J. y Bailly, J. Ch. (1986). Serigraffitis. París: Fernand Hazan.
Lafuente, E. (1962). Les fresques de San Antonio de la Florida. Ginebra: Skira.
Merrifield, M.P. (1966). The art of fresco painting as practiced by the old Italian and Spanish masters, with an inquiry into the nature of the colours used. Nueva York: Transatlantic Arts.
Ortiz Gaitán, J. (1994). Entre dos mundos: los murales de Roberto Montenegro. México: UNAM.
Siqueiros, D.A. (1979). Cómo se pinta un mural. Cuernavaca: Taller Siqueiros.

Bibliografía complementaria:

AA.VV. (1994). Siqueiros, el lugar de la utopía. México: Instituto Nacional de Bellas Artes.
AA.VV. (1991). A propósito de Arquitectura y Pintura (1982-1989). Madrid: MOPU.
AA.VV. (1996). Otras rutas hacia Siqueiros. México. Olivier Debroise.
AA.VV. (1999). O´Gorman. México: Grupo Financiero Vital.
Aschero, C.A. (1977). La pintura al fresco. El muro. Buenos Aires, Centro Editor de América Latina.
Martínez, A. (1985). El muralismo mexicano. Santander, Museo Municipal de Bellas Artes de Santander.
Milman, M. (1986). Architectures Peintes en Trompe-l'œil. Ginebra: Skira.
Ministerio de Cultura. (1992).Diego Rivera: Retrospectiva. Madrid: Autor.
Mora, P. y Philippot, P. (1975). Le Nettoyage des Peintures Murales. Bruselas: bulletin nºXV ed. I.R.P.A.
Nordmark, O. (1947). Fresco Painting. Nueva York: American Artist Group.
Philippot, P. (1977). La conservación de pinturas murales. Bolonia: Compositori.
Rosci, M. (1989). Los frescos de Diego Rivera. Novara: Atlantis.
Taracena, B. (1981). Diego Rivera. Su obra mural en la ciudad de México. México: Galería de Arte Misrachi.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)	Exámenes parciales	( )
Exposición audiovisual	(x)	Examen final escrito	( )
Ejercicios dentro de clase	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Seminarios	( )	Participación en clase	(x)
Lecturas obligatorias	(x)	Asistencia	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Seminario	( )
Prácticas de taller o laboratorio	( )	Otras: Evaluación de proyecto	(x)
Prácticas de campo	( )		
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	(x)		
Perfil profesiográfico:			
Licenciado en Diseño Gráfico, Comunicación Visual o en Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente.			

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de la asignatura

Laboratorio de Investigación-Producción II: Litografía

Clave:	**Semestre:**	**Campo de conocimiento:**		**No. Créditos:**
	8º	Desarrollo Profesional, Investigación-Producción		16
Carácter: Obligatoria de elección	**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica	**Teoría:** 4	**Práctica:** 8	12	192
Modalidad: Laboratorio	**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)
Asignatura antecedente: Laboratorio de Investigación-Producción I: Litografía.
Asignatura subsecuente: Ninguna.

Objetivo general:
Revisar y aplicar una serie de procesos, soportes de impresión, materiales y equipo empleado en la elaboración de piezas de litografía, para su aplicación en la consolidación y evaluación de un proyecto personal de investigación-producción multidisciplinario.

Objetivos específicos:
1. Revisar y ajustar las características del proyecto de carpeta de artista.
2. Analizar las piezas litográficas previamente seleccionadas y revisar su congruencia con los requerimientos del proyecto.
3. Fomentar la aplicación creativa de técnicas y procedimientos de la litografía para el desarrollo del proyecto.
4. Revisar y ajustar la pertinencia de los soportes y sistemas de impresión seleccionados.
5. Estudiar, evaluar y ajustar los textos de justificación teórica.
6. Vincular el proyecto con los procesos de titulación.
7. Promover la evaluación y consolidación de proyectos terminales de investigación-producción en litografía.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	El álbum de artista	20	40
2	Técnicas de impresión	20	40
3	Proceso de titulación	24	48
	Total de horas:	64	128
	Suma total de horas:	192	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	El álbum de artista 1.1 Características del proyecto. 1.2 Revisión de piezas. 1.3 Análisis de avances 1.4 Desarrollo e integración del álbum. 1.5 Análisis de resultados.
2	Técnicas de impresión 2.1 Sistemas de impresión. 2.2 Soportes y sustratos. 2.3 Revisión de pertinencia acorde con las necesidades del proyecto.
3	Proceso de titulación 3.1 Opciones de titulación. 3.2 Plan esquemático para el proceso de titulación. 3.3 Anteproyecto. 3.4 Revisión y análisis de textos. 3.5 Avances en los requisitos de titulación.

Bibliografía básica:

Bewick, T. (1962). 1800 Woodcuts by Thomas Bewick and his school. New York : Dover
Cabello, R. (2008). Manual de apoyo para el Taller. México: Ed. ENAP – UNAM. Xochimilco.
Chamberlain, W. (1988). Manual de grabado en madera y técnicas afines. Madrid, España: Hermann Blume.
Dawson, J. (1982), Guía completa de grabado e impresión, técnicas y materiales. Madrid, España: Hermann Blume.
Heller, J. (1972). Printmaking Today. USA: Rinehart and Winston. Inc.
Martínez, J. (2006). Historia del grabado en México. Guanajuato: Ed. La rana.
Melot, M. (1999). Naturaleza y significado de la estampa en El grabado. Historia de un arte. Barcelona: SKIRA, CARROGGIO.
Riat, M. (2006). Técnicas Gráficas, Una introducción a las técnicas gráficas y su historia. España: Burriana.
Richard, V. & Tursen, H. (1993). Manual de Litografía. Madrid: Blume.

Bibliografía complementaria:

Albers, J. (1980). La interacción del color. Madrid: Gustavo Gili.
Arnheim, R. (1986). El pensamiento visual. Barcelona: Paidós.
Brusatín, M. (1986). Historia de los colores. Barcelona: Paidós.
Covantes, H. (1982). El grabado mexicano en el siglo XX 1922-1981. México: Edición del autor
Ivins, J. (1975). Imagen Impresa y Conocimiento. España: G. Gilli.
Ortega, S. (2008). Manual de grabado e impresión en relieve. México: Instituto Nacional de Bellas Artes. CONACULTA e Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.
Rubio, M. (1977). Ayer y Hoy del Grabado y Sistemas de estampación. España: Tarraco.
Tibol, R. (1987). Gráficas y Neográficas en México. México: SEP/UNAM.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)	Exámenes parciales	(x)
Exposición audiovisual	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Seminarios	( )	Participación en clase	(x)
Lecturas obligatorias	(x)	Asistencia	(x)
Trabajo de investigación	( )	Seminario	( )
Prácticas de taller o laboratorio	(x)	Otras: Evaluación de proyecto	(x)

Practicas de campo ( ) otras: Aprendizaje basado en proyectos (x)	
Perfil profesiografico: Licenciado en Artes Visuales, Comunicaci6n Visual o Disefio y Comunicaci6n Visual con experiencia docente.	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de la asignatura

Laboratorio de Investigación-Producción II: Xilografía

Clave:	**Semestre:** 8º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional, Investigación-Producción			**No. Créditos:** 16
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 4	**Práctica:** 8	12	192
Modalidad: Laboratorio		**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)
Asignatura antecedente: Laboratorio de Investigación-Producción I: Xilografía.
Asignatura subsecuente: Ninguna.

Objetivo general:
Experimentar con las estrategias metodológicas, modelos aditivos, los procesos contemporáneos del grabado y las características formales y conceptuales de la estampa para el diseño y desarrollo de plaqué como base para el planteamiento de un proyecto terminal de Investigación-Producción en Xilografía.

Objetivos específicos:
1. Analizar y aplicar los conceptos aditivos para la elaboración de soportes e impresos en materiales y medios no tradicionales.
2. Analizar y aplicar los elementos y cualidades formales y expresivas de la estampa en la construcción de una plaque.
3. Experimentar con las cualidades físicas formales y expresivas de la conjunción de técnicas gráficas y extra gráficas en un proyecto gráfico.
4. Analizar y experimentar con soportes alternativos para la impresión en el grabado.
5. Emplear el lenguaje del material como medio de expresión en el lenguaje de la gráfica.
6. Analizar el papel del grabado en las corrientes contemporáneas del arte.
7. Definir los elementos formales de construcción extra gráficos y las consecuencias formales y conceptuales de su aplicación en el lenguaje gráfico.
8. Experimentar con técnicas para la modificación física de las tintas (rigidez y viscosidad) para su aplicación en el entintado mixto en la xilografía.
9. Examinar y aplicar técnicas gráficas y extra gráficas para la elaboración y aplicación de color en la xilografía.
10. Definir, analizar y desarrollar propuestas gráficas con base en temáticas específicas.
11. Distinguir las dimensiones del concepto gráfico en otros soportes y medios en el ámbito de las artes.
12. Vincular e integrar los conocimientos de otros campos disciplinares para la elaboración de un proyecto terminal de investigación-producción.
13. Evaluar las posibilidades de proyectar el trabajo plástico en entornos profesionales.
14. Promover la evaluación y consolidación de proyectos terminales de investigación-producción en xilografía.

Índice Temático			
Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Lenguaje, vinculación y comunicación en el grabado	20	40
2	Técnicas, materiales y soportes alternativos	20	40
3	Procesos y procedimientos aditivos en Xilografía	24	48
	Total de horas:	64	128
	Suma total de horas:	192	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
3	Lenguaje, vinculación y comunicación en el grabado 1.1 El grabado en los siglos XX y XXI. 1.2 El lenguaje del material como medio de expresión. 1.3 Elementos formales de construcción extra gráficos. 1.4 Implicaciones de la vinculación interdisciplinaria. 1.5 Proyección profesional.
1	Técnicas, materiales y soportes alternativos 2.1 Técnicas mixtas. 2.2 Procesos mixtos. 2.3 Nuevos materiales. 2.4 Soportes alternativos. 2.5 Campo expandido: Técnicas, materiales y medios extra gráficos.
2	Procesos y procedimientos aditivos en Xilografía 3.1 Impresión. 3.1.1 Directa. 3.1.2 Indirecta. 3.2 Procedimientos alternativos 3.3 Estampa. 3.3.1 Único. 3.3.2 Múltiple.

Bibliografía básica:

Berger, J. (1980). Modos de ver. Barcelona: GG.
Covantes, H. (1982). El grabado mexicano en el siglo XX 1922-1981. México: LM Impresores.
Dondis, D.A. (1982). La sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual. Barcelona: Gustavo Gili.
Fabris, S. y Germani, R. (1973). Color, proyectos y estética en las artes gráficas. Barcelona: Ediciones Don Bosco.
Germani, R. y Fabris, S. (1973). Fundamentos del proyecto gráfico. Barcelona: Don Bosco.
Kartofel, G. y Marín, M. (1992). Ediciones de, y en artes visuales, lo formal y lo alternativo. México: Biblioteca del Editor/UNAM.
Kepes, G. (1968). La educación visual. México: Novaro.
Lamberlain, W. (1988). Manual de grabado en madera y técnicas afines. España: Herman Blume.
Larraya, T. (1952). Xilografía. Historia y técnicas en madera. Barcelona: Meseguer.
Moro, J. (2008). Un ensayo sobre grabado (a principios del siglo XXI). México: ENAP/UNAM.
Ramos, J. (1992). Técnicas aditivas en el grabado contemporáneo. Buenos Aires: Universidad de Granada.

Bibliografía complementaria:

Albers, J. (1980). La interacción del color (2ª ed.). México: Alianza.
Ancha, J. (1992). Introducción a la creatividad artística. México: Trillas.

Basilio, M. (1985). Cómo se armonizan los colores, principios científicos y aplicaciones prácticas. Barcelona: Leda.
Brassanti, M. (1987). Historia de los colores. Barcelona: Paidós.
Itten, J. (1973). El arte del color. Barcelona: Limusa.
Küppers, H. (2002). Atlas de los colores. España: Blume.
Küppers, H. (2005). Fundamentos de la teoría de los colores. México: GG.
Lorrieux, L. y Grandis, E. (1995). Relaciones tinta-papel en tipografía en offset. Barcelona: Ediciones Don Bosco.
Martín, G. (1967). Problemas de imprimibilidad. Barcelona: Gráficas PER.
Melia, P. (1995). David Hocney Paintings. USA: Manchester University Press.
Ortiz, G. (1982). El significado de los colores. México: Trillas.
Parragón. (1993). El gran libro de la composición. Barcelona: Parragón.
Rodríguez, M. (1985). Manual de Creatividad. México: Trillas.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)		
Exposición audiovisual	(x)	Exámenes parciales	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Seminarios	( )	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Lecturas obligatorias	(x)	Participación en clase	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Asistencia	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	( )	Seminario	( )
Prácticas de campo	( )	Otras: Evaluación de proyecto	(x)
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	(x)		

Perfil profesiográfico:
Licenciado en Artes Visuales, Comunicación Visual o Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente en el área de estampa.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de la asignatura

Laboratorio de Investigación-Producción II: Huecograbado

Clave:	**Semestre:** 8º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional, Investigación-Producción			**No. Créditos:** 16
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 4	**Práctica:** 8	12	192
Modalidad: Laboratorio		**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)
Asignatura antecedente: Laboratorio de Investigación-Producción I: Huecograbado.
Asignatura subsecuente: Ninguna.

Objetivo general:
Revisar y aplicar una serie de procesos, soportes de impresión, materiales y equipo empleado en la elaboración de piezas de huecograbado, para su aplicación en la consolidación y evaluación de un proyecto personal de investigación-producción multidisciplinario.

Objetivos específicos:
1. Revisar y ajustar las características del proyecto de carpeta de artista.
2. Analizar las piezas de huecograbado previamente seleccionadas y revisar su congruencia con los requerimientos del proyecto.
3. Fomentar la aplicación creativa de técnicas y procedimientos del huecograbado para el desarrollo del proyecto.
4. Revisar y ajustar la pertinencia de los soportes y sistemas de impresión seleccionados.
5. Estudiar, evaluar y ajustar los textos de justificación teórica.
6. Vincular el proyecto con los procesos de titulación.
7. Promover la evaluación y consolidación de proyectos terminales de investigación-producción en huecograbado.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	El álbum de artista	20	40
2	Técnicas de impresión	20	40
3	Proceso de titulación	24	48
	Total de horas:	64	128
	Suma total de horas:	192	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	El álbum de artista 1.1 Características del proyecto. 1.2 Revisión de piezas. 1.3 Análisis de avances 1.4 Desarrollo e integración del álbum. 1.5 Análisis de resultados.
2	Técnicas de impresión 2.1 Sistemas de impresión. 2.2 Soportes y sustratos. 2.3 Revisión de pertinencia acorde con las necesidades del proyecto.
3	Proceso de titulación 3.1 Opciones de titulación. 3.2 Plan esquemático para el proceso de titulación. 3.3 Anteproyecto. 3.4 Revisión y análisis de textos. 3.5 Avances en los requisitos de titulación.

Bibliografía básica:

Bontlis, R. (1984). Iniciación al grabado. La Habana: Arte y Literatura.
Brassanti, M. (1987). Historia de los colores. Barcelona: Paidós.
Buckland, J. (1973). Etching and Engraving, USA: Dover Publications.
Bussete, M. (1951). La técnica moderna del grabado en madera. Argentina: Librería Hachete.
Chamberlain, W. (1998).Aguafuerte y Grabado. España: Blume.
Doener, M. (1992). Los materiales de pintura y su empleo en el arte. Barcelona: Reverté.
Fabris, S. y Germani, R. (1973). Color, proyectos y estética en las artes gráficas. Barcelona: Ediciones Don Bosco.
Gerstner, K. (1988). Las formas del color. Madrid: Herman Blume.
Héller, E. (2004). Psicología del color: como actúan los colores sobre los sentimientos y la razón. Barcelona:
Itten, J. (1973). El arte del color. Barcelona: Limusa.
Küppers, H. (2002). Atlas de los colores. España: Blume.
Küppers, H. (2005). Fundamentos de la teoría de los colores. México: GG.
Lamberlain, W. (1988). Manual de grabado en madera y técnicas afines. España: Herman Blume.
Larraya, T. (1979). Xilografía, historia y técnica del grabado en madera. Madrid: Ediciones Manuales
Marini, F. (1973). El Aguafuerte. España: sucesor de Messeguer.
Ortiz, G. (1982). El significado de los colores. México: Trillas.
Parragón. (1993). El gran libro de la composición. Barcelona: Parragón.
Rubio, M. (1977). Ayer y Hoy del Grabado y Sistemas de estampación. España: Tarraco.

Bibliografía complementaria:

Báez, E. (2009). Historia de la Escuela Nacional de Bellas Artes (Antigua Academia de San Carlos). México: ENAP/UNAM.
Berger, J. (1980). Modos de ver. Barcelona: GG.
Botey, E. (1981). La historia del grabado. Barcelona: Ed. Ceca
Crespi, I. (1995). Léxico técnico de las artes plásticas. Buenos Aires: Universitaria.
Da Vinci, L. (1985). Tratado de pintura y el arte de dibujar. México: Gaceta.
Guillén, R. (2003). Fundamentos del diseño. Buenos Aires: Limusa.
Lorrieux, L. y Grandis, E. (1995). Relaciones tinta-papel en tipografía en offset. Barcelona: Ediciones Don Bosco.
Martín, G. (1967). Problemas de imprimibilidad. Barcelona: Gráficas PER.
Martínez, J. (2006). Historia del grabado en México. Guanajuato: Ed. La rana.

Melia, P. (1995). David Hocney Paintings. USA: Manchester University Press.
Rodríguez, M. (1985). Manual de Creatividad. México: Trillas.
Tibol, R. (1987). Gráficas y Neográficas en México. México: SEP/UNAM.
Tostó, P. (1996). La composición áurea en las artes plásticas. Buenos Aires: Hachete.
Westheim, P. (1981). El Grabado en Madera. México: FCE.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)		
Exposición audiovisual	(x)	Exámenes parciales	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Seminarios	( )	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Lecturas obligatorias	(x)	Participación en clase	(x)
Trabajo de investigación	( )	Asistencia	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	(x)	Seminario	( )
Prácticas de campo	( )	Otras: Evaluación de proyecto	(x)
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	(x)		

Perfil profesiográfico:
Licenciado en Artes Visuales, Comunicación Visual o Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de la asignatura

Laboratorio de Investigación-Producción II: Serigrafía

Clave:	**Semestre:** 8º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional, Investigación-Producción			**No. Créditos:** 16
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 4	**Práctica:** 8	12	192
Modalidad: Laboratorio		**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)
Asignatura antecedente: Laboratorio de Investigación-Producción I: Serigrafía.
Asignatura subsecuente: Ninguna.

Objetivo general:
Aplicar los fundamentos teórico-prácticos, las técnicas, procedimientos, equipo y materiales de la serigrafía y sus cualidades como elemento de expresión y experimentación para consolidar y evaluar un proyecto de investigación-producción vinculado con entornos profesionales.

Objetivos específicos:
1. Explorar los usos y aplicaciones de diversos materiales de impresión.
2. Analizar y practicar con los procesos de elaboración de originales.
3. Experimentar con las aplicaciones prácticas de diversos sistemas de impresión.
4. Experimentar con sistemas de transporte fotográfico.
5. Fomentar la interacción interdisciplinaria y la vinculación con el medio profesional.
6. Promover el la consolidación y evaluación de proyectos de investigación-producción en serigrafía.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Materiales para impresión	10	20
2	Procesos de elaboración de originales	10	20
3	Procesos de impresión	10	20
4	Aplicaciones prácticas	12	24
5	Proyecto personal	12	24
	Total de horas:	64	128
	Suma total de horas:	192	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Materiales para impresión 1.1 Bastidor de serigrafía. 1.2 Malla. 1.3 Raseros. 1.4 Bisagras. 1.5 Tintas y solventes. 1.6 Materiales de almacén.
2	Procesos de elaboración de originales 3.1 Material de escritorio. 3.2 Registros.
3	Procesos de impresión 4.1 Bloqueador de esténciles. 4.1.1 Elaboración de diseños. 4.1.2 Limpieza de la malla. 4.1.3 Aplicaciones del bloqueador. 4.2. Crayón. 4.2.1 Acopio de diferentes texturas. 4.2.2 Pasos para la aplicación del bloqueador. 4.2.3 Reporte directo de texturas a la malla. 4.3 Película de thinner. 4.3.1 Herramientas de corte y precisión. 4.3.2 Tipos de película. 4.3.3 Solventes.
4	Aplicaciones prácticas 5.1 Papelería. 5.2 Textiles. 5.3 Libros. 5.4 Folletos, trípticos y similares. 5.5 Dummy. 5.6 Otros sustratos.
5	Proyecto personal. 5.1 Revisión de pertinencia. 5.2 Revisión y ajustes en las metodologías. 5.3 Aplicaciones en entornos profesionales. 5.4 Conclusión y presentación. 5.5 Impacto en el entorno. 5.6 Análisis crítico. 5.7 Revisión y discusión grupal.

Bibliografía básica:

Bordeau, M. (1979). Serigrafía al alcance de los jóvenes. Buenos Aires: Kapeluz.
Hainke, W. (1990) Serigrafía: técnica- práctica- historia. Buenos Aires: La isla.
Jiménez, A. (2012). Manual de serigrafía aplicado profesional, actual y moderno con una metodología y sistema de aprendizaje (libro en proceso). México.
Nielsen, G. (1989). Serigrafía industrial y en artes gráficas. Barcelona: Las ediciones de arte.
S'agaro, J. De (1997) Serigrafía artística, Barcelona: Las ediciones de Arte.
Sánchez, R. (1984).La serigrafía en el arte. El arte de la Serigrafía. México: Centro de Investigaciones y Servicios

Museológicos- UNAM,
Termini, M. (1984).Serigrafía. México: Diana.
Tim, M. (1981). Manual de serigrafía. Barcelona: Blume.

Bibliografía complementaria:

Bolding, N. (1998). Tratamiento previo de la malla y remoción del esténcil. Extraído el 8/04/2013 desde: www.sgia.org
Bread, D. (1998). Igualación de colores, SGIA (Specialty Graphic Imaging Association). Extraído el 8/04/2013 desde: www.sgia.org
Caza, M. (1997). Las pantallas de alta tensión y calidad de la imagen impresa. Extraído el 8/04/2013 desde: www.sgia.org
n/a. (2005). Printing Industries of America. Extraído el 8/04/2013 desde: www.gatf.org
Podgor co, J. (1997). Visión global de las tintas serigráficas especializadas. Extraído el 8/04/2013 desde: www.sgia.org
Sánchez. (2009). Tintas Sánchez. Extraído el 8/04/2013 desde: www.sanchez.com.mx
Schall, J. (1996). Malla de serigrafía de tejido de precisión, baja elongación y alta tensión. Extraído el 8/04/2013 desde: www.sgia.org
Scheer, H. (1997). El papel de la cuatricomía en la serigrafía. Extraído el 8/04/2013 desde: www.sgia.org
Ulano, E. (1997). Demostración paso a paso de sistemas para elaborar esténciles [Videos 1 y 2] (Emulsiones directas e indirectas) Carolina del Norte: 50 min.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)	Exámenes parciales	(x)
Exposición audiovisual	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Seminarios	( )	Participación en clase	(x)
Lecturas obligatorias	(x)	Asistencia	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Seminario	( )
Prácticas de taller o laboratorio	( )	Otras: Evaluación de proyecto	( )
Prácticas de campo	( )		
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	( )		

Perfil profesiográfico:

Licenciado en Artes Visuales, Comunicación Visual o Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente en el campo de la serigrafía.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de la asignatura

Laboratorio de Investigación-Producción II: Fotografía

Clave:	**Semestre:**	**Campo de conocimiento:**		**No. Créditos:**
	8º	Desarrollo profesional, Investigación-Producción		16
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**	**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 4 / **Práctica:** 8	12	192
Modalidad: Laboratorio		**Duración del programa:** 16 semanas		

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)
Asignatura antecedente: Laboratorio de Investigación-Producción I: Fotografía.
Asignatura subsecuente: Ninguna.

Objetivo general:
Aplicar y experimentar con los fundamentos teóricos, metodologías y herramientas de la fotografía para su aplicación en el diseño de proyectos personales de investigación-producción vinculados con otras disciplinas del campo artístico.

Objetivos específicos:
1. Revisar y ajustar los procedimientos y metodologías de investigación seleccionados para el proyecto.
2. Experimentar con técnicas y estrategias para la producción artística y la reflexión crítica de obra.
3. Emplear estrategias de vinculación para el desarrollo de proyectos de investigación-producción artística.
4. Diseñar y desarrollar un proyecto de producción y posproducción de obra plástica.
5. Aplicar y evaluar estrategias para la vinculación del proyecto con entornos sociales y culturales.
6. Efectuar ejercicios de análisis y crítica de la obra personal para contextualizar los resultados en relación al arte contemporáneo.
7. Elaborar un portafolio análogo y/o digital con los resultados del proyecto de investigación-producción.
8. Revisar, evaluar y ajustar los documentos de justificación y sustento de la obra.
9. Evaluar las estrategias metodológicas seleccionadas de acuerdo a los objetivos del proyecto.
10. Promover la evaluación y consolidación de proyectos terminales de investigación-producción en fotografía.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Fotografía contemporánea	20	40
2	Aplicaciones de modelos de la imagen	20	40
3	Técnicas	24	48
	Total de horas:	64	128
	Suma total de horas:	192	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Fotografía contemporánea 1.1 Aplicación de elementos de la fotografía contemporánea. 1.2 Aplicación de elementos del arte contemporáneo. 1.3 Revisión de estrategias de investigación-producción seleccionadas. 1.4 Teorías y modelos de la imagen en la propuesta plástica. 1.4.1 Antecedentes. 1.4.2 Fundamentos.
2	Aplicaciones de modelos de la imagen 2.1 Revisión de los modelos de la imagen en su aplicación a la investigación-producción. 2.2 Elementos formales de la investigación-producción: Pertinencia acorde con los objetivos del proyecto. 2.3 Estilos artísticos contemporáneos y su relación con el proyecto. 2.4 Procedimientos y aplicación práctica. 2.4.1 Revisión y ajustes a los protocolos de investigación-producción. 2.4.2 Técnicas para el desarrollo y elaboración de imágenes. 2.4.3 Tendencias contemporáneas en la fotografía y su relación con el proyecto. 2.5 Análisis, reflexión y discusión de las teorías de la imagen aplicadas al proyecto.
3	Técnicas 3.1 Análisis de pertinencia de las técnicas seleccionadas. 3.2 Reflexión sobre las técnicas desarrolladas y sus aplicaciones en el proyecto. 3.3 Revisión y asesoría de avances. 3.4 Estrategias para la presentación final del proyecto. 3.5 Evaluación de los elementos formales.

Bibliografía básica:

Aicher, O. (2001). Analógico y digital. Barcelona: Gustavo Gili.
Clerc, L. (1975). Fotografía, teoría y práctica. Barcelona: Omega.
Chevrier, J. (2007). La fotografía entre las bellas artes y los medios de comunicación. Barcelona: GG.
Evening, M. (2011). PhotoShop CS6 para fotógrafos. Barcelona: Anaya.
Fontcuberta, J. (2010). La cámara de Pandora. Barcelona: Gustavo Gili.
Freeman, M. (2005). Fotografía digital, cámaras réflex. Barcelona: Evergreen Taschen.
Freeman, M. (2006). Fotografía digital, blanco y negro. Barcelona: Evergreen Taschen.
Green, D. (2007). ¿Qué ha sido de la fotografía? Barcelona: Gustavo Gili.
Mellado, J. (2010). Fotografía de alta calidad. Barcelona: Mascaró.
Ribalta, J. (2004). Efecto real. Barcelona: Gustavo Gili.
Ritchin, F. (2010). Después de la fotografía. México: Serieve Fundación Televisa.
Scott, K. (2011). Iluminar, disparar y retocar. España: Anaya.
Scott, K. (2012). Manipula tus fotografías digitales con PhotoShop CS6. España: Anaya.

Bibliografía complementaria:

AA.VV. (1975). Enciclopedia focal de la fotografía. Barcelona: Omega.
AA.VV. (1979). Enciclopedia práctica de fotografía. Madrid: Salvat.
Fontcuberta, J. (1990). Fotografía: Conceptos y procedimientos. Barcelona: Gustavo Gili.
Fontcuberta, J. (2001). Dialogo con la fotografía. Barcelona: Gustavo Gili.
Freeman, M. (2009). El ojo del fotógrafo. Barcelona: Blume.
Freund, G. (2002). La fotografía como documento social. Barcelona: Gustavo Gili.
Ivins, Jr. (1975). Imagen impresa y conocimiento. Análisis de la imagen prefotografíca. Barcelona: Gustavo Gili.
Langford, M. (1977). Fotografía básica. Barcelona: Omega.

Newhall, B. (2002). Historia de la fotografía desde sus orígenes hasta nuestros días. Barcelona: Gustavo Gili.
Scharff, A. (2005). Arte y fotografía. Barcelona: Alianza.
Sontag, S. (2009). Sobre la fotografía. Buenos Aires: EDHASA
Stelzer, O. (2006). Arte y fotografía. Barcelona: Gustavo Gili.
Tausk, P. (1978). Historia de la fotografía desde su aparición hasta nuestros días. Barcelona: Gustavo Gili.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)		
Exposición audiovisual	(x)	Exámenes parciales	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Seminarios	( )	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Lecturas obligatorias	(x)	Participación en clase	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Asistencia	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	( )	Seminario	( )
Prácticas de campo	( )	Otras: Evaluación de proyecto	( )
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	( )		

Perfil profesiográfico:
Licenciado en artes visuales, comunicación visual o diseño y comunicación visual con experiencia docente.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de la asignatura

Laboratorio de Investigación-Producción II: Dibujo

Clave:	**Semestre:** 8º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional, Investigación-Producción			**No. Créditos:** 16
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 4	**Práctica:** 8	12	192
Modalidad: Laboratorio		**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)
Asignatura antecedente: Laboratorio de Investigación-Producción I: Dibujo.
Asignatura subsecuente: Ninguna.

Objetivo general:
Revisar los parámetros y fundamentos del proyecto de investigación-producción previamente diseñado para iniciar su ejecución y determinar estrategias para un análisis retroactivo del proceso.

Objetivos específicos:
1. Identificar y analizar las diferencias cualitativas en el terreno artístico entre el proyecto prefigurado y el plano fáctico del Dibujo.
2. Revisar y evaluar las características, procedimientos y técnicas seleccionados para el desarrollo del proyecto.
3. Revisar la pertinencia del proyecto de investigación-producción en dibujo y sus posibles aplicaciones.
4. Analizar la función de los elementos multidisciplinares que operan fácticamente en el desarrollo del proyecto.
5. Experimentar con estrategias específicas para el desarrollo de procesos de investigación-producción.
6. Analizar las posibilidades y funciones de diversos instrumentos de registro y su papel en el desarrollo de un proyecto de investigación-producción.
7. Promover la evaluación y consolidación de proyectos terminales de investigación-producción en dibujo.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Estrategias de Investigación-Producción.	32	64
2	Dibujo y conocimiento.	32	64
	Total de horas:	64	128
	Suma total de horas:	192	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Estrategias de Investigación-Producción. 1.1 Etapa de pre-producción del proyecto. 1.2 Implantación práctica del proyecto. 1.3 Análisis experiencial retroactivo del alumno en su propio proceso. 1.4 Anális crítico colectivo del desarrollo de los proyectos. 1.5 Análisis crítico del desarrollo de los proyectos por artistas y personalidades invitadas. 1.6 El acto expositivo como cierre parcial del proyecto.
2	Dibujo y conocimiento. 2.1 La bitácora como elemento reflexivo. 2.2 El diario de artista como consciencia del proceso. 2.3 El ensayo escrito como base teórica inicial. 2.4 Grabaciones, fotografía y video como medios de registro del proceso y parte del proyecto.

Bibliografía básica:

Guasch, A. (2000). Los manifiestos del arte posmoderno. Textos de exposiciones 1980-1995. Madrid: Akal.
Hayles, C. (1998). La evolución del caos. Barcelona: Gedisa.
Heidegger, M. (1997). Arte y poesía. México: Fondo de Cultura Económica.
Krauss, E. (2006). La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos. Madrid: Alianza Forma.
Vilchis, L. (2008). Método de dibujo de Gilberto Aceves Navarro. México: UAM.
Vitamin, D. (2005). New perspectives in Drawing, New York: Phaidon.
Vitamin, P. (2004). New perspectives in Painting. New York: Phaidon.
Wentworth, N. (2004). The phenomenology of painting. United Kingdom: Cambridge University Press.
Wood, P. et al. (1999). La modernidad a debate. El arte desde los cuarenta. Madrid: Akal.
Yutang, L. (1968). Teoría china del arte. Buenos Aires: Sudamericana.

Bibliografía complementaria:

García, R. (1995). La magia del dibujo animado. Madrid: Mario Ayuso Editor.
Gardner, H. (1995). Mentes creativas. Una anatomía de la creatividad. Buenos Aires: Paidós.
Gómez, E. (1988). El proceso proyectual. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia.
Gómez, E. (1988). Fases del proyecto. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia.
Gómez, E. (1992). Introducción al proyecto. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia.
Gómez, E. y Capuz, S. (1999). El proyecto y su dirección y gestión. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia.
Gómez, I. (1999). Estrategias del dibujo en el arte contemporáneo. Madrid: Cátedra.
González, J. (2009). Gramática del dibujo en 100 lecciones. México: Conaculta.
Grupo Descartes. (1992). El modo proyecto. Barcelona: Marcombo.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)		
Exposición audiovisual	(x)	Exámenes parciales	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Examen final escrito	( )
Ejercicios fuera del aula	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Seminarios	( )	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Lecturas obligatorias	(x)	Participación en clase	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Asistencia	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	(x)	Seminario	( )
Prácticas de campo	(x)	Otras: Evaluación de proyecto	(x)
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	(x)		

Perfil profesiográfico:
Licenciado en Artes Visuales, Comunicación Visual o Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de la asignatura

Laboratorio de Investigación-Producción II: Diseño Escenográfico

Clave:	**Semestre:**	**Campo de conocimiento:**			**No. Créditos:**
	8º	Desarrollo Profesional, Investigación-Producción			16
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:**	**Práctica:**		192
		4	8	12	
Modalidad: Laboratorio		**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)
Asignatura antecedente: Laboratorio de Investigación-Producción I: Diseño Escenográfico.
Asignatura subsecuente: Ninguna.

Objetivo general:
Revisar y determinar los elementos teóricos, conceptuales y procedimentales necesarios para el diseño y desarrollo de proyectos colectivos o individuales de investigación-producción en diseño escenográfico como medio de proyección y vinculación hacia entornos profesionales.

Objetivos específicos:
1. Revisar las posibilidades teóricas y prácticas en el desarrollo de proyectos colectivos/individuales.
2. Analizar posibles líneas de desarrollo en el proceso de planeación de proyectos.
3. Analizar y valorar la carga conceptual y técnica de las propuestas presentadas
4. Examinar el protocolo de producción e inserción.
5. Analizar la ejecución y presentación de piezas terminales.
6. Fomentar la evaluación y consolidación de proyectos terminales de investigación-producción.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Gestión de proyectos	32	64
2	Proyecto terminal de taller	32	64
	Total de horas:	64	128
	Suma total de horas:	192	

Contenido Temático

Unidad	**Temas y subtemas**
1	Gestión de proyectos 1.1 Proceso administrativo. 1.2 Desarrollo empresarial. 1.3 Posibles problemas.

2	Proyecto terminal 2.1 Desarrollo de una propuesta ambiental con base en un discurso original. 2.2 Presentación documental y audiovisual de la propuesta artística.

Bibliografía básica:

Berkly, I. (2006). Mercadotecnia en línea para PYMES. México: Grupos Patricia Culturas.
Bettetini, G. (1977). Producción significante y puesta en escena. Barcelona, España: Gustavo Gilli.
Bou, G. (1997). El guión multimedia. Barcelona: Anaya.
Bou, G. y Rius, E. (1999). Ciento once ejercicios de guión y producción multimedia. Edición para el master universitario en nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Capaldi, N. (1990). Como (sic) ganar una discusión. Barcelona: Gedisa.
Casacuberta, D. (2003).Creación Colectiva. Barcelona: Gedisa.
Castro, G. et al. (2003). Diseño y desarrollo multimedia: sistemas, imagen, sonido y video. México: Alfaomega/Rama.
Frascara, J. (1999). El poder de la imagen. Argentina. Ediciones Infinito.
Gahan, A. (2010). Los 6 pasos del planteamiento estratégico. México: Santillana.
Guasch, A. (2000). Arte último del siglo XX: del posminimalismo a lo multicultural. España: Alianza Editorial.
Obach, X. (2001). Educación para la comunicación. Televisión y multimedia. Máster de Televisión Educativa. Madrid: UCM / Corporación Multimedia.

Bibliografía complementaria:

AA.VV. (2001). Diseño de páginas web. Madrid: Anaya multimedia.
Anzola, R. (2005). De la idea a tu empresa. México: McGraw-Hill Interamericana.
Balanko, G. (2007). Cómo preparar un plan de negocios exitoso. México: McGraw-Hill.
Belch, M. (2004). Publicidad y promoción: perspectivas de la comunicación de marketing integral. México: McGraw-Hill Interamericana.
Bellido, M. (2001). Arte, museos y nuevas tecnologías. España: Trea.
Benjamín, W. (1989). La obra de arte en la época de su reproductibilidad: técnica en discursos interrumpidos (5ª ed.). Madrid: Taurus.
Escudero, C. (2005). Comunicación y conflicto intercultural. España: Gedisa.
Ramírez, D. (1994). Contabilidad administrativa. México: McGraw- Hill.
Serrano, F. (1998). Nueva Ley Federal del Derecho de Autor. México: Porrúa/UNAM.
Victoroff, G. (1995). The visual artist s bussines and legal guide. Arizona: Prentice Hall, inc.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)		
Exposición audiovisual	(x)	Exámenes parciales	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Seminarios	( )	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Lecturas obligatorias	(x)	Participación en clase	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Asistencia	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	(x)	Seminario	( )
Prácticas de campo	(x)	Otras: Evaluación de proyecto	(x)
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	(x)	Otras: Seguimiento por medio de TIC´s	(x)
Otras: Conferencias de profesionales	(x)		

Perfil profesiográfico:

Licenciado en Artes Visuales, Comunicación Visual o Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente en diseño escenográfico.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de la asignatura

Laboratorio de Investigación-Producción II: Videoarte

Clave:	**Semestre:** 8º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional, Investigación-Producción			**No. Créditos:** 16
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 4	**Práctica:** 8	12	192
Modalidad: Laboratorio		**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)
Asignatura antecedente: Laboratorio de Investigación-Producción I: Videoarte.
Asignatura subsecuente: Ninguna.

Objetivo general:
Revisar los parámetros y fundamentos del proyecto de investigación-producción en videoarte previamente diseñado para efectuar los ajustes pertinentes y consolidar el proceso formativo a través del desarrollo, salida profesional y análisis crítico de la propuesta artística.

Objetivos específicos:
1. Aplicar y evaluar proyectos personales en Videoarte.
2. Diseñar un plan de salida profesional y aplicaciones prácticas del proyecto.
3. Desarrollar una metodología de trabajo acorde con las técnicas implicadas en el proyecto.
4. Monitorear y dar seguimiento al calendario de producción y asesorías.
5. Vincular el proyecto personal con los procesos y requerimientos de titulación.
6. Promover la evaluación y consolidación de proyectos terminales de investigación-producción en videoarte.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Proyecto personal	12	24
2	Asesoría y Tutorías	12	24
3	Metodologías del videoarte y derivados	12	24
4	Estrategias para el desarrollo de proyectos en Videoarte	12	24
5	Ensayos y avances	16	32
	Total de horas:	64	128
	Suma total de horas:	192	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Ejecución del proyecto personal 1.1 Revisión de las aplicaciones profesionales del tema. 1.2 Análisis de estrategias de investigación-producción. 1.3 Recopilación y análisis de información. 1.4 Revisión y evaluación de la propuesta artística. 1.5 Salida profesional de acuerdo con las técnicas empleadas. 1.5.1 Live cinema. 1.5.2 Video experimental. 1.5.3 Video-instalación. 1.5.4 Documental. 1.5.5 Videoclip. 1.5.6 Video ambientes. 1.5.7 Video escultura.
2	Asesoría y Tutorías 2.1 Evaluación y ajustes a la ruta crítica. 2.2 Evaluación y ajustes a la ruta de trabajo. 2.3 Monitoreo de avances.
3	Gestión y difusión de proyectos en Videoarte 3.1 Revisión y ajustes de material original. 3.2 Discurso de la imagen en movimiento. 3.3 Aprovechamiento del espacio seleccionado. 3.4 Relación de los elementos. 3.4.1 Pantallas. 3.4.2 Espectador. 3.4.3 Objetos. 3.4.4 Contenido y mensaje. 3.4.5 Tránsito 3.4.6 Tiempo. 3.5 Aplicaciones creativas del material de stock. 3.6 Estrategias de trabajo colaborativo en locaciones. 3.6.1 Crew y funciones. 3.6.1.1 Realizador. 3.6.1.2 Fotógrafo 3.6.1.3 Dirección de arte. 3.6.1.4 Producción. 3.6.1.5 Sonidos. 3.7 Evaluación de las estrategias de filmación seleccionadas. 3.7.1 Locación. 3.7.1 Estudio. 3.8 Propuesta técnica y aplicaciones de herramientas digitales 3.8.1 Técnicas de iluminación. 3.8.2 Técnicas de grabación. 3.8.3 Manejo de audio. 3.8.4 Herramientas digitales y software. 3.8.5 TIC's en videoarte. 3.8.6 Presentación y discusión de resultados.

4	Análisis crítico y evaluación del proyecto 4.1 Revisión y evaluación de la experiencia artística. 4.1.1 Manufactura. 4.1.2 Interactividad. 4.1.3 Reflexión crítica sobre las aplicaciones profesionales. 4.1.4 Análisis grupal. 4.2 Revisión y análisis de textos. 4.3 Avances en los requisitos de titulación. 4.4 Opciones de titulación. 4.5 Posibilidades para la vinculación con el posgrado.

Bibliografía básica:

AA.VV (1998). Creación e inteligencia colectiva. España: Asociación Cultural Comenzemos, Empezemos.
AA.VV. (1990). Videoculturas de fin de siglo. Madrid: Cátedra.
AA.VV. (2003). Future Cinema: the cinematic imaginary after film. USA: MIT Press.
Bergstrom, J. (1999). Cinema and Psychoanalysis, Parallel Histories. Los Angeles: University of California Press.
Canepa, A. (2008). El revés de lo doméstico, análisis de la vídeo-instalación. España: Universitat Politécnica de Valencia.
Corrigan, T. (2011). The essay film from montaigne, after marker. USA: Oxford University Press.
Kalow, N. (2011). Visual Storytelling: The Digital Video Documentary. USA: Center for Documentary Studies at Duke University.
Marks, L. (2000). The Skin of the Film Intercultural Cinema, Embodiment, and the Senses. London: Duke University.
Montalvo, B. (2003). La narración espacial: una propuesta para el estudio de los lenguajes narrativos en el arte multimedia. España: Universidad Politécnica de Valencia.
Virilio, P. (1994). The vision machine. USA: Indiana University Press.
Youngblood, G. (1970). Expanded Cinema. New York: P. Dutton & Co., Inc.

Bibliografía complementaria:

AA.VV. (2005). Selected Student Work: Film, Video, New Media. USA: School of the Art Institute of Chicago.
Baigorri, L. (1997). El video y las vanguardias históricas. Barcelona: Ediciones de la Universidad de Barcelona.
Baigorri, L. (2004). Video: primera etapa. El vídeo en el contexto social y artístico de los años 60/70. Madrid: Brumaria.
Deleuze, G. (1983). La imagen-movimiento, Estudios sobre cine 1. Barcelona: Ediciones Paidós.
Deleuze, G. (1987). La imagen-tiempo, Estudios sobre cine 2. Barcelona: Ediciones Paidós.
Gubern, R. (1994). La mirada opulenta: exploración de la iconosfera contemporánea. Barcelona: Gustavo Gili.
Rekalde-Izaguirre, J. (1995). Vídeo, un soporte temporal para el arte. Bilbao: Servicio Editorial del País Vasco.
Rodríguez, L. (2005). Arte videográfico: inicios, polémicas y parámetros básicos de análisis. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)		
Exposición audiovisual	(x)	Exámenes parciales	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Seminarios	( )	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Lecturas obligatorias	(x)	Participación en clase	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Asistencia	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	( )	Seminario	( )
Prácticas de campo	( )	Otras: Evaluación de proyecto	( )
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	( )		

Perfil profesiográfico:

Licenciado en Artes Visuales, Comunicación Visual o Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de la asignatura

Laboratorio de Investigación-Producción II: Medios Múltiples

Clave:	**Semestre:** 8º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional, Investigación-Producción			**No. Créditos:** 16
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 4	**Práctica:** 8	12	192
Modalidad: Laboratorio		**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)
Asignatura antecedente: Laboratorio de Investigación-Producción I: Medios Múltiples.
Asignatura subsecuente: Ninguna.

Objetivo general:
Revisar los parámetros y fundamentos del proyecto de investigación-producción en medios múltiples previamente diseñado para efectuar los ajustes pertinentes y consolidar el proceso formativo a través del desarrollo, salida profesional y análisis crítico de la propuesta artística.

Objetivos específicos:
1. Aplicar y evaluar proyectos personales en medios múltiples.
2. Diseñar un plan de salida profesional y aplicaciones prácticas del proyecto.
3. Desarrollar una metodología de trabajo acorde con las disciplinas implicadas en el proyecto.
4. Monitorear y dar seguimiento al calendario de producción y asesorías.
5. Vincular el proyecto personal con los procesos y requerimientos de titulación.
6. Promover la evaluación y consolidación de proyectos terminales de investigación-producción en medios múltiples.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Ejecución del proyecto personal	16	32
2	Asesoría y Tutorías	16	32
3	Gestión y difusión de proyectos en medios múltiples	16	32
4	Análisis crítico y evaluación del proyecto	16	32
	Total de horas:	64	128
	Suma total de horas:	192	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Ejecución del proyecto personal 1.1 Revisión de las aplicaciones profesionales del tema. 1.2 Análisis de estrategias de investigación-producción. 1.3 Recopilación y análisis de información. 1.4 Revisión y evaluación de la propuesta artística. 1.5 Salida profesional. 1.5.1 Impacto en contextos determinados. 1.5.2 Crítica, reflexión y análisis. 1.5.3 Requerimientos 1.5.3.1 Técnicos 1.5.3.2 De gestión. 1.5.3.3 Humanos. 1.5.3.4 Económicos. 1.5.3.5 Administrativos.
2	Asesoría y Tutorías 2.1 Evaluación y ajustes a la ruta crítica. 2.2 Evaluación y ajustes a la ruta de trabajo. 2.3 Monitoreo de avances.
3	Gestión y difusión de proyectos en medios múltiples 3.1 Beneficios directos. 3.2 Beneficios indirectos. 3.3 Afectación al entorno. 3.4 Medios de comunicación. 3.4.1 Internet. 3.4.2 Medios impresos. 3.4.3 Medios audiovisuales. 3.5 Evaluación de estrategias para el trabajo colaborativo situado.
4	Análisis crítico y evaluación del proyecto 4.1 Revisión y evaluación de la experiencia artística. 4.1.1 Manufactura. 4.1.2 Interactividad. 4.1.3 Reflexión crítica sobre el impacto al entorno. 4.1.4 Análisis grupal. 4.2 Revisión y análisis de textos. 4.3 Avances en los requisitos de titulación. 4.4 Opciones de titulación. 4.5 Posibilidades para la vinculación con el posgrado.

Bibliografía básica:

Arcos, M. (2007). Fundamentos de animación. España: Parramón.
California: Stanford University Press.
Evens, A. (2005). Sound Ideas. Music, Machines, and Experience. USA: University of Minnesota Press.
Floridi, L. (1999). Philosophy and Computing, An introduction. London: Routledge.
Fuller, M. (2008). Software Studies. A Lexicon. Massachusetts: The MIT Press.
Margolis, J. (2009). The Arts and the Definition of the Human: Toward a Philosophical Anthropology.
McLuhan, M. (1986). Understanding Media: The extensions of man. London: Routledge Classics.
Melissinos, C. (2012). The Art of Video Games. USA: Watson Guptill.

Munster, A. (2006). Materializing New Media. London: Darmouth College.
Nechvatal, J. (2011). Immersion Into Noise. USA: Open Humanities Press.
Rose, N. (2007). The Politics of Life Itself. Biomedicine, Power, and Subjectivity in the Twenty-First Century. London: Princeton University Press.
Silver, D. y Massanari, A. (2006). Critical Cyberculture Studies. New York: University Press.

Bibliografía complementaria:

Dooley, M. (2008). Teaching Motion Design. USA: Allworth Press.
Goldfinger, E. (2004). Animal anatomy for artist. USA: Oxford University Press, Inc.
Omernick, M. (2012). Creating the Art of the Game. USA: New Riders.
Rogers, S. (2010). Level Up!: The Guide to Great Video Game Art. USA: John Willey and Sons.
Saenz Valiente, R. (2006). Arte y técnica de la animación. Clásica, corpórea, computada, para juegos o interactiva. Argentina: De la flor.
Solarski, C. (2012). Drawing Basics and Video Game Art: Classic to Cutting Age Art Techniques for Winning Video Game Art. USA: Watson Guptill.
Walter, B. (1976). El arte en la época de su reproductibilidad técnica, en discursos interrumpidos. Madrid: Taurus.
White, T. (2010). Animación. Del lápiz al pixel. España: Omega.
Wiedemann, J. (2007). Animation now! 25 TH. Alemania: Taschen.
Woolman, M. (2004). Motion design. Suiza: RotoVision.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)		
Exposición audiovisual	(x)	Exámenes parciales	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Seminarios	( )	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Lecturas obligatorias	(x)	Participación en clase	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Asistencia	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	( )	Seminario	( )
Prácticas de campo	( )	Otras: Evaluación de proyecto	( )
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	( )		

Perfil profesiográfico:

Licenciado en Artes Visuales, Comunicación Visual o Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de la asignatura

Laboratorio de Investigación-Producción II: Museografía y Diseño del Entorno

Clave:	**Semestre:** 8º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional, Investigación-Producción		**No. Créditos:** 16
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**	**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 4	**Práctica:** 8	12	192
Modalidad: Laboratorio		**Duración del programa:** 16 semanas		

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)
Asignatura antecedente: Laboratorio de Investigación-Producción I: Museografía y Diseño del Entorno.
Asignatura subsecuente: Ninguna.

Objetivo general:
Analizar estructuras teórico-prácticas, técnicas y procedimientos para el desarrollo de proyectos artísticos en el campo de las artes visuales con el fin de fomentar el desarrollo de habilidades organizativas, comunicativas y pedagógicas en el campo de la curaduría.

Objetivos específicos:
1. Diseñar y planificar, las prácticas post-conceptuales de un proyecto de investigación-producción.
2. Analizar la geopolítica cultural para determinar líneas de desarrollo en la tarea curatorial.
3. Examinar las facultades estéticas y sus modalidades de operación para la gestión, producción y recepción de una exposición.
4. Desarrollar estrategias de concentración de medios para el desarrollo de la práctica curatorial.
5. Desarrollar criterios curatoriales institucionales, independientes o pedagógicos en la producción y circulación de la cultura, en espacios, canales y métodos de comunicación diversos.
6. Promover la evaluación y consolidación de proyectos terminales de investigación-producción en curaduría.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Espacios museables	16	32
2	Exposición	16	32
3	Discurso de los objetos en espacios cerrados y/o abiertos	16	32
4	El saber museográfico	16	32
	Total de horas:	64	128
	Suma total de horas:	192	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Espacios museables 1.1 Políticas de exhibición y colección. 1.2 El discurso y los recursos para los públicos. 1.3 Patrocinadores, trámites y artistas. 1.4 Dispositivos de producción y circulación de la cultura.
2	Exposición 2.1 Permanente. 2.2 Temporal. 2.3 Itineraria. 2.4 Propuestas y/o proyecto artístico. 2.5 Conceptualización, contextualización y producción de una exposición.
3	Discurso de los objetos en espacios cerrados y/o abiertos 3.1 Espacios de legitimidad artística. 3.2 Montaje virtual y la temporalidad. 3.3 Intemporalidad de la obra de arte y la noción de universalidad.
4	El saber museográfico 4.1 Intervenir el espacio simbólico. 4.2 Ingenio expositivo. 4.3 El montaje, ámbito de procesos compartidos.

Bibliografía básica:

Clair, J. (2011). Malestar en los museos. España: Trea.
DeCarli, G. (2004). Un museo sostenible: Museo y comunidad en la preservación activa de su patrimonio. Costa Rica: Oficina de la UNESCO para América Central.
García, Á. (1988). Didáctica del museo: el descubrimiento de los objetos. España: Ediciones de la Torre.
Historia del Arte Venezolano. (2013). Extraída el 04/04/2013 desde http://vereda.ula.ve/
Lord, D. (1998). Manual de gestión de museos. Barcelona: Ariel.
Lorente, J. (2003). Museología crítica y arte contemporáneo. España: Universidad de Zaragoza.
Rico, J. (2006). Manual práctico de museología, museografía y técnicas expositivas. Madrid: Sílex Ediciones.
Rico, J. (2007). Montaje de exposiciones: Museos, arquitectura, arte. Madrid: Sílex Ediciones.
Richard, N. (2007). Fracturas de la memoria. Arte y pensamiento crítico. Buenos Aires: Siglo XXI.
Serrats, M. (2006). Imagen Gráfica. España: Publicaciones MAOMAO.

Bibliografía complementaria:

Broto, C. (2010). Diseño de exposiciones. England: Linys Structure.
Cabello, R. (2004). Diseño de un display promocional con cartón. Tesis lic. UNAM
Cabezas, C. (2004). Técnicas de diseño de escaparates. España: Vigo.
Günter, K. (2008). Ready to use display packaging. USA: Index book.
Klepner, O. (1995). Manual de publicidad. EEUU: Prentice Hall hispanoamericana.
Morgan, T. (2010). Window display new visual merchandising. USA: Laurence King.
Palm, L. (2011). Diseño de exposiciones para locker. Barcelona: Gustavo Gili.
Serrats, M. (2006). Imagen Gráfica. España: Publicaciones MAOMAO.
Soto, P. (2002). Diseño de escaparate. México: Oceano.
Van Roojen, P. (2002). Folding patterns for display & publicity. USA: Pepin Press.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)		
Exposición audiovisual	(x)	Exámenes parciales	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Examen final escrito	(x)

Ejercicios fuera del aula	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Seminarios	( )	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Lecturas obligatorias	(x)	Participación en clase	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Asistencia	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	(x)	Seminario	( )
Prácticas de campo	(x)	Otras: Evaluación de proyecto	(x)
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	(x)		
Perfil profesiográfico: Licenciado en Artes Visuales, Comunicación Visual o Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente en el campo de la museografía y el diseño de exposiciones.			

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de la asignatura

Laboratorio de Investigación-Producción II: Artes en Contexto

Clave:	**Semestre:** 8º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional, Investigación-Producción		**No. Créditos:** 16
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**	**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 4	**Práctica:** 8	12	192
Modalidad: Laboratorio		**Duración del programa:** 16 semanas		

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)
Asignatura antecedente: Laboratorio de Investigación-Producción I: Artes en Contexto.
Asignatura subsecuente: Ninguna.

Objetivo general:
Aplicar los fundamentos, conceptos, técnicas y procedimientos en el ejercicio simultáneo de diversos medios y disciplinas afines a las artes para promover la consolidación y evaluación de proyectos multidisciplinarios de investigación-producción.

Objetivos específicos:
1. Aprovechar las posibilidades de diversos medios y escenarios para el desarrollo de obra en proyectos de investigación-producción.
2. Revisar las aplicaciones de los diversos lenguajes de comunicación en el desarrollo del proyecto personal.
3. Fomentar la construcción de un discurso plástico personal aplicable en la construcción del proyecto.
4. Experimentar con medios y materiales alternativos en el desarrollo de obra.
5. Revisar y ajustar las características de la obra personal para aplicarlo en un contexto específico.
6. Promover la consolidación y evaluación de proyectos multidisciplinarios de investigación producción.

Índice Temático

Unidad	Tema	Horas Teóricas	Horas Prácticas
1	Consolidación de proyecto personal	10	20
2	Formas de comunicación	10	20
3	Formas de significación, acción y representación.	10	20
4	Escenarios	10	20
5	La narrativa del estado	12	24
6	Historias personales y cotidianeidad	12	24
	Total de horas:	64	128
	Suma total de horas:	192	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Consolidación de proyecto personal 1.1 Revisión de pertinencia del tema. 1.2. Revisión y ajustes de metodologías. 1.3 Aplicación práctica. 1.3.1 Revisión de objetivos. 1.3.2 Impacto en el entorno. 1.3.3 Análisis de resultados. 1.3.4 Exposición y discusión grupal.
2	Entornos urbanos 2.1 Reconocimiento de espacios. 2.2 Órdenes diversos en la mancha urbana. 2.3 Los trabajos y los días. 2.4 Formas del espacio. 2.5 Funciones narrativas 2.6 La calle: medios de traslación. 2.7 No-lugares y sitios de tránsito. 2.8 Puntos de encuentro y líneas de comunicación. 2.9 Espacios públicos y privados. 2.10 Tiempo libre y espacios de recreación. 2.11 El uso y la memoria como significación de los lugares. 2.12 Tradiciones y religiones en la ciudad. 2.13 Historia del desarrollo urbano.
3	El proyecto como proceso de titulación 3.1 Opciones de titulación. 3.2 Plan esquemático para el proceso de titulación. 3.3 Anteproyecto. 3.4 Revisión y análisis de textos. 3.5 Avances en los requisitos de titulación.

Bibliografía básica:

Kristeva, J. (1988). El lenguaje ese desconocido. Madrid: Fundamentos.
Lacan, J. (1984). Escritos. México: Siglo XXI.
Levi-Strauss, C. (1997). El pensamiento salvaje. México: FCE.
Lyotard, J. (1979). Discurso, figura. Barcelona: Gustavo Gili.
Marcus, G. (1993). Rastros de carmín. Una historia secreta del siglo XX. Barcelona: Anagrama.
Marx, C. (1976). Manuscritos económico-filosóficos de 1844. México: Ediciones de Cultura Popular.
Mc Luhan, M. (1991). La aldea global. México: Gedisa.
Mc Luhan, M. (1969). El medio es el mensaje: Un inventario de efectos. Buenos Aires: Paidós.
Merla-Ponty, M. (1986). El ojo y el espíritu. Barcelona: Ediciones Paidós.
Niestzsche, F. (1979). El nacimiento de la tragedia. Madrid: Alianza.
Panofsky, E. (1991). La perspectiva como forma simbólica. Barcelona: Tusquets.
Perantoni, R. (1984). El ojo y la idea. Fisiología de la visión. Barcelona: Ediciones Paidós.
Perec, G. (1999). Especies de espacios. Barcelona: Montesinos.

Bibliografía complementaria:

AA.VV. (1977). La creación abierta y sus enemigos. Madrid: Las Ediciones de La Piqueta.
Artaud, A. (1992). El teatro y su doble. México: Hermes/Sudamericana.
Augé, M. (1996). Los no lugares. Barcelona: Gedisa.

Bachelard, G. (1973). La intuición del instante. Buenos Aires: SXX.
Niestzsche, F. (1979). El nacimiento de la tragedia. Madrid: Alianza.
Panofsky, E. (1991). La perspectiva como forma simbólica. Barcelona: Tusquets.
Perantoni, R. (1984). El ojo y la idea. Fisiología de la visión. Barcelona: Ediciones Paidós.
Perec, G. (1999). Especies de espacios. Barcelona: Montesinos.
Ramírez, J. (1994). Ecosistema y explosión de las artes. Condiciones de la historia segundo milenio. Barcelona: Anagrama.
Read, H. (1980). Imagen e idea. México: FCE.
Tarkovsky, A. (1993). Esculpir el tiempo. México: CUEC-UNAM.
Vaneigem, R. (1998). Tratado del saber vivir para uso de las jóvenes generaciones. Barcelona: Anagrama.
Virilio, P. (1997). El arte del motor: Aceleración y realidad virtual. Buenos Aires: Manantial.
Virilio, P. (1997). La velocidad de liberación. Buenos Aires: Manantial.
Virilio, P. (1998). Estética de la desaparición. Barcelona: Anagrama.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)		
Exposición audiovisual	(x)	Exámenes parciales	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Seminarios	( )	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Lecturas obligatorias	(x)	Participación en clase	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Asistencia	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	( )	Seminario	( )
Prácticas de campo	( )	Otras: Evaluación de proyecto	( )
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	( )		

Perfil profesiográfico:
Licenciado en Artes Visuales, Comunicación Visual o Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de la asignatura

Laboratorio de Investigación-Producción II: Arte Corporal

Clave:	**Semestre:** 8º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional, Investigación-Producción		**No. Créditos:** 16
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**	**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 4 / **Práctica:** 8	12	192
Modalidad: Laboratorio		**Duración del programa:** 16 semanas		

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)
Asignatura antecedente: Laboratorio de Investigación-Producción I: Arte Corporal.
Asignatura subsecuente: Ninguna.

Objetivo general:
Revisar y evaluar los usos y aplicaciones de los fundamentos teórico-prácticos del arte corporal en el desarrollo de un proyecto terminal de investigación-producción para determinar la pertinencia y los ajustes requeridos para la consolidación del proyecto.

Objetivos específicos:
7. Aplicar estrategias para el desarrollo y culminación de un proyecto personal de investigación-producción.
8. Evaluar y ajustar los métodos y procedimientos de investigación seleccionados.
9. Aplicar y evaluar un esquema de desarrollo para la elaboración del proyecto.
10. Promover la evaluación y consolidación de proyectos terminales de investigación-producción en arte corporal.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Evaluación de estrategias	32	64
2	Consolidación y análisis del proyecto	32	64
	Total de horas:	64	128
	Suma total de horas:	192	

Contenido Temático

Unidad	**Temas y subtemas**
1	Evaluación de estrategias 1.1 Análisis de pertinencia. 1.2 Evaluación y ajustes de estrategias de producción. 1.3 Apoyo logístico.
2	Consolidación y análisis del proyecto 2.1 Asesorías y tutorías.

	2.2 Estrategias. 2.3 Ejercicios. 2.4 Monitoreo. 2.5 Ensayos y avances. 2.6 Análisis de resultados.

Bibliografía básica:

Aicher, O. (2001). Analógico y digital. Barcelona: Gustavo Gili.
Alberti, L. (1996). De la pintura. México: UNAM.
Arnheim, R. (1980). Hacia una psicología del arte: Arte y entropía. España: Alianza Forma.
Arnheim, R. (1986). El pensamiento visual. Barcelona: Paidós.
Bacon, F. (1996). Centre Georges Pompidou, Paris. London: British Council, Visual Arts Department.
Bateson, G. (1990). Espíritu y naturaleza. Buenos Aires: Amorrortu editores.
Bateson, G. (1996). Pasos hacia una ecología de la mente. Buenos Aires: ediciones Lohlé-Lumen.
Baudrillard, J. (1996). El crimen perfecto. Barcelona: Anagrama.
Baxandall, M. (2000). Pintura y vida cotidiana en la Italia del siglo XV. Barcelona: Gustavo Gili.
Berger, J. (1980). Modos de ver. Barcelona: GG.
De Bono, E. (1969). The Mechanism of Mind. London: Penguin Books.
De Bono, E. (1970). Lateral Thinking. London: Penguin Books.
Deleuze, G. y Guattari, F. (2000). Mil Mesetas. Valencia: Pre-textos.
Eco, H. (2004). Historia de la Belleza. Barcelona: Lumen.
Eco, H. y Calíbrese, O. (1987). El tiempo en la pintura. España: Mondadori.
Elliott, J. (1976). Entre el ver y el pensar. México: FCE.

Bibliografía complementaria:

Albers, J. (2005). La Interacción del Color. Madrid: Alianza.
Aumont, J. (1992). La Imagen. Barcelona: Paidos.
De Grandis, L. (1986). Teoría y uso del color. Madrid: Akal.
Gadamer, H. (1998). La actualidad de lo bello. Barcelona: Paidós.
Gage, J. (1993). Color y cultura. Madrid: Ediciones Siruela.
Gombrich, E. (1979). Arte e ilusión. Barcelona: Gustavo Gili.
González, L. (2005). Pintura y fotografía. Barcelona: Gustavo Gili.
Hockney, D. (2001). Secret Knowledge. USA: Viking Studio.
Hogg, J. (1969). Psicología y artes visuales. Barcelona: Gustavo Gili.
Meyer, R. (1993). Materiales y técnicas del arte. España: Blume.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)	Exámenes parciales	(x)
Exposición audiovisual	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Seminarios	( )	Participación en clase	(x)
Lecturas obligatorias	(x)	Asistencia	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Seminario	( )
Prácticas de taller o laboratorio	( )	Otras: Evaluación de proyecto	( )
Prácticas de campo	( )		
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	( )		

Perfil profesiográfico:

Licenciado en Artes Visuales, Comunicación Visual o Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente en las áreas artísticas y desarrollo de proyectos afines.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de la asignatura

Laboratorio de Investigación-Producción II: Arte Sonoro

Clave:	**Semestre:** 8º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional, Investigación-Producción			**No. Créditos:** 16
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 4	**Práctica:** 8	12	192
Modalidad: Laboratorio		**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)
Asignatura antecedente: Laboratorio de Investigación-Producción I: Arte Sonoro.
Asignatura subsecuente: Ninguna.

Objetivo general:
Analizar y aplicar los fundamentos, estrategias, procedimientos y técnicas del arte sonoro para fomentar el desarrollo de un lenguaje artístico propio en esta disciplina, aplicable en la concepción y elaboración de proyectos terminales de investigación-producción.

Objetivos específicos:
1. Analizar y aplicar estrategias para el desarrollo de proyectos de investigación-producción.
2. Examinar los principios de la acústica arquitectónica y la edición digital del sonido.
3. Profundizar y consolidar el análisis de las teorías musicales de occidente.
4. Aplicar los recursos teóricos y prácticos del arte sonoro para la elaboración de obra.
5. Explorar las posibilidades de medios acústicos análogos y digitales para la realización de acciones sonoras.
6. Promover la evaluación y consolidación de proyectos terminales de investigación-producción en arte sonoro.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Estructuración y creación	16	32
2	Principios básicos de acústica III	16	32
3	Teoría musical occidental III	16	32
4	Exploración perceptual sonora IV	16	32
	Total de horas:	64	128
	Suma total de horas:	192	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Estructuración y Creación 1.1 Planteamiento. 1.2 Hipótesis. 1.3 Objetivos generales. 1.4 Objetivos particulares. 1.5 Justificación. 1.6 Desarrollo.
2	Principios básicos de acústica III 2.1 Principios básicos de edición digital. Protools. 2.2 Principios básicos de acústica arquitectónica.
3	Teoría musical occidental III 3.1 Lenguaje del clave bien temperado IV. 3.2 Tiempo fuerte IV. 3.3 Compás IV. 3.4 Ritmo IV. 3.5 Dinámica III. 3.6 Solfeo III. 3.7 Introducción a la música experimental.
4	Exploración perceptual sonora integral IV 4.1 Acondicionamiento propioceptual IV. 4.2 Apreciación musical IV.

Bibliografía básica:

Bettetini, G. (1977). Producción significante y puesta en escena. Barcelona, España: Gustavo Gilli.
Cage, J. (1961). Silence: Lectures and Writings. USA: W.U.P.
Feldenkrais, M. (2006). El poder del yo. España: Paidós.
Goudsmit, S. y Claiborne, R. (1989). El tiempo, Colección científica de time life. México: Editores Culturales Internacionales.
Larson, S. (2010). Pensar el Sonido. México: CUAC-UNAM
Nourse, A. (1989). El Cuerpo Humano, Colección Científica de Time Life. México: Editores Culturales Internacionales.
Olivar, A. (2006). Fundamentos teóricos de la comunicación. España: GPS.
Santisteban, G. (2010). Método Carcassi. USA: O. Ditson Co.
Smith, S. y Warshofsky, F. (1989). Sonido y Audición, Colección Científica de Time Life. México: Editores Culturales Internacionales.
Tello, A. (2010). La música en México. Panorama del siglo XX. México: Fondo de Cultura Económica.

Bibliografía complementaria:

Barber, Ll. y Palacios, M. (2009). La mosca tras la oreja: de la música experimental al arte sonoro en España. España: Fundación Autor.
Bejarano, C. (2006). A vuelo de murciélago el sonido, nueva materialidad. Colombia: Universidad Nacional de Colombia.
Bejarano, C. (2007). Música concreta. Tiempo destrozado. Colombia: Universidad Nacional de Colombia.
Betés, M. (2000). Fundamentos de musicoterapia. España: Ediciones Morata.
Consejo Nacional Para la Cultura y las Artes. (2005). La cultura y las artes en tiempos del cambio. México: Fondo de Cultura Económica.
Costa, J. (2010). Arte sonoro: La casa encendida. España: Actarbirkhauser.
Espinosa, S. (2006). Ecología acústica y educación: Bases para el diseño de un nuevo paisaje sonoro. España:

Grao.
Gallego, J. y García, P. (2012). Sintonizando el futuro: radio y producción sonora en el siglo XXI: España: Instituto rtve.
Universidad Nacional de Colombia. (2004). Conservatorio de Música. Colombia: UNC.
Zalamea, G. y Ancízar, M. (2007). Arte y localidad: modelos para desarmar. Colombia: Universidad Nacional de Colombia.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)	Exámenes parciales	( )
Exposición audiovisual	(x)	Examen final escrito	( )
Ejercicios dentro de clase	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Seminarios	(x)	Participación en clase	(x)
Lecturas obligatorias	(x)	Asistencia	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Seminario	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	(x)	Otras: Evaluación de proyecto	(x)
Prácticas de campo	(x)		
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	(x)		

Perfil profesiográfico:
Licenciado en Artes Visuales, Comunicación Visual o Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente en las áreas artísticas y desarrollo de proyectos afines.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de la asignatura

Laboratorio de Investigación-Producción II: Estructuras y Modelos en Pequeño Formato: Artísticos, Ornamentales y Utilitarios

Clave:	**Semestre:** 8º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional, Investigación-Producción		**No. Créditos:** 16
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**	**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 4	**Práctica:** 8	12	192
Modalidad: Laboratorio		**Duración del programa:** 16 semanas		

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)

Asignatura antecedente: Laboratorio de Investigación-Producción I: Estructuras y Modelos en Pequeño Formato: Artísticos, Ornamentales y Utilitarios.

Asignatura subsecuente: Ninguna.

Objetivo general:

Analizar los antecedentes históricos y fundamentos de la joyería litúrgica y artes menores bizantinas y barrocas como representaciones escultóricas de pequeño formato como marco de referencia para el desarrollo de proyectos de investigación-producción vinculados con las técnicas de la platería mexicana.

Objetivos específicos:

1. Identificar las diversas técnicas de la platería aplicadas a las artes menores
2. Analizar y manipular técnicas tradicionales de la joyería mexicana y relacionarlos con la producción escultórica en pequeño formato.
3. Incorporar las técnicas de la platería en los procesos de producción plástica.
4. Elaborar propuestas escultóricas en pequeño formato mediantes las técnicas estudiadas.
5. Identificar los requerimientos para establecer un taller de joyería para la producción de objetos artísticos en pequeño formato.
6. Promover la evaluación y consolidación de proyectos terminales de investigación-producción en escultura.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Antecedentes históricos	16	32
2	Taller de producción de piezas de joyería	16	32
3	Tendencias de moda y marca	16	32
4	Técnicas tradicionales de la joyería mexicana y sus posibles incorporaciones en la plástica contemporánea	16	32
	Total de horas:	64	128
	Suma total de horas:	192	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Antecedentes históricos de la joyería 1.1 Joyería Bizantina y artes menores. 1.2 Joyería litúrgica y artes menores del Barroco Europeo. 1.3 Joyería Art Nouveau y Art Decó. 1.4 La pieza escultórica de pequeño formato (propiedades y valores).
2	Taller de producción de piezas de joyería 2.1 Equipamiento. 2.2 Seguridad. 2.3 Distribuidores. 2.4 Costos y presupuestos.
3	Tendencias de moda y marca 3.1 Tendencias de moda. 3.1.1 Peñoles México 2011-2012. 3.1.2 Joyería Española 2011. 3.2 Marca y logo de autoría. 3.3 Procesos y propiedades básicas en la producción de piezas escultóricas en pequeño formato. 3.4 Generalidades sobre el derecho de autor.
4	Técnicas tradicionales de la joyería mexicana y sus posibles incorporaciones en la plástica contemporánea 4.1 Técnica de cartoneado. 4.2 Técnica de cincelado. 4.3 Técnicas de armado. 4.4 Introducción a la técnica de repujado. 4.5 Introducción a la técnica de filigrana. 4.6 Trabajo del taller de producción con asistencia.

Bibliografía básica:

Asensio, F. et al. (1990). Jeweller's shops the best shops monographic books collection-facades and displays. España: Atrium S.A.
Bainbridge, H. y Fabergè, P. (1972). Goldsmith and jeweler to the Russian imperial court, Spring books. UK: Quinta Edición.
Benette, D. y Masetti, D. (1989). Understanding Jewelry Antique. England: collectors´s club.
Codina, C. (2010). La joyería. España: Parramón.
Garrard, T. (1989). Gold of Africa. Alemania: Prestel.
Goldberg, N. (1978). Jewelry, hard picture archives. New York: Hart Publishing.
Krekel-Aalberse, A. (1989). Art Nouveau and Art Decó Silver. New York: H. N. Abrams.
MacCreigth, T. (1996). The complete metalsmith. USA: Brynmorgen Press.
McCormick, J. (1980). Ergonomía. Barcelona: Gustavo Gili.
Mourey, G. et al. (1973). Art Nouveau jewellery and fans. New York: Dover Publications.

Bibliografía complementaria:

Bloc de moda. (n.d.). Extraída el 01/04/2013 desde www.blocdemoda.com
Catálogo Expo-Sevilla. (1992). El oro de América. España: Sociedad estatal para la exposición Universal de Sevilla.
Diario Femenino. (n.d.). Extraída el 01/04/2013 desde www.diariofemenino.com/
Marie-Claire. (n.d.). Extraída el 01/04/2013 desde http://www.marie-claire.es/
Morril, P. (1995). Mexican silver jewelry. USA: Schiffer Publishing.
Nadelhoffer, C. (1988). Jewelers extraordinary. UK: Thames and Hudson.
Poynder, M. (1990). The price guide of jewellery. UK: Collector's club.

Radice, B. (1987). Jewelry by architects from the collection of Cleto Munari. New York: Rizzoli.
Rodríguez, G. (2000). Guía de conceptos básicos para el joyero. México: PROADA.
Shulz, R. Seidel, M. (2004). Egipto: El mundo de los faraones. Germany: Köneman.
Von, R. (1972). The design and creation of jewelry. USA: Chilton.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)	Exámenes parciales	(x)
Exposición audiovisual	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Seminarios	( )	Participación en clase	(x)
Lecturas obligatorias	(x)	Asistencia	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Seminario	( )
Prácticas de taller o laboratorio	( )	Otras: Evaluación de proyecto	( )
Prácticas de campo	( )		
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	( )		

Perfil profesiográfico:
Llicenciatura en Artes Visuales, Diseño Gráfico, Comunicación Gráfica o Diseño y Comunicación Visual, con experiencia docente y en el campo de la escultura de pequeño formato.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de la asignatura

Laboratorio de Investigación-Producción II: Producción Audiovisual de Animación

Clave:	**Semestre:**	**Campo de conocimiento:**		**No. Créditos:**
	8º	Desarrollo Profesional, Investigación-Producción		16
Carácter: Obligatoria de elección	**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica	**Teoría:** 4	**Práctica:** 8	12	192
Modalidad: Laboratorio	**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)
Asignatura antecedente: Laboratorio de Investigación-Producción I: Producción Audiovisual de Animación.
Asignatura subsecuente: Ninguna.

Objetivo general:
Analizar los fundamentos teóricos, las metodologías y las herramientas de la animación 3D para desarrollar un proyecto terminal de investigación-producción en esta disciplina.

Objetivos específicos:
1. Estudiar los antecedentes históricos de la gráfica digital 3D.
2. Identificar los fundamentos del modelado y la animación 3D.
3. Reconocer el lenguaje técnico, así como los conceptos presentes en la animación 3D y modelado 3D.
4. Identificar y aplicar los elementos teórico-prácticos que conforman la animación basada en gráfica 3D.
5. Desarrollar una animación basada en software 3D para aplicarla en una animación hipermedia.
6. Experimentar con el manejo de software de edición de video.
7. Promover la evaluación y consolidación de proyectos terminales de Investigación-Producción en animación.

Índice Temático

Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Antecedentes de la animación	10	20
2	Gráfica digital 3D. Fundamentos de modelado y animación	10	20
3	Animación para hipermedia	10	20
4	Animación 3D enfocada a los soportes hipermedia	10	20
5	Animación tradicional apoyada por computadora	12	24
6	Principios de edición	12	24
	Total de horas:	64	128
	Suma total de horas:	192	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Antecedentes de la animación 1.1 Antecedentes de la gráfica digital 3D.
2	Gráfica digital 3D. Fundamentos de modelado y animación 2.1 Software. 2.2 Herramientas y menú. 2.3 Modelado de objetos. 2.3.1 Modelado por subdivisión de superficies. 2.3.2 Modelado por Nurbs. 2.4 Aplicación de materiales y texturas. 2.5 Iluminación y manejo de cámaras.
3	Animación para hipermedia 3.1 Renderizado de imágenes estáticas y en movimiento. 3.2 Formatos de salida de imagen y video. 3.3 Video para web. 3.4 Video para TV. 3.5 Video para cine. 3.6 Video para dispositivos móviles.
4	Animación 3D enfocada a los soportes hipermedia 4.1 Composición escénica en espacios interactivos. 4.2 Formatos y soportes para hiperanimación. 4.3 Soportes experimentales y alternativos para la imagen en movimiento. 4.4 Soportes APP.
5	Animación tradicional apoyada por computadora 5.1 Desarrollo de guión, personajes y escenarios. 5.2 Modelado de personajes y ambientes. 5.3 Manejo de línea de tiempo y fotogramas clave. 5.4 Rigging. 5.5 Pruebas de render y movimiento. 5.6 Renderizado de imágenes. 5.7 Renderizado final de escenas.
6	Principios de edición 6.1 Captura de material de video, audio e imagen. 6.2 Efectos y plug-ins. 6.3 Montaje final. 6.4 Render y salida a video.

Bibliografía básica:

AAVV. (1996). Multimedia 1996/Tendencias. Madrid: Fundesco.
AAVV. (2001). Diseño de páginas web. Madrid: Anaya multimedia.
Aparici, R. (coord) (1993). La revolución de los medios audiovisuales. Madrid: Ediciones de la Torre.
Arcos, M. (2007). Fundamentos de animación. España: Parramón.
Beck, J. (2004). Animation art. USA: Harper Design.
Braun, K. et al. (2003). Usabilidad. Los sitios hablan por sí mismos. Madrid: Anaya.
Cámara, S. (2006). El dibujo animado. Barcelona: Parramón.
Caplin, S. (2001). Diseño de iconos. Iconos gráficos para el diseño de interfaces. México: Gustavo Gili.
Cranford Teague, J. (2002). DHTML y CSS. (2ª ed.). Madrid: Pearson Educación.
Davis, J. y Merritt, S. (1999). Diseño de páginas web. Madrid: Anaya multimedia.

Eaton, E. (2003). Diseño web. Elementos de interfaz. Madrid: Anaya.
Elmansy, R. (2010). Photoshop for 3D animators. UK: Focal Press.
Fernández-Coca, A. (1998). Producción y diseño gráfico para la world wide web. Barcelona: Paidós.
Glenwright, J. (2001). Www.layout. Cómo diseñar y componer sitios web. México: Gustavo Gili.
Götz, V. (2002). Retículas para Internet y otros soportes digitales. Barcelona: Index Book.
Kristof, R. y Satran, A. (1998). Diseño interactivo. Madrid: Anaya.
McQuilkin, K. (2011). Cinema 4D: the artist project source book. UK: Focal Press.
Patmore, C. (2003). Curso completo de animación. Barcelona: Acanto.
Quinn, J. (2010). Dibujo para animación, España: Hermann Blume.
Szabo, M. (2012). Cinema 4D R13. UK: Packt Publishing.
Woolman, M. (2004). Motion design. Suiza: RotoVision.

Bibliografía complementaria:

Edgell, S. (2001). The complete cartooning course. USA: Barron´s.
Kotz, T. (2003). How to make animated films. UK: Focal Press.
Webster, C. (2005). Animation, the mechanics of motion. UK: Focal Press.
White, M.R. y Fidalgo, S.J.A. (2003). Mil problemas de química general. España: Everest.
Williams, R. (1990). Guía de supervivencia del animador. Londres: Faber and Faber.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)	Exámenes parciales	( )
Exposición audiovisual	(x)	Examen final escrito	( )
Ejercicios dentro de clase	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Seminarios	( )	Participación en clase	(x)
Lecturas obligatorias	(x)	Asistencia	(x)
Trabajo de investigación	( )	Seminario	( )
Prácticas de taller o laboratorio	(x)	Otras: Evaluación de proyecto	(x)
Prácticas de campo	( )		
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	(x)		

Perfil profesiográfico:

Licenciado en Artes Visuales, Comunicación Visual o Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente en el área de animación.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de la asignatura

Laboratorio de Investigación-Producción II: Animación

Clave:	**Semestre:** 8º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional, Investigación-Producción		**No. Créditos:** 16
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**	**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 4	**Práctica:** 8	12	192
Modalidad: Laboratorio		**Duración del programa:** 16 semanas		

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)
Asignatura antecedente: Laboratorio de Investigación-Producción I: Animación.
Asignatura subsecuente: Ninguna.

Objetivo general:
Analizar los conceptos, términos y aplicaciones de la animación orientada hacia aplicaciones de dispositivos móviles y alternativos *(mapping*) a fin de desarrollar piezas de animación para su reproducción en dispositivos móviles y soportes alternativos.

Objetivos específicos:
1. Identificar las aplicaciones propias de los dispositivos móviles.
2. Describir los antecedentes del *mapping*.
3. Analizar los requerimientos técnicos para el desarrollo de animaciones orientadas a las aplicaciones en dispositivos móviles y soportes alternativos (hardware y software).
4. Identificar los conceptos y términos aplicados al desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles.
5. Definir los conceptos y términos aplicados al desarrollo de proyecciones en soportes alternativos.
6. Realizar animaciones híbridas orientadas a aplicaciones en dispositivos móviles.
7. Realizar animaciones híbridas para su proyección en soportes alternativos.
8. Promover la evaluación y consolidación de proyectos terminales de investigación-producción en animación.

Índice Temático

Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Aplicaciones para dispositivos móviles	8	16
2	Dispositivos móviles y soportes alternativos	8	16
3	Animación para dispositivos móviles y soportes alternativos: Requerimientos técnicos	8	16
4	Animación para dispositivos móviles y soportes alternativos: Conceptos y términos	10	20
5	Animación híbrida para dispositivos móviles: Conceptualización, diseño y desarrollo	10	20

6	Animación híbrida para soportes alternativos: Conceptualización, diseño y desarrollo	10	20
7	Posibilidades y evolución de la animación en dispositivos móviles y soportes alternativos	10	20
	Total de horas:	64	128
	Suma total de horas:	192	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Aplicaciones para dispositivos móviles 1.1 Tipos de aplicaciones. 1.2 IOS (Apple). 1.3 Android.
2	Dispositivos móviles y soportes alternativos 2.1 Dispositivos basados en sistema Android. 2.2 Dispositivos basados en IOS (Apple). 2.3 Soportes alternativos.
3	Animación para dispositivos móviles y soportes alternativos: Requerimientos técnicos 3.1 Hardware. 3.2 Software. 3.4 Proyectores. 3.5 Audio. 3.6 Plug-ins.
4	Animación para dispositivos móviles y soportes alternativos: Conceptos y términos 4.1 Glosario.
5	Animación híbrida para dispositivos móviles: Conceptualización, diseño y desarrollo 5.1 Conceptualización. 5.2 Desarrollo de animación. 5.2.1 Guión. 5.2.1 Storyboard. 5.2.3 Animatic. 5.2.4 Realización. 5.3 Post-producción. 5.4 Renderizado y aplicación de animación.
6	Animación híbrida para soportes alternativos: Conceptualización, diseño y desarrollo 6.1 Conceptualización. 6.2 Desarrollo de animación. 6.2.1 Guión. 6.2.1 Storyboard. 6.2.3 Animatic. 6.2.4 Realización. 6.3 Post-producción. 6.4 Renderizado y aplicación de animación.
7	Posibilidades y evolución de la animación en dispositivos móviles y soportes alternativos 7.1 Presentación y evaluación de las animaciones realizadas y aplicadas. 7.2 Análisis de los proyectos. 7.3 Reflexiones y conclusiones finales.

Bibliografía básica:

Arcos, M. (2007). Fundamentos de animación. España: Parramón.
Beane, A. (2012). 3D animation essentials. EUA: Sybex.
Beck, J. (2004). Animation art. EUA: Harper Design.
Cámara, S. (2006). El dibujo animado. Barcelona: Parramón.
Danaher, S. (2003). Digital 3D design. EUA: Watson Guptil.
McQuilkin, K. (2007). Cinema 4D. The artists project source book. UK: Focal Press.
Patmore, C. (2003). Curso completo de animación. Barcelona: Acanto.
Perkins, C. (2007). Photoshop CS3 extended para 3D y video. España: Anaya.
Quinn, J. (2010). Dibujo para animación. España: Hermann Blume.
Woolman, M. (2004). Motion design. Suiza: RotoVision.

Bibliografía complementaria:

Edgell, S. (2001). The complete cartooning course. EUA: Barron´s.
Fernández, M. R. y Fidalgo Sanchez, J. A. (2003). Mil problemas de química general. España: Everest.
Kotz, T. (2003). How to make animated films. UK: Focal Press.
Webster, C. (2005). Animation, the mechanics of motion. UK: Focal Press.
Williams, R. (1990). Guía de supervivencia del animador. Londres: Faber and Faber.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)		
Exposición audiovisual	(x)	Exámenes parciales	( )
Ejercicios dentro de clase	(x)	Examen final escrito	( )
Ejercicios fuera del aula	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Seminarios	( )	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Lecturas obligatorias	(x)	Participación en clase	(x)
Trabajo de investigación	( )	Asistencia	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	(x)	Seminario	( )
Prácticas de campo	( )	Otras: Evaluación de proyecto	(x)
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	(x)		

Perfil profesiográfico:

Licenciado en Artes Visuales, Comunicación Visual o Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente en el campo de la animación.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de la asignatura

Laboratorio de Investigación-Producción II: Proyecto Interdisciplinario

Clave:	**Semestre:**	**Campo de conocimiento:**			**No. Créditos:**
	8º	Desarrollo profesional, Investigación-producción			16
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:**	**Práctica:**		192
		4	8	12	
Modalidad: Laboratorio		**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)

Asignatura antecedente: Laboratorio de Investigación-Producción I: Proyecto Interdisciplinario.

Asignatura subsecuente: Ninguna.

Objetivo general:

Analizar diversas perspectivas y estrategias metodológicas para contrastar la disciplina del arte y promover estrategias de problematización y vinculación interdisciplinar para la producción y análisis crítico de proyectos de obra grupal e individual.

Objetivos específicos:

1. Aplicar y evaluar la metodología de investigación-producción las artes plásticas como un campo especifico.
2. Seleccionar una estrategia metodológica para el desarrollo de un proyecto plástico de investigación-producción.
3. Seleccionar estrategias metodológicas para contrastarlas con la empleada en el desarrollo de la propuesta artística.
4. Diferenciar, problematizar y tipificar la relación entre diversas estrategias metodológicas en el desarrollo de obra
5. Justificar y fundamentar las metodologías trabajadas en un ejercicio de análisis crítico.
6. Promover la evaluación y conclusión de proyectos interdisciplinarios de investigación-producción.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Estrategias metodológicas	20	40
2	Recursos metodológicos	20	40
3	Producción.	24	48
	Total de horas:	64	128
	Suma total de horas:	192	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Estrategias metodológicas 1.1 Análisis crítico de estrategias metodológicas: 1.2 Pensamiento complejo. 1.3 Semiótica. 1.4 Ecología. 1.5 Filosofía. 1.6 Eclecticismo.
2	Recursos metodológicos 2.1 Elección de recursos metodológicos específicos. 2.2 Problematización 2.3 Contraste con otras estrategias metodológicas.
3	Producción. 3.1 Problemas de producción 3.2 Análisis 3.3 Propuestas de solución.

Bibliografía básica:

Álvarez, F. (2002). La respuesta imposible. México: siglo XXI Editores.
Eco, H. (1992). Obra abierta. Barcelona: Planeta de Agostini.
Efland, A., Freedman, F. y Stuhr, P. (2000). La educación en el arte posmoderno. Barcelona: Ediciones Akal.
Gasset, J. (2001). El hombre y la gente. México: Porrúa.
Guash, A. (2000). Los manifiestos del arte posmoderno 1980-1995. Barcelona: Ediciones Akal.
Kaprow, A. (2007). La educación del des-artista. Madrid: Árdora Ediciones.
Kuhn, T. (1992). La estructura de las revoluciones científicas. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
Martínez, A. et al. (2005). Interdisciplina: escuela y arte. Antología. México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.
Morín, E. (1990). Introducción al pensamiento complejo. Barcelona: Gedisa.
Wells, G. (2001). El país de los ciegos en Ítalo Calvino: Cuentos fantásticos del siglo XIX. Volumen segundo: Lo fantástico cotidiano. Madrid: Ediciones Siruela.

Bibliografía complementaria:

Aicher, O. (1994). El mundo cómo proyecto. Barcelona: Gustavo Gili.
Best, K. (2010). Fundamentos del Management del diseño: el libro esencial de los conceptos y principios básicos de la gestión de proyectos. España: Parramón.
Bonet, L. (2001). Gestión de proyectos culturales: análisis de casos. Barcelona: Ariel.
Bonsiepe, G. (1975). Diseño industrial. Artefacto y proyecto. Madrid: Alberto Corazón.
Brown, M. (2000). Gestión de proyectos en una semana. Barcelona: Ediciones Gestión.
Esteve de Quesada, A. (2001). Creación y proyecto. España: Institución Alfonso el Magnánimo.
Gahan, A. (2010). Los 6 pasos del planteamiento estratégico México: Santillana.
Gray. (2012). Administración de proyectos. México: Mc Graw Hill.
Hitt, M. (2007). Administración estratégica: competitividad y globalización. Conceptos y casos. México: Cengage Learning.
Jalife, Daré, M. (2004). Uso y Valor de la Propiedad Intelectual. Rol estratégico de los derechos intelectuales. México: Gasca Sicco.
Marchiaro, P. (2007). Cultura de la Gestión. Reflexiones sobre el oficio de administrar proyectos para las culturas. Córdoba: Ábaco-Cultura Contemporánea.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)		
Exposición audiovisual	(x)	Exámenes parciales	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Seminarios	( )	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Lecturas obligatorias	(x)	Participación en clase	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Asistencia	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	( )	Seminario	( )
Prácticas de campo	( )	Otras: Evaluación de proyecto	( )
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	( )		
Perfil profesiográfico: Licenciado en Artes Visuales, Comunicación Visual o Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente.			

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de la asignatura

Seminario de Arte Contemporáneo II

Clave:	**Semestre:** 8º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo profesional, Humanístico-Social			**No. Créditos:** 4
Carácter: Obligatoria		**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórica		**Teoría:** 2	**Práctica:** 0	2	32
Modalidad: Seminario		**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)
Asignatura antecedente: Seminario de Arte Contemporáneo I.
Asignatura subsecuente: Ninguna.

Objetivo general:
Analizar las reciprocidades entre lo social y la conformación de sentido así como los aspectos teóricos, históricos y formales que validan la construcción de las incorporaciones que sirven para revisar los pensamientos, acciones y las producciones culturales de 1985 al Siglo XXI como marco de referencia para el desarrollo de proyectos terminales de Investigación-Producción.

Objetivos específicos:
1. Estudiar e identificar de manera teórica, histórica y formal, los dispositivos que detonan los 'estilos' en la plástica, del último cuarto del Siglo XX a las expresiones artísticas que conforman el despliegue productivo del Siglo XXI y su repercusión en el arte.
2. Analizar y explicar los parámetros que conforman la 'normatividad' del plano cultural que sirve como base para la edificación de las propuestas artísticas de finales del siglo XX y del siglo XXI.
3. Identificar las manifestaciones artísticas más representativas de estos periodos.
4. Relacionar las producciones artísticas de finales del siglo XX y del siglo XXI con el panorama cultural, político y tecnológico de este periodo.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	La fotografía pictórica	2	0
2	Discursos poscoloniales y debates multiculturales	2	0
3	Arte: Modelos antropológicos y sociológicos como trabajos de campo	2	0
4	Medios para el arte politizado	2	0
5	Los nuevos debates sobre el cuerpo	2	0
6	Reivindicación del dibujo	2	0
7	Instalaciones, Imagen proyectada, Video Arte Biográfico y Videoarte identitario	4	0
8	Apología de lo informal: arte y espacios públicos	4	0

9	Arte sonoro	4	0
10	Sistemas autorregulados	4	0
11	Reflexiones teóricas sobre las producciones culturales contemporáneas	4	0
	Total de horas:	32	0
	Suma total de horas:	32	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	La fotografía pictórica
2	Discursos poscoloniales y debates multiculturales
3	Arte: modelos antropológicos y sociológicos como trabajos de campo
4	Medios para el arte politizado
5	Los nuevos debates sobre el cuerpo
6	Reivindicación del dibujo
7	Instalaciones, imagen proyectada, video arte biográfico y video arte identitario
8	Apología de lo informal: arte y espacios públicos
9	Arte sonoro 9.1 Instalación sonora y obras intermedias. 9.2 Performance sonoro y poesía sonora.
10	Sistemas autorregulados 10.1 Arte transgénico: cuerpo humano y objetos.
11	Reflexiones teóricas sobre las producciones culturales contemporáneas

Bibliografía básica:

Argan, G. C. (1991). El arte moderno. Del Iluminismo a los movimientos contemporáneos. Madrid: Akal. Barcelona: Parsifal edición.

Bozal, V. (1991).Los primeros diez años, 1900-1910. Los orígenes del arte contemporáneo, Madrid: Visor.

Bozal, V. (1996). *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas.* Madrid: Visor, La Balsa de la Medusa.

Calvo Serraller, F. (2001).El arte contemporáneo. Madrid: Taurus.

Calvo Serraller, F., González García, A. y Marchán Fiz, S. (1999). Escritos de Arte de Vanguardia. 1900-1945, Madrid: Turner.

Chipp, Herschel B. (1995).Teoría del arte contemporáneo. Fuentes artísticas y opiniones críticas. Madrid: Akal.

Cirlot, L. (1999). Primeras Vanguardias Artísticas, Textos y documentos. Capítulo 2: Expresionismo.

D'Ors, E. (1964). Lo Barroco, Madrid: Aguilar.

Danto, A. (1997). Después del fin del arte, Barcelona: Paidós.

Danto, A. (2002). La transfiguración del lugar común. Barcelona: Paidós.

Eco, U. (2004). Historia de la Belleza. Trad. María Pons Irazazábal, Barcelona: Lumen.

Eco, U. (2007). Historia de la Fealdad. Trad. María Pons Irazazábal, Barcelona: Lumen.

Fhar-B. (1998). G. EL Modernismo. Barcelona: Konemann.

Frampton, K. (1998).Historia crítica de la arquitectura moderna. Gustavo Gili: Barcelona.

Gadamer, H. G. (1991). La actualidad de lo bello, Barcelona: Paidós

Guasch, A. M. (2001). El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural, Madrid: Alianza.

HUYGUE, R. (1971). El Arte y el mundo moderno. Tercera Parte 1920-1940. La Repercusión de la Guerra. Barcelona: Ed. Planeta.

Jameson, F. (2005). El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado, Buenos Aires, Paidós.

Krauss, Rosalind. La originalidad de la Vanguardia y otros mitos modernos. Madrid: Alianza.

Marchán Fiz, S. (1997). Del Arte objetual al arte del concepto (1960-1974). Barcelona: Akal.

Micheli, M. (1979). Las vanguardias artísticas del siglo XX. Madrid: Alianza.
Oliveras, E., (2005). Estética. La cuestión del arte, Buenos Aires: Ariel-Filosofía.
Panofsky, E. (2001). Renacimiento y renacimientos en el arte occidental, Madrid: Alianza.
Vattimo, G. (1986).El fin de la modernidad. Nihilismo y hermenéutica en la cultura posmoderna, Barcelona: Gedisa.

Bibliografía complementaria:

Acaso, M. et al. (2011). Didáctica de las artes y la cultura visual. Madrid: Akal. Adorno Th. W. (2011). Teoría Estética. Madrid: Akal.
Adorno, Th. W. (2011). Crítica de la cultura y sociedad (Vols. 1 y 2). Madrid: Akal.
Azuela, A. (2005). Arte y poder. México: Fondo de Cultura Económica. Bastide, R. (2007). Arte y sociedad. México: Fondo de Cultura Económica.
Bech, J. (2008). El significado de la obra de arte: Conceptos básicos para la interpretación de las artes visuales. México: UNAM.
Bourdieu, P. (2005). Las reglas del arte. Barcelona: Anagrama. Gombrich, E. (1987). Historia del Arte. Barcelona: Alianza.
Hauser, A. (1960). Historia social de la literatura y el arte. Madrid: Guadarrama.
Kostoff, S. (1999). Historia de la Arquitectura. Madrid: Alianza. Vols 1-2. Maltese, C. (1981). Las técnicas artísticas. Cátedra: Madrid.
Panofsky, E. (1983). La Historia del Arte en cuanto disciplina humanística. El significado en las artes visuales, Madrid: Alianza.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)	Exámenes parciales	(x)
Exposición audiovisual	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Seminarios	( )	Participación en clase	(x)
Lecturas obligatorias	(x)	Asistencia	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Seminario	( )
Prácticas de taller o laboratorio	( )	Otras: Evaluación de proyecto	( )
Prácticas de campo	( )		
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	( )		

Perfil profesiográfico:

Licenciado en Artes Visuales, Comunicación Visual o Diseño y Comunicación Visual, posgrado en historia del arte, historia o filosofía con experiencia docente.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de la asignatura

Seminario de Arte y Teoría de la Comunicación II

Clave:	**Semestre:** 8º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional, Humanístico-Social			**No. Créditos:** 4
Carácter: Obligatoria		**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórica		**Teoría:** 2	**Práctica:** 0	2	32
Modalidad: Seminario		**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)
Asignatura antecedente: Seminario de Arte y Teoría de la Comunicación I.
Asignatura subsecuente: Ninguna.

Objetivo general:
Analizar los fundamentos teórico-conceptuales de la mediología y la sociología como medios de comunicación para identificar y determinar las relaciones entre producción artística y comunicación masiva y aprovecharlas de manera óptima en el desarrollo y difusión de proyectos de investigación-producción.

Objetivos específicos:
1. Examinar las teorías y conceptos fundamentales de la mediología y la sociología.
2. Analizar y contrastar los principales modelos teóricos de la comunicación.
3. Analizar los fundamentos teóricos de la sociología de la comunicación.
4. Identificar las relaciones entre la producción artística, la cultura de masas y los medios y sistemas de comunicación.
5. Examinar las teorías para la creación de nuevos códigos de comunicación.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Teoría de los medios de comunicación	10	0
2	Sociología de los medios de comunicación	10	0
3	Producción artística y cultura de masas	12	0
	Total de horas:	32	0
	Suma total de horas:	32	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Teoría de los medios de comunicación 1.1 Principales modelos teóricos de la comunicación. 1.2 Teoría de los medios de comunicación. 1.2.1 Lo impreso/la era tipográfica. 1.2.2 Lo visual/la era videográfica. 1.2.3 Lo audiovisual. 1.2.4 La era cibernética. 1.2.5 Realidad virtual. 1.3 Walter Benjamin: los medios y la pérdida del aura. 1.4 Marshall McLuhan: el determinismo tecnológico. 1.5 Régis Debray: las mediasfera.
2	Sociología de los medios de comunicación 2.1 Eric Maigret: reivindicación del receptor como ente activo. 2.2 Néstor García Canclini: superación de las dicotomías culto/popular; hibridación y desterritorialización.
3	Producción artística, comunicación y cultura de masas 3.1 Clement Greenberg: la dicotomía entre arte puro y cultura de masas. 3.2 Thomas Crow: relación de la cultura de masas con las artes visuales. 3.3 Intermedialidad. 3.4 Creación de nuevos códigos de comunicación.

Bibliografía básica:

Barasch, M. (1999). Teorías del arte. De Platón a Winckelmann. España: Alianza/Forma.
Bastide, R. (2006). Arte y sociedad. México: Fondo de Cultura Económica.
Bauer, H. (1980). Historiografía del Arte. Madrid: Taurus.
Crow, T. (2002). Modernidad y cultura de masas en las artes visuales, en El arte moderno en la cultura de lo cotidiano. Madrid: Akal.
Debray, R. (2001). El medio es el mensaje: El estárter del método, en Introducción a la mediología. Barcelona: Paidós.
Garcâia, J. (2002). Sobre el estilo: Longino: sobre lo sublime. Madrid: Gredos.
Garriga, J. (1983). Renacimiento en Europa, Fuentes y Documentos para la Historia del Arte 4. Barcelona: Gustavo Gili.
Gideon, S. (1980). El presente eterno: los comienzos del arte. Alianza: Madrid.
Gombrich, E. (1986). Imágenes simbólicas: estudios sobre el arte del Renacimiento (1972). Madrid: Alianza.
Marías, F. (1990). La difusión del Renacimiento. Madrid: Anaya.
Walter, B. (1994). La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, en Discursos interrumpidos. Barcelona: Planeta-Agostini.

Bibliografía complementaria:

Paoletti, J. y Radke, G. (2002). El arte en la Italia del Renacimiento. Madrid: Akal.
Pareyson, L. (1987). Conversaciones de Estética. Madrid: Visor.
Sánchez, A. (1991). Antología: Textos de estética y teoría del arte. México: UNAM.
Sarti, G. et al. (2006). Vanguardias revisitadas: nuevos enfoques sobre las vanguardias artísticas. Buenos Aires: Van Riel.
Schelling, J. (1985). La relación del arte con la naturaleza. Barcelona: Sarpe.
Valeriano, B. (1996). Historia de las ideas estéticas y de las teorías contemporáneas I y II. Madrid: Visor.
Valverde, J. (2011). Breve historia y antología de la estética. España: Ariel.
Welch, E. (2009). De compras en el Renacimiento. Valencia: Universidad de Valencia.

White, H. (2001). Metahistoria. México: Fondo de Cultura Económica.
Wölfflin, H. (1998). Reflexiones sobre la Historia del Arte. Barcelona: Península.
Zamora, F. (2008). Filosofía de la imagen: Lenguaje, imagen y representación. México: UNAM – ENAP.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)		
Exposición audiovisual	(x)	Exámenes parciales	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Seminarios	( )	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Lecturas obligatorias	(x)	Participación en clase	(x)
Trabajo de investigación	( )	Asistencia	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	(x)	Seminario	( )
Prácticas de campo	( )	Otras: Evaluación de proyecto	( )
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	( )		

Perfil profesiográfico:
Licenciado en Artes Visuales, Comunicación Visual o Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de la asignatura

Seminario de Investigación y Proyectos II

Clave:	**Semestre:** 8º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo profesional, Investigación-Producción			**No. Créditos:** 4
Carácter: Obligatoria		**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórica		**Teoría:** 2	**Práctica:** 0	2	32
Modalidad: Seminario		**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)
Asignatura antecedente: Seminario de Investigación y Proyectos I.
Asignatura subsecuente: Ninguna.

Objetivo general:
Identificar y seleccionar un proyecto de investigación, a partir de una necesidad de su entorno social, para darle solución, e iniciar una investigación con el propósito de desarrollar, de manera amplia y conceptual, concretando en su resultado la creación de diversas propuestas.

Objetivos específicos:
1. Seleccionar y aplicar métodos, técnicas, recursos de investigación y propuestas plásticas para su integración en un proyecto de investigación.
2. Identificar y utilizar recursos análogos y tecnológicos para la recolección de datos y para el desarrollo de los procesos creativo-plásticos.
3. Emplear esquemas conceptuales y plásticos para la organización y jerarquización de los contenidos teórico-prácticos en el desarrollo del proyecto.
4. Estructurar el proyecto mediante una serie de textos descriptivos y argumentativos.
5. Vincular las técnicas y procedimientos de otras disciplinas artísticas para el desarrollo de un producto plástico multidiciplinario.
6. Analizar las posibilidades de exposición y difusión en sectores públicos y privados.
7. Promover la evaluación y consolidación de proyectos terminales de investigación-producción.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Creación y proyecto.	8	0
2	Planteamiento del problema, comunicación y expresión.	8	0
3	Experimentación, interdisciplina y arte.	8	0
4	Implementación de propuesta plástica, gestión cultural.	8	0
	Total de horas:	32	0
	Suma total de horas:	32	

Contenido Temático

Unidad	Temas y subtemas
1	Creación y proyecto. 1.1 Delimitación del problema. 1.1.1 Esencia del problema 1.1.2 Componentes. 1.1.3 Posibles soluciones. 1.2 Objetivos claros y alcanzables. 1.3. Antecedentes. 1.3.1 Recopilación. 1.3.2 Organización del material. 1.4. Análisis, redacción y estructura del proyecto. 1.5. Propuesta plástica: proyecto tridimensional a partir de los antecedentes del proyecto de investigación.
2	Planteamiento del problema, comunicación y expresión. 2.1 Importancia teórica, práctica o social del proyecto. 2.2 Solución teórica del problema (hipótesis). 2.3 Selección de métodos y técnicas de investigación. 2.4 Estructura y redacción de textos descriptivos, explicativos y argumentativos. 2.5 Propuesta plástica: proyecto bidimensional a partir de procesos metodológicos y de expresión en relación al proyecto de investigación.
3	Experimentación, interdisciplina y arte. 3.1 Desarrollo conceptual, experimental y de concreción. 3.2 Determinación de líneas conceptuales para la investigación. 3.3 Interdisciplina y equipos colaborativos. 3.4 Identificación de actividades interdisciplinarias para el proyecto de investigación. 3.5 Arte y ciencia, integración de teoría y método.
4	Implantación de una propuesta plástica, gestión cultural. 4.1 Consideraciones e implicaciones para el desarrollo y presentación de propuestas 4.1.1 Sectores públicos. 4.1.2 Sectores privados. 4.2 Selección, revisión y análisis de convocatorias y/o concursos. 4.2.1 Convocatorias de carácter social. 4.2.2 Convocatorias de carácter cultural. 4.2.3 Convocatorias de carácter institucional. 4.3 Actividades creativas y de difusión para la integración de la obra plástica. 4.3.1 Integración en espacios externos. 4.3.2 Integración en interiores. 4.4 Conceptualización, integración y presentación de proyectos plásticos individuales y/o colectivos. 4.4.1 Espacios culturales. 4.4.2 Espacios institucionales. 4.4.3 Espacios comerciales. 4.5 Auditoría visual de la exposición de la obra plástica.

Bibliografía básica:

Booth, V., Colomb, G. y Williams, J. (2001). Cómo convertirse en un hábil investigador. España: Gedisa.
Bunge, M. (2009). La investigación científica. Su estrategia y su filosofía. México: Siglo XXI editores.
Costa, J. (1998). La esquematización. Visualizar la información. España: Editorial Paidós.
Crow, D. (2008). No te creas una palabra. Una introducción a la semiótica. Barcelona: Promopress.
Eco, H. (2001). Cómo se hace una tesis. España: Gedisa.
Méndez, I. (1990). El protocolo de investigación: lineamientos para su elaboración y análisis. México: Trillas.
Morales, E. (2005). La metodología en la investigación del diseño y el diseño como método de investigación. En *Las rutas del diseño*. México: Designio.
Rodríguez, M. (1985). Manual de creatividad. México: Trillas.
Suárez, E. (2004). Cómo hacer la tesis, la solución a un problema. México: Trillas.
Tena, A. (2007). Manual de Investigación Documental. México: Plaza y Valdez editores.
Uribe, T. (2005). El creador artístico. *En Interdisciplina escuela y arte. Antología Tomo II.* México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

Bibliografía complementaria:

Alonso, T. (2002). Argumentos. Valencia: Universidad de Valencia.
Araya, E. (2010). Abecé de redacción: una guía accesible y completa para escribir bien. México: Océano.
Arenas, P. (2008). Los verbos y su conjugación. España: Edimat Libros.
Ávila, F. (1997). Español correcto para dummies. Colombia: Norma.
Baena, G. (2002). Instrumentos de investigación. México: Editores Mexicanos Unidos.
Baena, G. (2006). Manual para elaborar trabajos de investigación documental. México: Editores Mexicanos Unidos.
Barrena, S. (2007). La razón creativa: crecimiento y finalidad del ser humano según C. S. Peirce. México: Ediciones Rialp.
Basurto, H. (1977). Curso de redacción dinámica. México: Trillas.
Beristáin, H. (1988). Gramática estructural de la lengua española. (3ª ed.). México: UNAM/Noriega Editores/Editorial Limusa.
Botta, M. y Morley, J. (2007). Tesis, tesinas monografías e informes. Nuevas normas y técnicas de Investigación y redacción. Argentina: Biblos.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)		
Exposición audiovisual	(x)	Exámenes parciales	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Seminarios	( )	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Lecturas obligatorias	(x)	Participación en clase	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Asistencia	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	( )	Seminario	( )
Prácticas de campo	( )	Otras: Evaluación de proyecto	(x)
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	(x)		

Perfil profesiográfico:

Licenciado en Artes Visuales, Comunicación Visual o Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente en la elaboración de protocolos y dirección de tesis.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de la asignatura

Gestión de la Actividad Profesional

Clave:	**Semestre:** 8º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional, Investigación-Producción			**No. Créditos:** 4
Carácter: Obligatoria		**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 1	**Práctica:** 2	3	48
Modalidad: Curso		**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)
Asignatura antecedente: Gestión de Proyectos
Asignatura subsecuente: Ninguna

Objetivo general:
Aplicar los conocimientos, metodologías y procesos de los laboratorios de Investigación-Producción para la identificación de áreas de desarrollo profesional y la gestión y elaboración de proyectos artísticos que repercutan en contextos locales y/o nacionales.

Objetivos específicos:
1. Aplicar los conocimientos adquiridos en materia de propiedad intelectual y derechos de autor para proteger y promover su producción intelectual y artística.
2. Diseñar y desarrollar proyectos de investigación-producción personales y colectivos que repercutan en los diversos sectores de la sociedad.
3. Identificar diversos criterios propios del mercado del arte para fijar precios de salida de la obra artística.
4. Aplicar el concepto de investigación-producción como método de producción y de proyección de estrategias de desarrollo profesional que favorezcan la inserción en el ámbito artístico.
5. Proyectar los conocimientos, conceptos y técnicas relacionadas con la difusión y consumo de la experiencia artística para generar propuestas que repercutan en el desarrollo cultural de entornos determinados.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Aspectos legales	3	6
2	Promoción	3	6
3	Administración	3	6
4	Estrategias de investigación	3	6
5	El arte y el mercado	4	8
	Total de horas:	16	32
	Suma total de horas:	48	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Aspectos legales 1.1 Impuestos 1.2 Pago en especie
2	Promoción 2.1 Diseño de portafolios. 2.2 Estrategias de autopromoción de portafolios.
3	Administración 3.1 Estrategias de Marketing. 3.2 Criterios para la fijación de precios de salida de la obra artística. 3.3 Espacios de producción.
4	Estrategias de investigación 4.1 El artista como crítico e investigador, un campo expandido. Alcances profesionales en el ámbito local y en el global. 4.2 Investigación como estrategia de aprendizaje y desarrollo del arte II.
5	El arte y el mercado 5.1 Los canales de distribución. 5.2 El mercado del arte en el siglo XXI.

Bibliografía básica:

Álvarez, T. (2006). Manual de planeación estratégica. México: Panorama.
Ansoff, I. y McDonnell, E. (1997). La dirección estratégica en la práctica empresarial. México: Pearson Educación.
Bourriaud, N. (2006). Estética relacional. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora.
Brown, M. (2000). Gestión de proyectos en una semana. Barcelona: Gestión.
Dárcier, F, B. (1999). Estrategias para una nueva gestión cultural. Argentina: Eudeba.
Etzel, M.J. (2007). Fundamentos de marketing. México: Mc Graw Hill. Tr. Celia Ascencio Lara.
Galán de la Barreda, A. (2002). Hablando en plata. México: Oceano, Americo Arte Editores y Ubs.
García, E. (2007). Planeación estratégica. Teoría y práctica. México: Trillas.
Iturbe J. y Peraza. M. (2008). El arte del mercado en arte. México: Porrúa.
Ley Federal del Derecho de autor. (2003). En Agenda Mercantil 2003. México, D.F. Ediciones Fiscales ISEF, S.A. Décima edición, 1ª. Reimpresión.
Madanipour, A. (2003). Public and Private Spaces of the City. London: Routledge.
Sachse, M. (2003). Planeación estratégica en empresas públicas. México: Trillas.
Steiner, A. (2003). Planeación estratégica. México: CECSA.
Victoroff, T. (1995) The visual artist´s bussines and legal guide. Arizona: Prentice Hall.
Walter, B. (2004). El autor como productor. México: Itaca.

Bibliografía complementaria:

Aicher, O. (1994). El mundo como proyecto. Barcelona: Gustavo Gili.
Best, K. (2010). Fundamentos del Management del diseño: el libro esencial de los conceptos y principios básicos de la gestión de proyectos. España: Parramón.
Bonet, L. (2001). Gestión de proyectos culturales: análisis de casos. Barcelona: Ariel.
Bonsiepe, G. (1975). Diseño industrial. Artefacto y proyecto. Madrid: Alberto Corazón.
Brown, M. (2000). Gestión de proyectos en una semana. Barcelona: Ediciones Gestión.
Ehrenberg, F. (2001). El arte de vivir del arte. México: Conaculta y Fonca
Esteve de Quesada, A. (2001). Creación y proyecto. España: Institución Alfonso el Magnánimo.
Gray. (2012). Administración de proyectos. México: Mc Graw Hill.
Hill, E. Creative Arts Marketing. (2000). Gran Bretaña. Butterworth-Heinermann 4a. edición.
Marchiaro, P. (2007). Cultura de la Gestión. Reflexiones sobre el oficio de administrar proyectos para las culturas.

Córdoba: Ábaco-Cultura Contemporánea.
Piedras, E. (2004) ¿Cuánto vale la cultura? Contribución económica de las industrias protegidas por el derecho de autor en México. México: Conaculta, Sacm y Sogem.
Ramírez, D.N. (1994). Contabilidad administrativa (4a. Ed.). México: McGraw-Hill.
Roselló, D. (2005). Diseño y evaluación de proyectos culturales. Barcelona: Ariel.
Selby, A. (2009). Nuevos proyectos y procesos creativos. España: Parramon.
Serrano, F. (1998). Nueva Ley Federal del Derecho de Autor. México: Porrúa y UNAM.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)	Exámenes parciales	( )
Exposición audiovisual	(x)	Examen final escrito	( )
Ejercicios dentro de clase	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Seminarios	( )	Participación en clase	(x)
Lecturas obligatorias	(x)	Asistencia	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Seminario	( )
Prácticas de taller o laboratorio	(x)	Otras: Evaluación de proyecto	(x)
Prácticas de campo	(x)		
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	(x)		

Perfil profesiográfico:
Licenciado en Artes Visuales, Comunicación Visual o Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente en las áreas artísticas y desarrollo de proyectos afines.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LAS LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de la asignatura

Inglés Semestre VIII

Clave:	**Semestre:** 8°	**Campo de conocimiento:** Sin campo de conocimiento			**No. Créditos:** 6
Carácter: Obligatoria		**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 2	**Práctica:** 2	4	64
Modalidad: Curso		**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: Si (x) No ( ) Obligatoria ( ) Indicativa (x)
Asignatura antecedente**:** Inglés Semestre VII
Asignatura subsecuente: Ninguna

Objetivo general: Expresar diferentes tipos de situaciones utilizando el idioma inglés, que propicien su aprendizaje y que fomenten la integración grupal, estimulen la socialización y promuevan la creatividad, a través del desarrollo de habilidades que permitan su uso como herramienta de aprendizaje, y que amplíen diversas estrategias cognitivas y lingüísticas para la actualización en su área de conocimiento.

Objetivos específicos:
1. Producir expresiones para referirse a diferentes grados de obligación y expresar prohibición, permiso y habilidad.
2. Producir expresiones para hablar acerca de actividades diversas, incluyendo aquellas que sean parte de un hábito personal. Discriminar el uso del gerundio (terminación –ing) del infinitivo.
3. Expresar ideas que sugieren una acción que no se llevó a cabo o se hizo de forma distinta, que debió tomarse en cuenta o no ser omitida, y las posibles consecuencias o cambios correspondientes.
4. Expresar ideas relacionadas entre sí a través de frases que hacen referencia a quien o quienes llevan a cabo la acción, o a la acción misma.
5. Expresar deseo o arrepentimiento, implicando una situación hipotética.
6. Producir expresiones cotidianas en inglés para hablar acerca de situaciones que de haberse llevado a cabo de cierta manera hubieran generado resultados diferentes a los actuales.
7. De acuerdo con los descriptores del MCER los alcances por habilidad que tendrán los alumnos al concluir el nivel B2 serán:

Expresión oral:
- ✓ Narra historias o describe algo mediante un repertorio de fórmulas y estructuras de uso habitual y asociadas a situaciones en contexto.
- ✓ Puede hablar de forma comprensible, aunque lleve a cabo algunas pausas para realizar una planificación gramatical y léxica y una corrección, sobre todo en largos periodos de expresión libre.
- ✓ Realiza descripciones y presentaciones claras y detalladas sobre una amplia serie de asuntos relacionados con su especialidad, ampliando y defendiendo sus ideas con aspectos complementarios y ejemplos relevantes.
- ✓ Participa en conversaciones con la fluidez y espontaneidad suficientes para que se produzca una interacción satisfactoria con hablantes nativos

Expresión escrita:

- ✓ Escribe textos claros y detallados sobre una variedad de temas relacionados con su entorno, así como sobre hechos y experiencias reales o imaginarias.
- ✓ Sintetiza y evalúa información y argumentos procedentes de varias fuentes.
- ✓ Escribe textos estructurados con apego al tema elegido como, por ejemplo, reseñas de libros, películas u obras de teatro.
- ✓ Es capaz de escribir biografías y otros textos sobre terceras personas utilizando las estructuras adecuadas.

Comprensión auditiva:

- ✓ Comprende tanto conversaciones cara a cara como discursos retransmitidos sobre temas, habituales o no, de la vida personal y familiar, social, académica o profesional.
- ✓ Comprende expresiones y frases relacionadas con ciertos contextos determinados o temas específicos.
- ✓ Capta las ideas principales de un discurso complejo que trate tanto temas concretos como abstractos pronunciados en un nivel de lengua estándar, con líneas complejas de argumentación siempre que el tema sea razonablemente conocido y el desarrollo del discurso se facilite con marcadores explícitos.
- ✓ Comprende instrucciones para realizar actividades comunes, trámites y peticiones formales o informales.

Comprensión de lectura:

- ✓ Comprende la diferencia entre distintos tipos de textos a partir de los elementos de los mismos.
- ✓ Lee con un alto grado de independencia, adaptando el estilo y la velocidad de lectura a distintos textos y finalidades, y utilizando fuentes de referencia apropiadas de forma selectiva.
- ✓ Encuentra e identifica información específica en materiales escritos, tanto de uso cotidiano como de temas concretos.
- ✓ Aísla información requerida mediante estrategias de comprensión de lectura (skimming, scanning).
- ✓ Comprende señales y letreros de diversa índole en lugares públicos como edificios gubernamentales, calles, restaurantes, estaciones de metro, escuelas, etc.

Índice Temático			
Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Verbos modales	5	5
2	-ing e infinitivo. Be used	5	5
3	Presente perfecto. Participio	5	5
4	Relative clauses. Participle clauses	6	6
5	Wishes and regrets	6	6
6	Tercer condicional	5	5
	Total de horas:	32	32
	Suma total de horas:	64	

CONTENIDO TEMÁTICO

Unidad 1: Verbos modales			
Funciones Lingüísticas	**Exponentes Lingüísticos**	**Gramática**	**Carga Horaria**
-Expresar situaciones de obligación.	You must exercise your brain. You have to hand the paper before 7. Your goal should be continuing	Verbos modales: must, have to, should, ought to, might, can	10 horas

-Expresar ideas de prohibición. -Expresar ideas de permiso. -Expresar ideas de habilidad.	studying. Every citizen ought to help in case of emergency. That sign indicates you mustn't smoke in here. You can go out now that you've finished homework. It's OK if you have to go. I can manage it. Once you get there, you might be assigned one of the company's cars.	Léxico: Verbos relacionados como be able, manage, suppose, allow, etc.	

Unidad 2: -ing e infinitivo. Be used			
Funciones Lingüísticas	**Exponentes Lingüísticos**	**Gramática**	**Carga Horaria**
-Expresar actividades varias, ubicadas como el sujeto u objeto de una oración. -Indicar acciones que se llevan a cabo habitualmente.	I like going to the movies on Sundays. I enjoy reading best sellers. Eating seafood is one of my favorite activities at the seaside. Try not to close the door too hard. I think one of the hinges is broken. He's used to speaking in front of an audience. He's a teacher.	-ing e infinitive Infinitivo: forma negativa Be used Léxico: Expresiones temporales Gerundio de verbos	10 horas

Unidad 3: Presente perfecto. Participio			
Funciones Lingüísticas	**Exponentes Lingüísticos**	**Gramática**	**Carga Horaria**
-Expresar acciones no realizadas o llevadas a cabo de manera diferente. -Expresar resultados posibles a una acción que pudo realizarse o realizarse de distinta manera.	**A:** Hey! Mike didn't say hello! **B:** Without his pair of glasses? He can't have seen us. **A:** Why are you here so early in the morning? **B:** I just wanted to surprise you. **A:** Well, you did, but you should have called before. My apartment is a mess! **A:** Phil might have been Jenna's husband. **B:** Yes. What a shame he went to a	Verbos modales + Presente Perfecto Léxico: Verbos modales can, could, might, should. Léxico: Participios de verbos	10 horas

	mission in South Africa for so long. **A:** Are you crazy? You could have hurt someone. **B:** Sorry! I didn't know this was a one way street.		

Unidad 4: Relative clauses. Participle clauses			
Funciones Lingüísticas	**Exponentes Lingüísticos**	**Gramática**	**Carga Horaria**
-Expresar ideas que se relacionan con quien ejecuta la acción. -Expresar ideas que se relacionan mediante la acción realizada.	Spencer bought a car that is very fast. Dick likes the girl who lives next door. Sharon lives in Chicago, which has some fantastic parks. The articles included in the box weren't those I had purchased. Pleased with her children's behavior, Magda bought them all candies. The girl living next door doesn't like Dick a bit. Seeing the broken glass, she realized the kids had played with the ball inside the house.	Relative Clauses Participle Clauses Léxico: Participios de verbos	12 horas

Unidad 5: Wishes and regrets			
Funciones Lingüísticas	**Exponentes Lingüísticos**	**Gramática**	**Carga Horaria**
-Indicar algo que se desea o anhela. -Indicar algo que produce	I wish my uncle Todd was here for Christmas. If only mom had baked these delicious cookies the day I got married. I'd rather stay than go home. Ouch! I wish I hadn't eaten that extra hot chili sauce. If only I had remembered our anniversary, she wouldn't be so mad at me.	Wishes and regrets: I wish I'd rather If only Léxico:	12 horas

preocupación o de lo que uno se arrepiente.	These are the kind of movies I'd rather not have seen.	Pasado Simple, Pasado Perfecto y 2º. Condicional Pasado participio de verbos regulares e irregulares	

Unidad 6 Objetivo: Producir expresiones cotidianas en inglés para hablar acerca de situaciones que de haberse llevado a cabo de cierta manera hubieran generado resultados diferentes a los actuales.			
Funciones Lingüísticas	**Exponentes Lingüísticos**	**Gramática**	**Carga Horaria**
-Expresar situaciones de arrepentimiento. -Expresar acontecimientos alternos a los que ocurren en el presente.	If I had known the answer, I would have told you. If I had had the opportunity, I would have attended. If I had met Susan before she left the country, I would have asked her out. If I had been a politician, I wouldn't have always told the truth. -What would have you done if you had been a doctor? -I would have traveled all around the world assisting poor people.	3er Condicional Formas: • Afirmativa • Interrogativa • Negativa Léxico: Verbos en pasado participio. Pasado Perfecto. Would + Presente Perfecto.	10 horas

Bibliografía básica: Diccionario bilingüe. Chamot, U.A., et al. (2008).The learning strategies. NY: Longman. Harmer, J. (2004). Just Grammar. Malasya: Ed. Marshal Cavendish.	
Bibliografía complementaria: Delors, J. (1994). Los cuatro pilares de la educación. En: La educación encierra un tesoro. UNESCO. http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf.	
Estrategias didácticas: Activación de conocimiento previo Dirigir atención Verificar comprensión Escenificar Colaborar Contextualizar Sustituir Inferir Utilizar recursos Resumir Revisar metas Autoevaluarse/Autorregulación Clasificar Transferir Utilizar imágenes Retroalimentar Discriminar pistas discursivas Predecir Tomar notas Reconocer cognados Verificar predicciones y suposiciones Reconocer hechos y opiniones Identificar ideas principales	**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:** __x__ Exámenes parciales __x__ Examen final escrito __x__ Tareas y trabajos fuera del aula ____ Exposición de seminarios por los alumnos __x__ Participación en clase __x__ Asistencia ____ Seminario ____ Otros Se sugiere llevar a cabo tres evaluaciones durante el semestre: *1)* Diagnóstica *2)* Intermedia: Unidades 1 a la 3 *3)* Final: Unidades 1 a 6
Perfil profesiográfico Licenciado en Letras Inglesas o en Literatura Inglesa con experiencia docente, Licenciado en la Enseñanza del Inglés de la FES Acatlán o haber aprobado el examen de la COELE.	
Bibliografía básica: Diccionario bilingüe. Chamot, U.A., et al. (2008).The learning strategies. NY: Longman. Harmer, J. (2004). Just Grammar. Malasya: Ed. Marshal Cavendish.	
Bibliografía complementaria: Delors, J. (1994). Los cuatro pilares de la educación. En: La educación encierra un tesoro. UNESCO. http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf.	
Estrategias didácticas: Activación de conocimiento previo Dirigir atención Verificar comprensión Escenificar Colaborar Contextualizar Sustituir	**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:** __x__ Exámenes parciales __x__ Examen final escrito __x__ Tareas y trabajos fuera del aula ____ Exposición de seminarios por los alumnos __x__ Participación en clase __x__ Asistencia ____ Seminario

Inferir Utilizar recursos Resumir Revisar metas Autoevaluarse/Autorregulación Clasificar Transferir Utilizar imágenes Retroalimentar Discriminar pistas discursivas Predecir Tomar notas Reconocer cognados Verificar predicciones y suposiciones Reconocer hechos y opiniones Identificar ideas principales **Perfil profesiográfico**	____ Otros Se sugiere llevar a cabo tres evaluaciones durante el semestre: *1)* Diagnóstica *2)* Intermedia: Unidades 1 a la 3 *3)* Final: Unidades 1 a 6
Licenciado en Letras Inglesas o en Literatura Inglesa con experiencia docente, Licenciado en la Enseñanza del Inglés de la FES Acatlán o haber aprobado el examen de la COELE.	

Asignaturas Optativas

Análisis de la Cultura
Arte Electrónico
Arte y Entorno
Imagen en Movimiento
Introducción a los Medios Digitales
Introducción a los Procesos, Estructuras y Modelos en Pequeño Formato
Integración de Recursos Digitales
Laboratorio de Aplicaciones Digitales para Proyectos
Performance
Performance y Tecnología
Procesos, Estructuras y Modelos en Pequeño Formato
Proyectos Escultóricos
Proyectos Experimentales para Artes
Técnicas Pictóricas
Taller de Esmalte sobre Metal
Didáctica para las Artes y Planeación Educativa Aplicada
Fundamentos de Didáctica para las Artes y Planeación Educativa

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LAS LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de la asignatura

Análisis de la Cultura

Clave:	**Semestre:** 3º a 8º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional, Humanístico-Social			**No. Créditos:** 4
Carácter: Optativa		**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 1	**Práctica:** 2	3	48
Modalidad: Curso		**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No (x) Sí ( ) Obligatoria ( ) Indicativa ( )
Asignatura antecedente: Ninguna.
Asignatura subsecuente: Ninguna.

Objetivo general:
Analizar los conceptos de cuerpo y ciudad, su vínculo con el arte, los modelos de producción de la imagen y los efectos recíprocos de los distintos espacios planteados y problematizados por las artes visuales para fomentar el desarrollo de conocimientos sobre las diversas manifestaciones de la cultura.

Objetivos específicos:
1. Analizar el papel de la cultura popular en el ámbito de las artes.
2. Estudiar la relación intrínseca entre el arte y la política.
3. Identificar el lugar que ocupa el artista en relación con la cultura.
4. Analizar y clasificar los conceptos de arte público, arte social o participativo y Cityscape.
5. Identificar el papel del arte como detonador de cambio social.
6. Analizar el rol de la comunidad y el ciudadano en la concepción y desarrollo de obra artística.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Análisis de la producción en el arte popular	4	8
2	Análisis de la producción en la relación arte y política	4	8
3	Análisis de la relación arte y cuerpo	4	8
4	Análisis de utopías de ciudad (invisible): la ciudad como contenedor de manifestaciones artísticas	4	8
	Total de horas:	16	32
	Suma total de horas:	48	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Análisis de la producción en el arte popular 1.1 Cultura para las masas. 1.2 Cultura originada en las masas. 1.3 Cultura popular-cultura de masas. 1.4 El discurso del Kitsch. 1.5 Arte y cultura popular. 1.6 Arte Kitsch.
2	Análisis de la producción en la relación arte y política 2.1 Relaciones arte y política. 2.1.1 Historia paralelas. 2.1.2 Redes de (in)conexión. 2.2 La obra de arte en los tiempos de la política.
3	Análisis de la relación arte y cuerpo 3.1 El cuerpo como símbolo para la sociedad: Metáfora del orden político y social y su contrario). 3.2 El cuerpo como expresión del ser, de la individualidad y encarnación de la afiliación grupal del individuo. 3.3 La visión fundamental del cuerpo humano: La relación de todo aquello que podemos o debemos hacer con el cuerpo. 3.4 El cuerpo posthumano: del cuestionamiento a los proyectos humanistas a los cuerpos reconstruidos artificialmente.
4	Análisis de utopías de ciudad (invisible): la ciudad como contenedor de manifestaciones artísticas 4.1 Utopías de ciudad. 4.1.1 Utopía periférica. 4.1.2 Ciudad panorámica (De recorrido). 4.1.3 Ciudad de concepto (Cuál es mi ciudad). 4.2 La construcción de un texto ideológico de una clase dominante. 4.3 Imaginarios urbanos. 4.3.1 La ciudad y el espacio urbano en la globalización 4.3.2 Medios de significación y comunicación. 4.3.3 Ideologías e imaginarios que cohabitan en la ciudad. 4.3.5 Ciudad. 4.3.6 Espacio urbano. 4.3.7 Sustentabilidad. 4.3.8 Ecología. 4.3.9 La importancia de la comunidad y el ciudadano en su concepción.

Bibliografía básica:

AA.VV. (2010). Centro Histórico de la Ciudad de México Vol. 1-Seminario Permanente. México: Universidad Nacional Autónoma de México.
AAVV. (2001). Post-it City: Los otros espacios públicos de la ciudad europea. Mutaciones. Barcelona: Actar/ ac en rêve centre d'architecture.
Benjamin, W. (2004). El autor como productor**.** México: Editorial Itaca,
Calabrese, O. (1999). La Era Neobarroca. España: Cátedra.
Cartiere, C. y Shelly, W. (2008) (Comps.). The Practice of Public Art. New York: Routledge.
Eco, U. (1984). Apocalípticos e integrados. España: Editorial LUMEN.
Flusser, V. (2011). Hacia el universo de las imágenes técnicas. México: UNAM-ENAP

Giglia, A. (2003). Espacio público y espacios cerrados en la Ciudad de México. México: UAM-Iztapalapa
Soja, E. (2008). Postmetrópolis-Estudios críticos sobre las ciudades y las regiones. Madrid: Traficantes de Sueños.
Wölfflin, H. (1986). Barroco y Renacimiento. Barcelona: Paidós.

Bibliografía complementaria:

AA.VV. (2010). Sonideros en las aceras, véngase la gozadera. México: Fundación Bancomer.
Bishop, C. (2012). Artificial Hells- Participatory Art and the Politics of Spectatorship. London: Verso.
Groys, B. (2008). Art Power. Cambridge: The MIT Press.
Miles, M. (1997). ART, Space And The City- Public art and urban futures. London : Routledge
Preziosi, D. y Farago, C. (2012). Art Is Not What You Think It Is. UK: Blackwell Publishing Ltd
Ranciere, J. (2000). Sobre las políticas estéticas. Madrid: MACBA
Sontag, S. (2003). Ante el dolor de los demás. Madrid: Santillana Ediciones Generales, S.L.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)		
Exposición audiovisual	(x)	Exámenes parciales	( )
Ejercicios dentro de clase	(x)	Examen final escrito	( )
Ejercicios fuera del aula	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Seminarios	( )	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Lecturas obligatorias	(x)	Participación en clase	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Asistencia	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	( )	Seminario	( )
Prácticas de campo	(x)	Otras: Evaluación de proyecto	(x)
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	(x)		

Perfil profesiográfico:

Licenciado en Diseño Gráfico, Comunicación Visual o en Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LAS LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de la asignatura

Arte Electrónico

Clave:	**Semestre:** 3º a 8º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional, Tecnológico-Digital			**No. Créditos:** 4
Carácter: Optativa		**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 1	**Práctica:** 2	3	48
Modalidad: Curso		**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No (x) Sí ( ) Obligatoria ( ) Indicativa ( )
Asignatura antecedente: Ninguna.
Asignatura subsecuente: Ninguna.

Objetivo general:
Analizar los conceptos y fundamentación teórica de la cibernética, la ciencia y las tecnologías de la información y su efecto recíproco en los espacios físicos y virtuales, reales e hiperreales, planteados y problematizados por las artes visuales.

Objetivos específicos:
1. Analizar el lugar de la ciencia y la tecnología en las artes y su repercusión en las manifestaciones contemporáneas de experiencia estética.
2. Analizar las características de las manifestaciones artísticas desarrolladas con las nuevas tecnologías y el software libre.
3. Reconocer la función de las nuevas tecnologías como estrategias y soportes para el arte contemporáneo.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Teoría, historia y análisis del arte electrónico-inicios y principios	4	8
2	Arte, ciencia y tecnología	4	8
3	La estética del error (digital)	4	8
4	Software y cultura libre	4	8
	Total de horas:	16	32
	Suma total de horas:	48	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Teoría, historia y análisis del arte electrónico- inicios y principios 1.1 Teoría de sistemas. 1.2 Teoría de control. 1.3 Cibernética. 1.4 Telemática. 1.5 Ciencias de la computación. 1.6 Entropía. 1.7 Homeostasis. 1.8 Robótica. 1.9 Cibernética humanística. 1.10 Cibercultura. 1.11 Estética de la información.
2	Arte, ciencia y tecnología 2.1 Relaciones arte y ciencia. 2.1.1 Arte interactivo. 2.1.2 Redes de información. 2.2 Endoestética. 2.2.1 Realidad virtual, inteligencia artificial y vida artificial. 2.2.2 Evolución, tecnología y vida artificial. 2.3 Relaciones arte y tecnología. 2.3.1 Estética digital. 2.3.2 Teleinmersión. 2.3.3 Cuerpo-tecnología. 2.4 La obra de arte en la época de la reproductibilidad electrónica. 2.4.1 Estructuras no-lineales. 2.4.2 Blogs, fotologs y webcam. 2.4.3 La estética de la era global.
3	La estética del error (digital) 3.1 Los errores de la computadora es lo que acerca a ellas. 3.1.1 Era digital-era neobarroca. 3.2 Cuerpo-ubicuidad. 3.2.1 La telepresencia. 3.2.2 La no-linealidad. 3.2.3 Interactividad. 3.2.4 Ubicuidad. 3.2.5 Formas de ausencia. 3.3 Cuerpo-subversivo. 3.3.1 Concepto de cyborg. 3.4 Cuerpo-transmutado. 3.4.1 Virtual (double digital). 3.4.2 Hci (human computer interface-interfaz humano computadora).
4	Software y cultura libre 4.1 “Piratería”. 4.1.1 Creadores. 4.1.2 Copistas. 4.1.3 Cine. 4.1.4 Música grabada.

	4.1.5 Radio. 4.1.6 Televisión. 4.2 Propiedad. 4.2.1 Fundadores. 4.2.2 Transformadores. 4.2.3 Coleccionistas. 4.2.4 Principios. 4.2.5 Leyes. 4.2 6 Mercado. 4.2.7 Daños. 4.2.8 Limitar a los creadores. 4.2.9 Limitar a los innovadores. 4.2.10 Corromper a los ciudadanos. 4.3 Equilibrios.

Bibliografía básica:

AA.VV. (2008). Cuerpo Experimental_Transmutativo. México: CONACULTA.
AA.VV. (2008). Máquinas y Almas. España: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Espinosa, C. (2011). Los nuevos híbridos-Arte, Ciencia, Conocimiento. México: STUNAM.
Flusser, V. (2011). Hacia el universo de las imágenes técnicas. México: UNAM-ENAP
Giannetti, C. (2002) .Estética Digital, sintopía del arte, la ciencia y la tecnología. España: ACC L´Angelot.
Lessig, L. (2005). Por una cultura libre-Cómo los grandes grupos de comunicación utilizan la tecnología y la ley para clausurar la cultura y controlar la creatividad. Madrid: Traficantes de Sueños.
Sibilia, P. (1999). El hombre postorgánico-Cuerpo, subjetividad y tecnologías digitales. Argentina: FCE.
Stallman, R. M. (2004). Software libre para una sociedad libre. Madrid: Traficantes de Sueños.
Virilio, P. (1988). Estética de la desaparición. Barcelona: Anagrama.
Weibel, P. (1994). La era de la ausencia en Arte en la era electrónica. España: Cátedra.

Bibliografía complementaria:

Berry, D. (2008). Copy, Rip, Burn. The Politics of Copyleft and Open Source. Londres: Pluto Press
Castell, M. (2001). La Galaxia Internet. Barcelona: Areté
Ellul, J. (1964). The Technological Society. Nueva York: Vintage Books
Haraway, J. (1995.) Ciencia, cyborgs y mujeres - La reinvención de la naturaleza. Valencia: Cátedra.
Sosa, I. (2007). Nanotecnología-Instantáneas del cambio tecnológico. México: UACM.
Winner, L. (1978). Autonomous Technology Technics-out-of-Control as a Theme in Political Thought. Cambridge: The M!T Press
Yehya, N. (2002). El cuerpo transformado-Cyborgs y nuestra descendencia tecnológica en la realidad y en la ciencia ficción. México: Paidós.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)	Exámenes parciales	( )
Exposición audiovisual	(x)	Examen final escrito	( )
Ejercicios dentro de clase	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Seminarios	( )	Participación en clase	(x)
Lecturas obligatorias	(x)	Asistencia	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Seminario	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	(x)	Otras: Evaluación de proyecto	(x)
Prácticas de campo	(x)		
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	(x)		

Perfil profesiográfico:

Licenciado en Diseño Gráfico, Comunicación Visual o en Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente en producción de arte electrónico.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LAS LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de la asignatura

Arte y Entorno

Clave:	**Semestre:** 3º a 8º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional, Humanístico-Social			**No. Créditos:** 4
Carácter: Optativa		**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 1	**Práctica:** 2	3	48
Modalidad: Curso		**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No (x) Sí ( ) Obligatoria ( ) Indicativa ( )
Asignatura antecedente: Ninguna.
Asignatura subsecuente: Ninguna.

Objetivo general:
Analizar las expresiones culturales en los espacios urbanos y rurales, sus procedimientos y relaciones con la teoría e historia del pensamiento estético urbanístico y ecológico para fomentar el desarrollo de habilidades críticas y comparativas aplicables en el análisis de obra.

Objetivos específicos:
1. Analizar e investigar sobre el carácter y los cambios de los diferentes modelos de urbe y ciudad.
2. Interpretar el espacio como una interrelación corporal, social y cultural.
3. Estudiar diversas ideas y técnicas de intervención en espacios.
4. Identificar la relación entre los proyectos de intervención al espacio y los contextos históricos, geográficos y sociales.
5. Examinar los elementos teóricos de la ecología, el medio ambiente y la producción artística para integrarlos en propuestas de obra plástica.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Historia de la ciudad	5	10
2	Lo rural y lo urbano hoy	5	10
3	Propuestas artísticas en los espacios actuales	6	12
	Total de horas:	16	32
	Suma total de horas:	48	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Historia de la ciudad 1.1 La *cívitas*: orígenes. 1.2 Ciudades americanas: época pre-europea, modernidad y contemporaneidad.
2	Lo rural y lo urbano hoy 2.1 Qué es rural, qué es urbano. 2.2 Ecosistemas: natural, social, urbano. 2.3 Ecología y autosustentabilidad. 2.4 Arquitectura y urbanismo contemporáneos. 2.5 Óscar Olea: su planteamiento en la ENAP.
3	Propuestas artísticas públicas actuales 3.1 El espacio-tiempo: relaciones naturales y culturales. 3.2 Escultura pública y land art. 3.3 Pintura pública: muralismo, *graffiti.* 3.4 Street art: esténciles, carteles, *stickers*, música. 3.5 Apropiaciones, intervenciones, performances.

Bibliografía básica:

Canales, J. y Lari, F. (2003). Gramática de la imagen visual bidimensional. Lima: Universidad de Lima.
Costa, J. (1991). Imagen didáctica. Barcelona: CEAC.
Frutiger, A. (1999). Signos, símbolos, marcas, señales. Barcelona: Gustavo Gili.
Gelb, J. (1982). Historia de la escritura. Madrid: Alianza.
Laing, J. y Wire, D. (1996). Enciclopedia de signos y símbolos. México: GG.
Leach, E. (1993). Cultura y comunicación: la lógica de la conexión de los símbolos. Madrid: Siglo Veintiuno.
Oejo, E. (1998). Dirección de Arte. La cara oculta de la imagen publicitaria. Madrid: Eresma & Celeste Ediciones.
Olins, W. (1999). Corporate identity: making business strategy visible through design. Londres: Thames and Hudson.
Sims, M. (1991). Gráfica del entorno signos, señales y rótulos, técnicas y materiales. Barcelona: Gustavo Gili.
Verdú, V. (2003). El estilo del mundo: la vida en el capitalismo de ficción. Barcelona: Anagrama.

Bibliografía complementaria:

Moles, A. (1992). Grafismo funcional. Barcelona: CEAC D.L.
Dalley, T. (1981). Guía Completa de Ilustración y Diseño. Madrid: Blume Ediciones.
Daucher, H. (1978). Visión artística y visión racionalizada. Barcelona: Gustavo Gilli
Meggs, P. (1991). Graphic Desig Soluttions. Estados Unidos: Book design.
Morris, C. (1985). Fundamento de la teoría de los signos. Barcelona: Paidós.
Panero, J. y Zelnick, M. (1998). Las dimensiones humanas en los espacios interiores. Estándares Antropométricos. México: Gustavo Gili.
Parramon, J. (1990). Así se Dibujan Letras, Rótulos, Logotipos. España: Instituto Parramos Ediciones S.A.
Pellitteri, A. (1975). Esquemas de compaginación. Prontuarios Gráficos 3. Barcelona: Don Bosco.
Peña, P. (1979). Rotulación Publicitaria y Comercial. Lima: Limusa.
Sánchez, M. (2005). Señalética. Conceptos y fundamentos. Una aplicación en bibliotecas. Buenos Aires: Alfagrama.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)		
Exposición audiovisual	(x)	Exámenes parciales	( )
Ejercicios dentro de clase	(x)	Examen final escrito	(x)

Ejercicios fuera del aula	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Seminarios	( )	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Lecturas obligatorias	(x)	Participación en clase	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Asistencia	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	( )	Seminario	( )
Prácticas de campo	( )	Otras: Evaluación de proyecto	( )
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	( )		
Perfil profesiográfico: Licenciado en Diseño Gráfico, Comunicación Visual o en Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente.			

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LAS LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de la asignatura

Imagen en Movimiento

Clave:	**Semestre:** 3º a 8º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional			**No. Créditos:** 4
Carácter: Optativa		**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 1	**Práctica:** 2	3	48
Modalidad: Curso		**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No (x) Sí ( ) Obligatoria ( ) Indicativa ( )
Asignatura antecedente: Ninguna.
Asignatura subsecuente: Ninguna.

Objetivo general:
Analizar los fundamentos teóricos, origen, uso y significado de las imágenes en movimiento y los diversos procesos de construcción de mensajes a través de imágenes en movimiento a lo largo de la historia como marco de referencia sobre el desarrollo histórico, técnico y procedimental del lenguaje visual y audiovisual.

Objetivos específicos:
1. Estudiar los antecedentes históricos de las imágenes y el movimiento.
2. Analizar el funcionamiento de la visión y los procesos de percepción de las imágenes en movimiento.
3. Examinar las diferentes etapas de la imagen y el movimiento a lo largo de la historia.
4. Estudiar los procesos de construcción del lenguaje visual desde la invención del cinematógrafo hasta los medios contemporáneos.
5. Analizar las posibilidades creativas del lenguaje visual.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	La imagen y el movimiento.	4	8
2	La construcción de un nuevo lenguaje	4	8
3	Análisis de la producción cinematográfica	4	8
4	La producción cinematográfica y nuevas tecnologías.	4	8
	Total de horas:	16	32
	Suma total de horas:	48	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	La imagen y el movimiento. 1.1 En busca de la imagen en movimiento. 1.2 La visión humana y efecto del movimiento. 1.2.1 Muybridge. 1.2.2 Emile Cohl. 1.2.3 Reynaud. 1.3 Los mensajes audiovisuales y su evolución. 1.4 Los elementos del sonido que se suman a la imagen en movimiento. 1.5 Momentos importantes en el desarrollo del lenguaje audiovisual.
2	La construcción de un nuevo lenguaje 2.1 Los elementos que conforman la imagen en movimiento. 2.2 Construcción y manejo del lenguaje visual. 2.3 Ejemplos, análisis y construcción de mensajes con los elementos visuales. 2.4 Las producciones cinematográficas y las artes visuales.
3	Análisis de la producción cinematográfica 3.1 Producciones entre hermanos. 3.1.1 Lumiere 3.1.2 Meliés 3.1.3 Griffith 3.1.4 Eisenstein. 3.2 El expresionismo alemán. 3.3 La producción cinematográfica y nuevas tecnologías. 3.4 Producciones a partir de 1980. 3.5 Producciones paradigmáticas. 3.5.1 Surrealismo. 3.5.2 Orson Wells. 3.5.3 David Lynch. 3.5.4 Krzysztof Kieslowski. 3.6 Producciones de televisión, video y otros medios.
4	La producción cinematográfica y nuevas tecnologías 4.1 La imagen en movimiento en el contexto de las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Nuevos lenguajes? 4.2 Análisis de los medios alternativos y sus mensajes. 4.3 La imagen en movimiento en los nuevos medios y soportes. ¿Imagen vs contenidos? 4.4 Mensajes en las nuevas tecnologías. 4.4.1 Videojuegos. 4.4.2 Publicidad. 4.4.3 Móvil. 4.4.4 Apps.

Bibliografía básica:

AA. VV. (1995). Historia general del cine volumen XII. El cine en la era del audiovisual. Barcelona: Cátedra.
AA. VV. (1999). Nuevos conceptos de la teoría del cine. Barcelona: Paidós.
Ardévol E. (2006). La búsqueda de una mirada. Antropología visual y cine etnográfico. Barcelona: UOC.
Arnheim, R. (1994). Arte y percepción visual. Psicología del ojo creador. España: Alianza.
Arnheim, R. (1998). El cine como arte. Barcelona: Paidós.

Brea, J.L. (2000). Transformaciones contemporáneas de la imagen-movimiento: postfotografía, postcinema, postmedia. Acción paralela, 5. España: Edipo.
Crafton, D. (1990). Emile Cohl, caricature, and film. Princeton: Princeton University Press.
Eisenstein, S. (1969). Film Form. USA: Houghton Mifflin Harcourt.
Eisenstein, S. (1988). Eisenstein on Disney. London: Methuen.
Elkins, J. (2008). Six Stories from the End of Representation: Images in Painting, Photography, Astronomy, Microscopy, Particle Physics, and Quantum Mechanics. (1980-2000). Palo Alto: Stanford University Press.
Gubert, R. (2004). La mirada opulenta. Gustavo Gilly.
Mitry, J. (1994). Estética y psicología del cine. Madrid: Siglo XXI.
Müller-B. (1998) Historia de la comunicación visual. España. Gustavo Gili.
Münsterberg, H. (1970). The film: a psychological study. New York: Dover Publications.
Oliver G. (2007). Media Art Histories. Cambridge: MIT Press.
Popper, F. (1989). Arte, acción y participación: el artista y la creatividad de hoy. Madrid: Akal.
Popper, F. (1997). Art of the Electronic Age. Londres: Thames and Hudson.
Reena, J. y Tribe, M. (2010). Arte y nuevas tecnologías. España: Taschen.
Sean, C. (1993). Videography: Video Media as Art and Culture. Londres: MacMillan.
Walton, R. (2008). Imágenes en secuencia. España: Gustavo Gili.
Yong, P. y Duncan, P. (2009). Cine artístico. Koln/Barcelona: Taschen.
Zafra, R. El instante invisible del net.art. [homepage]. Consultado el día 21 de septiembre de 2012, de la world wide web: http://www.remedioszafra.net/textos.html.
Zamora, F. (2007). Filosofía de la imagen, lenguaje y representación. México: ENAP-UNAM

Bibliografía complementaria:

Ardévol, E., Montañola, N., Adell, J., Fecé, J., Guarné, Blai, Propios, C., Selva, M. y Sola, A. (2004). Representación y cultura audiovisual en la sociedad contemporánea. Barcelona: UOC.
Austin, T. y Doust, R. (2008). Diseño de nuevos medios de comunicación. España: Blume.
Auzel, D. (1998). Emile Reynaud et l´image s´anima. Paris: Dreamland Editeur.
Barnwell, J. (2009). Fundamentos de la creación cinematográfica. España: Parramón.
Bastide, R. (2006). Arte y sociedad. México: Fondo de Cultura Económica.
Casanova, J. (2008). Medios múltiples dos. México: Self Control Studio.
Cinematheque francaise: Emile Reynaud peintre de films. Paris: Maeght Editeur., s/f (reimpresión facsimilar de la edición original de 1945).
McCay, W. (2000). Little Nemo. Köln: Evergreen/Taschen.
McLuhan, M. (1996). Comprender los medios de comunicación, las extensiones del ser humano. Barcelona: Paidós.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)	Exámenes parciales	(x)
Exposición audiovisual	(x)	Examen final escrito	( )
Ejercicios dentro de clase	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Seminarios	( )	Participación en clase	(x)
Lecturas obligatorias	(x)	Asistencia	(x)
Trabajo de investigación	( )	Seminario	( )
Prácticas de taller o laboratorio	(x)	Otras: Evaluación de proyecto	(x)
Prácticas de campo	(x)		
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	(x)		

Perfil profesiográfico:

Licenciado en Diseño Gráfico, Comunicación Visual o Diseño y Comunicación Visual, productor audiovisual, animador o diseñador de efectos especiales con grado de licenciatura en el área y experiencia docente.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LAS LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de la asignatura

Introducción a los Medios Digitales

Clave:	**Semestre:** 3º a 8º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional, Tecnológico-Digital			**No. Créditos:** 4
Carácter: Optativa		**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 1	**Práctica:** 2	3	48
Modalidad: Curso		**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No (x) Sí ( ) Obligatoria ( ) Indicativa ( )
Asignatura antecedente: Ninguna.
Asignatura subsecuente: Ninguna.

Objetivo general:
Identificar, analizar y aplicar los conceptos y teoría de las TICs para el desarrollo de propuestas de creación plástica por medio de la incorporación de la tecnología digital y análoga, en los procesos de creación, investigación y desarrollo artístico.

Objetivos específicos:
1. Identificar las posibilidades de la combinación de recursos análogos y digitales y sus aplicaciones en el desarrollo de proyectos profesionales.
2. Analizar e integrar recursos digitales en el desarrollo de proyectos de investigación-producción.
3. Fomentar el uso de recursos digitales como herramienta para el enriquecimiento y consolidación de procesos creativos, proyectos y producciones artísticas.
4. Planificar y producir proyectos digitales experimentales de creación plástica.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Información análoga y digital	3	6
2	Conceptos básicos de la imagen digital	3	6
3	Creación de imagen digital	3	6
4	Usuario, medios digitales y nuevas tecnologías.	3	6
5	Tecnología y arte.	4	8
	Total de horas:	16	32
	Suma total de horas:	48	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Información análoga y digital. 1.1 Las tecnologías no digitales, perspectivas y usos. 1.2 Sistema binario: Unidades de medida. 1.3 Conceptos de interactividad. 1.4 La experiencia de la usabilidad. 1.5 La sociedad de la información. 1.6 Experimentación y solución de proyectos creativos mediante recursos análogos y digitales.
2	Conceptos básicos de la imagen digital 2.1 La imagen digital: Números traducidos en lenguaje informático. 2.2 Bits y bytes. 2.3 El vector y el pixel. 2.4 Profundidad de bits. 2.5 Tamaño de archivos. 2.6 Resolución. 2.7 Formatos de imagen.
3	Creación de imagen digital. 3.1 El vector y el pixel. 3.2 Formatos de imagen. 3.3 Etapas metodológicas. 3.3.1 Conceptualización 3.3.2 Experimentación 3.3.3 Concreción. 3.4. Procesos. 3.4.1 Afectivo. 3.4.2 Sensitivo. 3.4.3 Cognitivo. 3.4.4 Experimental. 3.4.5 Proactivo. 3.4.6 Ontológico-integral. 3.5 Reflexiones analíticas de la producción de obra artística. 3.6 Experimentación y solución de proyectos creativos mediante recursos análogos y digitales.
4	Usuario, medios digitales y nuevas tecnologías. 4.1 Usabilidad y ergonomía cognitiva. 4.2 Dispositivos móviles y su vinculación con otros recursos. 4.3 Intervención de la tecnología en procesos creativos. 4.4 Información e interconexión en la red. 4.5 Conceptos informáticos básicos y usos. 4.5.1 Interfase. 4.5.2 Repositorio. 4.5.3 Hipervínculo. 4.5.4 Hipertexto. 4.5.5 Objeto digital. 4.6 Experimentación y solución de proyectos creativos mediante recursos análogos y digitales.
5	Tecnología y arte. 5.1 Información en Internet y telefonía móvil. 5.2 Difusión del arte a través de la red. 5.3 Periféricos de entrada, de salida y bidireccionales.

	5.4 Factores que intervienen en los procesos creativos. 5.5 Recopilación de material documental y búsqueda de información digital. 5.6 Experimentación y solución de proyectos creativos mediante recursos análogos y digitales.

Bibliografía básica:

Álvarez, E. (2006). El proceso digital de la imagen. España: Anaya Multimedia.
Brookshear, G. (2012). Introducción a la computación. España: Pearson.
Goldstein, V. (2004). La Imagen Digital: De la tecnología a la estética. Argentina: La Marca Editora.
Jamrich, J. (2008). Conceptos de computación: nuevas perspectivas. Barcelona: Cengage Learning.
Karlins, D. (2009). Técnicas esenciales. México: Mcgraw-Hill Interamericana.
Kelby, S. (2011). Manipula tus fotografías digitales. España: Anaya Multimedia.
Kelsey, G. (2008). Escribir para la televisión. España: Paidós.
Kindem, G. (2007). Manual de producción audiovisual digital. España: Ediciones Omega.
Malvino, A. (1999). Por la vereda digital. México: Conaculta.
Vasconcelos, J. (2012). Tecnologías de la información. México: Patria.

Bibliografía complementaria:

Bann, D. (2008). Actualidad en la producción de artes gráficas. España: Blume.
Blasco, L. (2011). Sobre impresión. De la pantalla al papel y viceversa. Madrid: Index Book.
Carballar, J. (2011). Twitter marketing personal y profesional. Madrid: Rc Libros.
Clark, R. y Mayer R. (2011). E-Learning and the science of instruction. México: Pfeiffer.
Ellison, A. (2008). Tipografía digital. Barcelona: Parramón.
García, J. y Rodríguez, J. (2005). Materiales de producción. Madrid: Aral.
Gatter, M. (2010). Production for Print. United Kindom: Laurence King.
Maza, M. (2006). Guión para medios audiovisuales. Cine, radio y televisión. México: Pearson Educación.
Negrete, F. (2007). Edición y compresión de video digital. España: Anaya Multimedia-Anaya Interactiva.
Seger, L. (2004). Cómo se hace una película: del guión a la pantalla. España: Ma Non Troppo.
Wells, P. (2008). Guía básica de video digital. España: Ediciones Omega.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)		
Exposición audiovisual	(x)	Exámenes parciales	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Seminarios	( )	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Lecturas obligatorias	(x)	Participación en clase	(x)
Trabajo de investigación	( )	Asistencia	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	(x)	Seminario	( )
Prácticas de campo	( )	Otras: Evaluación de proyecto	( )
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	(x)		

Perfil profesiográfico:

Licenciado en Diseño Gráfico, Comunicación Visual o en Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LAS LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de la asignatura

Introducción a los Procesos, Estructuras y Modelos en Pequeño Formato

Clave:	**Semestre:** 3º a 8º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional			**No. Créditos:** 4
Carácter: Optativa		**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 1	**Práctica:** 2	3	48
Modalidad: Curso		**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No (x) Sí ( ) Obligatoria ( ) Indicativa ( )
Asignatura antecedente: Ninguna.
Asignatura subsecuente: Ninguna.

Objetivo general:
Analizar el desarrollo histórico de la joyería y su relación con la producción de piezas en pequeño formato y experimentar con las técnicas tradicionales de esta disciplina para desarrollar proyectos de joyería asociados con la producción básica de la escultura en pequeño formato y vincular las técnicas tradicionales de la platería con los procesos creativos en la producción plástica

Objetivos específicos:
1. Estudiar el desarrollo histórico de la joyería y su relación con la creación escultórica.
2. Identificar las características de los metales y otras incorporaciones en la platería.
3. Analizar y experimentar con las técnicas tradicionales de la joyería mexicana.
4. Analizar la relación entre las técnicas tradicionales de la joyería mexicana y la producción escultórica de pequeñas piezas.
5. Explorar las posibilidades de las técnicas de la platería en producciones plásticas diversas.
6. Diseñar y desarrollar propuestas de pequeño formato usando las técnicas aprendidas.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Antecedentes históricos de la joyería	5	10
2	Los metales e incorporaciones en la joyería	5	10
3	Técnicas tradicionales de producción escultórica de pequeñas piezas	6	12
	Total de horas:	16	32
	Suma total de horas:	48	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Antecedentes históricos de la joyería 1.1 Joyería Egipcia Imperio antiguo, medio y nuevo. 1.2 Joyería y artes menores. 1.2.1 Etruscas. 1.2.2 Monedas grecorromanas. 1.3 Joyería Prehispánica. 1.3.1 Perú. 1.3.2 Colombia. 1.3.3 México. 1.4 Joyería litúrgica Novohispana. 1.5 Propiedades de las piezas escultóricas de pequeño formato
2	Metales e incorporaciones en la joyería 2.1 Características y propiedades de los metales preciosos y de baja fusión. 2.2 Características y propiedades de las piedras preciosas y semipreciosas. 2.3 Materiales sintéticos 2.3.1 Resinas líquidas. 2.3.2 Acrílicos en placa. 2.4 Maquinaria, equipo y herramientas. 2.5 Medidas de seguridad en un taller de producción de pequeño formato.
3	Técnicas tradicionales de producción escultórica de pequeñas piezas 3.1 Técnica de Fundición. 3.2 Técnica de Calado. 3.3 Técnica de Sochapado. 3.4 Técnicas de Engastes. 3.5 Técnicas de Acabados.

Bibliografía básica:

Asensio, F. (1990). Jeweller's shops The best shops monographic books collection-facades and displays. Barcelona: Atrium S.A.
Bainbridge, H. y Charles, P. (1972). Goldsmith and jeweler to the Russian imperial court. UK: Spring books.
Benette, D. y Masetti, D. (1989). Understanding Jewelry Antique. England: collectors´s club.
Codina, C. (2010). La joyería. España: Parramón.
Frances, L. (1989). Manual de platería. España: Blume.
Goldberg, N. (1978). Jewelry, hard picture archives. New York: Hart Publishing.
Krekel-Aalberse, A. (1989). Art Nouveau and Art Decó Silver. New York: H. N. Abrams.
Krekel-Aalberse, A. (1989). Art Nouveau and Art Decó Silver. New York: H. N. Abrams.
MacCreigth, T. (1996). The complete metalsmith. USA: Brynmorgen Press.
McCormick, J. (1980). Ergonomía. Barcelona: Gustavo Gili.
Morril, P. (1995). Mexican silver jewelry. USA: Schiffer Publishing.
Mourey, G. et al. (1973). Art Nouveau jewellery and fans. New York: Dover Publications.

Bibliografía complementaria:

Blog de moda. (2013). Extraída el 09/04/2013 desde www.blocdemoda.com
Catálogo Expo-Sevilla. (1992). El oro de América. España: Sociedad estatal para la exposición Universal de Sevilla.
Las tendencias para joyas y complementos. (2013). Extraída el =9/04/2013 desde www.diariofemenino.com
Nadelhoffer, C. (1988). Jewelers extraordinary. UK: Thames and Hudson.
Poynder, M. (1990). The price guide of jewellery. UK: Collector's club.

Radice, B. (1987). Jewelry by architects from the collection of Cleto Munari. New York: Rizzoli.
Rodríguez, G. (2000). Guía de conceptos básicos para el joyero. México: PROADA.
Shulz, R. y Seidel, M. (2004). Egipto, el mundo de los faraones. Germany: Köneman.
Tendencias otoño-invierno (2013). Extraída el 09/04/2013 desde www.marie-claire.es
Von Neuman, R. (2007). The design and creation of jewelry. USA: Chilton Book Co.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)	Exámenes parciales	( )
Exposición audiovisual	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Seminarios	( )	Participación en clase	(x)
Lecturas obligatorias	(x)	Asistencia	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Seminario	( )
Prácticas de taller o laboratorio	( )	Otras: Evaluación de proyecto	( )
Prácticas de campo	( )		
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	( )		

Perfil profesiográfico:
Licenciado en Diseño Gráfico, Comunicación Visual o en Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LAS LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de la asignatura

Integración de Recursos Digitales

Clave:	**Semestre:** 3º a 8º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional, Tecnológico-Digital			**No. Créditos:** 4
Carácter: Optativa		**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 1	**Práctica:** 2	3	48
Modalidad: Curso		**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No (x) Sí ( ) Obligatoria ( ) Indicativa ( )
Asignatura antecedente: Ninguna.
Asignatura subsecuente: Ninguna.

Objetivo general:
Identificar e integrar recursos TICs a los procesos de investigación-producción, como estrategias de difusión, comunicación e interacción, así como para sistematizar, documentar y analizar los procesos y resultados de las actividades de producción plástica.

Objetivos específicos:
1. Analizar y aplicar los conceptos de la tecnología digital en la integración de proyectos de investigación-producción.
2. Planear y desarrollar proyectos artísticos enriquecidos con recursos digitales y TICs para sistematizar los procesos y metodologías de producción.
3. Identificar y aplicar los principales soportes TICs en apoyo al desarrollo, documentación, almacenamiento y procesamiento de información de los proyectos de producción artística.
4. Sistematizar los procesos de producción a través del uso de aplicaciones y recursos digitales interactivos que enriquezcan cada una de las fases de desarrollo de proyectos de investigación-producción.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Integración de recursos digitales TICs	4	8
2	Aplicaciones y soportes digitales hipermedia	4	8
3	Recursos TICs en la expresión artística	4	8
4	Aplicación en soporte tridimensional	4	8
	Total de horas:	16	32
	Suma total de horas:	48	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Integración de recursos digitales TICs 1.1 Las TICs y los entornos digitales. 1.2 La imagen análoga y la imagen digital. 1.3 La expresión digital. 1.4 La experiencia del usuario, usabilidad y autonomía. 1.5 Integración de TICs a procesos de producción artística.
2	Aplicaciones y soportes digitales hipermedia 2.1 Aplicaciones de acceso a la información digital. 2.2 Repositorios TICs, la información virtual. 2.3 Aplicaciones y herramientas para procesamiento de información. 2.3.1 Procesadores de texto. 2.3.2 Gráficos. 2.3.3 Multimedia. 2.4 Sistemas TICs de comunicación e interacción (blog, web, redes sociales, grupos virtuales). 2.5 Evaluación de recursos para la integración de proyectos TICs.
3	Recursos TICs en la expresión artística 3.1 Planeación de proyectos artísticos enriquecida con TICs. 3.2 Integración de TICs como estrategia de seguimiento y retroalimentación. 3.3 Recursos y soportes TICs como estrategia de difusión y comunicación. 3.4 Conectividad entre usuarios y colaboradores de proyecto mediante recursos TICs. 3.5 La expresión artística enriquecida con las TICs, modelos de comunicación y expresión digital.
4	Aplicación en soporte tridimensional. 4.1 La sistematización de procesos a través de recursos TICs. 4.2 Documentación y almacenamiento de información. 4.3 Integración de herramientas y recursos TICs en actividades de investigación-producción. 4.4 Recursos interactivos de seguimiento, diagnóstico y evaluación de procesos artísticos. 4.5 Reflexiones y exploración de casos de Investigación enriquecida con TICs.

Bibliografía básica:

Acuña, A. y Romo, M. (2008). Diseño instruccional multimedia. España: ITESM, MIXEL Consulting.
Dondis, A. (1990). La sintaxis de la imagen, Introducción al alfabeto visual. España: Gustavo Gili.
Freedman, A. (1994). Diccionario de Computación, inglés-español, español- inglés. Colombia: Mc Graw Hill.
Furniss, M. (2008). The Animation Bible. New York: ABRAMS.
Gregory, M. (2005). Gestión de proyectos. España: ANAYA Multimedia.
Orós, J. (2007). Flash 8; Curso Práctico. México: Alfaomega.
Ortega, J. y Chacón, A. (2007). Nuevas Tecnologías para la educación en la era digital. España: Ediciones Pirámides.
Royo, J. (2004). Diseño Digital. España: Paidós.
Sánchez, A. (1997). Territorios Virtuales. México: Alfaguara.
Vasconcelos, J. (2011). Introducción a la computación. México: Patria.

Bibliografía complementaria:

Ang, T. (2006). Manual de video digital. España: Dorling Kindersley.
Baños, R. (2003). Cómo enseñar a investigar en Internet. México: Trillas.
Castro, G. (2003). Diseño y desarrollo multimedia: sistemas, imagen, sonido y video. México: Alfaomega.
Comparato, Doc. (2007). De la creación al guión: arte y técnica de escribir para cine y televisión. Argentina: La Crujía Ediciones.
Cubitt, S. (1993). Videography: Video Media as Art and Culture. Londres: MacMillan.

De la Torre, G. (2003). El guión: modelo para armar. México: Ficticia.
Fernández, F. (2000). La dirección de producción para cine y televisión. España: Paidós.
Fernández, F. y Martínez, J. (2006). Manual básico de lenguaje y narrativa audiovisual. España: Paidós.
Fernández, R. (2006). Cómo escribir guiones de televisión. México: Longseller.
Núñez, C. (2002). Objetos de aprendizaje; Una herramienta para la innovación educativa. México: Centro de Recursos de Innovación Educativa.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)		
Exposición audiovisual	(x)	Exámenes parciales	( )
Ejercicios dentro de clase	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Seminarios	( )	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Lecturas obligatorias	(x)	Participación en clase	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Asistencia	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	( )	Seminario	( )
Prácticas de campo	( )	Otras: Evaluación de proyecto	( )
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	( )		

Perfil profesiográfico:
Licenciado en Diseño Gráfico, Comunicación Visual o en Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LAS LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de la asignatura

Laboratorio de Aplicaciones Digitales para Proyectos

Clave:	**Semestre:** 3º a 8º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional, Tecnológico-Digital			**No. Créditos:** 4
Carácter: Optativa		**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 1	**Práctica:** 2	3	48
Modalidad: Laboratorio		**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No (x) Sí ( ) Obligatoria ( ) Indicativa ( )
Asignatura antecedente: Ninguna.
Asignatura subsecuente: Ninguna.

Objetivo general:
Analizar e identificar las posibilidades narrativas y expresivas que aportan los soportes virtuales a la producción artística para emplearlos en el desarrollo de proyectos de investigación-producción enriquecidos con aplicaciones y recursos digitales.

Objetivos específicos:
1. Explorar diversas aplicaciones digitales que favorezcan y complementen el desarrollo de proyectos de investigación-producción, desde la planeación hasta su realización.
2. Sistematizar, documentar y analizar la información generada durante cada una de las etapas del proyecto de investigación-producción a través de aplicaciones y soportes digitales.
3. Experimentar con los lenguajes y formas narrativas que ofrecen los soportes digitales para enriquecer los proyectos de expresión artística.
4. Analizar y aplicar las posibilidades comunicativas, de difusión y divulgación de un proyecto de investigación-producción que ofrecen las aplicaciones digitales interactivas.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Aplicaciones digitales interactivas	3	6
2	Interacción en soportes digitales	3	6
3	Narrativa y lenguaje digital	3	6
4	Imagen y expresión digital	3	6
5	Modelos de investigación-producción enriquecidos con las TICs	4	8
	Total de horas:	16	32
	Suma total de horas:	48	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Aplicaciones digitales interactivas 1.1 Tecnologías de la información en el arte. 1.2 Internet y web 2.0. 1.3 La experiencia interactiva. 1.4 HTML, el acceso a la información digital. 1.5 Aplicaciones basadas en HTML. 1.6 Software de autogestión. 1.7 El artista visual vs el *prosumer.* 1.8 Planeación de proyectos enriquecidos con TICs.
2	Interacción en soportes digitales 2.1 Usabilidad, la variable del usuario. 2.2 Autonomía y control, niveles de interacción requerida. 2.3 Comunicación y expresión hipermedia. 2.4 Interacción y estructuras hipermedia. 2.5 El papel contributorio del usuario. 2.6 Aplicaciones 2.0 en la producción artística 2.7 Desarrollo y gestión de proyectos enriquecidos con TICs.
3	Narrativa y lenguaje digital 3.1 HIPER, discurso no lineal. 3.2 El lenguaje interactivo de la web 2.0. 3.3 Experiencias narrativas en aplicaciones interactivas HTML. 3.4 Sintagma y paradigma en modelos hipermedia. 3.5 Modelos de narrativa virtual. 3.6 Análisis de experiencias y lenguajes interactivos.
4	Imagen y expresión digital 4.1 Imagen digital, morfología de la imagen digital. 4.2 Aplicaciones y recursos de las TICs para la producción de imágenes digitales. 4.3 Tratamiento de la imagen digital: fenómenos de visualización. 4.4 Técnicas de representación digital. 4.4.1 Exploración de herramientas. 4.4.2 Técnicas digitales de producción. 4.5 La imagen digital como estructura narrativa. 4.6 La expresión en soportes digitales: Transfiguración de la imagen.
5	Modelos de investigación-producción enriquecidos con las TICs 5.1 Sistematización metodológica en soportes TICs. 5.2 Publicación de resultados, retroalimentación interactiva. 5.3 Aplicaciones de almacenamiento y procesamiento de la información. 5.4 Aplicaciones de visualización y presentación de proyecto. 5.5 El soporte virtual, publicación virtual de la información. 5.6 El acceso a la información. 5.6.1 Sistemas de seguimiento. 5.6.2 Interacción participativa del usuario.

Bibliografía complementaria:

Bann, D. (2008). Actualidad en la producción de artes gráficas. España: Blume.
Blasco, L. (2011). Sobre impresión. De la pantalla al papel y viceversa. Madrid: Index Book.
Carballar, J. (2011). Twitter marketing personal y profesional. Madrid: Rc Libros.
Clark, R. y Mayer R. (2011). E-Learning and the science of instruction. México: Pfeiffer.
Ellison, A. (2008). Tipografía digital. Barcelona: Parramón.
García, J. y Rodríguez, J. (2005). Materiales de producción. Madrid: Aral.
Gatter, M. (2010). Production for Print. United Kindom: Laurence King.
Maza, M. (2006). Guión para medios audiovisuales. Cine, radio y televisión. México: Pearson Educación.
Negrete, F. (2007). Edición y compresión de video digital. España: Anaya Multimedia-Anaya Interactiva.
Seger, L. (2004). Cómo se hace una película: del guión a la pantalla. España: Ma Non Troppo.
Wells, P. (2008). Guía básica de video digital. España: Ediciones Omega.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)		
Exposición audiovisual	(x)	Exámenes parciales	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Seminarios	( )	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Lecturas obligatorias	(x)	Participación en clase	(x)
Trabajo de investigación	( )	Asistencia	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	(x)	Seminario	( )
Prácticas de campo	( )	Otras: Evaluación de proyecto	(x)
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	(x)		

Perfil profesiográfico:

Licenciado en Diseño Gráfico, Comunicación Visual o en Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LAS LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de la asignatura

Performance

Clave:	**Semestre:** 3º a 8º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional, Humanístico-Social			**No. Créditos:** 4
Carácter: Optativa		**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 1	**Práctica:** 2	3	48
Modalidad: Curso		**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No (x) Sí ( ) Obligatoria ( ) Indicativa ( )
Asignatura antecedente: Ninguna.
Asignatura subsecuente: Ninguna.

Objetivo general:
Analizar los elementos teórico-prácticos que sustentan la estructura del performance como actividad artística para aplicarlos en el diseño y desarrollo de proyectos en esta disciplina.

Objetivos específicos:
1. Interpretar un concepto a partir del soporte del performance.
2. Plantear, de forma teórica y práctica, la producción de una pieza artística de performance.
3. Valorar las posibilidades discursivas de los elementos que participan en la producción de un performance.
4. Examinar los riesgos legales, físicos, artísticos en los ejercicios interpretativos.
5. Diseñar y producir una pieza de performance determinando cada aspecto de la acción y de la documentación.

Índice Temático

Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Marco teórico	1	2
2	Cronología del performance	1	2
2	Elementos del performance	1	2
3	Elementos del performance: Performance y tiempo	1	2
4	Elementos del performance: Performance y cuerpo	2	4
5	Elementos del performance: Performance y espacio	2	4
6	Elementos del performance: Performance y espectador	2	4
7	Los artefactos y el performance	2	4
8	Performance y deconstrucción	2	4
9	La construcción del performance	2	4
	Total de horas:	16	32
	Suma total de horas:	48	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Marco teórico 1.1 Performance y posmodernidad. 1.1.1 Contexto histórico. 1.2 Antecedentes conceptuales. 1.2.1. El concepto de performatividad: Hacer cosas con palabras. 1.2.2. Lo performático como espectáculo. 1.3 Performance y arte conceptual.
2	Cronología del performance 2.1 Cronología del performance. 2.2 ¿Performance, happening, acción? 2.2.1 La acción. 2.2.1.1 La acción diegética. 2.2.1.2 La acción material. 2.2.1.3 La acción diferida. 2.2.1.4 El arte de acción. 2.2.2 Performance, happening, fluxus. 2.2.2.1 La partitura. 2.2.2.2 La partitura y cage. 2.2.2.3 Partitura, instructions y fluxus. 2.2.2.4 Happening. 2.2.2.5 Performance.
3	Elementos del performance 3.1 Tiempo. 3.2 Cuerpo. 3.3 Espacio. 3.4 Espectador.
3	Elementos del performance: Performance y tiempo 3.1 De la intensión a la acción diferida. 3.2 Performance y arte procesual. 3.2.1 Proceso y procesual. 3.2.2 Improvisación y serenditipia en lo procesual. 3.2.3 Performatividad y proceso.
4	Elementos del performance: Performance y cuerpo 4.1 Del arte corporal o body art al performance. 4.2 El cuerpo. 4.2.1 El cuerpo estático. 4.2.2 El cuerpo en movimiento. 4.2.3 El cuerpo en el tiempo. 4.2.3.1 El tiempo fisiológico. 4.2.3.2 El tiempo mental. 4.2.4 El cuerpo como analogía. 4.3 El Accionismo Vienés. 4.4 La prótesis. 4.5 La corporeidad. 4.6 El arte corporal y el cuerpo social.
5	Elementos del performance: Performance y espacio 5.1 Performance y Land art.

	5.1.2 Contexto y Land art. 5.2 Entorno y cuerpo. 5.2.1 Paisaje masculino, paisaje femenino. 5.2.1.1 Paisaje masculino. 5.2.1.2 Paisaje femenino. 5.3 El paisaje social. 5.3.1 El paisaje mercantil. 5.3.2 El paisaje ritual.
6	Elementos del performance: Performance y espectador 6.1 El artista como espectador de su acción. 6.2 El espectador y la empatía. 6.3 El arte comportamiento: La conducta como objeto de arte. 6.3.1 Conducta y performatividad. 6.3.2 La conducta como espectáculo. 6.4 El performance como espectáculo. 6.4.1 El performance y el arte de participación. 6.5 El performance como política. 6.5.1 La democratización del evento. 6.5.2 Performance y activismo político.
7	Los artefactos y el performance 7.1 Objeto y artefacto. 7.2 La creación de artefactos como parte de la acción. 7.2.1 Producción previa al evento. 7.2.2 Producción durante el evento. 7.2.3 Producción después del evento. 7.3 La resignificación del objeto cotidiano. 7.4 El performance diferido. 7.4.1 Arte Posconceptual y la acción diferida. 7.4.1.1 La acción primigenia y la acción diferida en el tiempo. 7.4.1.2 El referente en la acción diferida. 7.4.1.3 El cuerpo diferido. 7.5 El performance arrendado. 7.5.1 El cuerpo arrendado. 7.5.2 El espacio arrendado. 7.5.3 El tiempo arrendado. 7.5.4 El espectador arrendado.
8	Performance y deconstrucción 8.1 Arte conceptual y deconstrucción. 8.1.1 El concepto de deconstrucción. 8.1.2 Los discursos en la periferia, el arte de minorías, la excepción cultural.
9	La construcción del performance 9.1 El concepto. 9.2 La partitura. 9.3 La bitácora. 9.4 Los objetos. 9.5 Espacio. 9.6 El tiempo. 9.7 La documentación.

Bibliografía básica:

AA.VV. (2000). Fresh Cream. Contemporary art in Culture. China: Phaidon.
AA.VV. (1996) Tecnologías. Multipliciplinareidad y consideraciones actuales en torno a la realidad virtual. Valencia: Editores Ciber@RT
Aznar, S. (2000). El arte de acción. Madrid: Nerea.
Bachelard, G. (2006). La poética del espacio. México: Fondo de Cultura Económica.
Baudrillard, J. (2006). El complot del arte. Buenos Aires: Amorrortu.
Bello. K. (2006). P3RFOM4NC3. México: Impreso en los talleres del sol de México.
Berenguer, F. (2007). 1° Simposio, las nuevas tecnologías y su inserción en la plástica tradicional. México: UNAM.
Beristain, H. (2003). Diccionario de retórica y poética. México: Porrúa.
Blanck-Cereijido, F. y Cereijido, M. (2004). La vida el tiempo y la muerte. México: Fondo de Cultura Económica.
Bourriaud, N. (2008). Estética relacional. Argentina: Nicolás.
Brimfiel, M. (2011). This is Performance art. London: Black dog publishing.
Calabresse, O. (1997). El lenguaje del arte. España: Paidós.
Caro, A. e Islas, O. (2008). Second life. Invéntese una vida digital y conviva con ella. México: Alfaomega.
Chanquia, D. (1998). Lo enunciable y lo visible. México: Punto de fuga. Centro Nacional de las Artes.
Chellet, E. (2001). El performance ¿Arte para todos? México: Revista Generación. Año XIV, Tercera época, número 43.
Debray, R. (1994). Vida y muerte de la imagen. Historia de la mirada en occidente. Barcelona: Paidós.
Deleuze, G. (1994) La Imagen Movimiento. España: Ediciones Paidós
Derrida, J. (2008). De la gramatología. México: Siglo XXI
Discovery Channel. (2000). Miramax Film Home Entertainment. USA: Darren King Producction.
Dorfles, G. (1986). El devenir de las artes. México: Fondo de Cultura Económica.
Foster, H. (1999). El retorno de lo real. Madrid: Akal.
Foster, H. et al. (1988). Posmodernidad. Barcelona: Kairós
Freeland, C. (2006). Pero ¿ésto es arte? España: Ediciones Cátedra.
Fricke, R. et al. (2005). Arte del siglo XX. India: Ed. Tashen.
García, F. & Peña, M. (2006). Imagen/imaginario interdisciplinariedad de la imagen artística. España: Universidad de Granada.
Gianetti, C. (2000). Mecad Electronic Journal, número 5.
Giannetti, C. (1995). Media cultura. España: Editorial Claudia Giannetti.
Gifford, C. (2008). Robots. Madrid: Editorial Everest.
Golberg, L. (1996). Performance art desde el futurismo hasta el presente. Barcelona: Ed. Destino.
Gómez, G. & Sifuentes, R. (2011). Exercises for rebel artists
González, C. (2007). El significado del diseño y la construcción del entorno. México: Ed. Designio.
Goutman, A. (1995). Estudios para una semiótica del espectáculo. México: UNAM
Gubert, R. (2000). El eros electrónico. Madrid: Ed. Taurus
Guiraud, P. 1986). El Lenguaje del Cuerpo. México. Fondo de Cultura Económica.
Guiraud, P. (1985). La Semiología. México: Fondo de Cultura Económica.
Joyanes, L. (1997). Cibersociedad, los retos sociales ante un nuevo mundo digital. México. Ed Mc Graw Hill.
Juanes, J. (2002). Más allá del arte conceptual. México: Ediciones sin Nombre. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.
Juanes, J. (2010). Territorios del arte contemporáneo. México: Editorial Itaca. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Kasther, J. (2005). Land arte y arte medioambiental. Hong Hong: Ed. Phaidon.
Kristeva, J. (1961). Semiótica 2. España: Editorial Fundamentos,
Lévy, P. (1999) ¿Qué es lo virtual? España: Paidós
Linares, M. J. (2002). El guión, elementos, formatos y estructuras. México:
Lizarazo, D.(2004). Iconos figuraciones sueños. Hermenéutica de las imágenes. México: Siglo XXI editores.

Lucie-Smith, E. (1994). Race, sex and gender in contemporary art. The Rise of Minority Culture. Singapore: Art Boocks International.
Lucie-Smith, E. (1979). Movimientos en el arte desde 1945. Inglaterra: Emecé editores.
Makela, M. (2006). Live Cinema: Language and Elements. Helsinky: University of Art and Desing.
March, S. (Director). (2005). El surgimiento de los robots. España: Paidós
Pearson Educación.

Bibliografía complementaria:

AA.VV. (2008) Nowhere /now / here. Explorando las nuevas líneas de investigación en el diseño contemporáneo. España: Centro de Arte y Creación Industrial.
Cortés, J. & Martínez, A. (1996.) Diccionario de filosofía en CD-ROM. Barcelona: Empresa Editorial Herder
Marchan, S. (2001). Del arte objetual al arte concepto. Madrid: Ed. Akal.
Marín, S. (2006). Imágenes de la imaginación. México: Fondo Editorial Tierra Adentro. CONACULTA.
Martel, R. (2008). Arte acción. México: Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Ediciones del Lirio.
Martín, F. (2002). Contribuciones para una antropología del diseño. España: Ed. Gedisa.
Martínez, L.(1996). Diccionario de filosofía. Colombia: Ed. Panamericana.
Mejía, I. (2005). El cuerpo post-humano. México: UNAM.
Meneguzzo, M. (2005). El siglo XX, Arte Contemporáneo. Barcelona: Ed. Electa.
Meyer, U. (1972). Conceptual Art. Nueva York: Dutton.
Michaud, Y. (2007). El arte en estado gaseoso. México: Fondo de Cultura Económica.
Morgan, C. (2003). Del arte a la idea. Ensayos sobre arte conceptual. Madrid: Editorial Akal.
Mukarovský, J. (1975). Escritos de estética y semiótica del arte. España: Ed. Gustavo Gilli.
Müller, M. y Halder, A. (1981) Breve diccionario de filosofía. Barcelo: Ed. Heder.
Nasio, D. (2008). Mi cuerpo y sus imágenes. Buenos Aires: Paidós
Osborne, P. (2006). Arte Conceptual. Hong Hong: Ed Phaidon.
Picazo, G. (1993). Estudios sobre performance. España: Junta de Andalucía.
Prada, M. (2001). La apropiación posmoderna. Arte y práctica apropiacionista. Teoría de la Posmodernidad. España: Editorial Fundamentos.
Quéau, P. (1995). Lo virtual virtudes y vértigos. España: Ed. Paidós.
Rikalde-Izaguirre, J. (1995). Video. Un soporte temporal para el arte. Bilbao: Servicio Editorial Universidad del País Vasco
Ruhrberg, T. et al. (2005). Arte del siglo XX. vol. dos. India: Editorial Tashen.
Rush, M. (2005). New Media in art. Singapur: Ed. Thames and Hudson.
Salazar, M. (2012). Bocetando con la línea del tiempo en la no clase de dibujo. Introducción al performance. Tesis de Maestría en Artes Visuales. México: UNAM-ENAP.
Salazar, M. (2008). El performance dibujístico. El performance como apoyo didáctico en la asignatura de dibujo. Tesis de licenciatura. Comunicación Gráfica. México: E.N.A.P.-U.N.A.M.
Soláns, P. (2000). Accionismo vienés. Madrid: Ed. Nerea
Soltero, G. (2009). Hipertexto. La tempestad. Volumen 11. Número 67. Publicación bimestral. México: Editorial Periscopio Media.
Souriau, E. (1998). Diccionario Akal de Estética. Madrid: Ed. Akal.
Souriau, E. (1998). Diccionario de Estética. Madrid. Ed. Akal.
Stafford, B. M. (2001). Visual Analogy: consciousness as the art connecting. England: Ed. MIT Press.
Stangos, N. (1994). Conceptos de arte moderno. España: Alianza Editorial.
Subirats, E. (2007). Las estrategias del espectáculo. México: Universidad Autónoma de Nuevo León. ED. Senderos.
Tapia, A. (1990). La retórica a la imagen. México: Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco.
Taylor, D. & Fuentes, M. (2011) Estudios avanzados sobre Performance. México: Fondo de Cultura Económica
Thomas, K. (1987) Diccionario de arte actual. Barcelona: Editorial Labor.
Tribee, M. & Reena J. (2006). Arte y nuevas tecnologías. Barcelona: Ed. Tashen.
Vaughan, T. (2008). Multimedia: Making it work. U.S.A: Mc Graw Hill.

Warr, T. (2006). El cuerpo del artista. Hong Hong: Ed. Phaidon.
Zavala, L. & Zavala, H. (2000). El arte en cuestión. Conversaciones. Argentina: Adriana Hidalgo Editora.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)	Exámenes parciales	( )
Exposición audiovisual	(x)	Examen final escrito	( )
Ejercicios dentro de clase	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Seminarios	( )	Participación en clase	(x)
Lecturas obligatorias	(x)	Asistencia	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Seminario	( )
Prácticas de taller o laboratorio	(x)	Otras: Evaluación de proyecto	(x)
Prácticas de campo	( )		
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	(x)		

Perfil profesiográfico:
Licenciado en Diseño Gráfico, Comunicación Visual o en Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LAS LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de la asignatura

Performance y Tecnología

Clave:	**Semestre:** 3º a 8º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional			**No. Créditos:** 4
Carácter: Optativa		**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 1	**Práctica:** 2	3	48
Modalidad: Curso		**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No (x) Sí ( ) Obligatoria ( ) Indicativa ( )
Asignatura antecedente: Ninguna.
Asignatura subsecuente: Ninguna.

Objetivo general:
Analizar las posibilidades ofrecidas por la tecnología en la producción teórico-práctica de una pieza de performance para aplicarlos en el diseño y elaboración de proyectos en esta disciplina.

Objetivos específicos:
1. Analizar las estrategias para la interpretación de conceptos a partir del performance.
2. Explorar las posibilidades discursivas de los soportes tecnológicos en la producción de un performance.
3. Identificar los elementos discursivos proporcionados por diversos soportes tecnológicos.
4. Desarrollar el planteamiento teórico de una pieza de performance mediante un soporte tecnológico.
5. Diseñar y desarrollar una pieza de performance apoyada con soportes tecnológicos.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Performance y tecnología	1	2
2	Cuerpo, tiempo, espacio, espectador y tecnología	1	2
3	Performance en video	2	4
4	Live cinema	2	4
5	Performance multimedia	2	4
6	Performance Net o Webformance	2	4
7	Marionetas tecnológicas	2	4
8	Construcción del performance	2	4
9	El trabajo en colectivo	2	4
	Total de horas:	16	32
	Suma total de horas:	48	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Performance y tecnología 1.1 Acción y tecnología. 1.2 La tecnología y el performance.
2	Cuerpo, tiempo, espacio, espectador y tecnología 2.1 Metaformance: La performance vestida, la performance disfrazada. 2.1.1 Tecnología y metaformance. 2.1.2 Metaformance y cuerpo. 2.1.3 Metaformance e identidad. 2.1.4 Metaformance y espectador. 2.1.5 Metaformance y espacio. 2.1.6 Metaformance y proceso. 2.1.7 Metaformance y medios múltiples. 2.1.8 Metaformance y deconstrucción.
3	Performance en video 3.1 Video performance, infoperformance: De la documentación a la creación virtual 3.1.1 La documentación de la acción en video. 3.1.2 La acción diferida en la documentación. 3.1.3 El video y la documentación. 3.1.4 La documentación en video como creación. 3.1.5 La acción diferida y el video. 3.1.6 El video y la televisión. 3.1.7 Video performance y proceso. 3.1.8 La documentación de la realidad y la creación de la realidad. 3.1.9 El infoperformance a partir del video digital.
4	Live Cinema 4.1 Acción y Live cinema
5	Performance multimedia 5.1 Performance multimedia, del collage al trasplante. 5.1.1 Antecedentes del performance multimedia. 5.1.2 El performance multimedia y el collage. 5.1.3 El todo como objeto de interpretación. 5.1.4 El performance multimedia y la evolución de la tecnología. 5.1.5 El Performance multimedia y su relación con el performance tradicional. 5.1.6 El performance multimedia y el teatro. 5.1.7 La acción diferida en el performance multimedia.
6	Performance Net o Webformance. 6.1 De la multimedia al hipermedia. 6.1.1 Webformance y multimedia. 6.1.2 Webformance e hipermedia. 6.1.3 Webformance, hipertexto e interactividad. 6.1.4 Webformance, espacio, tiempo, espectador y cuerpo. 6.1.5 Webformance e identidad.
7	Marionetas tecnológicas 7.1 La extensión y representantes. 7.1.1 Las prótesis 7.1.2 El avatar: El cuerpo virtual 7.1.3 El robot: La máquina como representante humano

8	Construcción del performance 8.1 El guión. 8.1.1 Diferentes tipos de guión. 8.1.2 El guión tipo historieta. 8.1.3 El story board. 8.1.4 El guión multimedia. 8.2 Construcción de objetos. 8.3 Objetos virtuales. 8.4 Trabajo multimedia. 8.5 El proceso de la máquina.
9	El trabajo en colectivo 9.1 Distribución de las actividades. 9.2 Interrelación con otras áreas de conocimiento. 9.3 Valoración de los resultados.

Bibliografía básica:

AA.VV. (2000). Fresh Cream. Contemporary Art in Culture. China: Phaidon.
Aznar, S. (2000) El arte de acción. Madrid. Ed. Nerea.
Bachelard, G. (2006). La poética del espacio. México: Fondo de Cultura Económica.
Baigorri, L. (1997). El video y las vanguardias históricas. España: Ediciones Universitat de Barcelona. Departament de Disseny i Imatge.
Baudrillard, J. (2006). El complot del arte. Buenos Aires. Ed. Amorrortu.
Bello, K. (2006). P3RFOM4NC3. México: Impreso en los talleres de El Sol de México, número 3. Septiembre –octubre.
Berenguer, F. (2007). I Simposio, las nuevas tecnologías y su inserción en la plástica tradicional. México: UNAM.
Beristain, H. (2003). Diccionario de retórica y poética. México: Ed. Porrúa.
Blanck-Cereijido, F & Cereijido, M. (2004). La vida el tiempo y la muerte. México: Fondo de Cultura Económica.
Blanck-Cereijido, F.-& Cereijido, M. (2004). La vida, el tiempo y la muerte. México: Fondo de Cultura Económica.
Bourriaud, N. (2008). Estética relacional. Argentina: Nicolás. Adriana Hidalgo editora.
Brimfiel, M. (2011) This is Performance Art. London: Black dog publishing
Calabresse, O. (1997). El lenguaje del arte. España: Ed. Paidós.
Calabresse, O. (1987). La Era Neobarroca. Madrid: Ed. Cátedra
Caro, A. & Islas, O. (2008). Second life. Invéntese una vida digital y conviva con ella. México: Ed. Alfaomega.
Chanquia, D. (1998). Lo enunciable y lo visible. México: Ed. Punto de Fuga. Centro Nacional de las Artes.
Chellet, M. E. (2001). El performance ¿Arte para todos? México: Revista Generación. Año XIV, Tercera época, número 43.
Cibert@RT. Tecnologías. Multipliciplinariedad y consideraciones actuales en torno a la realidad virtual. (1996). Valencia. Editores Ciber@RT Facultad de Bellas Artes de Saint Charles.
Debray, R. (1994). Vida y muerte de la imagen. Historia de la mirada en occidente. Barcelona: Ed. Paidós.
Deleuze, G. (1994). La imagen Movimiento. España: Ediciones Paidós
Derrida, J. (2008). De la gramatología. México: Siglo XXI
Discovery Channel. EEUU: Miramax Film Home Entertainment. Darren King Producction.
Dorfles, G. (1986). El devenir de las artes. México. Ed. Fondo de Cultura Económica. Foster, H. (1999). El retorno de lo real. Madrid: Akal.
Foster, H. (Selección) –Baudillard et al. (1988). Posmodernidad. Barcelona: Ed Kairós
Freeland, C. (2006). Pero ¿ésto es arte? España: Ediciones Cátedra (Grupo Anaya, S.A.).
Fricke, Ruhrberg, Schneckenburger y Hunnet. (2005). Arte del siglo XX. Volumen II. India: Ed. Tashen.

Gianetti, C. (2000). Mecad Electronic Journal, número 5.
Giannetti, C. (1995). Media Cultura. España: Editorial Claudia Giannetti.
Gifford, C. (2008). Robots. Madrid: Editorial Everest.
Golberg, R. L. Performance art desde el futurismo hasta el presente. (1996) Barcelona: Ed. Destino.
Gómez–Peña, G. & Sifuentes, R. (2011). Exercises for rebel artists
Gonzáles Ochoa, C. (2007). El significado del diseño y la construcción del entorno. México: Ed. Designio.
Goutman, A. (1995). Estudios para una semiótica del espectáculo. México: UNAM
Gubert, R. (2000). El eros electrónico. Madrid: Ed. Taurus
Guiraud, P. 1986). El Lenguaje del Cuerpo. México. Fondo de Cultura Económica.
Guiraud, P. (1985). La Semiología. México: Fondo de Cultura Económica.
Joyanes, L. (1997). Cibersociedad, los retos sociales ante un nuevo mundo digital. México. Ed Mc Graw Hill.
Juanes, J. (2002). Más allá del arte conceptual. México: Ediciones sin Nombre. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.
Juanes, J. (2010). Territorios del arte contemporáneo. México: Editorial Itaca. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Kasther, J. (2005). Land arte y arte medioambiental. Hong Hong: Ed. Phaidon.
Kristeva, J. (1961). Semiótica 2. España. Editorial Fundamentos.
Lévy, P. (1999) ¿Qué es lo virtual? España: Paidós.
Linares, M. J. (2002). El guión, elementos, formatos y estructuras. México: Pearson Educación.
Lizarazo Arias, D. (2004). Iconos figuraciones sueños. Hermenéutica de las imágenes. México: Siglo XXI editores.
Lucie-Smith, E. (1994). Race, sex and gender in contemporary art. The Rise of Minority Culture. Singapore: Art Boocks International.
Lucie-Smith, E. (1979). Movimientos en el arte desde 1945. Inglaterra: Emecé editores.
Makela, M. (2006). Live Cinema: Language and Elements. Helsinky: University of Art and Desing.
March, S. (Director). (2005). El surgimiento de los robots.
Marchan Fiz, S. (2001). Del arte objetual al arte concepto. Madrid: Ed. Akal.
Marín, S. (2006). Imágenes de la imaginación. México: Fondo Editorial Tierra Adentro. CONACULTA.
Martel, R. (2008). Arte acción. México: Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Ediciones del Lirio.
Martín, F. (2002). Contribuciones para una antropología del diseño. España: Ed. Gedisa.
Mejía, I. (2005). El cuerpo post-humano. México: UNAM.
Meneguzzo, M. (2005). El siglo XX, Arte Contemporáneo. Barcelona: Ed. Electa.
Meyer, U. (1972). Conceptual Art. Nueva York: Dutton.
Michaud, Y. (2007). El arte en estado gaseoso. México: Fondo de Cultura Económica.
Morgan, R. C. (2003). Del arte a la idea. Ensayos sobre arte conceptual. Madrid: Editorial Akal.
Mukarovský, J. (1975). Escritos de estética y semiótica del arte. España: Ed. Gustavo Gilli.
Nasio, J. D. (2008). Mi cuerpo y sus imágenes. Buenos Aires: Paidós
Osborne, P. (2006). Arte Conceptual. Hong Hong: Ed Phaidon.
Picazo, G. (1993). Estudios sobre performance. España: Junta de Andalucía.
Prada, J. M. (2001). La apropiación posmoderna. Arte y práctica apropiacionista. Teoría de la posmodernidad. España: Editorial Fundamentos.
Quéau P. (1995). Lo virtual virtudes y vértigos. España: Ed. Paidós.
Radical Performance Pedagogy. Canada: Ed. Routledge.
Rikalde-Izaguirre, J. (1995). "Video. Un soporte temporal para el arte". Bilbao: Servicio Editorial Universidad del País Vasco
Ruhrberg et al. (2005). Arte del siglo XX. Vol. dos. India: Editorial Tashen.
Rush, M. (2005). New Media in Art. Singapur: Ed. Thames and Hudson.
Salazar, L. M. (2008). El performance dibujístico. El performance como apoyo didáctico en la asignatura de dibujo. Tesis de licenciatura. Comunicación Gráfica. México: E.N.A.P. - U.N.A.M.
Salazar, L. M. (2012). Bocetando con la línea del tiempo en la no clase de dibujo. Introducción al performance. Tesis de Maestría en Artes Visuales. México: E.N.A.P. - U.N.A.M.

Soláns, P. (2000). Accionismo vienés. Madrid: Ed. Nerea.
Soltero, G. (2009). Hipertexto. La tempestad. Volumen 11. Número 67. Publicación bimestral. México: Editorial Periscopio Media. Agosto del 2009.
Souriau, E. (1998). Diccionario Akal de Estética. Madrid: Ed. Akal.
Stafford, B. M. (2001). Visual Analogy: consciousness as the art connecting. England: Ed. MIT Press.
Subirats, E. (2007). Las estrategias del espectáculo. México: Universidad Autónoma de Nuevo León. ED. Senderos.
Tapia, A. (1990). La retórica a la imagen. México: Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco.
Taylor, D. & Fuentes, M. (2011) Estudios avanzados sobre Performance. México: Fondo de Cultura Económica
Thomas, K. (1987). Diccionario de arte actual. Barcelona: Editorial Labor.
Tribee, M. & Reena, J. (2006). Arte y nuevas tecnologías. Barcelona: Ed. Tashen.
Vaughan, T. (2008). Multimedia: Making it work. U.S.A: Mc Graw Hill.
Warr, T. (2006). El cuerpo del artista. Hong Hong: Ed. Phaidon.
Zavala, L. & Zavala, H. (2000). El arte en cuestión. Conversaciones. Argentina: Adriana Hidalgo Editora.

Bibliografía complementaria:

Cortés Morató, J & Martínez Riu, A. (1996). Diccionario de Filosofía en CD-ROM. Barcelona: Empresa Editorial Herder S.A.
Martínez Echeverri, L. (1996). Diccionario de Filosofía. Colombia: Ed. Panamericana.
Müller, M. y Halder, A. (1981). Breve diccionario de filosofía. Ed. Heder.
Souriau, E. (1998). Diccionario de estética. Madrid. Ed. Akal.
Stangos, N. (1994). Conceptos de arte moderno. España: Alianza Editorial.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)	Exámenes parciales	( )
Exposición audiovisual	(x)	Examen final escrito	( )
Ejercicios dentro de clase	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Seminarios	( )	Participación en clase	(x)
Lecturas obligatorias	(x)	Asistencia	(x)
Trabajo de investigación	( )	Seminario	( )
Prácticas de taller o laboratorio	(x)	Otras: Evaluación de proyecto	(x)
Prácticas de campo	(x)		
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	(x)		

Perfil profesiográfico:

Licenciado en Diseño Gráfico, Comunicación Visual o en Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LAS LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de la asignatura

Procesos, Estructuras y Modelos en Pequeño Formato

Clave:	**Semestre:** 3º a 8º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional			**No. Créditos:** 4
Carácter: Optativa		**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 1	**Práctica:** 2	3	48
Modalidad: Curso		**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No (x) Sí ( ) Obligatoria ( ) Indicativa ( )
Asignatura antecedente: Ninguna.
Asignatura subsecuente: Ninguna.

Objetivo general:
Analizar los fundamentos teórico-conceptuales de la joyería litúrgica y artes menores bizantinas y barrocas como representaciones escultóricas de pequeño formato y vincular las técnicas de la platería mexicana en proyectos multidisciplinarios de producción plástica

Objetivos específicos:
1. Estudiar los fundamentos históricos de la joyería.
2. Estudiar y experimentar con diversas técnicas de la platería aplicadas a las artes menores.
3. Analizar técnicas tradicionales de la joyería mexicana y su relación con la producción escultórica en pequeño formato.
4. Implantar técnicas de la platería en el desarrollo de piezas plásticas.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Antecedentes históricos de la joyería	5	10
2	Moda y marca	5	10
3	Técnicas tradicionales de la joyería mexicana	6	12
	Total de horas:	16	32
	Suma total de horas:	48	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Antecedentes históricos de la joyería 1.1 Joyería Bizantina y artes menores. 1.2 Joyería litúrgica y artes menores del Barroco Europeo. 1.3 Art Nouveau y Art Decó. 1.4 Características de las piezas escultóricas de pequeño formato.
3	Moda y marca 3.1 Tendencias de moda. 3.1.1 Peñoles México. 3.1.2 Joyería Española. 3.2 Marca y logo de autoría. 3.4 Derecho de autor en joyería.
4	Técnicas tradicionales de la joyería mexicana 4.1 Producción de piezas escultóricas en pequeño formato. 4.1.1 Procesos de desarrollo. 4.1.2 Propiedades básicas. 4.2 Técnicas. 4.2.1 Cartoneado. 4.2.2 Cincelado. 4.2.3 Armado. 4.2.4 Introducción al Repujado. 4.2.5 Introducción a la Filigrana. 4.3 Taller de producción con asistencia.

Bibliografía básica:

Asensio, F. et al. (1990). Jeweller's shops the best shops monographic books collection-facades and displays. España: Atrium SA.
Bainbridge, H. y Fabergè, P. (1972). Goldsmith and jeweler to the Russian imperial court, Spring books. UK: Quinta Edición.
Benette, D. y Masetti, D. (1989). Understanding Jewelry Antique. England: collectors´s club.
Codina, C. (2010). La joyería. España: Parramón.
Garrard, T. (1989). Gold of Africa. Alemania: Prestel.
Goldberg, N. (1978). Jewelry, hard picture archives. New York: Hart Publishing.
Krekel-Aalberse, A. (1989). Art Nouveau and Art Decó Silver. New York: H. N. Abrams.
MacCreigth, T. (1996). The complete metalsmith. USA: Brynmorgen Press.
McCormick, J. (1980). Ergonomía. Barcelona: Gustavo Gili.
Mourey, G. et al. (1973). Art Nouveau jewellery and fans. New York: Dover Publications.

Bibliografía complementaria:

Bloc de moda. (n.d.). Extraída el 01/04/2013 desde www.blocdemoda.com
Catálogo Expo-Sevilla. (1992). El oro de América. España: Sociedad Estatal para la Exposición Universal de Sevilla.
Diario Femenino. (n.d.). Extraída el 01/04/2013 desde www.diariofemenino.com/
Marie-Claire. (n.d.). Extraída el 01/04/2013 desde http://www.marie-claire.es/
Morril, P. (1995). Mexican silver jewelry. USA: Schiffer Publishing.
Nadelhoffer, C. (1988). Jewelers extraordinary. UK: Thames and Hudson.
Poynder, M. (1990). The price guide of jewellery. UK: Collector's club.
Radice, B. (1987). Jewelry by architects from the collection of Cleto Munari. New York: Rizzoli.
Rodríguez, G. (2000). Guía de conceptos básicos para el joyero. México: PROADA.

Shulz, R. Seidel, M. (2004). Egipto: El mundo de los faraones. Germany: Köneman.
Von, R. (1972). The design and creation of jewelry. USA: Chilton.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)	Exámenes parciales	( )
Exposición audiovisual	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Seminarios	( )	Participación en clase	(x)
Lecturas obligatorias	(x)	Asistencia	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Seminario	( )
Prácticas de taller o laboratorio	( )	Otras: Evaluación de proyecto	( )
Prácticas de campo	( )		
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	( )		

Perfil profesiográfico:
Licenciado en Diseño Gráfico, Comunicación Visual o en Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LAS LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de la asignatura

Proyectos Escultóricos

Clave:	**Semestre:** 3º a 8º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional			**No. Créditos:** 4
Carácter: Optativa		**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 1	**Práctica:** 2	3	48
Modalidad: Curso		**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No (x) Sí ( ) Obligatoria ( ) Indicativa ( )
Asignatura antecedente: Ninguna.
Asignatura subsecuente: Ninguna.

Objetivo general:
Analizar una serie de fundamentos teóricos y concepciones de la escultura así como procedimientos, técnicas, materiales y sus respectivas características, para diseñar y elaborar un proyecto de investigación-producción en esta disciplina.

Objetivos específicos:
1. Analizar los fundamentos de la escultura y la instalación en contextos determinados.
2. Explorar las posibilidades de los desechos como material escultórico alternativo.
3. Estudiar el lenguaje de los materiales y su repercusión en el desarrollo de piezas plásticas.
4. Identificar los requerimientos para un proceso de instalación acorde con las necesidades del proyecto.
5. Aplicar los conocimientos adquiridos en el desarrollo de un proyecto de investigación-producción.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	La escultura e instalación y el medio ambiente	1	2
2	Materiales alternativos: desechos de la sociedad de consumo	1	2
3	La tradición y la contemporaneidad vinculadas en la escultura	2	4
4	El lenguaje de los materiales en una propuesta escultórica	2	4
5	La talla y la fundición como recursos que se renuevan a través de los conceptos	2	4
6	Abarcamiento espacial por medio del ensamble	2	4
7	Análisis de una propuesta escultórica o instalacionista	2	4
8	Planteamientos interdisciplinarios	2	4
9	Escultura, instalación y acción	2	4
	Total de horas:	16	32
	Suma total de horas:	48	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	La escultura e instalación y el medio ambiente
2	Materiales alternativos: desechos de la sociedad de consumo
3	La tradición y la contemporaneidad vinculadas en la escultura
4	El lenguaje de los materiales en una propuesta escultórica
5	La talla y la fundición como recursos que se renuevan a través de los conceptos
6	Abarcamiento espacial por medio del ensamble
7	Análisis de una propuesta escultórica o instalacionista
8	Planteamientos interdisciplinarios
9	Escultura, instalación y acción

Bibliografía básica:

Acha, J. (1991, 4 de julio). La estética cotidiana. México: Periódico Excélsior.
Bonifaz, R. (1996). Imagen de Tláloc. México: UNAM-Dirección General de Publicaciones.
Brea, J. (1996). Ornamento y utopía. Evoluciones de la Escultura de los años 80 y 90. Arte, proyectos e ideas, (4), 13-30.
Giedion, S. (1981). El presente eterno: los comienzos del arte. Una aportación al tema de la constancia y el cambio. Madrid: Alianza.
Hall, E. (2003). La dimensión oculta. México: Siglo veintiuno.
Hiriart, H. (1999). Los dientes eran el piano. México: Tusquets.
Krauss, R. (1996). La escultura en el campo expandido. En Rosalind Krauss, La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos. Madrid: Alianza.
Matía, P. et al. (2006). Conceptos fundamentales del lenguaje escultórico. Madrid: Akal/Bellas Artes.
Matía, P. et al. (2009). Procedimientos y materiales en la obra escultórica. Madrid: Akal/Bellas Artes.
Merleau, M. (1997). Fenomenología de la percepción. Barcelona: Península.
Tatarkiewicz, W. (2002). Historia de seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, mímesis, experiencia estética. Madrid: Tecnos/Alianza.
Wittkower, R. (1983). Escultura, procesos y principios. Madrid: Alianza.

Bibliografía complementaria:

Albrecht, H. (1981). Escultura en el siglo XX. Barcelona: Blume.
Borges, J. (1989). Pierre Menard, autor de El Quijote. Buenos Aires: Emecé.
Borges, J. (1998). El inmortal. En Jorge Luis Borges, El Aleph. Madrid: Alianza.
Cooper, E. (1982). Manual de Barnices Cerámicos. España: Omega.
Costales, F. y Delmar, O. (1976). Cerámica. México: Continental.
Fernández, J. (1998). El Libro de la Decoración. Argentina: Condorhuasi.
Fernández, J. (2007). Diccionario de Cerámica. Argentina: Condorhuasi.
Lynggaard, F. (1992).Tratado de Cerámica. Barcelona: Omega.
Norton, F. (1973). Cerámica para el Artista Alfarero. Argentina: Continental.
Rodhes, D. (2005). Hornos para Ceramistas. España: CEAC.
Scott, M. (1997). Cerámica. España: Evergreen Tashen.
Zimbrón, D. (2013). Haciendo Rakú –Yaki. México: INBA.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)	Exámenes parciales	( )
Exposición audiovisual	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Seminarios	( )	Participación en clase	(x)
Lecturas obligatorias	(x)	Asistencia	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Seminario	( )

Prácticas de taller o laboratorio ( ) Prácticas de campo ( ) Otras: Aprendizaje basado en proyectos ( )	Otras: Evaluación de proyecto ( )
Perfil profesiográfico: Licenciado en Diseño Gráfico, Comunicación Visual o en Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente.	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de la asignatura

Proyectos Experimentales para Artes

Clave:	**Semestre:** 3º a 8º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional			**No. Créditos:** 4
Carácter: Optativa		**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 1	**Práctica:** 2	3	48
Modalidad: Curso		**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No (x) Sí ( ) Obligatoria ( ) Indicativa ( )
Asignatura antecedente: Ninguna.
Asignatura subsecuente: Ninguna.

Objetivo general:
Diseñar y desarrollar proyectos plástico-artísticos para fomentar la práctica y la experimentación en los campos disciplinares de la licenciatura.

Objetivos específicos:
1. Identificar y experimentar con los diversos lenguajes de las artes visuales.
2. Analizar las posibilidades de experimentación y expresión en las artes visuales.
3. Analizar el concepto de experimentación y sus procesos aplicados a las artes.
4. Aplicar un proceso teórico-práctico de la experimentación en proyectos de artes visuales.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Los lenguajes de las artes	5	10
2	El proceso de experimentación	5	10
3	La experimentación, ventajas y desaciertos en el diseño	6	12
	Total de horas:	16	32
	Suma total de horas:	48	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Los lenguajes de las artes 1.1 Teórico. 1.2 Práctico. 1.3 Experimentaciones y expresiones. 1.4 Análisis de casos.
2	El proceso de experimentación 2.1 Análisis de obras e intervención en procesos de producción. 2.2 Ensayo para el error. 2.3 El error ensayado y controlado. 2.4 Elaboración y exposición de un proyecto trabajo de investigación. 2.5 Análisis de obra.
3	La experimentación, ventajas y desaciertos en el diseño 3.1 ¿Qué es la disciplina? 3.2 ¿Qué es la interdisciplina? 3.3 ¿Qué es la multidisciplina? 3.4 Textos y análisis de soporte teórico conceptual. 3.5 El ensayo enfocado como recurso de fundamentación y análisis. 3.6 Alternativas de sistematización y revisión de la experimentación en las artes visuales. 3.7 Integración de procesos y resultados.

Bibliografía básica:

Best, K. (2010). Fundamentos del Management del diseño: el libro esencial de los conceptos y principios básicos de la gestión de proyectos. España: Parramón.
Bonet, L. (2001) Gestión de proyectos culturales: análisis de casos. Barcelona: Ariel.
Bunge, M. (2007). Diccionario de filosofía. Madrid: Siglo XXI.
Carbajo Cascón, F. (2002). Publicaciones electrónicas y propiedad intelectual. España: Constitución y Leyes, S.A.
Dussel, E. (2006). Diccionario de hermenéutica: una obra interdisciplinaria para las ciencias humanas. Bilbao: Universidad de Deusto.
Hernández, R., Fernández, C. y Baptista Lucio, P. (2003). Metodología de la investigación (3ra ed.). México: Mcgraw Hill.
Jiménez Ottalengo, R. y Carreras Lomelí, M.T. (2001). Metodología para investigación en ciencias del humano. México: Universidad Panamericana.
López de Ceballos, P. (1998). Un método para la investigación-acción participativa (3ª ed.). Madrid: Popular.
Mancuso, H.R. (1999). Metodología de la investigación en ciencias sociales. Lineamientos teóricos y prácticos de semioepistemología. Barcelona: Paidós.
Osés, O. (2005). Claves de hermenéutica: para filosofía, la cultura y la sociedad: Bilbao: Universidad de Deusto.
Salkind, N.J. (1999). Métodos de Investigación. México: Prentice Hall.
Tamayo, M. (1991). El proceso de la investigación científica. Fundamentos de investigación con manual de evaluación de proyectos (2da ed.). México: Limusa.
Velia, M. y García, M.C. (2002). Guía para la investigación documental. México: Trillas.
Zorrilla Arena, S. (2007). Introducción a la metodología de la investigación. México: Océano.

Bibliografía complementaria:

Dussel, E. (2006). Diccionario de hermenéutica: una obra interdisciplinaria para las ciencias humanas. Bilbao: Universidad de Deusto.
García, S.E. (2007). Planeación estratégica. Teoría y práctica. México: Trillas.

Marqués Graells, P. (2000). Impacto de las TICs en educación: Funciones y limitaciones. Barcelona: UAB, Facultad de Educación.
Osés, O. (2005). Claves de hermenéutica: para filosofía, la cultura y la sociedad. Bilbao: Universidad de Deusto.
Steiner, G.A. (2003) Planeación estratégica. México: CECSA.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)	Exámenes parciales	(x)
Exposición audiovisual	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Seminarios	( )	Participación en clase	(x)
Lecturas obligatorias	(x)	Asistencia	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Seminario	( )
Prácticas de taller o laboratorio	(x)	Otras: Evaluación de proyecto	(x)
Prácticas de campo	( )		
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	(x)		

Perfil profesiográfico:
Licenciado en Artes Visuales, Diseño Gráfico, Comunicación Visual o en Ciseño y Comunicación Visual con experiencia docente.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LAS LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de la asignatura

Taller de Esmalte sobre Metal

Clave:	**Semestre:** 3º a 8º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional			**No. Créditos:** 4
Carácter: Optativa		**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 1	**Práctica:** 2	3	48
Modalidad: Taller		**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No (x) Sí ( ) Obligatoria ( ) Indicativa ( )
Asignatura antecedente: Ninguna.
Asignatura subsecuente: Ninguna.

Objetivo general:
Analizar los antecedentes históricos del esmaltado de metales, las técnicas y procedimientos básicos del trabajo del esmalte sobre fierro para identificar su influencia en los procesos contemporáneos de esta disciplina, y aplicarlos en el desarrollo de propuestas artísticas con materiales diversos.

Objetivos específicos:
1. Estudiar los antecedentes históricos del trabajo de esmalte sobre metal.
2. Analizar e identificar las características de los materiales utilizados en el taller de esmaltes.
3. Identificar los procesos más adecuados para el desarrollo de proyectos artísticos con algunos procedimientos del esmalte sobre metal.
4. Aplicar los conocimientos adquiridos en el desarrollo de proyectos artísticos con los procesos de esmalte sobre metal estudiados.
5. Desarrollar propuestas artísticas con el empleo creativo de objetos esmaltados y no esmaltados.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Desarrollo histórico del esmalte	5	10
2	Características del taller de esmalte sobre metal	5	10
3	Técnicas de esmaltado	6	12
	Total de horas:	16	32
	Suma total de horas:	48	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Desarrollo histórico del esmalte 1.1 Antecedentes históricos del esmalte. 1.1.1 El esmalte en Europa. 1.1.2 El esmalte en Oriente. 1.1.3 El esmalte en América. 1.2 El esmalte en la actualidad. 1.2.1 Del oficio a la industria/de la industria al arte.
2	Características del taller de esmalte sobre metal 2.1 El esmalte y sus características. 2.2 El esmalte y los metales. 2.3 Herramientas, equipo y materiales básicos en el taller de esmaltes. 2.4 Calado y recorte del metal. 2.4.1 Calado en piezas sueltas. 2.4.2 Calado sin corte.
3	Técnicas de esmaltado 3.1 Esmalte industrial. 3.1.1 Fierro porcelanizado. 3.2 Esmaltes de sobrecubierta o de tercera quema. 3.2.1 Veladuras. 3.2.2 Texturas. 3.2.3 Inclusiones. 3.2.4 Grafito sobre esmalte. 3.3 Calcomanía cerámica. 3.3.1 Monocromías. 3.3.2 Impresión digital.

Bibliografía básica:

Arnheim, R. (1984). El poder del centro. Estudios sobre composición en Artes Visuales. Madrid: Alianza
Berger, J. (1978). Modos de ver. Barcelona: Gustavo Gili.
García, J. (1973). El arte del esmalte. Barcelona: Edit. Sucesor de E. Meseguer.
Hiscox, H. (1994). El recetario Industrial. Barcelona: G. G.
Juaristi, V. (1933). Esmaltes con especial mención de los españoles. Barcelona: Labor.
López, Nuria. (2008). El Esmalte. Barcelona: Edit. Parramón.
Rolando, G. (1989). La serigrafía en la cerámica. Madrid: Editorial Omega.
Scott, P. (1994). Cerámica y técnicas de impresión. Barcelona: Editorial Gustavo Gili.
Vielhaber, L. (1961). Tecnología de los esmaltes. Barcelona: Editorial Reverte.
Vilasís, A. (2008). Esmaltar. Barcelona: AUSA

Bibliografía complementaria:

De Grandis, L. (1986). Teoría y uso del color. Madrid: Akal.
De Michelli, M. (1983). Las vanguardias artísticas del siglo XX. Madrid: Alianza.
Deribere, M. (1967). El color. México: Diana.
Olivares, R. (2001). Latin American Artists. España: EXIT.
Panofsky, E. (1982). Arte e ilusión. Barcelona: Gustavo Gili.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)		
Exposición audiovisual	(x)	Exámenes parciales	( )
Ejercicios dentro de clase	(x)	Examen final escrito	( )

Ejercicios fuera del aula	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Seminarios	( )	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Lecturas obligatorias	(x)	Participación en clase	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Asistencia	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	(x)	Seminario	( )
Prácticas de campo	( )	Otras: Evaluación de proyecto	(x)
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	(x)		
Perfil profesiográfico: Licenciado en Diseño Gráfico, Comunicación Visual o en Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente.			

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LAS LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de la asignatura

Técnicas Pictóricas

Clave:	**Semestre:** 3º a 8º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional, Investigación-Producción			**No. Créditos:** 4
Carácter: Optativa		**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 1	**Práctica:** 2	3	48
Modalidad: Curso		**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No (x) Sí ( ) Obligatoria ( ) Indicativa ( )
Asignatura antecedente: Ninguna.
Asignatura subsecuente: Ninguna.

Objetivo general:
Analizar los fundamentos teórico-prácticos e históricos de diversas técnicas de pintura y experimentar con los métodos y procedimientos para la producción y el análisis crítico de piezas artísticas.

Objetivos específicos:
1. Analizar los fundamentos teóricos de diversas técnicas.
2. Experimentar con diferentes ejercicios en la producción de piezas.
3. Analizar y experimentar con las técnicas, materiales y recursos pictóricos para la transparencia y opacidad del color, los soportes y bases, creta y grisalla y su implicación en la mezcla por capas y en pintura directa. aglutinantes, medios y diluyentes.
4. Analizar el papel de estas técnicas en las producciones artísticas contemporáneas.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Técnica Flamenca y Veneciana	2	4
2	Técnica de la pintura del siglo XX	2	4
3	Técnica pictórica con acrílicos	3	6
4	Veladura como mezcla de color por capas	3	6
5	Color óptico-partitivo y yuxtaposición por pintura directa	3	6
6	Aplicaciones de medios, aglutinantes y diluyentes.	3	6
	Total de horas:	16	32
	Suma total de horas:	48	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Técnica Flamenca y Veneciana 1.1 Antecedentes históricos de la técnica. 1.2 Análisis de aspectos formales. 1.3 Creadores representativos de la técnica. 1.4 Experimentación y ejercicios. 1.5 Análisis y exposición de obra.
2	Técnica de la pintura del siglo XX 2.1 Antecedentes históricos de la técnica. 2.2 Análisis de aspectos formales. 2.3 Creadores representativos de la técnica. 2.4 Experimentación y ejercicios. 2.5 Análisis y exposición de obra.
3	Técnica pictórica con acrílicos 3.1 Antecedentes históricos de la técnica. 3.2 Análisis de aspectos formales. 3.3 Creadores representativos de la técnica. 3.4 Experimentación y ejercicios. 3.5 Análisis y exposición de obra.
4	Veladura como mezcla de color por capas 4.1 Fundamentos teórico-metodológicos de la manipulación del color. 4.2 Aspectos formales de la técnica. 4.3 Experimentación y ejercicios. 4.4 Análisis y exposición de obra.
5	Color óptico-partitivo y yuxtaposición por pintura directa 5.1 Experimentación y ejercicios. 5.2 Análisis y exposición de obra.
6	Aplicaciones de medios, aglutinantes y diluyentes. 6.1 Experimentación y ejercicios. 6.2 Análisis y exposición de obra.

Bibliografía básica:

Acaso, M., Belver, M., Nuere, S. y otros (2011). Didáctica de las artes y la cultura visual. Madrid: Akal.
Acha, J. (1997). Los conceptos esenciales de las artes plásticas. México: Diálogo abierto.
Adorno, T. (1980). Teoría estética. Madrid: Taurus.
Albers, J. (1980). La interacción del color. Madrid: Alianza Editorial.
Arheim, R. (2002). Arte y percepción visual: psicología del ojo creador. Madrid: Alianza Editorial.
Bachelard, G. (1985). La poética del espacio. México: FCE.
Barron, S., y Zelevansky. (2002). Jasper Johns to Jeff Koons. Los Angeles. The Broad Collections.
Bayrle, B.B. (2005). Vitamin P. Nueva York. Phaidon.
Beardsley, M. (1982). Estética, historia y fundamentos. Madrid: Cátedra.
Berger, J. (1978). Modos de ver. Barcelona: Gustavo Gili (Colec. Comunicación Visual).
British, Library. Five hundred self-portraits. London. Phaidon.
Brustain, M. (1987). Historia de los colores. Barcelona: Paidós.
De Grandis, L. (1986). Teoría y uso del color. Madrid: Akal.
De Michelli, Mario. (1983). Las vanguardias artísticas del siglo XX. Madrid: Alianza Editorial.
Deribere, M., (1967). El color, México. Diana.
Dondis A., Donis. (1976). La sintaxis de la imagen. Barcelona: Gustavo Gili.

Dorfles, G. (1976). Últimas Tendencias del Arte Hoy, Barcelona, Ed. Labor.
Eco, H. (1970). La definición del Arte. Barcelona: Martínez Roca.
Edwards, B. (2006). El color. Madrid: Ediciones Urano.
Focillon, H. La vida de las formas, México, ENAP, UNAM, 2010, pp. 146.
Gage, J. (1993). Color y cultura. La práctica y el significado del color de la antigüedad a la abstracción. Madrid: Siruela.
Gage, J. (2006). Colour in art. London: Thames & Hudson.
Garner, H. (1993). La educación artística y el desarrollo. Humano. Madrid: Paidós.
Gombrich, E. (1980). El Sentido del Orden. Barcelona: Gustavo Gili.
Gombrich, E. (1997). Historia del Arte. México. Diana.
González, C. (1997). Apuntes acerca de la representación. México: UNAM, Instituto de Investigaciones Filológicas.
Guasch, A. (2000). El arte último del siglo XX. España: Alianza Forma.
Hauser, A. (1998). Historia Social de la Literatura y el Arte. Madrid: Guadarrama.
Hess, W. (2003). Documentos para la comprensión del arte moderno. Buenos Aires: Nueva Visión.
Hicketier, A. (1985). Le cube des couleurs. París. Dessain et Tolra.
Hunter, S. (1999). Robert Rauschenberg. Barcelona: Ediciones Polígrafa.
Itten, J., (1982). El arte del color. México: Limusa.
Kandinsky, W. (1996). Punto y línea sobre el plano. Barcelona: Anagrama.
Kepes, G. (1968). La Educación Visual, México: Novaro.
Kepes, G. (1974). El Lenguaje de la Visión. Buenos Aires: Infinito.
Malis, F. (1983). Mirar un cuadro. Madrid: Hermann Blume.
Obra Abierta, (1984). Barcelona: Ariel.
Olivares, R. (2001). Latin-american artists. España: EXIT.
Orozco, J.C. (1983). Cuadernos. México: CONAFE.
Panofsky, E. (1982). Arte e Ilusión. Barcelona: Gustavo Gili.
Rock, I. (1985). La Percepción. Barcelona: Labor.
Stangos, N. (1986). Conceptos de arte moderno. Madrid: Alianza Editorial.

Bibliografía complementaria:

Acha, J. (1992). Introducción a la creatividad artística, México, Trillas,
Alcher, O. (1994). El mundo como proyecto. Barcelona: Gustavo Gili.
Araujo, I. (1986). El arquitecto y el dibujo en el proceso del proyecto. Pamplona: Universidad de Navarra.
Arenós, P. (1999). Los genios del fuego. Barcelona: Península.
Asimov, M. (1968). Introducción al proyecto. México: Herrero Hermanos.
De Azúa, E. (1992). Baudelaire y el artista de la vida moderna. Pamplona: Pamiela.
De Bono, E. (1993). El pensamiento lateral: manual de creatividad, Barcelona: Paidós.
De La Calle, R. (1981). En torno al hecho artístico. Valencia: Fernando Torres.
De La Torre, S. (1995). Creatividad aplicada. Recursos para una formación creativa. Madrid: Escuela Española.
De La Torre, S. (1995). Creatividad aplicada. Recursos para una formación creativa. Madrid: Escuela Española.
Esteve De Quesada, A. (200l). En la trastienda del proyecto: ensayos de metodología proyectual o anotaciones sobre método, creación y proyecto. Valencia: Alfons el Magnánim.
Fullaondo, I. (1991). Arte, proyecto y todo lo demás. Madrid: Kain.
Cortés I. M. G. (Coord.)(1990). La creación artística como cuestionamiento. Valencia: IVAJ.
Gadner, H. (1995). Mentes creativas. Una anatomía de la creatividad. Buenos Aires. Paidós.
Gómez Mollna, J. (Coord.). (1999). Estrategias del dibujo en el arte contemporáneo. Madrid: Cátedra.
Gómez Mollna, J. (Coord.). (1995). Las lecciones del dibujo. Madrid: Cátedra.
Gómez-Senent, E. y Capuz, S. (1999). El proyecto y su dirección y gestión-servicio. Valencia: Publicaciones de la Universidad Politécnica de Valencia.
Gómez-Senent, E. (1988). El proceso proyectual. Valencia: Universidad Politécnica de

Valencia.
Gómez-Senent, E. (1988). Fases del proyecto. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia.
Gómez-Senent, E. (1992). Introducción al proyecto, Valencia: Universidad Politécnica de Valencia.
Gordon, W. (1963). Sinéctica: El desarrollo de la capacidad creadora. México: Herrero.
Grupo Descartes (1992). El modo proyecto. Barcelona: Marcombo.
Kabakov, E. y Kavakov I. (1998). El palacio de los proyectos. Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Laseua, P. (1982) La expresión gráfica para arquitectos y diseñadores. México: Gustavo Gili.
Lowenfeld, V. (1980). Desarrollo de la capacidad creadora. Buenos Aires: Kapelusz.
Manzini, E. (1993). La materia de la invención. Materiales y proyectos. Barcelona: Ceac.
Manzini, E. y Vugliano, S. (2000). La localización evolutiva como escenario de proyecto. *Experimenta*, 31. Madrid: Experimenta.
Marín, R., De la Iglesia, J., Tolosa, F. y Marín J. (1998). La investigación en Bellas Artes. Tres aproximaciones de un debate. Granada: Grupo Editorial Universitario.
Marín, R. (1989). La formación para la creatividad. Madrid. UNED.
Marín, R. (1975). Técnicas del pensamiento creativo. Valencia: Instituto de Ciencias de la Educación.
Marín R. y Torre, S. (Dirs). (1991). Manual de la creatividad. Barcelona: Vicens Vives.
Marina, J. A. (2000). Teoría de la Inteligencia Creadora. Barcelona: Anagrama.
Marina, J.A. (1992). Elogio y refutación del ingenio. Barcelona: Anagrama.
Martínez Laínez, A. (et al.) (1993). Exponer para explicar-se. Valencia: Generalitat Valencia.
Moles, A. y Caude, R. (1977). Creatividad y métodos de Innovación. Madrid: Ibérico-Europea.
Morín, E. (1988). El método. El conocimiento del conocimiento. Madrid: Cátedra.
Morín, E. (1997). Introducción al pensamiento complejo. Barcelona: Gedisa.
Munari, B. (1990). ¿Cómo nacen los objetos? Barcelona: Gustavo Gili.
Munari, B. (1985). Diseño y comunicación visual. Barcelona: Gustavo Gili.
Murría, A. (1998). El palacio de los proyectos. *Lápiz*, revista internacional de arte, vol.17, 149. p.189-90. Madrid: Lápiz.
Neuman, E. (1992). Mitos de artista. Estudio psicológico sobre la creatividad. Madrid: Tecnos.
Piñón, H. (1998). Curso básico de proyectos. Barcelona: Ediciones UPC.
Powel, D. (1986). Técnicas de presentación. Guía de dibujo y presentación de proyectos y diseños. Madrid: Tursen/Herman Blume Ediciones.
Ricard, A. (2000). La aventura creativa. Las raíces del diseño. Madrid: Ariel.
Romo, M. (1997). Psicología de la creatividad. Barcelona: Paidós.
Sabaté, J. (et al.). (1998). Proyectar el territorio: master de proyectación urbanística. Barcelona: Servicio de Publicaciones UPC.
Schlemmer, O. (1987). Escritos sobre arte: pintura, teatro, danza. Cartas y diarios. Barcelona: Paidós.
Sikora, J. (1979). Manual de métodos creativos. Buenos Aires Kapeslusz.
Siza, A. (1993). Escrits. Barcelona: Carles Muro/ Ediciones UPC.
Sternberg, R.L. (1997). La creatividad en una cultura conformista. Un desafío a las masas. Barcelona: Paidós.
Stokoe, P. y Sirkin, A. (1994). El proceso de la creación en el arte. Buenos Aires: Almagesto.
Tortajada, I. y Peris, G. (1998). Apuntes de técnicas de representación. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia.
Trueba, J. (1981). Teoría de proyectos: concepto, naturaleza y metodología del proyecto. Madrid: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos.
Vélez Cea, M. (2001). El dibujo del fin del milenio. Granada: Universidad de Granada.
Witfkower, R. y Witfkower, M. (1982). Nacidos bajo el signo de Saturno. Genio y temperamento de los artistas desde la Antigüedad hasta la Revolución Francesa. Madrid: Cátedra.
Yean, K. (1999).Proyectar con la naturaleza. Barcelona: Gustavo Gili.

Young, T. (1999). 30 minutos para diseñar un proyecto. Barcelona: Granica.	
Sugerencias didácticas: Exposición oral (x) Exposición audiovisual (x) Ejercicios dentro de clase (x) Ejercicios fuera del aula (x) Seminarios ( ) Lecturas obligatorias (x) Trabajo de investigación (x) Prácticas de taller o laboratorio (x) Prácticas de campo ( ) Otras: Aprendizaje basado en proyectos (x)	**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:** Exámenes parciales ( ) Examen final escrito (x) Trabajos y tareas fuera del aula (x) Exposición de seminarios por los alumnos ( ) Participación en clase (x) Asistencia (x) Seminario ( ) Otras: Evaluación de proyecto (x)
Perfil profesiográfico: Licenciado en Diseño Gráfico, Comunicación Visual o en Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente en al área de pintura.	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de la asignatura

Educación para las Artes

Clave:	**Semestre:** 5º a 8º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional			**No. Créditos:** 4
Carácter: Optativa		**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 1	**Práctica:** 2	3	48
Modalidad: Curso		**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No (x) Sí ( ) Obligatoria ( ) Indicativa ( )
Asignatura antecedente: Ninguna
Asignatura subsecuente: Ninguna

Objetivo general:
Analizar una serie de elementos teóricos en el campo de la educación, la didáctica e integrarlos con los conocimientos adquiridos previamente para el desarrollo de proyectos de planes y programas de estudio aplicables en el campo de las artes.

Objetivos específicos:
1. Definir las características del currículum.
2. Identificar los principios didácticos de la educación básica, media superior y superior.
3. Identificar los recursos disponibles para el diseño de materiales didácticos.
4. Analizar los fundamentos teóricos de la evaluación.
5. Desarrollar un proyecto de planeación didáctica aplicado a las disciplinas del arte y el diseño.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Definición del currículo	2	5
2	Niveles de enseñanza en la educación para las artes	2	5
3	Experimentación de los procesos de enseñanza y de aprendizaje	2	5
4	Diseño de material didáctico	2	5
5	Evaluación educativa, bases conceptuales	3	5
6	Proyecto integral de planeación didáctica	5	7
	Total de horas:	16	32
	Suma total de horas:	48	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Definición del currículo 1.1 Concepto de currículo. 1.2 Variedades del currículo. 1.2.1 Currículo formal. 1.2.2 Currículo real. 1.2.3 Currículo oculto. 1.3 Formación del currículo. 1.3.1 Justificación. 1.3.2 Perfil de ingreso. 1.3.3 Perfil de egreso. 1.3.4 Objetivos. 1.3.5 Estructura curricular. 1.3.6 Evaluación del currículo.
2	Niveles de enseñanza en la educación para las artes 2.1 Educación básica 2.1.1 Funciones de la educación básica. 2.1.2 Estrategias para la educación básica. 2.2 Educación media superior. 2.2.1 Funciones de la educación media superior. 2.2.2 Estrategias para la educación media superior. 2.3 Educación superior. 2.3.1 Funciones de las instituciones de educación superior. 2.3.2 Formación profesional. 2.3.3 Estrategias para la formación profesional.
3	Experimentación de los procesos de enseñanza y de aprendizaje 3.1 Seminario. 3.2 Trabajo de campo (investigación acción). 3.3 Aprendizaje colaborativo. 3.4 Aprendizaje situado. 3.5 Las TICs en la educación análisis de experiencias 3.5.1 Las TICs en el aula aplicación de experiencias. 3.5.2 Educación en línea, a distancia y mixta.
4	Diseño de material didáctico 4.1 Tipología del material didáctico. 4.2 Elementos fundamentales del diseño. 4.3 Soportes. 4.4 Evaluación del material didáctico.
5	Evaluación educativa, bases conceptuales 5.1 Concepto general de evaluación 5.1 El proceso de evaluación en el sistema educativo. 5.3 Modalidades de evaluación. 5.3.1 Evaluación diagnóstica 5.3.2 Evaluación formativa. 5.3.3 Evaluación acumulativa. 5.4 Problemáticas en los sistemas de evaluación.
6	Proyecto integral de planeación didáctica 6.1 Fundamentación teórica-conceptual (enfoque).

	6.2 Determinación de objetivos. 6.3 Determinación de contenidos. 6.4 Selección de metodología didáctica. 6.5 Criterios de evaluación, acreditación y egreso.

Bibliografía básica:

Acha, J. (2001). Educación artística escolar y profesional. México: Trillas.
Díaz Barriga, Á. (1999). Didáctica y currículum. México: Paidós.
Escribano Gonzáles, A. (2004). Aprender a enseñar. Fundamentos de didáctica general (2da ed.). España: Ediciones de la Universidad de Castilla, 2da ed.
Fuentes Mata, I. (2004). Integrar la educación artística; Política educativa, integración curricular y formación docente colectiva. México: Plaza y Valdés.
Gagné, R. y Briggs, L. J. (1996) La planificación de la enseñanza. Sus principios (13va. reimp.). México: Trillas.
Mello Carvalho, I. (1974). El proceso didáctico. Argentina: Kapelusz.
Parcerisa, A. A. (1997). Materiales curriculares. Cómo elaborarlos, seleccionarlos y usarlos (2da ed.). España: Grao.
Rico Romero, L y Madrid Fernández, D. (2000). Fundamentos didácticos de las áreas curriculares. España, Síntesis.
Sáenz, O. (1989). Didáctica General. Madrid: Anaya.

Bibliografía complementaria:

Ander-Egg, Ezequiel (1985). Introducción a la planificación. Argentina: Humanitas.
Bain, K. (2005). Lo que hacen los mejores profesores de Universidad (tr. Óscar Barberá). Valencia: Universitat de Valencia.
McCombs, B. y Whisler, J.S. (2000). La clase y la escuela centradas en el aprendiz (tr. Sarah Alonso y Thomas McFarlane). España: Paidós
Wilson, B., Hurwitz, A. y Wilson, M. (2004). La enseñanza del dibujo a partir del arte (tr. Lucas Vermal). España: Paidós.

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje:**	
Exposición oral	(x)	Exámenes parciales	(x)
Exposición audiovisual	(x)	Examen final escrito	( )
Ejercicios dentro de clase	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Ejercicios fuera del aula	( )	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Seminarios	( )	Participación en clase	(x)
Lecturas obligatorias	(x)	Asistencia	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Seminario	( )
Prácticas de taller o laboratorio	( )	Otras: Evaluación de proyecto	(x)
Prácticas de campo	( )		
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	(x)		

Perfil profesiográfico:

Licenciado en Pedagogía, Psicología Educativa, Artes Visuales, Diseño y Comunicación Visual o áreas afines con estudios formales en el campo pedagógico y experiencia docente.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
Programa de la asignatura

Fundamentos de Didáctica y Planeación Educativa para las Artes

Clave:	**Semestre:** 5º a 8º	**Campo de conocimiento:** Desarrollo Profesional			**No. Créditos:** 4
Carácter: Optativa		**Horas**		**Horas por semana**	**Total de Horas**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 1	**Práctica:** 2	3	48
Modalidad: Curso		**Duración del programa:** 16 semanas			

Seriación: No (x) Sí ( ) Obligatoria ( ) Indicativa ( )
Asignatura antecedente: Ninguna
Asignatura subsecuente: Ninguna

Objetivo general:
Explorar y experimentar los fundamentos teórico-prácticos de la didáctica y su planeación para su derivación en una práctica educativa profesional en los campos de la docencia en artes.

Objetivos específicos:
1. Analizar los fundamentos de la didáctica.
2. Identificar una variedad de metodologías didácticas.
3. Identificar y diferenciar una variedad de enfoques didácticos.
4. Diferenciar entre los procesos de enseñanza y los procesos de aprendizaje.
5. Definir las funciones de los planes de estudio.
6. Identificar los elementos estructurales de un plan de estudios.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	Definición de la didáctica	3	6
2	Métodos y enfoques didácticos	3	6
3	Concepciones de enseñanza y de aprendizaje	3	6
4	Planeación educativa, bases conceptuales	3	6
5	Proceso de planeación	4	8
	Total de horas:	16	32
	Suma total de horas:	48	

Contenido Temático	
Unidad	**Temas y subtemas**
1	Definición de la didáctica 1.1 Breve reseña histórica. 1.2 Evolución conceptual. 1.3 Campos de desarrollo de la didáctica.
2	Métodos y enfoques didácticos 2.1 Métodos. 2.1.1 Métodos expositivos. 2.1.2 Métodos prácticos. 2.1.3 Aprendizaje colaborativo 2.1.4 Seminario. 2.1.5. Trabajo de campo 2.2 Enfoques educativos. 2.2.1 Paradigma conductista. 2.2.2 Didáctica constructivista. 2.2.3 Aprendizaje significativo. 2.2.4 Aprendizaje enfocado en competencias. 2.2.5 Paradigma sociocultural.
3	Concepciones de enseñanza y de aprendizaje 3.1 Rompiendo el mito, la separación entre enseñanza y aprendizaje. 3.2 La enseñanza. 3.3 El aprendizaje. 3.4 Métodos de enseñanza. 3.5 Aprendizaje situado. 3.5.1 Relaciones entre educación y contexto social. 3.5.2 Problemáticas sociales contemporáneas. 3.5.3 El contexto escolar como espacio social de conocimiento. 3.5.4 Aplicación práctica del conocimiento.
4	Planeación educativa, bases conceptuales 4.1 Planeación educativa (planes). 4.1.1 Definición. 4.1.2 Funciones. 4.1.3 Características. 4.2 Planeación didáctica (programas). 4.2.1 Definición. 4.2.2 Funciones. 4.2.3 Características.
5	Proceso de planeación 5.1 Contexto y fundamentación. 5.3 Determinación de objetivos. 5.4 Determinación y fundamentación de contenidos. 5.5 Selección de metodologías de enseñanza. 5.6 Selección de recursos y plataformas educativas. 5.7 Criterios de evaluación, acreditación y egreso.

Bibliografía básica:

Acha, J. (2001). Educación artística escolar y profesional. México: Trillas.
Brunner, J. S. (1988). Desarrollo Cognitivo y Educación. España: Ediciones Morata.
Díaz Barriga, Á. (1999). Didáctica y currículum. México: Paidós.
Escribano Gonzáles, A. (2004). Aprender a enseñar. Fundamentos de didáctica general (2da ed.). España: Ediciones de la Universidad de Castilla.
Fuentes Mata, I. (2004). Integrar la educación artística; Política educativa, integración curricular y formación docente colectiva. México: Plaza y Valdés.
Gagné, R. y Briggs, L. J. (1996) La planificación de la enseñanza. Sus principios (13va. reimp.). México: Trillas.
Lave, J. y Wenger, E. (1999). Situated learning. Legitimate peripheral participation. Cambridge: Cambridge
Mello Carvalho, I. (1974). El proceso didáctico. Argentina: Kapelusz.
Parcerisa, A. A. (1997). Materiales curriculares. Cómo elaborarlos, seleccionarlos y usarlos (2da ed.). España: Grao.
Rico Romero, L y Madrid Fernández, D. (2000). Fundamentos didácticos de las áreas curriculares. España, Síntesis.
Sáenz, O. (1989). Didáctica General. Madrid: Anaya.
University Press
Wenger, E. (2001). Comunidades de práctica. Aprendizaje, significado e identidad. Barcelona: Paidós.

Bibliografía complementaria:

Ander-Egg, Ezequiel (1985). Introducción a la planificación. Argentina: Humanitas.
Bain, K. (2005). Lo que hacen los mejores profesores de Universidad (tr. Óscar Barberá). Valencia: Universitat de Valencia.
McCombs, B. y Whisler, J.S. (2000). La clase y la escuela centradas en el aprendiz (tr. Sarah Alonso y Thomas McFarlane). España: Paidós

Sugerencias didácticas:

Exposición oral	(x)
Exposición audiovisual	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)
Ejercicios fuera del aula	( )
Seminarios	( )
Lecturas obligatorias	(x)
Trabajo de investigación	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	( )
Prácticas de campo	( )
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	(x)

Mecanismos de evaluación del aprendizaje:

Exámenes parciales	(x)
Examen final escrito	( )
Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Participación en clase	(x)
Asistencia	(x)
Seminario	( )
Otras: Evaluación de proyecto de innovación	(x)

Perfil profesiográfico:

Licenciado en Pedagogía, Psicología Educativa, en Artes Visuales, Diseño y Comunicación Visual o áreas afines con estudios formales en el campo pedagógico y experiencia docente.