

Índice

Programas de las actividades académicas del plan de estudios de la Maestría en Artes Visuales

Primer semestre

Investigación-Producción I (Artes Visuales)

Segundo semestre

Investigación-Producción II (Artes Visuales)

Tercer semestre

Investigación-Producción III (Artes Visuales)

Programas de las actividades académicas optativas de elección

Actividad Académica Complementaria (Artes Visuales)

Programas de las actividades académicas optativas

Actividad Académica Optativa (Artes Visuales)

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO EN ARTES Y DISEÑO
Maestría en Artes Visuales
Programa de actividad académica

Denominación: Investigación-Producción I (Artes Visuales)			
Clave:	Semestre:1	Campo de conocimiento: Artes Visuales Campos disciplinarios: Pintura / Escultura / Gráfica/ Dibujo/ Fotografía / Arte y Entorno (Arte Urbano) / Movimiento, Arte Digital y Tecnologías de la Información / Investigación en estudios de la imagen / investigación en Artes Visuales	No. Créditos: 18
Carácter: Obligatoria de elección	Horas		Horas al semestre
Tipo: Práctica-Teórica	Teoría:	Práctica:	Horas por semana
	4	5	
Modalidad: Laboratorio Taller	Duración del programa: Semestral		

Seriación: : No () Si (X) Obligatoria () Indicativa (X) Actividad académica subsecuente: Investigación-Producción II (Artes Visuales) Actividad académica antecedente: ninguna   Objetivo general: Las actividades académicas formativas preparan y ejercitan a los alumnos en los elementos de investigación y producción sobre los procesos creativos, que incluyen aspectos temáticos, metodológicos y técnicos indispensables para el desarrollo de proyectos, así como discusión y análisis de los mismos en ámbitos locales e internacionales, que se refieran a la producción-investigación de las artes visuales, tanto tradicionales como las nuevas propuestas que se generan continuamente.   Sus contenidos temáticos abordan aspectos particulares y generales para situar al alumno ante problemas o realidades concretas sobre los que debe actuar para obtener soluciones que incrementan el conocimiento del campo disciplinario del alumno y pueden ser incorporadas a sus propios procesos de producción.   Estas actividades también permiten al alumno actualizar sus conocimientos en los campos disciplinarios del plan de estudios y los que se deriven de ellos, tanto en el ámbito tradicional como en las nuevas propuestas, además de que les permiten adquirir habilidades y otros recursos indispensables para la investigación práctico-teórica, que implican análisis documental, la experimentación visual y elaboración de ensayos teórico-críticos de su campo profesional.   El avance en el primer semestre se centrará en la construcción del proyecto teórico-práctico y en el desarrollo de la investigación y acopio de información en torno a su plan de trabajo, por lo tanto la distribución de las horas teórico-prácticas se ajustará al programa del profesor y al proyecto de investigación-producción del alumno, que podrán cubrirse dentro o fuera del plantel como prácticas de campo.

Índice y contenido temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Entre las actividades que se pueden abordar están las siguientes y pueden ser adaptadas, enriquecidas o ampliadas durante el primer semestre de acuerdo al campo de conocimiento y sus campos disciplinarios: 1. Investigación y metodología de proyectos de investigación teóricos y teórico-prácticos en las artes visuales y sus campos disciplinarios. 2. Teoría y práctica de los niveles representativos de las artes visuales y sus campos disciplinarios. 3. Categorías estéticas aplicadas a las artes visuales y sus campos disciplinarios. 4. Experimentación plástica en las artes visuales y sus campos disciplinarios. 5. Estudios, interpretación y análisis de la imagen. 6. Proyección, planeación y organización de eventos museográficos. 7. El discurso museográfico y su aplicación (teoría y práctica). 8. Elaboración y desarrollo del discurso teórico personal y de terceros, producto del proceso creativo en las artes visuales y sus campos disciplinarios. 9. Recursos visuales para la evaluación de las artes visuales y sus campos disciplinarios. 10. Fundamentos teóricos y prácticos de la disciplina para la experimentación con materiales, técnicas y procedimientos tradicionales y las nuevas tecnologías. 11. El proceso creativo: la investigación-producción en las artes visuales y sus campos disciplinarios. 12. Investigación y experimentación personal y grupal en las artes visuales y sus campos disciplinarios. 13. Práctica y teoría de la animación, multimedia, medios audiovisuales. 14. Práctica y teoría sobre el uso de las nuevas tecnologías aplicadas a las artes visuales y sus campos disciplinarios 15. Arte digital, tecnologías de punta y la experimentación artística. 16. Gestión y diseño del entorno: logística de proyectos de las artes visuales y sus campos disciplinarios. 17. Escenografía y artes visuales: un espacio para la creación 18. El espacio urbano como una alternativa. 19. El dibujo: procesos, investigación y producción. 20. Revisión del avance del proyecto de investigación para su conclusión en el cuarto semestre. Los programas específicos que se derivan de dichas actividades académicas están disponibles en la Coordinación del Programa o en el sitio de Internet: http://www.artesvisuales.unam.mx La bibliografía que se anexa es parte del material de consulta para las lecturas más frecuentes y que es considerada básica. Asimismo cada programa que se deriva de las actividades contempla la misma bibliografía y se enriquece con la que el profesor considere de acuerdo a su programa, así como a los objetivos, estructura y contenido del mismo.	64	80
Suma total de horas:		144	

Bibliografía básica:

PINTURA

- AZARA Pedro, *De la fealdad al arte moderno*, Anagrama, España, 1994.
BERGER, John, *Modos de ver*, Barcelona, Gustavo Gili, 2001.
BETANCOURT Posada Alberto, *Historia, representación e interpretación*, México, UNAM, Facultad de Filosofía y Letras, 2005.
CALABRESE, Omar, *El lenguaje del arte*, Paidós, Barcelona, 1992.
CHANDLER, Daniel, *Semiótica para principiantes*, Quito, Ecuador, Abya-Yala, 1999.
DAUCHER, Hans, *Visión Artística y Visión Racionalizada*, Gustavo Gili, 1987.
ECO, Umberto, *Obra abierta*, Ariel, España, 1985.
EYOT, Ives, *Génesis de los fenómenos estéticos*, España, Blume, 1988.
FURIÓ, Vicenc, *Ideas y formas de la representación pictórica*, España, Anthropos, 2002.
GODDMAN, Nelson, *Los lenguajes del Arte*, Seix Barral, México, 1986.
GOMBRIK, Ernst, *Arte e Ilusión*, Barcelona, Gustavo Gili, 1992
GUASCH, ANA MARÍA (coord.), Ferrán Barenblit. *La Crítica del arte: historia, teoría y praxis*, Barcelona, Ediciones del Serbal, 2003.
JIMENEZ, José, *Teoría del arte*, Madrid, Tecnos, Alianza, 2002.
KLEE, Paul, *Teoría del arte moderno*, España, Caldés, 1979.
MARCHÁN Fiz, Simón (compilador), *Real/ virtual en la estética y la teoría de las artes*, Barcelona, Paidós, 2006.
MENNA, Filiberto, *La opción analítica en el arte contemporáneo*, Gustavo Gili, España, 1977.
MICHELI, Mario de, *Las vanguardias artísticas del siglo XX*, España, Alianza, 1981.
MORA Lomell, Raul H., *Lecturas y relecturas: ensayos de interpretación simbólica*, Tlaquepaque, Jal., ITESO, Universidad Iberoamericana, 2003.
OBLIGADO, Clara, *¿De qué se ríe la Gioconda?, o, Por qué la vida de las mujeres no está en el arte*, Madrid, Temas de hoy, 2006.
OCAMPO Estela y Marti PERAN, *Teorías del arte*, Barcelona, Icaria, 1998.
SALABERT Pere, *Efecto de la pintura*, Anthropos, España, 1988.
SANCHEZ, Vázquez Adolfo. *Textos de estética y teoría del arte*, UNAM, México, 1982
SCHAPIRO, Meyer, *Estilo, artista y sociedad: teoría y filosofía del arte*, Madrid, Tecnos, 1999.
SHIFF, Richard, *Cezanne y el fin del impresionismo: estudio de la teoría, la técnica y la valoración crítica del arte moderno*, Madrid, A. Machado, 2002.
TATARKIEWICZ WLADYSLAW, *Historia de seis ideas: arte, belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia estética*, Madrid, Tecnos, 1997.
TILGHMAN, Benjamin, *Pero, ¿es esto arte?: El valor del arte y la tentación de la teoría*, España, Universidad d Valencia, 2005.

ESCULTURA

- ALBRECHT Hans Joachim, *Escultura del siglo XX: Conciencia del Espacio y Configuración Artística*, Barcelona, Blume, 1981.
ALGARA María del Carmen, *Guía completa de escultura, técnicas y materiales*, Barcelona, Blume, 1982.
BASILIO GÓMEZ Juan, *Escultura y Modelado en 5 lecciones*, Barcelona, Leda, 1973.
BAZIN Germain, *El barroco: arquitectura, escultura, pintura*. Alemania, Könemann, 2004.
BAZIN Germain, *El arte en la Italia del renacimiento: arquitectura, escultura, pintura, dibujo*, Alemania, Köln, Rolf Toman ediciones, 2005.
BAZIN Germain, *El gótico: arquitectura, escultura, pintura; fotografías de Acchim Bednorz*, Colonia, Ullman & Könemann, 2004.
BAZIN Germain, *Historia de la Escultura Mundial: Panorama Ilustrada de la Prehistoria a nuestros días*, Barcelona, Blume, 1972.
DEL PULGAR SABIN Carlos, *Artistas Escultores*. España, Vigo, 2002. 6 vols.
EMERICH Luis Carlos, *Nueva plástica mexicana*, México, Frugosa, 1997.
KOSMATHOF Vadim, *Trans-mission: organic solar sculptures*, New York, Springer, 2007.
LOZANO Luis Martín y Magdalena Zavala (compiladores). *La Colección del Instituto Nacional de Bellas Artes*, México, Océano- INBA, 2006.
NAVARRO, V., *Técnicas de la escultura*, España, Ediciones Meseguer, 1980.
PLOWMAN John, *Directorio de Escultura: efectos de superficie y cómo conseguirlos*, Barcelona, Acanto, 2007.
SIEBLER Michael, *Arte griego*, Köln, Taschen, 2007.
WITTKOWER, Rudolf, *La escultura: procesos y principios*, Madrid, Alianza, 1981.

GRAFICA

- Botey, E. *Historia del grabado*, España, Labor, 1990.
CHAMBERLAIN, W., *Manual de grabado en madera y técnicas afines*, España, H. Blume, 1994.
DAWSON, John, *Guía completa de grabado e impresión*, España, H. Blume, 1999.
FICK Bill, GRABOWSKI Beth, *El grabado y la impresión: guía completa de técnicas, materiales y procesos*, España, Blume, 2009.
FIGUERAS Ferrer Eva, *El Grabado no tóxico: nuevos procedimientos y materiales*, Barcelona, Universidad de Barcelona, 2004.
FUENTE Merino, Patricia, *Arte y ciencia en el grabado*, México, UNAM, 2003.
JORDI Catafal, Clara Oliva, *El grabado*, Barcelona, Parramón, 2002.
MARTÍNEZ, Jesús, *Historia del grabado*, México, La Rana, 2006.

MARTINEZ, Rubio M., *Ayer y hoy del grabado y sistemas de estampación*, España, Tarraco, 1979.
PLA, Jaume, *Técnicas del grabado calcográfico y su estampación*, España, Omega, 1998.
PLA, Jaume, *Grabado calcográfico*, Blume, Barcelona, 1977.
VIVES PIQUE, Rosa, *Del cobre al papel. La imagen multiplicada. El conocimiento de las estampas*, Barcelona, Icaria Editorial, 2000.
VIVES PIQUE, Rosa, *Guía para la identificación de grabados*, España, Arco Libros, 2003.
WESTHEIM, Paul, *El grabado en madera*, Fondo de Cultura Económica, 2005.

ARTE Y ENTORNO (ARTE URBANO)

CULLEN, Gordon, *El paisaje urbano. Tratado de estética urbanística*, Barcelona, Blume, 1974.
FERNÁNDEZ ARENAS, José, *Arte efímero y espacio estético*, Barcelona, Anthopos, 1988.
GANZ, Nicholas, *Graffiti: arte urbano de los cinco continentes*, Barcelona, Gustavo Gili, 2005.
GARCIA, Ramos, Domingo, *Iniciación al urbanismo*, UNAM, México, 1974.
GILLES, Ivain (Ivan Chtcheglov), "Formulario para un nuevo urbanismo", en Debord, GUY. *Internacional situacionista, vol. 1: La realización del arte*, Madrid, Literatura Gris, 1999.
JOSEPH, Isaac, *El transeúnte y el espacio urbano: Ensayo sobre la dispersión del espacio público*, Argentina, Gedisa, 1988.
MARTÍN Ramos, Ángel, *Lo urbano en 20 autores contemporáneos*, Barcelona, Universidad Politécnica de Catalunya, 2004.
OLEA, Oscar, *El arte urbano*, México, UNAM, 1980.
RAPOPORT, Amos, *Aspectos humanos de la forma urbana. Hacia una confrontación de las ciencias sociales con el diseño de la forma urbana*, Barcelona, Gustavo Gili, 1978.
SÁNCHEZ, Alma B., *La intervención artística de la ciudad de México*, CONACULTA, México, 2003.
SCHERER, Bernd M., Ganado Kim, Edgardo (curadores), *Agua: Wasser*, México, UNAM-Instituto Goethe, 2003.
SITE, Camillo, *Construcción de ciudades según principios artísticos*, Barcelona, Gustavo Gili, 1980.
TAPIES, Xavier, *Arte urbano contra la guerra*, Barcelona, Electa, 2008.
TROCONI, Giovanni, *México, estencil, propaganda: el arte político-urbano*, México, Arts & Graphics, 2008.

DIBUJO

ACHA, Juan, *Introducción a la creatividad artística*, México, Trillas, 1994.
ACHA, Juan, *Las actividades básicas de las artes plásticas*, México, Ed. Coyoacán, 1997.
ACHA, Juan, *Teoría del dibujo*, México, Ed. Coyoacán, 1999.
ALBERS, Josef, *La interacción del color*, Madrid, Alianza, 1985.
ARNHEIM, Rudolf, *Arte y percepción visual*, Madrid, Alianza, 1994.
ARNHEIM, Rudolf, *El pensamiento visual*, Buenos Aires, Paidós, 1986.
ASENSIO, Francisco, *Dibujo para principiantes*, Italia, Kóneman, 1999.
BALMORI, Santos, *El dibujo su aprendizaje y ejercicio*, México, UNAM, 1985.
BALMORI, Santos, *Técnicas de expresión plástica*, México, UNAM, 1997.
BALMORI, Santos, *Técnicas de la expresión plástica. El dibujo, su aprendizaje y ejercicio*, UNAM, 1985.
BAY, J., *El dibujo a lápiz*, Barcelona, Leda, 1980.
BOWYER, Jason, *Introducción al dibujo*, Barcelona, Blume, 1992.
BRAUNSTEIN, Mercedes, *Para empezar a dibujar con carbón sanguina y creta*, Barcelona, Parramón, 2000.
BRAUNSTEIN, Mercedes, *Las bases del dibujo*, Barcelona, Parramón, 1999.
CHEN, Francois, *Vacío y plenitud*, Madrid, Siruela, 1993.
CHING, Frank, *Las bases del dibujo*, México, Gustavo Gili, 1999.
CORTÉS, Valeria, *Anatomía, academia y dibujo clásico*, Madrid, Cátedra, 1994.
CRESPI, Irene, *Léxico técnico de las artes plásticas*, Buenos Aires, Eudeba, 1989.
DAUCHER, Hans, *Modos de dibujar*, Barcelona, Gustavo Gili, 1987, 6 vols.
DONDIS, Donis A., *La sintaxis de la imagen*, Barcelona, Gustavo Gili, 1982.
EGEA David, *Anatomía para el artista*, Barcelona, Parramón, 2004.
FACUNDO MASS, Alberto, *El dibujo enseñanza-aprendizaje*, Valencia, Servicios de Publicaciones, 1999.
GLENN Fabry, *Anatomía para dibujantes de fantasía: una guía para la creación de figuras de acción y formas de fantasía para ilustradores*, Barcelona, Norma, 2005.
GOMEZ MOLINA, Juan José, *El manual del dibujo, estrategias de su enseñanza en el siglo XX*, Madrid, Cátedra, 2001.
GORDON Louise, *Dibujo anatómico de la cabeza humana*, México, Daimon, 1991.
HOGG, J., *Psicología y Artes visuales*, Barcelona, Gustavo Gili, 1980.
KANDINSKY, Wassily, *De lo espiritual en el arte*, Barcelona, Barral-Labor, 1982.
LAMBERT, Susan, *El dibujo, técnica y utilidad*, Madrid, Blume, 1996.
LOMIS, Andrew, *Dibujo de éxito*, Buenos Aires, Librería Hachette, 1960.
MAGNUS GUNTER, Hugo, *Manual para dibujantes e ilustradores*, Barcelona, Gustavo Gili, 1992.
MAIER, Manfred, *Procesos elementales de proyectación y configuración*, Barcelona, Gustavo Gili, 1982.
MANERA Domingo, *Gran curso de dibujo*, Barcelona, Editorial de Vecchi, 2000.
MAYER, Ralph, *Materiales y técnicas del arte*, Madrid, Blume, 1985.
MOREAUX, Arnold, *Anatomía artística del hombre*, Madrid, Norma, 1981.
PLASENCIA CLIMENT, Carlos, *El rostro humano*, España, Universidad Politécnica de Valencia, 1993.
PLAZAOLA, Juan, *Introducción a la estética, historia, teoría, textos*, Bilbao, Universidad de Deusto, 1999.
PUENTE, Rosa, *Dibujo y educación visual*, Madrid, Gustavo Gili, 1989.
SIMBLET Sarah, *Anatomía para el artista*, Barcelona, Blume, 2002.
SIMPSON, Ian, *Curso completo de Dibujo*, Barcelona, Blume, 1995.

SMITH, Stan, *Curso práctico del dibujo*, Barcelona, Blume, 1995.
SMITH Stan, *Anatomía, perspectiva y composición*, Madrid, Tursen/H. Blume, 1996.
SZUNYOGHY, Andrés, *Escuela de dibujo de anatomía*, Barcelona, Könemann, 1996.
SZUNYOGHY, Andrés, *Anatomía humana para artistas*, Barcelona, Könemann, 2006.
TESSIG, Karel, *Las técnicas del dibujo*, Madrid, Libsa, 1990.
WAY, Mark, *La perspectiva del dibujo*, Barcelona, Omega, 1991.

FOTOGRAFIA

ANSON, Antonio, *Novelas como álbumes. Fotografía y literatura*, España, Mestizo, 2000.
ARENT Safir (ed.), *Conectando creaciones. Ciencia-Tecnología-Literatura-Arte*, España, Centro Galego de Arte Contemporáneo, 2000.
AUMONT, Jacques, *El ojo interminable*, Barcelona, Paidós, Barcelona, 1997.
AUMONT, Jaques, *La imagen*, Barcelona, Paidós, 1992.
BAQUÉ Dominique, *La fotografía plástica. Un arte paradójico*, Barcelona, Gustavo Gili, 2003.
BARRAGÁN, Carlos M., *El sueño alcanzado por el sueño: fotografía en pintura y pintura en fotografía*, Valencia, Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, 2000.
BARTHES, Roland, "El mensaje fotográfico" y "Retórica de la imagen", en *Lo obvio y lo obtuso: imágenes, gestos, voces*, Barcelona, Paidós Comunicación, 2002.
BARTHES, Roland, *La cámara lúcida*, Barcelona, Gustavo Gili, 1992.
BATCHEN, Geoffrey, *Arder en deseos. La concepción de la fotografía*, Barcelona, Gustavo Gili, 2004.
BAUDELAIRE Charles, *Curiosidades estéticas*, Madrid, Ediciones Júcar, 1988.
BAURET, Gabriel, *De la fotografía*. Buenos Aires, La Marca, 1999.
BAZÍN, André, "Ontología de la imagen fotográfica", en *¿Qué es el cine?*, Madrid, Rialp, 1966.
BECEYRO, Raúl, *Ensayos sobre fotografía*, Buenos Aires, Paidós, 2003.
BENJAMIN, Walter, *Discursos interrumpidos*, Barcelona, Planeta-Agostini, 1994.
Bernal Rosso, Francisco, *Técnicas de iluminación en fotografía y cinematografía*, Barcelona, Omega, 2003.
BORDIEU, Pierre, *Un arte medio. Ensayo sobre los usos sociales de la fotografía*, Barcelona, Gustavo Gili, 2003.
BORDIEU, Pierre, *La fotografía un arte intermedio*, México, Nueva Imagen, 1979.
BORRIAUD, Nicolás, *Post producción. La cultura como escenario: modo en el que el arte reprograma el mundo contemporáneo*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora, 2004.
BUSSELLE, Julián, *B & W Photo-lab: copias con efectos especiales*, Barcelona, Omega, 2000.
BUSSELLE, Julián, *Sencillamente blanco y negro: revelado y positivado*, Barcelona, Omega, 2000.
BUSSELLE, Michael, *Tus mejores fotografías en color*, México, Grijalbo, 2000.
CADAVA, Eduardo, *Trazos de luz: tesis sobre la fotografía de la historia*, Santiago de Chile, Palinodia, 2006.
CARRERAS Claudi, *Conversaciones con fotógrafos mexicanos*, Barcelona, Gustavo Gili, 2007.
CASTELLANOS, Paloma, *Diccionario histórico de la fotografía*, Madrid, Istmo, 1999.
CHEVRIER Jean-François, *La fotografía entre las bellas artes y los medios de comunicación*, Gustavo Gili, Barcelona, 2007.
CHILD, John, *La iluminación en la fotografía*, Madrid, Anaya Multimedia, 2005.
CLEMENTS, John, *Guía completa de fotografía digital: blanco y negro*, Omega, Barcelona, 2005.
CORONADO e HIJÓN Diego, *Una mirada a cámara: teorías de la fotografía de Charles Baudelaire a Roland Barthes*. Sevilla, Ediciones Alfar, 2005.
COSSÍO del Pomar Felipe, *Crítica de arte de Baudelaire a Malraux*, México, Fondo de Cultura Económica, 1956.
COSTA, Joan, *La fotografía entre sumisión y subversión*, Trillas, México, 1991.
CRAIG, Owens, "El impulso alegórico: contribuciones a una teoría de la posmodernidad" en Wallis Brian (ed.) *Arte después de la modernidad. Nuevos planteamientos en torno a la representación*, Madrid, Akal, 2001.
CRIMP Douglas, "Imágenes" en Guasch Ana María (ed.) *Los manifiestos del arte posmoderno. Textos de exposiciones 1980-1995*, Madrid, Akal-Arte Contemporáneo, 2001.
DAWN Ades, *Fotomontaje*, Gustavo Gili, Barcelona, 2006, 288p
DAYE David, *Tus mejores fotografías con poca luz*, México, Grijalbo, 2000.
DAYE, David, *Efectos especiales en fotografía*, México/Buenos Aires, Somohano/Documenta, 1998.
DORFLES, Gillo, "Apuntes para una estética de la fotografía", en *Sentido e insensatez en el arte de hoy*, Valencia, Fernando Torres, 1973.
DUBOIS, Phillipe, *El acto fotográfico*, Barcelona, Paidós, 1986.
DURAND, Regis, *El tiempo de la imagen. Ensayo sobre las condiciones de una historia de las formas fotográficas*, Salamanca, Ediciones de la Universidad de Salamanca, 1998.
ENSOR, Adrian, *Técnicas avanzadas de revelado y positivado: B & W photo-lab*, Barcelona, Omega, 2001.
FONTCUBERTA, Joan (ed.), *Estética fotográfica. Una selección de textos*, Barcelona, Blume, 1984.
FONTCUBERTA, Joan, *Fotografía: conceptos y procedimientos. Una propuesta metodológica*, Barcelona, Gustavo Gili, 1990.
FONTCUBERTA, Joan, *Imagen fotográfica*, España, Tecnos, 1995.
FRAMTON, Hollis, *Especulaciones: escritos sobre cine y fotografía*, Barcelona, MACBA, 2007.
FREEMAN, John, *Fotografía: un manual actual y completo de técnica fotográfica*, Barcelona, Omega, 2004.
FREUND, Gisele, *La fotografía como documento social*, Gustavo Gili, Barcelona, 1983.
FROST, Lee, *Fotografía creativa*, Omega, Barcelona, 1998.
GONZÁLEZ, Laura, *Pintura y fotografía: ¿dos medios diferentes?*, Barcelona, Gustavo Gili, 2005.
GREEN, David y Lowry Joanna, *¿Qué ha sido de la fotografía?*, Gustavo Gili, Barcelona, 2007.
GUTIÉRREZ, Miguel Angel, *Impresión fina: manual de técnicas avanzadas de laboratorio fotográfico en blanco y negro*. México, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2001.
HANSMANN Raoul, *Estética de la fotografía de Joan Fontcuberta*, Barcelona, Blume, 1984.

Hedgecoe, John, *Fotografía avanzada*, Blume, Barcelona, 1994.
 HICKS, Roger y Frances Schultz, *La exposición perfecta: de la teoría a la práctica*, Barcelona, Omega, 2000.
 HUNTER, Fil, *La iluminación en la fotografía*, Madrid, Anaya Multimedia, 2008.
 JOLLY Martin, *La imagen fija*, La Marca-Biblioteca de la mirada, Buenos Aires, s/f.
 JURADO, Carlos, *El arte de la aprehensión de las imágenes y el unicornio (fotografía estenopeica)*, México, 1984.
 KRACAUER, Siegfried, *Teoría del cine: la redención de la realidad física*, Barcelona, Paidós, 1996.
 KRAUSS, Rosalind, *Lo fotográfico. Por una teoría de los desplazamientos*, Barcelona, Gustavo Gili, 2002.
 LANGFORD, Michael John, *Tratado de fotografía: un texto avanzado para profesionales*, Barcelona, Omega, 1994.
 LOVELL, Ronald P., *Manual completo de fotografía*, Madrid, Celeste, 1998.
 MAN Ray, *Man Ray. Fotografías. Paris 1920-1934*, Gustavo Gili, Barcelona, 1980.
 MARGOLIS, Joseph Zalman, *The Worlds of art and the world*, Amsterdam, Rodopi, 1984.
 MARZO Jorge Luis, *Fotografía y activismo*, Barcelona, Gustavo Gili, 2006.
 MOHOLY-NAGY Lázló, *Pintura, fotografía, cine*, Barcelona, Gustavo Gili, 2005.
 MORIN, Edgar, *El cine o el hombre imaginario*, Barcelona, Paidós, 2001.
 NEWHALL, Beaumont, *Historia de la fotografía desde sus orígenes hasta nuestros días*, Barcelona, Gustavo Gili, 2002.
 PICAUDÉ Valérie, Arbaizar Philippe, *La confusión de los géneros en fotografía*, Barcelona, Gustavo Gili, 2003.
 RAMALHO, José Antonio, *Fotografía digital*, Madrid, Anaya Multimedia, 2006.
 RIBALTA Jorge (ed.), *Efecto real, debates posmodernos sobre fotografía*, Barcelona, Gustavo Gili, 2004.
 ROUILLÉ, André y Lemagny, Jean, *Historia de la fotografía*, Madrid, Alcor, 1988.
 RUTTER, Chris, *Manual del color: esencial para fotógrafos*, Madrid, Turser/H. Blume, 2008.
 SCHAEFFER Jean-Marie, *La imagen precaria. Del dispositivo fotográfico*, Madrid, Cátedra, 1990.
 SORLIN Pierre, *El 'siglo' de la imagen analógica*, Buenos Aires, La Marca, 2004.
 SOUGEZ, Marie-Loup, "Una nueva visión en el arte y la literatura", en *Historia de la fotografía*, Madrid, Cátedra, 1985.
 STELZER, Otto, *Arte y fotografía. Contactos, influencias y efectos*, Barcelona, Gustavo Gili, 1981.
 WOROBIEC, Tony, *Técnicas de arte en fotografía: cámara, laboratorio, digital, técnica mixta*, Barcelona, Blume, 2005.

MOVIMIENTO, ARTE DIGITAL Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN

ANDER-EGG, Ezequiel, *El léxico del animador: los 100 conceptos clave de la animación socio-cultural*, Argentina, ICSA-Humanitas, 1987.
 ANDER-EGG, Ezequiel, *La animación y los animadores: pautas de acción y formación*, Madrid, Narcea, 1992.
 APARICI, Roberto (coord.), *La revolución de los medios audiovisuales*, Madrid, De la Torre, 1993.
 ARIAS MARTÍNEZ, Luis Miguel, *Medios, políticos y opinión pública*, Perú, San Marcos, 1996.
 AZPITARTE Almagro, Antonio, *3D Studio: animación y proyectos de diseño*, Madrid, Paraninfo, 1995.
 BALLESTA PAGÁN Javier, *Los medios de comunicación en la sociedad actual*, España, Universidad de Murcia, 2001.
 BONSIPE, Gui, *Las 7 columnas del diseño*, México, UAM, 1993
 BRYANT, Jennings y ZILLMANN, Dolf (comp.), *Los efectos de los medios de comunicación*, Barcelona, Paidós, 1996.
 BURGOS Daniel, *3D Studio Max 3 práctico: guía de aprendizaje*, Madrid, Osborne McGraw-Hill, 2000.
 CÁMARA Pérez, Sergi, *El dibujo animado. Aula de dibujo profesional*, España, Parramón, 2004.
 CONILL Sancho, Jesús, *Ética de los medios: una apuesta por la ciudadanía audiovisual*, España, Gedisa, 2004.
 CURRAN, James (comp.), *Sociedad y comunicación de masas*, México, Fondo de Cultura Económica, 1981.
 CHISMAR John P., *3D studio MAX 3 animación*, Madrid, Prentice-Hall, 2000.
 DE FLEUR Melvin I., *Fundamentos de comunicación humana*. México, McGraw-Hill Interamericana, 2005.
 DELGADO Pedro Eugenio, *El cine de animación*, Madrid, JC, 2000.
 DOMINICK, Joseph R., *La dinámica de la comunicación masiva*, México, McGraw-Hill Interamericana, 2006.
 FABRIS, Germani, *Fundamentos del proyecto gráfico*, Barcelona, Don Bosco, 1982
 FAINHOLC, Beatriz, *Lectura crítica en Internet: Análisis y utilización de los recursos tecnológicos en educación*, Argentina, Homo Sapiens, 2004
 FORD, Aníbal, Jorge B. RIVERA, Eduardo ROMANO, *Medios de comunicación y cultura popular*, Buenos Aires, Legasa, 1985.
 FURNISS Maureen, *Art in motion: animation aesthetics*, London, J. Libbey, 1998.
 GARCÍA GALERA, María del Carmen. *Televisión, violencia e infancia. El impacto de los medios*, Barcelona, Gedisa, 2000.
 GIAMBRUNO Mark, *3D graphics & animation*, Indianapolis, Indiana, New Riders, 2002.
 GONZÁLEZ Monaj, Raúl, *Manual para la realización de Storyboards*, España, Universidad Politécnica de Valencia, 2006.
 GUERRERO, Javier, *3D Studio Max 2.5*, España, Abeto, 1998.
 HALAS, John, *The contemporary animator*, Londres, Focal, 1990.
 LAYBOURNE Kit, *The animation book: A complete guide to animated filmmaking from flip-books to sound cartoons*, New York, Crown, 1979.
 LEPE LIRA, Luz María, *Comunicación desde la periferia: tradiciones orales frente a la globalización*, España, Anthropos, 2006.
 LEVITAN, Eli L., *Handbook of animation techniques*, N.Y., Van Nostrand Reinhold, 1979.
 LEWIS Peter, *Medios de comunicación alternativos: la conexión de lo mundial con lo local*, Paris, UNESCO, 1995.
 LULL, James, *Medios, comunicación, cultura. Aproximación global*, Buenos Aires, Amorrortu, 1997.
 LLORET, Carmen, *Cortografía, animación*, Madrid, Fundación Autor, Sociedad General de Autores y Editores, 2004.
 MACGILLIVRAY, Carol, *3D for the Web: interactive 3D animation using 3DS Max*, Amsterdam, Elsevier/Focal, 2005.
 MAGNENAT-THALMANN, Nadia, *Computer animation: theory and practice*, N.Y., Springer-Verlang, 1985.

MARÍ SAEZ, Víctor Manuel, *Globalización, nuevas tecnologías y comunicación*, Madrid, Ediciones de la Torre, 2002.

MARTÍN BARBERO, Jesús, *De los medios a las mediaciones. Comunicación, cultura y hegemonía*, Barcelona, Gustavo Gili, 1987.

MARTÍN Cruz, Luis Miguel, *3D Estudio*, Madrid, Anaya Multimedia, 1994.

MATOSSIAN, Michele, *3D Studio Max 3*, Berkeley, California, Peachpit, 1999.

MATTELART, Armand, *Pensar sobre los medios. Comunicación y crítica social*, Chile, Editorial LOM, 1986.

McLUHAN Marshall, *Comprender los medios de comunicación: las extensiones del ser humano*, España Paidós, 2009.

MENA, Marta, Lidia Rodríguez, María Laura Diez, *El diseño de proyectos de educación a distancia: Páginas en construcción*, Buenos Aires, La Crujía, 2005.

MORTIER Shamms, *3D graphics tutorial collection*, Hingham, Massachusetts, Charles River Media, 2001.

OROZCO GÓMEZ, Guillermo, *La investigación en comunicación desde la perspectiva cualitativa*, Argentina, Ediciones de Periodismo y Comunicación, UNLP, La Plata, 1996.

PÉREZ Rodríguez, Mª Amor, *Los nuevos lenguajes de la comunicación: Enseñar y aprender con los medios*, Barcelona, Paidós, 2004.

PÉREZ Tornero, J.M., *El desafío educativo de la televisión*, Barcelona, Paidós, 1994.

PERISIC Zoram, *The animation stand: Rostrum camera operations*, Londres, Focal Press, 1976.

PILLING Jayne, *2D and beyond*, Crans-Pres-Celigny, Hove, Estados Unidos, RotoVision, 2001.

QUINTANA Cabañas, José Ma., *Los ámbitos profesionales de la animación*, Madrid, Narcea, 1993.

RAMONET, Ignacio, *La golosina visual*, Barcelona, Debate, 2001.

RATNER, Peter, *Mastering 3D*, Canada, Allworth Press, 2004.

ROBERTS, Steve, *Character animation in 3D: use traditional drawing techniques to produce stunning CGI animation*, Amsterdam, Elsevier, Focal, 2004.

RODRIGO ALSINA, Miquel, *Los modelos de la comunicación*, España, Tecnos, 1995.

RODRÍGUEZ Bermúdez Manuel, *Animación: una perspectiva desde México*, CUEC-UNAM, 2007.

ROGLÁN, Manuel & Pilar Equiza, *Televisión y lenguaje. Aportaciones para la configuración de un nuevo lenguaje periodístico*, Barcelona, Editorial Ariel, 1995.

RUBIN Susan, *Animation: The art and the industry*, Englewood cliffs, New Jersey, Prentice Hall, 1984.

SÁENZ Valiente, Rodolfo, *Arte y técnica de la animación*, Argentina, Ediciones de la Flor, 2006.

SALÓ, Nuria, *Aprender a comunicarse en las organizaciones*, Barcelona, Paidós, 2005.

SANCHEZ RAMOS, Elena, *Los medios de comunicación*, España, Editorial Granada, 1991.

SANDERS, Norman, *Manual de producción del diseñador gráfico*, Barcelona, Gustavo Gili, 1988.

SANTIAGO David, *Creating 3D effects for film, TV and games*, Boston, Massachusetts, Thomson Course Technology, 2005.

SARRIS NIKOS, *3D modeling and animation: synthesis and analysis techniques for the human body*, Hershey, IRM Press, 2005.

SARTORI, Giovanni, *Homo videns: la sociedad teledirigida*, Madrid, Taurus, 1998.

SCHUJER, Silvia y María Schujer, *Aprender con la radio: Herramientas para una comunicación participativa*. Buenos Aires, La Crujía, 2005.

SILVERSTONE, Roger, *Televisión y vida cotidiana*, Buenos Aires, Amorrortu, 1996.

SOLOMON Charles, *The complete Kodak animation book*, Rochester, New York, Eastman Kodak, 1983.

THOMPSON, Nigel, *Técnicas de animación con Windows 95 y Windows NT*, España, Mc. Graw Hill, 1995.

THESING, Josef, Frank Priess, *Globalización, democracia y medios de comunicación*. Buenos Aires, CIEDLA, 1999.

THOMPSON, John B., *Los media y la modernidad. Una teoría de los medios de comunicación*, Barcelona, Paidós, 1998.

TIETJENS, Ed, *Así se hacen películas de dibujos*, Barcelona, Parramón, 1977.

TRICIA, Austin, *Diseño de nuevos medios de comunicación*, España, Blume, 2008.

TUCHMAN, Gaye, *La producción de la noticia. Estudio sobre la construcción de la realidad*, Barcelona, Gustavo Gili, 1983.

TYLOR Richard, *Enciclopedia de técnicas de animación*, Barcelona, Acanto, 2004.

VALDEZ ZEPEDA, Andrés, *Marketing Político. Un acercamiento a su objeto y campo de estudio*, México, Universidad de Guadalajara, Alacop, 2001.

VINCE, John, *3-D computer animation*, Wokingham, Inglaterra, Addison-Wesley, 1992.

WEBSTER Chris, *Animation: the mechanics of motion*, Amsterdam, Elsevier/Focal, 2005.

WELLS, Paul, *Fundamentos de la Animación*, España, Parramón, 2007.

WHITE, Tony, *The animator's workbook*, New York, Watson-Guptill, 1986.

WIGAN, Mark, *Imágenes en secuencia*, Barcelona, Gustavo Gili, 2008.

WILLIAM, Richard, *The Animator's Survival Kit*, Londres, Faber, 2001.

WILLIAMS, Raymond, *Los medios de comunicación social*, Barcelona, Península, 1973.

INVESTIGACIÓN EN ESTUDIOS DE LA IMAGEN

AGUAYO, Fernando y Lourdes Roca, *Imágenes e investigación social*, México, Instituto Mora, 2005.

ARNHEIM, Rudolf, *Pensamiento visual*, Madrid, Alianza Editorial, 1982.

ARNHEIM, Rudolf, *Arte y percepción visual*, Madrid, Alianza Editorial, 1979.

AUMONT, Jacques, *La imagen*, Buenos Aires, Paidós, 1992.

BARLOW, Horace, et. al. *Imagen y conocimiento. Cómo vemos el mundo y cómo lo Interpretamos*, Barcelona, Crítica, 1994.

BARTHES, Roland, *Elementos de semiología*, Buenos Aires, Tiempo Contemporáneo, 1970.

BARTHES, Roland, *Retórica de la imagen*, Buenos Aires, Tiempo Contemporáneo, 1970.

BAUDRILLARD, Jean, *Cultura y simulacro*, Barcelona, Kairós, 1978.

BELTING, Hans, *Antropología visual*, Buenos Aires, Katz, 2003.

BAXANDALL, Michael, *Pintura y vida cotidiana en el Renacimiento*, Barcelona, Gustavo Gili, 1978.

BERGER, John, et. al., *Modos de ver*, Barcelona, Gustavo Gili, 1975.

BESANÇON, Alain, *La imagen prohibida*, Madrid, Siruela, 1996.

BLACK, Max, "¿Cómo representan las imágenes?", en Gombrich et. al., *Arte, percepción y realidad*, Buenos Aires, Paidós, 1983.

BOZAL, Valeriano, *Mimesis: las imágenes y las cosas*, Madrid, Visor, 1987.

BREA, José Luis (Ed.), *Estudios visuales. La epistemología de la visualidad en la era de la globalización*, Madrid, Akal, 1995.

CALABRESE, Omar, *El lenguaje del arte*, Buenos Aires, Paidós, 1987.

CHATEAU, Jean, *Las fuentes de lo imaginario*, México, FCE, 1976.

DEBRAY, Régis, *Vida y muerte de la imagen. Historia de la mirada en Occidente*, Buenos Aires, Paidós, 1994.

DENIS, Michel, *Las imágenes mentales*, Madrid, Siglo XXI, 1984.

DONDIS, Donis A., *Sintaxis de la imagen*, Barcelona, Gustavo Gili, 1976.

DORFLES, Gillo, *Elogio de la inarmonía*, Barcelona, Lumen, 1989.

RURAND, Gilbert, *La imaginación simbólica*, Buenos Aires, Amorrortu, 1964.

ECO, Umberto, *Tratado de semiótica general*, México, Nueva Imagen-Lumen, 1978.

ELIADE, Mircea, *Imágenes y símbolos*, España, Planeta-de Agostini, 1994.

ELLIOTT, Jorge, *Entre el ver y el pensar. La pintura y las escrituras pictográficas*, Madrid, Fondo de Cultura Económica, 1976.

FOCILLON, Henri, *La vida de las formas*, México, ENAP/UNAM, 2010.

FREEDBERG, David, *El poder de las imágenes*, Madrid, Cátedra, 1989.

GATTEGNO, Caleb, *Hacia una cultura visual*, México, SEP-Diana, 1978.

GAUTIER, Guy, *Veinte lecciones sobre la imagen y el sentido*, Madrid, Cátedra, 1986.

GOMBRICH, Ernst, *Arte, percepción y realidad*, Madrid, Debate, 2000.

GOMBRICH, Ernst, *La imagen y el ojo. Nuevos estudios sobre la psicología de la representación pictórica*, Madrid, Debate, 2000.

GONZÁLEZ, César, *Imagen y sentido. Elementos para una semiótica de los mensajes visuales*, México, UNAM, 1986.

GOODMAN, Nelson, *The languages of art. An Approach to a Theory of Symbols*, London, Oxford University Press, 1969.

GORSKY, D. P. (Coord.), *Pensamiento y lenguaje*, México, Grijalbo, 1961.

GREGORY, Richard, *Ojo y cerebro. Psicología de la visión*, Madrid, Guadarrama, 1965.

GRUZINSKI, Serge, *La guerra de las imágenes. De Cristóbal Colón a "Blade Runner" (1492-2019)*, México, FCE, 1994.

GUBERN, Roman, *Del bisonte a la realidad virtual. La escena y el laberinto*, Madrid, Anagrama, 1996.

GUEVARA Pozas, Ángel, "Imágenes y conducta animal", en *Imágenes. De los primates a la inteligencia artificial*, México, UNAM, 1993.

HUYGHE, René, *Diálogo con el arte*, Barcelona, Editorial Labor, 1965.

JUNG, C. G., *El hombre y sus símbolos*, Barcelona, Paidós, 1997.

KANDINSKY, Vasili, *Punto y línea sobre el plano*, México, Editores Mexicanos Unidos, 1995.

LAPOUJADE, Marie-Noel, *Filosofía de la imaginación*, México, Siglo XXI, 1988.

LYOTARD, Jean-François, *Discurso, figura*, Barcelona, Gustavo Gili, 1979.

McLUHAN, Herbert Marshall, *La galaxia Gutenberg*, México, Planeta, 1985.

MIRZOEFF, Nicholas, *Una introducción a la cultura visual*, Barcelona, Paidós, 2003.

MOLES, Abraham, *La imagen*, México, Trillas, 1991.

PANOFSKY, Erwin, *El significado en la artes visuales*, Madrid, Alianza, 1979.

PÉREZ, Francisca, *Los placeres del parecido. Icono y representación*, Madrid, Visor, 1988.

READ, Herbert, *Imagen e idea*, México, Fondo de Cultura Económica, 1980.

SARTORI, Giovanni, *Homo videns. La sociedad teledirigida*, Madrid, Taurus, 1998.

SAXL, Fritz, "Continuidad y variación en el significado de las imágenes", en *La vida de las imágenes*, Madrid, Alianza, 1989.

TAGG, John, *El peso de la representación*, Barcelona, Gustavo Gili, 2005.

VILLAFANE, Justo, y Norberto Minguéz, *Principios de teoría general de la imagen*, Madrid, Ediciones Pirámide, 1996.

VITTA, Maurizio, *El sistema de las imágenes. Estética de las representaciones cotidianas*, Barcelona, Paidós, 2003.

ZAMORA Águila, Fernando, *Filosofía de la imagen. Imagen, lenguaje y representación*, México, ENAP/UNAM, 2007.

ZUNZUNEGUI, Santos, *Pensar la imagen*, Madrid, Cátedra/Universidad del País Vasco, 1995.

INVESTIGACIÓN EN ARTES VISUALES

BAENA Paz, Guillermina, *Instrumentos de Investigación*, México, Editores Mexicanos Unidos, 1979.

BAENA Paz, Guillermina, *Manual para elaborar trabajos de investigación documental*, México, UNAM, 1975.

BERNAL Torres, César Augusto, *Metodología de la investigación: Para administración, humanidades y ciencias sociales*, México: Pearson Educación, 2006.

BOTTA, Mirta, *Tesis, monografías e informes: nuevas normas y técnicas de investigación y redacción*, Buenos Aires, Biblos, 2003.

BREA, José Luis et. al., *Estudios visuales: La epistemología de la visualidad en la era de la globalización*. Madrid, Akal, 2005.

BUNGE, Mario, *Epistemología: Curso de actualización*, México, Siglo XXI, 2004.

CAICEO, Eduardo Jaime, *Elaboración de tesis*, Santiago de Chile, Jurídica Conosur, 1998.

CALELLO, Hugo, *Método*, Buenos Aires, Colihue, 1999.

CIFUENTES, Medina Edelberto, *La aventura de investigar*, Guatemala, Magna Terra, 2005.

CHAUMIER, Jacques, *Técnicas de documentación y archivo*, Barcelona, Oikos-Tau Ediciones, 1993.

CHECA Cremades, Fernando, *et al.*, *Guía para el estudio de la historia del arte*, Madrid, Cátedra, 1999.

DE LA TORRE VILLAR, Ernesto *et al.*, *Metodología de la investigación, bibliográfica, archivística y documental*, México, Mc. Graw-Hill, 1985.

ECO, Umberto, *Cómo se hace una tesis. Técnicas y procedimientos de estudio, investigación y escritura*, Barcelona, Gedisa, 2001.

FERNANDEZ, Justino, *Pensar el arte*, México, UNAM, 2008.

FLICK, Uwe, *Introducción a la investigación cualitativa*, Madrid, Fundación Paideia Galiza, ediciones Morata, 2004.

GARCÍA Canclini, Néstor, *La producción simbólica: Teoría y método en sociología del arte*, México, Siglo XXI, 2006.

GARCÍA Córdoba, Fernando, *La tesis y el trabajo de tesis: recomendaciones metodológicas para la elaboración de los trabajos de tesis*, México, Limusa, 2002.

GORTARI, Eli de, *Metodología general y métodos especiales*, México, Siglo XXI, 1974.

GUTIÉRREZ Carlos, *et al.*, *Redacción de textos académicos*, Caracas, El Nacional, 2005.

HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto, *Fundamentos de metodología de la investigación*, México, McGraw-Hill, 2005.

HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto, *Metodología de la investigación*, México, McGraw-Hill, 2006.

ICART Isern, María Teresa, *et al.*, *Elaboración y presentación de un proyecto de investigación y una tesina*, Barcelona, Edicions Universitat Barcelona, 2006.

JURADO Rojas, Yolanda, *Taller de lectura y redacción II: manual para la elaboración de tesis, monografías, ensayos e informes académicos*, Madrid, Thompson Paraninfo, 2005.

LEON, Orfelio G., *Cómo redactar textos científicos, tesis doctorales, tesis master*, Madrid, Netbiblo, 2005.

LUNA, Castillo Antonio, *Metodología de la tesis*, México, Trillas, 1996.

MENDEZ, Álvarez Carlos E., *Metodología diseño y desarrollo del proceso de investigación*, México, McGraw Hill, 2001.

MENDIOCA, Gloria Edel, *Sobre tesis y tesistas*, Buenos Aires, Espacio, 2003.

MERCADO H., Salvador, *Cómo hacer una tesis: tesinas, informes, memorias, seminarios de investigación y monografías*, México, Limusa, 2003.

MÜLLER Delgado, Martha Virginia, *Guía para la elaboración de tesis y consultorio gramatical*, Costa Rica, Editorial Universidad de Costa Rica, 2000.

NAMAKFOROOSH, Mohammad Naghi, *Metodología de la investigación*, México, Limusa, 2000.

NESSI, Ángel Osvaldo, *Técnicas de investigación en la historia del arte*, Argentina, Editorial Nova, 1968.

PÄCHT, Otto, *Historia del arte y metodología*, Madrid, Alianza, 1993.

PIÑUEL, Raigada José Luis, *Metodología general*, Madrid, Síntesis, 1995.

PRIOR OLMOS, Ángel (coord.), *et al.*, *Nuevos métodos en ciencias humanas*, Barcelona, Anthropos, 2002.

RACA, Philip, *Ponte las pilas*, España, Gedisa, 2003.

SAAVEDRA, R. Manuel, *Elaboración de tesis*, México, Editorial Pax México, 2001.

SANCHEZ, Ambriz Gerardo, *Tesis profesional*, México, UNAM, 2003.

SANCHEZ, Azuara Gilberto, *Metodología de estudio*, México, Universidad de Aguascalientes, 1994.

SÁNCHEZ, Carlos, *Como se hace un libro*, México, Editora Continental, 1986.

SELLTIZ Claire *et al.*, *El proceso de investigación en Metodología de las ciencias sociales*, México, UNAM, 1968.

SEVERINO, Antonio, *Metodología del método científico*, Colombia, Cooperativa Editorial Magisterio, 2000.

TABORFA, Huáscar, *Cómo hacer una tesis*, México, Grijalbo, 1980.

TECLA, J. Alfredo, *Teoría, métodos y técnicas de la investigación social*, México, Ediciones de Taller Abierto, 1982.

TOPOLSKY, Jerzy, *Metodología de la historia*, Madrid, Cátedra, 1992.

TOVAR, Luis Arturo, *¿Cómo hacer una tesis de maestría?*, México, Instituto Politécnico Nacional, 2004.

VELASCO, y Lambe, *Manual para elaborar una tesis*, México, Universidad Intercontinental, 2007.

WRIGTH, Mills C., *Sobre artesanía intelectual en la imaginación sociológica*, México, FCE, 1980.

YUNI, José, *et al.*, *Recursos metodológicos para la preparación de proyectos de investigación*, Argentina, Editorial Brujas, 2006.

Bibliografía complementaria

PINTURA

ALCANTARA Hewitt, Rebeca, *Un análisis crítico de la teoría de la restauración de Cesare Brandi*, Barcelona, Ediciones del Serbal, 2003.

ECO, Umberto, *Lector in fabula: la cooperación interpretativa en el texto narrativo*, Barcelona, Lumen, 1999.

FABBRI, Paolo, *El giro semiótico: las concepciones del signo a lo largo de su historia*, Barcelona, Gedisa, 2000.

GOETHE, Johann Wolfgang von, *Teoría de los colores*, España, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Murcia, 1999.

GUIRAUD, Pierre, *La semiología*, Siglo XXI, México, 1989.

LYNN, Steven, *Texts and contexts: writing about literature with critical theory*, USA, Prentice Hall, 2007.

MARAFIOTI, Roberto, *El éxtasis de los signos*, Buenos Aires, Biblos, 2004.

MOXEY, Keith, *Teoría, práctica y persuasión: estudios sobre historia del arte*, New York, Pearson Longman, 2005.

MUKAROVSKI, Jan, *Texto de estética y semiótica*, Gustavo Gili, España, 1977.

PARRET, Herman, *De la semiótica a la estética: enunciación, sensación, pasiones*, Buenos Aires, Edicial, 1998.

PÉREZ De Medina, Elena, (comp), *Recorridos semiológicos: signos, enunciación y argumentación*, Buenos Aires, Eudeba, 1998.

PÉREZ Martínez, Herón, *En pos del signo: introducción a la semiótica*, México, El Colegio de Michoacán, 2000.

PRIETO Inzunza, Angélica, *La pasión del descontento y otros ensayos*, México, Universidad Veracruzana, 1999.

REYES, José, *Discusiones y disfunciones*, México, Casa J. Pablos, Instituto Municipal del Arte y la Cultura, 2000.

SYLVESTER David, *Entrevistas con Francis Bacon*, Barcelona, Polígrafa, 1977.

TOLSTOI Lev, *¿Qué es el arte?* España, Universidad de Valencia, 2005.

ZECCHETTO Victorino, *Seis semiólogos en busca del lector: Saussure, Peirce, Barthes, Greimas, Eco, Veron*, Buenos

Aires, Centro de Integración, Comunicación, Cultural y Sociedad La Crujía, 1999.

ESCULTURA

Arte de las academias: Francia y México, siglos XVII-XIX. Antiguo Colegio de San Idelfonso, México, 1999.
BARRIE Brooke, *Contemporary Outdoor Sculpture*, Gloucester Mass Rockport, 1999.
HEDGECOE John, Henry Moore, *Una vision monumental*, Collins & Brown, Londres, 2003.
Historia de un arte: La Escultura, Carraggio, Skira, Barcelona, 2000, 2 vols.
KASSNER Lily, *La geometría sensual de Sebastián*, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Dirección General de Publicaciones, 2000.
Museo Nacional de Arte, Catálogo comentado del acervo del Museo Nacional de Arte: Escultura Siglo XIX, México, Instituto Nacional de Bellas Artes, 2000-2001. 2 vols.
Neoclasicismo y Romanticismo: arquitectura, escultura, pintura, dibujo 1750 -1848, Alemania, Könemann, 2000.
ROSE BARBARA Y BEVERLY PEPPER. *Three Site-Specific Sculptures*. Spacemaker, Washington, 1998.
SCHWINCHTENBERG Tina, *Modelado de animales*. Ceac, Barcelona, 1989.
TOVAR DE TERESA Guillermo, *Pintura y escultura del Renacimiento en México*, México, Iams, 2004.

GRAFICA

BUCKLAND, Wright. *Etching and Engraving*. Dover Publishers, New York, 1973
CHAMBERLAIN, Walter, *The Thames and Hudson Manual of Etching and Engraving*. New York, Thames and Hudson, 1992.
HELLER, Jules, *Printmaking today: An artist's handbook*. New York, Holt Reinhart and Winston, 1972.
LEAF, Ruth, *Etching, Engraving and other intaglio printmaking techniques*. Dover Publishers, N.Y. 1984
REDDY, Krishna, *Intaglio Simultaneous Color Printmaking Significance of Materials and Process*, New York, State University of New York Press, 1988.
REDDY, Krishna. *The great clown*. Galerie Börjeson. Malmö Sweden, s/a
ROSS John, Clare Romano, Tim Ross, *The complete printmaker*, New York, Free Press, 1990.

ARTE Y ENTORNO (ARTE URBANO)

GONZÁLEZ DE LEÓN, Teodoro, *Retrato de arquitecto con ciudad*, México, Artes de México, 1996.
La ciudad concepto y obra. VI Coloquio de Historia del Arte, México, UNAM-IIIE, 1987.
MALDONADO, Tomas, *Lo real y lo virtual*, Barcelona, Gedisa, 1994.
MOLES, Abraham, *Las ciencias de los imprecisos*, México, Editorial Miguel Ángel Porrúa, 1995.
MONTANER, Josep María, *La modernidad superada. Arquitectura, arte y pensamiento del siglo XX*, Barcelona, Gustavo Gili, 1998.
MOYSSEN, Xavier, *Cuarenta siglos de arte mexicano, arte moderno y contemporáneo II*, México, Herrero, 1981.

DIBUJO

BAMMES, Gottfried, *The artist's guide of human anatomy*, New Jersey, Chartwell Books, 1994.
BARCSAY, Jenó. *Anatomía artística del cuerpo humano*. España, Daimon, 1980.
BOULEAU, Charles. *A study of composition in art*, New York, Hacker Art. Books, 1980
CAROL Clark, *American drawings and watercolors*, New York, Princeton University, 1992.
DA VINCI, Leonardo, *Tratado de pintura y el arte de dibujar*, México, Gaceta, 1985.
DEATON James, *Airbrush and colored pencil*, Dayton, Ohio, Atlantic Digital, 1993.
EDWARDS Betty, *Aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro: curso para aumentar la creatividad y la confianza artística*, Argentina, Urano, 1994.
GOMBRICH, Ernst, H., *Arte e ilusión*, Madrid, Debate, 1998.
HAUPTMAN, Jodi, *Drawing from the Modern*. New York, Moma, 2005.
NICOLAIDES, Kimon. *The natural way to draw: a working plan for art study*, Houghton Mifflin, 1969
NOBLE, Edwin, *Animal drawing and anatomy*, New York, Dover, 2002.
QUINLAN Terry, *Architects anonymous*, London, Academy, 1956.
RODRÍGUEZ PRAMPOLINI, Ida, *Ensayo sobre José Luis Cuevas y el dibujo*, México, UNAM, 1988.

FOTOGRAFIA

AZÚA, Félix de, *Baudelaire y el artista de la vida moderna*, Barcelona, Anagrama, 1999.
BARNES, Djuna, "Lo que piensa Alfred Stieglitz sobre la vida y la fotografía", en *Perfiles*, Barcelona, Anagrama, 1987. pp. 145-155.
BARTHES, Roland, *La torre Eiffel: textos sobre la imagen*, Barcelona, Paidós Comunicación, 2001.
BAUDELAIRE Charles, *Salones y otros escritos sobre arte*, Madrid, Visor, 1996.
BAURET, Gabriel, *Color Photography*, New York, Assouline, 2001.
BECEYRO, Raúl, *Henri Cartier-Bresson*, Barcelona, Paidós, 2003.
BLOOM, John, *Photography at bay. Interviews, Essays and Reviews*. Albuquerque, University of New Mexico Press, 1993.
BRASSAÍ, *Conversaciones con Picasso*, México, Fondo de Cultura Económica, 2002.
BRASSAÍ, *Henry Miller. Tamaño natural*, Barcelona, Del Cotal, 1977.
CASANOVA, Rosa y Olivier Debroise, *Sobre la superficie bruñida de un espejo: fotógrafos del siglo XIX*, México, Fondo de Cultura Económica, 1989.
CHEUNG, William, *Black & White*, Suiza, AVA, 2003.
FLUSSER, Vilem, *Hacia una filosofía de la fotografía*, México, Trillas, 1990.
FONTCUBERTA, Joan, *Ciencia y fricción*. España, Mestizo, Asociación de Cultura de Murcia, 1998.
FONTCUBERTA, Joan, *El beso de Judas. Fotografía y verdad*. Gustavo Gili, Barcelona, 1997.

KENDALL Walton, "Looking at pictures and looking at things" en Andrew Harrison (ed.) *Philosophy and the visual arts*. Boston, Reidel, 1987.

LYNN Glynn, Gale, *Fotografía: manual de procesos alternativos*, México, Escuela Nacional de Artes Plásticas-UNAM, 2006.

MAN Ray, *La photographie n'est pas de l'art*, Paris, Cahiers GLM, 1937.

MICHAUD Yves, "Le bonheur? A propos de Florence Chevallier" en *Les marges de la vision. Essays sur l'art (1978-1995)*, Arles, Editions J. Chambon, 1996.

PETZOLD, Richard, *Efectos y experimentos en fotografía*, Omega, 1988.

RENNER, Eric, *Pinhole Photography: Rediscovering a Historic Technique*, Amsterdam, Focal, 2004.

Revista Luna córnea, números 1 a14. Centro de la Imagen, CNA, México, 1992 -1998.

SONTAG, Susan, *Ante el dolor de los demás*, México, Alfaguara, 2004.

SOUGEZ, Marie-Loup, *Diccionario de historia de la fotografía*, Madrid, Cátedra, 2003.

STELZER, Otto, *Arte y fotografía*, Barcelona, Gustavo Gili, 1981.

TORRENT Burgues, Joan, *Química fotográfica*, Barcelona, Universitat Politecnica de Catalunya, 2001.

VAN-LIER, Henri, *La philosophie de la photographie*, Paris, ACCP, 1983.

Wade, Kent E., *Alternative Photographic Process*, Morgan & Morgan, 1998.

WADE, Kent E., *Alternative Photographic Process*, USA, Morgan & Morgan, 1998.

WALKER, Michael, *Getting Colour Right: The Complete Guide to Colour Correction*, United Kingdom, Ilex, 2004.

WILDI, Ernst, *The Hasselblad manual*, Amsterdam, Focal, 2004.

YATES Steve, *Poéticas del espacio*, Barcelona, Gustavo Gili, 2006.

ZUNZUNEGUI Santos, *Pensar la imagen*, Madrid, Cátedra, 1992.

MOVIMIENTO. ARTE DIGITAL Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

ABOUJAF Jeffrey, *3d studio MAX 3 magic*, Indianapolis, Indiana, New Riders, 2000.

BALLESTA Pagán Javier, (coord.) Felipe Julián Hernández, *Medios de comunicación para una sociedad global*, España, Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones, 2002.

BORRINI, Alberto, *Cómo competir y ganar en el mercado de la opinión pública*, Buenos Aires, Atlántida, 1992.

CHISMAR John P., *3D Studio Max 3 media animation*, Indianapolis, Indiana, New Riders, 1999.

CHOMSKY, Noam y Edward S. HERMAN, *Los guardianes de la libertad. Propaganda, desinformación y consenso en los medios de comunicación de masas*, Barcelona, Crítica, 1990.

COHEN, Phil, *The 3D animated apple*, Prentice-Hall, Australia, 1986.

COLOMBO, Daniele, *Sea su propio jefe de prensa*, Buenos Aires, Grupo Editorial Norma, 2004.

DE LA TORRE Hernández, Francisco Javier, *Taller de análisis de la comunicación*. México, McGraw-Hill Interamericana, 2003.

DEBORD, Guy, *La sociedad del espectáculo*, Buenos Aires, La Marca, 1995.

DORFMAN, Ariel y Armand MATTELART, *Para leer al Pato Donald. Comunicación de masa y colonialismo*, Buenos Aires, Siglo XXI, 1986.

FERRÉS, J., *Educación en una cultura del espectáculo*, Barcelona, Paidós, 2000.

FOX, David, *Computer animation primer*, New York, McGraw Hill, 1984.

GALLARDO Arnold, *3D lighting: history, concepts and techniques*, Rockland, Massachusetts, Charles River Media, 2001.

GARCÍA CANCLINI, Néstor, *La globalización imaginada*, Barcelona, Paidós, 2001.

GIAMBRUNO Mark, *3D graphics and animation: from starting up to standing out*, Indianapolis, Indiana, New Riders, 1997.

HALL, Peter, *Pause: 59 minutes of motion graphics*, New York, Universe, 2000.

JONES, Michael, *3D madness!*, Indianapolis, Indiana, Sams, 1994.

LIBAERT, Thierry, *El plan de comunicación organizacional: como definir y organizar la estrategia de comunicación*. México, Limusa Noriega, 2005.

MARTINI, Stella, *Periodismo, noticia y noticiabilidad*, Buenos Aires, Norma, 2000.

MATTELART, Armand, *La mundialización de la comunicación*, Barcelona, Paidós, 1998.

MÉNDEZ RUBIO, Antonio, *La apuesta invisible. Cultura, globalización y crítica social*, España, Montesinos, 2003.

MORLEY, David, *Televisión, audiencias y estudios culturales*, Buenos Aires, Amorrortu, 1996.

MUÑOZ-ALONSO, Alejandro & Juan Ignacio Rospir, *Democracia mediática y campañas electorales*, Barcelona, Editorial Airel, 1999.

NOELLE-NEUMANN, Elisabeth, *La espiral del silencio. Opinión pública: nuestra piel social*, Barcelona, Paidós, 1995.

OBACH, Xavier, *El tratamiento de la Información y otras fábulas*, Madrid, Anaya, 1997.

OROZCO GÓMEZ, Guillermo (comp.), *Hablan los televidentes. Estudios de recepción en varios países*, México, Universidad Iberoamericana, 1992.

QUEIROZ Rida, et al., *Animation now!: Anima Mundi*, Köln, Taschen, 2004.

QUIRÓS, F. y F. SIERRA (Coords.), *Comunicación, globalización y democracia. Crítica de la economía política de la comunicación y la cultura*. España, Comunicación Social Ediciones y Publicaciones, 2001.

RATNER Peter, *3-D human modeling and animation*, New York, J. Wiley, 1998.

RODRIGO ALSINA, Miquel, *La construcción de la noticia*, Barcelona, Paidós, 1989.

SERRANO, Pascual, *Medios violentos. Palabras e imágenes para el odio y la guerra*. España, Ediciones de Intervención Cultural, 2008.

SHAMMS Mortier, R., *The Bryce 3D handbook*, Mass, Rockland, 1998.

SIERRA, Francisco, *Comunicación e insurgencia en la guerra de Chiapas*, España, Editorial Hiru, 1987.

STEVENSON, Nick, *Culturas mediáticas. Teoría social y comunicación masiva*, Buenos Aires, Amorrortu, 1998.

TOMLINSON, John, *Globalización y cultura*. México, Oxford, 2001.

WIEDEMANN, Julius, *Animation Now!*, Köln, Taschen, 2004.

WIGAN, Mark, *Pensar visualmente. Lenguaje, ideas y técnicas para el ilustrador*, Barcelona, Gustavo Gili, 2007.
 WINDER, Catherine, Zahra Dowlatabadi, *Producing animation*, USA, Focal Press, 2001.
 WOLF, Mauro, *Los efectos sociales de los media*, Barcelona, Paidós, 1994.

INVESTIGACIÓN EN ESTUDIOS DE LA IMAGEN

ARNHEIM, Rudolf, "Pronóstico de la televisión", en *El cine como arte*, Buenos Aires, Ediciones Infinito, 1971.
 BARTHES, Roland, *El mensaje fotográfico*, Buenos Aires, Tiempo Contemporáneo, 1970.
 COHEN-SÉAT, Gilbert y Pierre Fougeyrollas, *La influencia del cine y la televisión*, México, FCE, 1967.
 DELMAR, Fernando, *El ojo espiritual. Imagen y naturaleza en la Edad Media*, México, UNAM, 1993.
 GIEDION, Sigfried, *El presente eterno: Los comienzos del arte. Una aportación al tema de la constancia y el cambio*, Madrid, Alianza Editorial, 1981.
 GOMBRICH, Ernst, *Arte e ilusión*, Madrid, Debate, 1980.
 GÓMEZ de Liaño, Ignacio, *El idioma de la imaginación. Ensayos sobre la memoria, la imaginación y el tiempo*, Madrid, Tecnos, 1999.
 GRABAR, André, *La iconoclastia bizantina*, Madrid, Akal, 1998.
 GUBERN, Roman, *El lenguaje de los cómics*, Barcelona, Península, 1972.
 JOHANSSON K. Patrick, *La palabra, la imagen y el manuscrito. Lecturas indígenas de un texto pictórico en el siglo XVI*, México, Universidad Nacional Autónoma de México/Instituto de Investigaciones Históricas, 2004.
 JUNG, C. G., *Símbolos de transformación*, Barcelona, Paidós, 1982.
 KEARNEY, Richard, *The Wake of Imagination*, London, Hutchinson, 1988.
 LAPOUJADE, María-Noel (Comp.), *Imagen, signo y símbolo*. Segundo Coloquio Internacional de Estética, Puebla, Facultad de Filosofía y Letras/Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2000.
 LESSING, Gottlob, *Laocoonte o de los límites entre la pintura y la poesía*, México, Porrúa, 1993.
 MALDONADO, Tomás, "Apuntes sobre la iconicidad", en *Vanguardia y racionalidad*, Barcelona, Gustavo Gili, 1974.
 McLUHAN, Herbert Marshall, *La comprensión de los medios como extensiones del hombre*, México, Diana, 1969.
 PANOFSKY, Erwin, *La perspectiva como forma simbólica*, Madrid, 1978.
 QUÉAU, Philip, *Lo virtual. Virtudes y vértigos*, Barcelona, Paidós, 1995.
 RORTY, Richard, *La filosofía y el espejo de la naturaleza*, Madrid, Cátedra, 1989.
 WINN, Marie, *La droga que se enchufa*, México, Diana, 1981.
 ZIBAWI, Mahmoud, *Iconos. Sentido e historia*, Madrid, LIBSA, 1999.

INVESTIGACIÓN EN ARTES VISUALES

AAVV, *Investigarte: andamios para una construcción de la investigación en bellas artes: Jornadas ABIBA de arte e investigación: 28-29 de noviembre 2001*, Facultad de Bellas Artes U.C.M., Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2003.
 ÁVILA BARAY, H.L., *Introducción a la metodología de la investigación*, Edición electrónica. Texto completo en www.eumed.net/libros/2006c/203/.
 ARANÓ, Juan C., Mañero, Alberto, *Actas del Congreso INARS: La investigación en las artes plásticas y visuales*, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2003.
 CABELLO PÉREZ, Juan, *Metodología del Diseño Industrial*, España, Universidad de Málaga, 2009.
 DEL CASTILLO Troncoso, Alberto, *Rodrigo Moya: Una visión crítica de la modernidad*, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2007.
 FOURNIER Marcos, Celinda, *Redacción*, Madrid, Cengage Learning Editores, 2006.
 GARSON, G David, *Guide to writing empirical papers, theses, and dissertations*. New York, M. Dekker, 2002.
 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto, *Universidad y conocimiento*, México, McGraw-Hill, 2003.
 MARCHAN Fiz, Simon, *La estética en la cultura moderna: de la ilustración a la crisis del estructuralismo*, Madrid, Alianza, 1996.
 MARTHE de Carvajal, Norma, *Cómo elaborar y presentar un trabajo escrito: cómo escribir bien, teoría y práctica; normas internacionales y del Icontec*, Colombia, Universidad del Norte, 2004.
 MILLÁN-PUELLES, Antonio, *Fundamentos de Filosofía*, Madrid, RIALP, 2001.
 NEWALL, Diana, *Apreciar el arte: entender, interpretar y disfrutar de las obras*, España, Blume, 2009.
 RIVEROS, Rotgé Héctor, *El método científico aplicado a las ciencias experimentales*, México, Trillas, 1990.
 TURABIAN, Kat L., *A manual for writers of research papers*, Chicago, Chicago University Press, 2007.
 VARGAS Gillén, Germán, *Tratado de epistemología: Fenomenología de la ciencia, la tecnología y la investigación social*, Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional, San Pablo, 2006.
 VÁZQUEZ, Graciela, et al., *Español con fines académicos: de la comprensión a la producción de textos*, Madrid, Edinumen, 2005.

Sugerencias didácticas:

Exposición oral	(x)
Exposición audiovisual	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)
Lecturas obligatorias	(x)
Trabajo de investigación	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	(x)
Prácticas de campo	(x)
Otras:	
Experimentación y registro del proceso creativo	(x)

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:

Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Exposición de seminarios por los alumnos	(x)
Participación en clase	(x)
Asistencia	(x)
Seminario	(x)
Otras:	
Las que el profesor considere y sea convenida con los alumnos	(x)

Perfil profesiográfico:

Contar con el dominio de los diferentes métodos y técnicas de producción, así como los diversos aspectos teóricos y prácticos relacionados con su campo de conocimiento y campo disciplinario.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO EN ARTES Y DISEÑO
Maestría en Artes Visuales
Programa de actividad académica

Denominación: Investigación-Producción II (Artes Visuales)				
Clave:	Semestre: 2	Campo de conocimiento: Artes Visuales Campos disciplinarios: Pintura / Escultura / Gráfica/ Dibujo/ Fotografía / Arte y Entorno (Arte Urbano)/ Movimiento, Arte Digital y Tecnologías de la Información / Investigación en estudios de la imagen / investigación en Artes Visuales		No. Créditos: 18
Carácter: Obligatoria de elección		Horas		Horas al semestre
Tipo: Práctica-Teórica		Teoría:	Práctica:	
		4	5	9
Modalidad: Laboratorio Taller		Duración del programa: Semestral		

Seriación: : No () Si (X) Obligatoria () Indicativa (X) Actividad académica subsecuente: Investigación-Producción III (Artes Visuales) Actividad académica antecedente: Investigación-Producción I (Artes Visuales)   Objetivo general: Las actividades académicas formativas preparan y ejercitan a los alumnos en los elementos de investigación y producción sobre los procesos creativos, que incluyen aspectos temáticos, metodológicos y técnicos indispensables para el desarrollo de proyectos, así como discusión y análisis de los mismos en ámbitos locales e internacionales, que se refieran a la producción-investigación de las artes visuales, tanto tradicionales como las nuevas propuestas que se generan continuamente.   Sus contenidos temáticos abordan aspectos particulares y generales para situar al alumno ante problemas o realidades concretas sobre los que debe actuar para obtener soluciones que incrementan el conocimiento del campo disciplinario del alumno y pueden ser incorporadas a sus propios procesos de producción.   Estas actividades también permiten al alumno actualizar sus conocimientos en las artes visuales y en los campos disciplinarios mencionados y los que se deriven de ellos, tanto en el ámbito tradicional como en las nuevas propuestas, además de que les permiten adquirir habilidades y otros recursos indispensables para la investigación práctico-teórica, que implican análisis documental, la experimentación visual y elaboración de ensayos teórico-críticos de su área profesional.   El avance en el segundo semestre se centrará en el ajuste general del proyecto de investigación, reestructuración del mismo, análisis e interpretación de la información, redacción, y/o revisión del proceso creativo, así como producción de obra. La distribución de las horas teórico-prácticas se ajustará al programa del profesor y al proyecto de investigación-producción del alumno, que podrán cubrirse dentro o fuera del plantel como prácticas de campo.

Índice y contenido temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Entre las actividades que se pueden abordar están las siguientes y pueden ser adaptadas, enriquecidas o ampliadas durante el segundo semestre de acuerdo al campo de conocimiento y sus campos disciplinarios: 1. Investigación y metodología de proyectos de investigación teóricos y teórico-prácticos en las artes visuales y sus campos disciplinarios 2. Teoría y práctica de los niveles representativos de las artes visuales y sus campos disciplinarios. 3. Categorías estéticas aplicadas a las artes visuales y sus campos disciplinarios. 4. Experimentación plástica en las artes visuales y sus campos disciplinarios. 5. Estudios, interpretación y análisis de la imagen. 6. Proyección, planeación y organización de eventos museográficos. 7. El discurso museográfico y su aplicación (teoría y práctica). 8. Elaboración y desarrollo del discurso teórico personal y de terceros, producto del proceso creativo en las artes visuales y sus campos disciplinarios. 9. Recursos visuales para la evaluación de las artes visuales y sus campos disciplinarios. 10. Fundamentos teóricos y prácticos de la disciplina para la experimentación con materiales, técnicas y procedimientos tradicionales y las nuevas tecnologías. 11. El proceso creativo: la investigación-producción en las artes visuales y sus campos disciplinarios 12. Investigación y experimentación personal y grupal en las artes visuales y sus campos disciplinarios 13. Práctica y teoría de la animación, multimedia, medios audiovisuales. 14. Práctica y teoría sobre el uso de las nuevas tecnologías aplicadas a las artes visuales y sus campos disciplinarios 15. Arte digital, tecnologías de punta y la experimentación artística. 16. Gestión y diseño del entorno: logística de proyectos de las artes visuales y sus campos disciplinarios. 17. Escenografía y artes visuales: un espacio para la creación 18. El espacio urbano como una alternativa. 19. El dibujo: procesos, investigación y producción 20. Revisión de avance y reestructuración del proyecto de investigación para conclusión en el cuarto semestre. Los programas específicos que se derivan de dichas actividades académicas están disponibles en la Coordinación del Programa o en el sitio de Internet: http://www.artesvisuales.unam.mx La bibliografía que se anexa es parte del material de consulta para las lecturas más frecuentes y que es considerada básica. Asimismo cada programa que se deriva de las actividades contempla la misma bibliografía y se enriquece con la que el profesor considere de acuerdo a su programa, así como a los objetivos estructura y contenido del mismo.	64	80
Suma total de horas:		144	

Bibliografía básica:

PINTURA

- AZARA Pedro, *De la fealdad el arte moderno*, Anagrama, España, 1994.
- BERGER, John, *Modos de ver*, Barcelona, Gustavo Gili, 2001.
- BETANCOURT Posada Alberto, *Historia, representación e interpretación*, México, UNAM, Facultad de Filosofía y Letras, 2005.
- CALABRESE, Omar, *El lenguaje del arte*, Paidós, Barcelona, 1992.
- CHANDLER, Daniel, *Semiótica para principiantes*, Quito, Ecuador, Abya-Yala, 1999.
- DAUCHER, Hans, *Visión Artística y Visión Racionalizada*, Gustavo Gili, 1987.
- ECO, Umberto, *Obra abierta*, Ariel, España, 1985.
- EYOT, Ives, *Génesis de los fenómenos estéticos*, España, Blume, 1988.
- FURIÓ, Vicenc, *Ideas y formas de la representación pictórica*, España, Anthropos, 2002.
- GODDMAN, Nelson, *Los lenguajes del Arte*, Seix Barral, México, 1986.
- GOMBRICH, Ernst, *Arte e Ilusión*, Barcelona, Gustavo Gili, 1992
- GUASCH, ANA MARÍA (coord.), Ferrán Barenblit. *La Crítica del arte: historia, teoría y praxis*, Barcelona, Ediciones del Serbal, 2003.
- JIMENEZ, José, *Teoría del arte*, Madrid, Tecnos, Alianza, 2002.
- KLEE, Paul, *Teoría del arte moderno*, España, Caldés, 1979.
- MARCHÁN Fiz, Simón (compilador), *Real/ virtual en la estética y la teoría de las artes*, Barcelona, Paidós, 2006.
- MENNA, Filiberto, *La opción analítica en el arte contemporáneo*, Gustavo Gili, España. 1977.
- MICHELI, Mario de, *Las vanguardias artísticas del siglo XX*, España, Alianza, 1981.
- MORA Lomeli, Raul H., *Lecturas y relecturas: ensayos de interpretación simbólica*, Tlaquepaque, Jal., ITESO, Universidad Iberoamericana, 2003.
- OBLIGADO, Clara, *¿De qué se ríe la Gioconda?, o, Por qué la vida de las mujeres no está en el arte*, Madrid, Temas de hoy, 2006.
- OCAMPO Estela y Marti PERAN, *Teorías del arte*, Barcelona, Icaria, 1998.
- SALABERT Pere, *Efecto de la pintura*, Anthropos, España, 1988.
- SANCHEZ, Vázquez Adolfo. *Textos de estética y teoría del arte*, UNAM, México, 1982
- SCHAPIRO, Meyer, *Estilo, artista y sociedad: teoría y filosofía del arte*, Madrid, Tecnos, 1999.
- SHIFF, Richard, *Cezanne y el fin del impresionismo: estudio de la teoría, la técnica y la valoración crítica del arte moderno*, Madrid, A. Machado, 2002.
- TATARKIEWICZ WLADYSLAW, *Historia de seis ideas: arte, belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia estética*, Madrid, Tecnos, 1997.
- TILGHMAN, Benjamin, *Pero, ¿es esto arte?: El valor del arte y la tentación de la teoría*, España, Universidad de Valencia 2005.

ESCULTURA

- ALBRECHT Hans Joachim, *Escultura del siglo XX: Conciencia del Espacio y Configuración Artística*, Barcelona, Blume, 1981.
- ALGARA María del Carmen, *Guía completa de escultura, técnicas y materiales*, Barcelona, Blume, 1982.
- BASILIO GÓMEZ Juan, *Escultura y Modelado en 5 lecciones*, Barcelona, Leda, 1973.
- BAZIN Germain, *El barroco: arquitectura, escultura, pintura*. Alemania, Könemann, 2004.
- BAZIN Germain, *El arte en la Italia del renacimiento: arquitectura, escultura, pintura, dibujo*, Alemania, Köln, Rolf Toman ediciones, 2005.
- BAZIN Germain, *El gótico: arquitectura, escultura, pintura; fotografías de Achim Bednorz*, Colonia, Ullman & Könemann, 2004.
- BAZIN Germain, *Historia de la Escultura Mundial: Panorama Ilustrada de la Prehistoria a nuestros días*, Barcelona, Blume, 1972.
- DEL PULGAR SABIN Carlos, *Artistas Escultores*. España, Vigo, 2002. 6 vols.
- EMERICH Luis Carlos, *Nueva plástica mexicana*, México, Frugosa, 1997.
- KOSMACHOF Vadim, *Trans-mission: organic solar sculptures*, New York, Springer, 2007.
- LOZANO Luis Martín y Magdalena Zavala (compiladores). *La Colección del Instituto Nacional de Bellas Artes*, México, Océano- INBA, 2006.
- NAVARRO, V., *Técnicas de la escultura*, España, Ediciones Meseguer, 1980.
- PLOWMAN John, *Directorio de Escultura: efectos de superficie y cómo conseguirlos*, Barcelona, Acanto, 2007.
- SIEBLER Michael, *Arte griego*, Köln, Taschen, 2007.
- WITTKOWER, Rudolf, *La escultura: procesos y principios*, Madrid, Alianza, 1981.

GRAFICA

- BOTEY, E. *Historia del grabado*, España, Labor, 1990.
- CHAMBERLAIN, W., *Manual de grabado en madera y técnicas afines*, España, H. Blume, 1994.
- DAWSON, John, *Guía completa de grabado e impresión*, España, H. Blume, 1999.
- FICK Bill, GRABOWSKI Beth, *El grabado y la impresión*, España, Blume, 2009.
- FIGUERAS Ferrer Eva, *El Grabado no tóxico: nuevos procedimientos y materiales*, Barcelona, Universidad de Barcelona, 2004.
- FUENTE Merino, Patricia, *Arte y ciencia en el grabado*, México, UNAM, 2003.
- JORDI Catafal, Clara Oliva, *El grabado*, Barcelona, Parramón, 2002.
- MARTÍNEZ, Jesús, *Historia del grabado*, México, La Rana, 2006.

MARTINEZ, Rubio M., *Ayer y hoy del grabado y sistemas de estampación*, España, Tarraco, 1979.
PLA, Jaume, *Técnicas del grabado calcográfico y su estampación*, España, Omega, 1998.
PLA, Jaume, *Grabado calcográfico*, Blume, Barcelona, 1977.
VIVES PIQUE, Rosa, *Del cobre al papel. La imagen multiplicada. El conocimiento de las estampas*, Barcelona, Icaria Editorial, 2000.
VIVES PIQUE, Rosa, *Guía para la identificación de grabados*, España, Arco Libros, 2003.
WESTHEIM, Paul, *El grabado en madera*, Fondo de Cultura Económica, 2005.

ARTE Y ENTORNO (ARTE URBANO)

CULLEN, Gordon, *El paisaje urbano. Tratado de estética urbanística*, Barcelona, Blume, 1974.
FERNÁNDEZ ARENAS, José, *Arte efímero y espacio estético*, Barcelona, Anthropos, 1988.
GANZ, Nicholas, *Graffiti: arte urbano de los cinco continentes*, Barcelona, Gustavo Gili, 2005.
GARCIA, Ramos, Domingo, *Iniciación al urbanismo*, UNAM, México, 1974.
GILLES, Ivain (Ivan Chtcheglov), "Formulario para un nuevo urbanismo", en Debord, GUY. *Internacional situacionista, vol. 1: La realización del arte*, Madrid, Literatura Gris, 1999.
JOSEPH, Isaac, *El transeúnte y el espacio urbano: Ensayo sobre la dispersión del espacio público*, Argentina, Gedisa, 1988.
MARTÍN Ramos, Ángel, *Lo urbano en 20 autores contemporáneos*, Barcelona, Universidad Politécnica de Catalunya, 2004.
OLEA, Oscar, *El arte urbano*, México, UNAM, 1980.
RAPOPORT, Amos, *Aspectos humanos de la forma urbana. Hacia una confrontación de las ciencias sociales con el diseño de la forma urbana*, Barcelona, Gustavo Gili, 1978.
SÁNCHEZ, Alma B., *La intervención artística de la ciudad de México*, CONACULTA, México, 2003.
SCHERER, Bernd M., Ganado Kim, Edgardo (curadores), *Agua: Wasser*, México, UNAM-Instituto Goethe, 2003.
SITTE, Camillo, *Construcción de ciudades según principios artísticos*, Barcelona, Gustavo Gili, 1980.
TAPIES, Xavier, *Arte urbano contra la guerra*, Barcelona, Electa, 2008.
TROCONI, Giovanni, *México, esténcil, propaganda: el arte político-urbano*, México, Arts & Graphics, 2008.

DIBUJO

ACHA, Juan, *Introducción a la creatividad artística*, México, Trillas, 1994.
ACHA, Juan, *Las actividades básicas de las artes plásticas*, México, Ed. Coyoacán, 1997.
ACHA, Juan, *Teoría del dibujo*, México, Ed. Coyoacán, 1999.
ALBERS, Josef, *La interacción del color*, Madrid, Alianza, 1985.
ARNHEIM, Rudolf, *Arte y percepción visual*, Madrid, Alianza, 1994.
ARNHEIM, Rudolf, *El pensamiento visual*, Buenos Aires, Páidos, 1986.
ASENSIO, Francisco, *Dibujo para principiantes*, Italia, Kóneman, 1999.
BALMORI, Santos, *El dibujo su aprendizaje y ejercicio*, México, UNAM, 1985.
BALMORI, Santos, *Técnicas de expresión plástica*, México, UNAM, 1997.
BALMORI, Santos, *Técnicas de la expresión plástica. El dibujo, su aprendizaje y ejercicio*, UNAM, 1985.
BAY, J., *El dibujo a lápiz*, Barcelona, Leda, 1980.
BOWYER, Jason, *Introducción al dibujo*, Barcelona, Blume, 1992.
BRAUNSTEIN, Mercedes, *Para empezar a dibujar con carbón sanguina y creta*, Barcelona, Parramón, 2000.
BRAUNSTEIN, Mercedes, *Las bases del dibujo*, Barcelona, Parramón, 1999.
CHEN, Francois, *Vacío y plenitud*, Madrid, Siruela, 1993.
CHING, Frank, *Las bases del dibujo*, México, Gustavo Gili, 1999.
CORTÉS, Valeria, *Anatomía, academia y dibujo clásico*, Madrid, Cátedra, 1994.
CRESPI, Irene, *Léxico técnico de las artes plásticas*, Buenos Aires, Eudeba, 1989.
DAUCHER, Hans, *Modos de dibujar*, Barcelona, Gustavo Gili, 1987, 6 vols.
DONDIS, Donis A., *La sintaxis de la imagen*, Barcelona, Gustavo Gili, 1982.
EGEA David, *Anatomía para el artista*, Barcelona, Parramón, 2004.
FACUNDO MASS, Alberto, *El dibujo enseñanza-aprendizaje*, Valencia, Servicios de Publicaciones, 1999.
GLENN Fabry, *Anatomía para dibujantes de fantasía: una guía para la creación de figuras de acción y formas de fantasía para ilustradores*, Barcelona, Norma, 2005.
GOMEZ MOLINA, Juan José, *El manual del dibujo, estrategias de su enseñanza en el siglo XX*, Madrid, Cátedra, 2001.
GORDON Louise, *Dibujo anatómico de la cabeza humana*, México, Daimon, 1991.
HOGG, J., *Psicología y Artes visuales*, Barcelona, Gustavo Gili, 1980.
KANDINSKY, Wassily, *De lo espiritual en el arte*, Barcelona, Barral-Labor, 1982.
LAMBERT, Susan, *El dibujo, técnica y utilidad*, Madrid, Blume, 1996.
LOMIS, Andrew, *Dibujo de éxito*, Buenos Aires, Librería Hachette, 1960.
MAGNUS GUNTER, Hugo, *Manual para dibujantes e ilustradores*, Barcelona, Gustavo Gili, 1992.
MAIER, Manfred, *Procesos elementales de proyectación y configuración*, Barcelona, Gustavo Gili, 1982.
MANERA Domingo, *Gran curso de dibujo*, Barcelona, Editorial de Vecchi, 2000.
MAYER, Ralph, *Materiales y técnicas del arte*, Madrid, Blume, 1985.
MOREAUX, Arnold, *Anatomía artística del hombre*, Madrid, Norma, 1981.
PLASENCIA CLIMENT, Carlos, *El rostro humano*, España, Universidad Politécnica de Valencia, 1993.
PLAZAOLA, Juan, *Introducción a la estética, historia, teoría, textos*, Bilbao, Universidad de Deusto, 1999.
PUENTE, Rosa, *Dibujo y educación visual*, Madrid, Gustavo Gili, 1989.
SIMBLET Sarah, *Anatomía para el artista*, Barcelona, Blume, 2002.
SIMPSON, Ian, *Curso completo de Dibujo*, Barcelona, Blume, 1995.

SMITH, Stan, *Curso práctico del dibujo*, Barcelona, Blume, 1995.
SMITH Stan, *Anatomía, perspectiva y composición*, Madrid, Tursen/H. Blume, 1996.
SZUNYOGHY, Andrés, *Escuela de dibujo de anatomía*, Barcelona, Könemann, 1996.
SZUNYOGHY, Andrés, *Anatomía humana para artistas*, Barcelona, Könemann, 2006.
TESSIG, Karel, *Las técnicas del dibujo*, Madrid, Libsa, 1990.
WAY, Mark, *La perspectiva del dibujo*, Barcelona, Omega, 1991.

FOTOGRAFIA

ANSON, Antonio, *Novelas como álbumes. Fotografía y literatura*, España, Mestizo, 2000.
ARENT Safir (ed.), *Conectando creaciones. Ciencia-Tecnología-Literatura-Arte*, España, Centro Galego de Arte Contemporáneo, 2000.
AUMONT, Jacques, *El ojo interminable*, Barcelona, Paidós, Barcelona, 1997.
AUMONT, Jaques, *La imagen*, Barcelona, Paidós, 1992.
BAQUÉ Dominique, *La fotografía plástica. Un arte paradójico*, Barcelona, Gustavo Gili, 2003.
BARRAGÁN, Carlos M., *El sueño alcanzado por el sueño: fotografía en pintura y pintura en fotografía*, Valencia, Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, 2000.
BARTHES, Roland, "El mensaje fotográfico" y "Retórica de la imagen", en *Lo obvio y lo obtuso: imágenes, gestos, voces*, Barcelona, Paidós Comunicación, 2002.
BARTHES, Roland, *La cámara lúcida*, Barcelona, Gustavo Gili, 1992.
BATCHEN, Geoffrey, *Arder en deseos. La concepción de la fotografía*, Barcelona, Gustavo Gili, 2004.
BAUDELAIRE Charles, *Curiosidades estéticas*, Madrid, Ediciones Júcar, 1988.
BAURET, Gabriel, *De la fotografía*. Buenos Aires, La Marca, 1999.
BAZÍN, André, "Ontología de la imagen fotográfica", en *¿Qué es el cine?*, Madrid, Rialp, 1966.
BECEYRO, Raúl, *Ensayos sobre fotografía*, Buenos Aires, Paidós, 2003.
BENJAMIN, Walter, *Discursos interrumpidos*, Barcelona, Planeta-Agostini, 1994.
Bernal Rosso, Francisco, *Técnicas de iluminación en fotografía y cinematografía*, Barcelona, Omega, 2003.
BORDIEU, Pierre, *Un arte medio. Ensayo sobre los usos sociales de la fotografía*, Barcelona, Gustavo Gili, 2003.
BORDIEU, Pierre, *La fotografía un arte intermedio*, México, Nueva Imagen, 1979.
BORRIAUD, Nicolás, *Post producción. La cultura como escenario: modo en el que el arte reprograma el mundo contemporáneo*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora, 2004.
BUSSELLE, Julián, *B & W Photo-lab: copias con efectos especiales*, Barcelona, Omega, 2000.
BUSSELLE, Julián, *Sencillamente blanco y negro: revelado y positivado*, Barcelona, Omega, 2000.
BUSSELLE, Michael, *Tus mejores fotografías en color*, México, Grijalbo, 2000.
CADAVA, Eduardo, *Trazos de luz: tesis sobre la fotografía de la historia*, Santiago de Chile, Palinodia, 2006.
CARRERAS Claudi, *Conversaciones con fotógrafos mexicanos*, Barcelona, Gustavo Gili, 2007.
CASTELLANOS, Paloma, *Diccionario histórico de la fotografía*, Madrid, Istmo, 1999.
CHEVRIER Jean-François, *La fotografía entre las bellas artes y los medios de comunicación*, Gustavo Gili, Barcelona, 2007.
CHILD, John, *La iluminación en la fotografía*, Madrid, Anaya Multimedia, 2005.
CLEMETS, John, *Guía completa de fotografía digital: blanco y negro*, Omega, Barcelona, 2005.
CORONADO e HIJÓN Diego, *Una mirada a cámara: teorías de la fotografía de Charles Baudelaire a Roland Barthes*. Sevilla, Ediciones Alfar, 2005.
COSSÍO del Pomar Felipe, *Crítica de arte de Baudelaire a Malraux*, México, Fondo de Cultura Económica, 1956.
COSTA, Joan, *La fotografía entre sumisión y subversión*, Trillas, México, 1991.
CRAIG, Owens, "El impulso alegórico: contribuciones a una teoría de la posmodernidad" en Wallis Brian (ed.) *Arte después de la modernidad. Nuevos planteamientos en torno a la representación*, Madrid, Akal, 2001.
CRIMP Douglas, "Imágenes" en Guasch Ana María (ed.) *Los manifiestos del arte posmoderno. Textos de exposiciones 1980-1995*, Madrid, Akal-Arte Contemporáneo, 2001.
DAWN Ades, *Fotomontaje*, Gustavo Gili, Barcelona, 2006, 288p
DAYE David, *Tus mejores fotografías con poca luz*, México, Grijalbo, 2000.
DAYE, David, *Efectos especiales en fotografía*, México/Buenos Aires, Somohano/Documenta, 1998.
DORFLES, Gillo, "Apuntes para una estética de la fotografía", en *Sentido e insensatez en el arte de hoy*, Valencia, Fernando Torres, 1973.
DUBOIS, Phillipe, *El acto fotográfico*, Barcelona, Paidós, 1986.
DURAND, Regis, *El tiempo de la imagen. Ensayo sobre las condiciones de una historia de las formas fotográficas*, Salamanca, Ediciones de la Universidad de Salamanca, 1998.
ENSOR, Adrian, *Técnicas avanzadas de revelado y positivado: B & W photo-lab*, Barcelona, Omega, 2001.
FONTCUBERTA, Joan (ed.), *Estética fotográfica. Una selección de textos*, Barcelona, Blume, 1984.
FONTCUBERTA, Joan, *Fotografía: conceptos y procedimientos. Una propuesta metodológica*, Barcelona, Gustavo Gili, 1990.
FONTCUBERTA, Joan, *Imagen fotográfica*, España, Tecnos, 1995.
FRAMTON, Hollis, *Especulaciones: escritos sobre cine y fotografía*, Barcelona, MACBA, 2007.
FREEMAN, John, *Fotografía: un manual actual y completo de técnica fotográfica*, Barcelona, Omega, 2004.
FREUND, Gisele, *La fotografía como documento social*, Gustavo Gili, Barcelona, 1983.
FROST, Lee, *Fotografía creativa*, Omega, Barcelona, 1998.
GONZÁLEZ, Laura, *Pintura y fotografía: ¿dos medios diferentes?*, Barcelona, Gustavo Gili, 2005.
GREEN, David y Lowry Joanna, *¿Qué ha sido de la fotografía?*, Gustavo Gili, Barcelona, 2007.
GUTIÉRREZ, Miguel Angel, *Impresión fina: manual de técnicas avanzadas de laboratorio fotográfico en blanco y negro*. México, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2001.
HANSMANN Raoul, *Estética de la fotografía de Joan Fontcuberta*, Barcelona, Blume, 1984.

Hedgecoe, John, *Fotografía avanzada*, Blume, Barcelona, 1994.

HICKS, Roger y Frances Schultz, *La exposición perfecta: de la teoría a la práctica*, Barcelona, Omega, 2000.

HUNTER, Fil, *La iluminación en la fotografía*, Madrid, Anaya Multimedia, 2008.

JOLLY Martin, *La imagen fija*, La Marca-Biblioteca de la mirada, Buenos Aires, s/f.

JURADO, Carlos, *El arte de la aprehensión de las imágenes y el unicornio (fotografía estenopeica)*, México, 1984.

KRACAUER, Siegfried, *Teoría del cine: la redención de la realidad física*, Barcelona, Paidós, 1996.

KRAUSS, Rosalind, *Lo fotográfico. Por una teoría de los desplazamientos*, Barcelona, Gustavo Gili, 2002.

LANGFORD, Michael John, *Tratado de fotografía: un texto avanzado para profesionales*, Barcelona, Omega, 1994.

LOVELL, Ronald P., *Manual completo de fotografía*, Madrid, Celeste, 1998.

MAN Ray, *Man Ray. Fotografías. Paris 1920-1934*, Gustavo Gili, Barcelona, 1980.

MARGOLIS, Joseph Zalman, *The Worlds of art and the world*, Amsterdam, Rodopi, 1984.

MARZO Jorge Luis, *Fotografía y activismo*, Barcelona, Gustavo Gili, 2006.

MOHOLY-NAGY Lázló, *Pintura, fotografía, cine*, Barcelona, Gustavo Gili, 2005.

MORIN, Edgar, *El cine o el hombre imaginario*, Barcelona, Paidós, 2001.

NEWHALL, Beaumont, *Historia de la fotografía desde sus orígenes hasta nuestros días*, Barcelona, Gustavo Gili, 2002.

PICAUDÉ Valérie, Arbaizar Philippe, *La confusión de los géneros en fotografía*, Barcelona, Gustavo Gili, 2003.

RAMALHO, José Antonio, *Fotografía digital*, Madrid, Anaya Multimedia, 2006.

RIBALTA Jorge (ed.), *Efecto real. debates posmodernos sobre fotografía*, Barcelona, Gustavo Gili, 2004.

ROUILLÉ, André y Lemagny, Jean, *Historia de la fotografía*, Madrid, Alcor, 1988.

RUTTER, Chris, *Manual del color: esencial para fotógrafos*, Madrid, Tursen/H. Blume, 2008.

SCHAEFFER Jean-Marie, *La imagen precaria. Del dispositivo fotográfico*, Madrid, Cátedra, 1990.

SORLIN Pierre, *El 'siglo' de la imagen analógica*, Buenos Aires, La Marca, 2004.

SOUGEZ, Marie-Loup, "Una nueva visión en el arte y la literatura", en *Historia de la fotografía*, Madrid, Cátedra, 1985.

STELZER, Otto, *Arte y fotografía. Contactos, influencias y efectos*, Barcelona, Gustavo Gili, 1981.

WOROBIEC, Tony, *Técnicas de arte en fotografía: cámara, laboratorio, digital, técnica mixta*, Barcelona, Blume, 2005.

MOVIMIENTO, ARTE DIGITAL Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

ANDER-EGG, Ezequiel, *El léxico del animador: los 100 conceptos clave de la animación socio-cultural*, Argentina, ICSA-Humanitas, 1987.

ANDER-EGG, Ezequiel, *La animación y los animadores: pautas de acción y formación*, Madrid, Narcea, 1992.

APARICI, Roberto (coord.), *La revolución de los medios audiovisuales*, Madrid, De la Torre, 1993.

ARIAS MARTÍNEZ, Luis Miguel, *Medios, políticos y opinión pública*, Perú, San Marcos, 1996.

AZPITARTE Almagro, Antonio, *3D Studio: animación y proyectos de diseño*, Madrid, Paraninfo, 1995.

BALLESTA PAGÁN Javier, *Los medios de comunicación en la sociedad actual*, España, Universidad de Murcia, 2001.

BONSIEPE, Gui, *Las 7 columnas del diseño*, México, UAM, 1993.

BRYANT, Jennings y ZILLMANN, Dolf (comp.), *Los efectos de los medios de comunicación*, Barcelona, Paidós, 1996.

BURGOS Daniel, *3D Studio Max 3 práctico: guía de aprendizaje*, Madrid, Osborne McGraw-Hill, 2000.

CÁMARA Pérez, Sergi, *El dibujo animado. Aula de dibujo profesional*, España, Parramón, 2004.

CONILL Sancho, Jesús, *Ética de los medios: una apuesta por la ciudadanía audiovisual*, España, Gedisa, 2004.

CURRAN, James (comp.), *Sociedad y comunicación de masas*, México, Fondo de Cultura Económica, 1981.

CHISMAR John P., *3D studio MAX 3 animación*, Madrid, Prentice-Hall, 2000.

DE FLEUR Melvin I., *Fundamentos de comunicación humana*. México, McGraw-Hill Interamericana, 2005.

DELGADO Pedro Eugenio, *El cine de animación*, Madrid, JC, 2000.

DOMINICK, Joseph R., *La dinámica de la comunicación masiva*, México, McGraw-Hill Interamericana, 2006.

FABRIS, Germani, *Fundamentos del proyecto gráfico*, Barcelona, Don Bosco, 1982.

FAINHOLC, Beatriz, *Lectura crítica en Internet: Análisis y utilización de los recursos tecnológicos en educación*, Argentina, Homo Sapiens, 2004.

FORD, Aníbal, Jorge B. RIVERA, Eduardo ROMANO, *Medios de comunicación y cultura popular*, Buenos Aires, Legasa, 1985.

FURNISS Maureen, *Art in motion: animation aesthetics*, London, J. Libbey, 1998.

GARCÍA GALERA, María del Carmen. *Televisión, violencia e infancia. El impacto de los medios*, Barcelona, Gedisa, 2000.

GIAMBRUNO Mark, *3D graphics & animation*, Indianapolis, Indiana, New Riders, 2002.

GONZÁLEZ Monaj, Raúl, *Manual para la realización de Storyboards*, España, Universidad Politécnica de Valencia, 2006.

GUERRERO, Javier, *3D Studio Max 2.5*, España, Abeto, 1998.

HALAS, John, *The contemporary animator*, Londres, Focal, 1990.

LAYBOURNE Kit, *The animation book: A complete guide to animated filmmaking from flip-books to sound cartoons*, New York, Crown, 1979.

LEPE LIRA, Luz María, *Comunicación desde la periferia: tradiciones orales frente a la globalización*, España, Anthropos, 2006.

LEVITAN, Eli L., *Handbook of animation techniques*, N.Y., Van Nostrand Reinhold, 1979.

LEWIS Peter, *Medios de comunicación alternativos: la conexión de lo mundial con lo local*, Paris, UNESCO, 1995.

LULL, James, *Medios, comunicación, cultura. Aproximación global*, Buenos Aires, Amorrortu, 1997.

LLORET, Carmen, *Cortografía, animación*, Madrid, Fundación Autor, Sociedad General de Autores y Editores, 2004.

MACGILLIVRAY, Carol, *3D for the Web: interactive 3D animation using 3DS Max*, Amsterdam, Elsevier/Focal, 2005.

MAGNENAT-THALMANN, Nadia, *Computer animation: theory and practice*, N.Y., Springer-Verlang, 1985.

MARÍ SAEZ, Víctor Manuel, *Globalización, nuevas tecnologías y comunicación*, Madrid, Ediciones de la Torre, 2002.

MARTÍN BARBERO, Jesús, *De los medios a las mediaciones. Comunicación, cultura y hegemonía*, Barcelona, Gustavo Gili, 1987.

MARTIN Cruz, Luis Miguel, *3D Estudio*, Madrid, Anaya Multimedia, 1994.

MATOSSIAN, Michele, *3D Studio Max 3*, Berkeley, California, Peachpit, 1999.

MATTELART, Armand, *Pensar sobre los medios. Comunicación y crítica social*, Chile, Editorial LOM, 1986.

McLUHAN Marshall, *Comprender los medios de comunicación: las extensiones del ser humano*, España Paidós, 2009.

MENA, Marta, Lidia Rodríguez, María Laura Diez, *El diseño de proyectos de educación a distancia: Páginas en construcción*, Buenos Aires, La Crujía, 2005.

MORTIER Shamms, *3D graphics tutorial collection*, Hingham, Massachusetts, Charles River Media, 2001.

OROZCO GÓMEZ, Guillermo, *La investigación en comunicación desde la perspectiva cualitativa*, Argentina, Ediciones de Periodismo y Comunicación, UNLP, La Plata, 1996.

PÉREZ Rodríguez, Mª Amor, *Los nuevos lenguajes de la comunicación: Enseñar y aprender con los medios*, Barcelona, Paidós, 2004.

PÉREZ Tornero, J.M., *El desafío educativo de la televisión*, Barcelona, Paidós, 1994.

PERISIC Zoram, *The animation stand: Rostrum camera operations*, Londres, Focal Press, 1976.

PILLING Jayne, *2D and beyond*, Crans-Pres-Celigny, Hove, Estados Unidos, RotoVision, 2001.

QUINTANA Cabañas, José Ma., *Los ámbitos profesionales de la animación*, Madrid, Narcea, 1993.

RAMONET, Ignacio, *La golosina visual*, Barcelona, Debate, 2001.

RATNER, Peter, *Mastering 3D*, Canada, Allworth Press, 2004.

ROBERTS, Steve, *Character animation in 3D: use traditional drawing techniques to produce stunning CGI animation*, Amsterdam, Elsevier, Focal, 2004.

RODRIGO ALSINA, Miquel, *Los modelos de la comunicación*, España, Tecnos, 1995.

RODRIGUEZ Bermúdez Manuel, *Animación: una perspectiva desde México*, CUEC-UNAM, 2007.

ROGLÁN, Manuel & Pilar Equiza, *Televisión y lenguaje. Aportaciones para la configuración de un nuevo lenguaje periodístico*, Barcelona, Editorial Ariel, 1995.

RUBIN Susan, *Animation: The art and the industry*, Englewood cliffs, New Jersey, Prentice Hall, 1984.

SÁENZ Valiente, Rodolfo, *Arte y técnica de la animación*, Argentina, Ediciones de la Flor, 2006.

SALÓ, Nuria, *Aprender a comunicarse en las organizaciones*, Barcelona, Paidós, 2005.

SANCHEZ RAMOS, Elena, *Los medios de comunicación*, España, Editorial Granada, 1991.

SANDERS, Norman, *Manual de producción del diseñador gráfico*, Barcelona, Gustavo Gili, 1988.

SANTIAGO David, *Creating 3D effects for film, TV and games*, Boston, Massachusetts, Thomson Course Technology, 2005.

SARRIS NIKOS, *3D modeling and animation: synthesis and analysis techniques for the human body*, Hershey, IRM Press, 2005.

SARTORI, Giovanni, *Homo videns: la sociedad teledirigida*, Madrid, Taurus, 1998.

SCHUJER, Silvia y María Schujer, *Aprender con la radio: Herramientas para una comunicación participativa*. Buenos Aires, La Crujía, 2005.

SILVERSTONE, Roger, *Televisión y vida cotidiana*, Buenos Aires, Amorrortu, 1996.

SOLOMON Charles, *The complete Kodak animation book*, Rochester, New York, Eastman Kodak, 1983.

THOMPSON, Nigel, *Técnicas de animación con Windows 95 y Windows NT*, España, Mc. Graw Hill, 1995.

THESING, Josef, Frank Priess, *Globalización, democracia y medios de comunicación*. Buenos Aires, CIEDLA, 1999.

THOMPSON, John B., *Los media y la modernidad. Una teoría de los medios de comunicación*, Barcelona, Paidós, 1998.

TIETJENS, Ed, *Así se hacen películas de dibujos*, Barcelona, Parramón, 1977.

TRICIA, Austin, *Diseño de nuevos medios de comunicación*, España, Blume, 2008.

TUCHMAN, Gaye, *La producción de la noticia. Estudio sobre la construcción de la realidad*, Barcelona, Gustavo Gili, 1983.

TYLOR Richard, *Enciclopedia de técnicas de animación*, Barcelona, Acanto, 2004.

VALDEZ ZEPEDA, Andrés, *Marketing Político. Un acercamiento a su objeto y campo de estudio*, México, Universidad de Guadalajara, Alacop, 2001.

VINCE, John, *3-D computer animation*, Wokingham, Inglaterra, Addison-Wesley, 1992.

WEBSTER Chris, *Animation: the mechanics of motion*, Amsterdam, Elsevier/Focal, 2005.

WELLS, Paul, *Fundamentos de la Animación*, España, Parramón, 2007.

WHITE, Tony, *The animator's workbook*, New York, Watson-Guptill, 1986.

WIGAN, Mark, *Imágenes en secuencia*, Barcelona, Gustavo Gili, 2008.

WILLIAM, Richard, *The Animator's Survival Kit*, Londres, Faber, 2001.

WILLIAMS, Raymond, *Los medios de comunicación social*, Barcelona, Península, 1973.

INVESTIGACIÓN EN ESTUDIOS DE LA IMAGEN

AGUAYO, Fernando y Lourdes Roca, *Imágenes e investigación social*, México, Instituto Mora, 2005.

ARNHEIM, Rudolf, *Pensamiento visual*, Madrid, Alianza Editorial, 1982.

ARNHEIM, Rudolf, *Arte y percepción visual*, Madrid, Alianza Editorial, Madrid, 1979.

AUMONT, Jacques, *La imagen*, Buenos Aires, Paidós, 1992.

BARLOW, Horace, et. al. *Imagen y conocimiento. Cómo vemos el mundo y cómo lo Interpretamos*, Barcelona, Crítica, 1994.

BARTHES, Roland, *Elementos de semiología*, Buenos Aires, Tiempo Contemporáneo, 1970.

BARTHES, Roland, *Retórica de la imagen*, Buenos Aires, Tiempo Contemporáneo, 1970.

BAUDRILLARD, Jean, *Cultura y simulacro*, Barcelona, Kairós, 1978.

BELTING, Hans, *Antropología visual*, Buenos Aires, Katz, 2003.

BAXANDALL, Michael, *Pintura y vida cotidiana en el Renacimiento*, Barcelona, Gustavo Gili, 1978.

BERGER, John, *et. al.*, *Modos de ver*, Barcelona, Gustavo Gili, 1975.

BESANÇON, Alain, *La imagen prohibida*, Madrid, Siruela, 1996.

BLACK, Max, "¿Cómo representan las imágenes?", en Gombrich *et. al.*, *Arte, percepción y realidad*, Buenos Aires, Paidós, 1983.

BOZAL, Valeriano, *Mimesis: las imágenes y las cosas*, Madrid, Visor, 1987.

BREA, José Luis (Ed.), *Estudios visuales. La epistemología de la visualidad en la era de la globalización*, Madrid, Akal, 1995.

CALABRESE, Omar, *El lenguaje del arte*, Buenos Aires, Paidós, 1987.

CHATEAU, Jean, *Las fuentes de lo imaginario*, México, FCE, 1976.

DEBRAY, Régis, *Vida y muerte de la imagen. Historia de la mirada en Occidente*, Buenos Aires, Paidós, 1994.

DENIS, Michel, *Las imágenes mentales*, Madrid, Siglo XXI, 1984.

DONDIS, Donis A., *Sintaxis de la imagen*, Barcelona, Gustavo Gili, 1976.

DORFLES, Gillo, *Elogio de la inarmonía*, Barcelona, Lumen, 1989.

DURAND, Gilbert, *La imaginación simbólica*, Buenos Aires, Amorrortu, 1964.

ECO, Umberto, *Tratado de semiótica general*, México, Nueva Imagen-Lumen, 1978.

ELIADE, Mircea, *Imágenes y símbolos*, España, Planeta-de Agostini, 1994.

ELLIOTT, Jorge, *Entre el ver y el pensar. La pintura y las escrituras pictográficas*, Madrid, Fondo de Cultura Económica, 1976.

FOCILLON, Henri, *La vida de las formas*, México, ENAP/UNAM, 2010.

FREEDBERG, David, *El poder de las imágenes*, Madrid, Cátedra, 1989.

GATTEGNO, Caleb, *Hacia una cultura visual*, México, SEP-Diana, 1978.

GAUTIER, Guy, *Veinte lecciones sobre la imagen y el sentido*, Madrid, Cátedra, 1986.

GOMBRICH, Ernst, *Arte, percepción y realidad*, Madrid, Debate, 2000.

GOMBRICH, Ernst, *La imagen y el ojo. Nuevos estudios sobre la psicología de la representación pictórica*, Madrid, Debate, 2000.

GONZÁLEZ, César, *Imagen y sentido. Elementos para una semiótica de los mensajes visuales*, México, UNAM, 1986.

GOODMAN, Nelson, *The languages of art. An Approach to a Theory of Symbols*, London, Oxford University Press, 1969.

GORSKY, D. P. (Coord.), *Pensamiento y lenguaje*, México, Grijalbo, 1961.

GREGORY, Richard, *Ojo y cerebro. Psicología de la visión*, Madrid, Guadarrama, 1965.

GRUZINSKI, Serge, *La guerra de las imágenes. De Cristóbal Colón a "Blade Runner" (1492-2019)*, México, FCE, 1994.

GUBERN, Roman, *Del bisonte a la realidad virtual. La escena y el laberinto*, Madrid, Anagrama, 1996.

GUEVARA Pozas, Angel, "Imágenes y conducta animal", en *Imágenes. De los primates a la inteligencia artificial*, México, UNAM, 1993.

HUYGHE, René, *Diálogo con el arte*, Barcelona, Editorial Labor, 1965.

JUNG, C. G., *El hombre y sus símbolos*, Barcelona, Paidós, 1997.

KANDINSKY, Vasili, *Punto y línea sobre el plano*, México, Editores Mexicanos Unidos, 1995.

LAPOUJADE, Marie-Noel, *Filosofía de la imaginación*, México, Siglo XXI, 1988.

LYOTARD, Jean-François, *Discurso, figura*, Barcelona, Gustavo Gili, 1979.

McLUHAN, Herbert Marshall, *La galaxia Gutenberg*, México, Planeta, 1985.

MIRZOEFF, Nicholas, *Una introducción a la cultura visual*, Barcelona, Paidós, 2003.

MOLES, Abraham, *La imagen*, México, Trillas, 1991.

PANOFKY, Erwin, *El significado en la artes visuales*, Madrid, Alianza, 1979.

PÉREZ, Francisca, *Los placeres del parecido. Icono y representación*, Madrid, Visor, 1988.

READ, Herbert, *Imagen e idea*, México, Fondo de Cultura Económica, 1980.

SARTORI, Giovanni, *Homo videns. La sociedad teledirigida*, Madrid, Taurus, 1998.

SAXL, Fritz, "Continuidad y variación en el significado de las imágenes", en *La vida de las imágenes*, Madrid, Alianza, 1989.

TAGG, John, *El peso de la representación*, Barcelona, Gustavo Gili, 2005.

VILLAFANE, Justo, y Norberto Mínguez, *Principios de teoría general de la imagen*, Madrid, Ediciones Pirámide, 1996.

VITTA, Maurizio, *El sistema de las imágenes. Estética de las representaciones cotidianas*, Barcelona, Paidós, 2003.

ZAMORA Águila, Fernando, *Filosofía de la imagen. Imagen, lenguaje y representación*, México, ENAP/UNAM, 2007.

ZUNZUNEGUI, Santos, *Pensar la imagen*, Madrid, Cátedra/Universidad del País Vasco, 1995.

INVESTIGACIÓN EN ARTES VISUALES

BAENA Paz, Guillermina, *Instrumentos de Investigación*, México, Editores Mexicanos Unidos, 1979.

BAENA Paz, Guillermina, *Manual para elaborar trabajos de investigación documental*, México, UNAM, 1975.

BERNAL Torres, César Augusto, *Metodología de la investigación: Para administración, humanidades y ciencias sociales*, México: Pearson Educación, 2006.

BOTTA, Mirta, *Tesis, monografías e informes: nuevas normas y técnicas de investigación y redacción*, Buenos Aires, Biblos, 2003.

BREA, José Luis *et. al.*, *Estudios visuales: La epistemología de la visualidad en la era de la globalización*. Madrid, Akal, 2005.

BUNGE, Mario, *Epistemología: Curso de actualización*, México, Siglo XXI, 2004.

CAICEO, Eduardo Jaime, *Elaboración de tesis*, Santiago de Chile, Jurídica Conosur, 1998.

CALELLO, Hugo, *Método*, Buenos Aires, Colihue, 1999.

CIFUENTES, Medina Edelberto, *La aventura de investigar*, Guatemala, Magna Terra, 2005.

CHAUMIER, Jacques, *Técnicas de documentación y archivo*, Barcelona, Oikos-Tau Ediciones, 1993.

CHECA Cremades, Fernando, *et al.*, *Guía para el estudio de la historia del arte*, Madrid, Cátedra, 1999.

DE LA TORRE VILLAR, Ernesto *et al.*, *Metodología de la investigación, bibliográfica, archivística y documental*, México,

Mc. Graw-Hill, 1985.

ECO, Umberto, *Cómo se hace una tesis. Técnicas y procedimientos de estudio, investigación y escritura*, Barcelona, Gedisa, 2001.

FERNÁNDEZ, Justino, *Pensar el arte*, México, UNAM, 2008.

FLICK, Uwe, *Introducción a la investigación cualitativa*, Madrid, Fundación Paideia Galiza, ediciones Morata, 2004.

GARCÍA Canclini, Néstor, *La producción simbólica: Teoría y método en sociología del arte*, México, Siglo XXI, 2006.

GARCÍA Córdoba, Fernando, *La tesis y el trabajo de tesis: recomendaciones metodológicas para la elaboración de los trabajos de tesis*, México, Limusa, 2002.

GORTARI, Eli de, *Metodología general y métodos especiales*, México, Siglo XXI, 1974.

GUTIÉRREZ Carlos, et al., *Redacción de textos académicos*, Caracas, El Nacional, 2005.

HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto, *Fundamentos de metodología de la investigación*, México, McGraw-Hill, 2005.

HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto, *Metodología de la investigación*, México, McGraw-Hill, 2006.

ICART Isern, María Teresa, et al., *Elaboración y presentación de un proyecto de investigación y una tesina*, Barcelona, Edicions Universitat Barcelona, 2006.

JURADO Rojas, Yolanda, *Taller de lectura y redacción II: manual para la elaboración de tesis, monografías, ensayos e informes académicos*, Madrid, Thompson Paraninfo, 2005.

LEON, Orfelio G., *Cómo redactar textos científicos, tesis doctorales, tesis master*, Madrid, Netbiblo, 2005.

LUNA, Castillo Antonio, *Metodología de la tesis*, México, Trillas, 1996.

MENDEZ, Álvarez Carlos E., *Metodología diseño y desarrollo del proceso de investigación*, México, McGraw Hill, 2001.

MENDIOCA, Gloria Edel, *Sobre tesis y tesisistas*, Buenos Aires, Espacio, 2003.

MERCADO H., Salvador, *Cómo hacer una tesis: tesinas, informes, memorias, seminarios de investigación y monografías*, México, Limusa, 2003.

MÜLLER Delgado, Martha Virginia, *Guía para la elaboración de tesis y consultorio gramatical*, Costa Rica, Editorial Universidad de Costa Rica, 2000.

NAMAKFOROOSH, Mohammad Naghi, *Metodología de la investigación*, México, Limusa, 2000.

NESSI, Ángel Osvaldo, *Técnicas de investigación en la historia del arte*, Argentina, Editorial Nova, 1968.

PÄCHT, Otto, *Historia del arte y metodología*, Madrid, Alianza, 1993.

PIÑUEL, Raigada José Luis, *Metodología general*, Madrid, Síntesis, 1995.

PRIOR OLMOS, Ángel (coord.), et al., *Nuevos métodos en ciencias humanas*, Barcelona, Anthropos, 2002.

RACA, Philip, *Ponte las pilas*, España, Gedisa, 2003.

SAAVEDRA, R. Manuel, *Elaboración de tesis*, México, Editorial Pax México, 2001.

SANCHEZ, Ambriz Gerardo, *Tesis profesional*, México, UNAM, 2003.

SANCHEZ, Azuara Gilberto, *Metodología de estudio*, México, Universidad de Aguascalientes, 1994.

SANCHEZ, Carlos, *Como se hace un libro*, México, Editora Continental, 1986.

SELLTIZ Claire et al., *El proceso de investigación en Metodología de las ciencias sociales*, México, UNAM, 1968.

SEVERINO, Antonio, *Metodología del método científico*, Colombia, Cooperativa Editorial Magisterio, 2000.

TABORFA, Huáscar, *Cómo hacer una tesis*, México, Grijalbo, 1980.

TECLA, J. Alfredo, *Teoría, métodos y técnicas de la investigación social*, México, Ediciones de Taller Abierto, 1982.

TOPOLSKY, Jerzy, *Metodología de la historia*, Madrid, Cátedra, 1992.

TOVAR, Luis Arturo, *¿Cómo hacer una tesis de maestría?*, México, Instituto Politécnico Nacional, 2004.

VELASCO, y Lambe, *Manual para elaborar una tesis*, México, Universidad Intercontinental, 2007.

WRIGTH, Milis C., *Sobre artesanía intelectual en la imaginación sociológica*, México, FCE, 1980.

YUNI, José, et al., *Recursos metodológicos para la preparación de proyectos de investigación*, Argentina, Editorial Brujas, 2006.

Bibliografía complementaria:

PINTURA

ALCANTARA Hewitt, Rebeca, *Un análisis crítico de la teoría de la restauración de Cesare Brandí*, Barcelona, Ediciones del Serbal, 2003.

ECO, Umberto, *Lector in fabula: la cooperación interpretativa en el texto narrativo*, Barcelona, Lumen, 1999.

FABBRI, Paolo, *El giro semiótico: las concepciones del signo a lo largo de su historia*, Barcelona: Gedisa, 2000.

GOETHE, Johann Wolfgang von, *Teoría de los colores*, España, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Murcia, 1999.

GUIRAUD, Pierre, *La semiología*, Siglo XXI, México, 1989.

LYNN, Steven, *Texts and contexts: writing about literature with critical theory*, USA, Prentice Hall, 2007.

MARAFIOTI, Roberto, *El éxtasis de los signos*, Buenos Aires, Biblos, 2004.

MOXEY, Keith, *Teoría, práctica y persuasión: estudios sobre historia del arte*, New York, Pearson Longman, 2005.

MUKAROVSKI, Jan, *Texto de estética y semiótica*, Gustavo Gili, España, 1977.

PARRET, Herman, *De la semiótica a la estética: enunciación, sensación, pasiones*, Buenos Aires, Edicial, 1998.

PÉREZ De Medina, Elena, (comp), *Recorridos semiológicos: signos, enunciación y argumentación*, Buenos Aires, Eudeba, 1998.

PÉREZ Martínez, Herón, *En pos del signo: introducción a la semiótica*, México, El Colegio de Michoacán, 2000.

PRIETO Inzunza, Angélica, *La pasión del descontento y otros ensayos*, México, Universidad Veracruzana, 1999.

REYES, José, *Discusiones y disfunciones*, México, Casa J. Pablos, Instituto Municipal del Arte y la Cultura, 2000.

SYLVESTER David, *Entrevistas con Francis Bacon*, Barcelona, Polígrafa, 1977.

TOLSTOI Lev, *¿Qué es el arte?* España, Universidad de Valencia, 2005.

ZECCHETTO Victorino, *Seis semiólogos en busca del lector: Saussure, Peirce, Barthes, Greimas, Eco, Veron*, Buenos Aires, Centro de Integración, Comunicación, Cultural y Sociedad La Crujía, 1999.

ESCULTURA

Arte de las academias: Francia y México, siglos XVII-XIX. Antiguo Colegio de San Idelfonso, México, 1999.
BARRIE Brooke, *Contemporary Outdoor Sculpture*, Gloucester Mass Rockport, 1999.
HEDGECOE John, Henry Moore, *Una vision monumental*, Collins & Brown, Londres, 2003.
Historia de un arte: La Escultura, Carraggio, Skira, Barcelona, 2000, 2 vols.
KASSNER Lily, *La geometría sensual de Sebastián*, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Dirección General de Publicaciones, 2000.
Museo Nacional de Arte, Catálogo comentado del acervo del Museo Nacional de Arte: Escultura Siglo XIX, México, Instituto Nacional de Bellas Artes, 2000-2001. 2 vols.
Neoclasicismo y Romanticismo: arquitectura, escultura, pintura, dibujo 1750 -1848, Alemania, Könemann, 2000.
ROSE BARBARA Y BEVERLY PEPPER. *Three Site-Specific Sculptures*. Spacemaker, Washington, 1998.
SCHWINCHTENBERG Tina, *Modelado de animales*. Ceac, Barcelona, 1989.
TOVAR DE TERESA Guillermo, *Pintura y escultura del Renacimiento en México*, México, Iams, 2004.

GRAFICA

BUCKLAND, Wright. *Etching and Engraving*. Dover Publishers, New York, 1973
CHAMBERLAIN, Walter, *The Thames and Hudson Manual of Etching and Engraving*. New York, Thames and Hudson, 1992.
HELLER, Jules, *Printmaking today: An artist's handbook*. New York, Holt Reinhart and Winston, 1972.
LEAF, Ruth, *Etching, Engraving and other intaglio printmaking techniques*. Dover Publishers, N.Y. 1984
REDDY, Krishna, *Intaglio Simultaneous Color Printmaking Significance of Materials and Process*, New York, State University of New York Press, 1988.
REDDY, Krishna. *The great clown*. Galerie Börjeson. Malmö Sweden, s/a
ROSS John, Clare Romano, Tim Ross, *The complete printmaker*, New York, Free Press, 1990.

ARTE Y ENTORNO (ARTE URBANO)

GONZÁLEZ DE LEÓN, Teodoro, *Retrato de arquitecto con ciudad*, México, Artes de México, 1996.
La ciudad concepto y obra. VI Coloquio de Historia del Arte, México, UNAM-IE, 1987.
MALDONADO, Tomas, *Lo real y lo virtual*, Barcelona, Gedisa, 1994.
MOLES, Abraham, *Las ciencias de los imprecisos*, México, Editorial Miguel Ángel Porrúa, 1995.
MONTANER, Josep María, *La modernidad superada. Arquitectura, arte y pensamiento del siglo XX*, Barcelona, Gustavo Gili, 1998.
MOYSSEN, Xavier, *Cuarenta siglos de arte mexicano, arte moderno y contemporáneo II*, México, Herrero, 1981.

DIBUJO

BAMMES, Gottfried, *The artist's guide of human anatomy*, New Jersey, Chartwell Books, 1994.
BARCSAY, Jenó. *Anatomía artística del cuerpo humano*. España, Daimon, 1980.
BOULEAU, Charles. *A study of composition in art*, New York, Hacker Art. Books, 1980
CAROL Clark, *American drawings and watercolors*, New York, Princeton University, 1992.
DA VINCI, Leonardo, *Tratado de pintura y el arte de dibujar*, México, Gaceta, 1985.
DEATON James, *Airbrush and colored pencil*, Dayton, Ohio, Atlantic Digital, 1993.
EDWARDS Betty, *Aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro: curso para aumentar la creatividad y la confianza artística*, Argentina, Urano, 1994.
GOMBRICH, Ernst, H., *Arte e ilusión*, Madrid, Debate, 1998.
HAUPTMAN, Jodi, *Drawing from the Modern*. New York, Moma, 2005.
NICOLAIDES, Kimon. *The natural way to draw: a working plan for art study*, Houghton Mifflin, 1969
NOBLE, Edwin, *Animal drawing and anatomy*, New York, Dover, 2002.
QUINLAN Terry, *Architects anonymous*, London, Academy, 1956.
RODRIGUEZ PRAMPOLINI, Ida, *Ensayo sobre José Luis Cuevas y el dibujo*, México, UNAM, 1988.

FOTOGRAFIA

AZÚA, Félix de, *Baudelaire y el artista de la vida moderna*, Barcelona, Anagrama, 1999.
BARNES, Djuna, "Lo que piensa Alfred Stieglitz sobre la vida y la fotografía", en *Perfiles*, Barcelona, Anagrama, 1987. pp. 145-155.
BARTHES, Roland, *La torre Eiffel: textos sobre la imagen*, Barcelona, Paidós Comunicación, 2001.
BAUDELAIRE Charles, *Salones y otros escritos sobre arte*, Madrid, Visor, 1996.
BAURET, Gabriel, *Color Photography*, New York, Assouline, 2001.
BECEYRO, Raúl, *Henri Cartier-Bresson*, Barcelona, Paidós, 2003.
BLOOM, John, *Photography at bay. Interviews, Essays and Reviews*. Albuquerque, University of New Mexico Press, 1993.
BRASSAÏ, *Conversaciones con Picasso*, México, Fondo de Cultura Económica, 2002.
BRASSAÏ, *Henry Miller. Tamaño natural*, Barcelona, Del Cotal, 1977.
CASANOVA, Rosa y Olivier Debroise, *Sobre la superficie bruñida de un espejo: fotógrafos del siglo XIX*, México, Fondo de Cultura Económica, 1989.
CHEUNG, William, *Black & White*, Suiza, AVA, 2003.
FLUSSER, Vilem, *Hacia una filosofía de la fotografía*, México, Trillas, 1990.
FONTCUBERTA, Joan, *Ciencia y fricción*. España, Mestizo, Asociación de Cultura de Murcia, 1998.
FONTCUBERTA, Joan, *El beso de Judas. Fotografía y verdad*. Gustavo Gili, Barcelona, 1997.
KENDALL Walton, "Looking at pictures and looking at things" en Andrew Harrison (ed.) *Philosophy and the visual arts*. Boston, Reidel, 1987.

LYNN Glynn, Gale, *Fotografía: manual de procesos alternativos*, México, ENAP-UNAM, 2006.
 MAN Ray, *La photographie n'est pas de l'art*, Paris, Cahiers GLM, 1937.
 MICHAUD Yves, "Le bonheur? A propos de Florence Chevallier" en *Les marges de la vision. Essays sur l'art (1978-1995)*, Arles, Editions J. Chambon, 1996.
 PETZOLD, Richard, *Efectos y experimentos en fotografía*, Omega, 1988.
 RENNER, Eric, *Pinhole Photography: Rediscovering a Historic Technique*, Amsterdam, Focal, 2004.
 Revista Luna córnea, números 1 a14. Centro de la Imagen, CNA, México, 1992 -1998.
 SONTAG, Susan, *Ante el dolor de los demás*, México, Alfaguara, 2004.
 SOUGEZ, Marie-Loup, *Diccionario de historia de la fotografía*, Madrid, Cátedra, 2003.
 STELZER, Otto, *Arte y fotografía*, Barcelona, Gustavo Gili, 1981.
 TORRENT Burgues, Joan, *Química fotográfica*, Barcelona, Universitat Politecnica de Catalunya, 2001.
 VAN-LIER, Henri, *La philosophie de la photographie*, Paris, ACCP, 1983.
 Wade, Kent E., *Alternative Photographic Process*, Morgan & Morgan, 1998.
 WADE, Kent E., *Alternative Photographic Process*, USA, Morgan & Morgan, 1998.
 WALKER, Michael, *Getting Colour Right: The Complete Guide to Colour Correction*, United Kingdom, Ilex, 2004.
 WILDI, Ernst, *The Hasselblad manual*, Amsterdam, Focal, 2004.
 YATES Steve, *Poéticas del espacio*, Barcelona, Gustavo Gili, 2006.
 ZUNZUNEGUI Santos, *Pensar la imagen*, Madrid, Cátedra, 1992.

MOVIMIENTO. ARTE DIGITAL Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN

ABOUAF Jeffrey, *3d studio MAX 3 magic*, Indianapolis, Indiana, New Riders, 2000.
 BALLESTA Pagán Javier, (coord.) Felipe Julián Hernández, *Medios de comunicación para una sociedad global*, España, Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones, 2002.
 BORRINI, Alberto, *Cómo competir y ganar en el mercado de la opinión pública*, Buenos Aires, Atlántida, 1992.
 CHISMAR John P., *3D Studio Max 3 media animation*, Indianapolis, Indiana, New Riders, 1999.
 CHOMSKY, Noam y Edward S. HERMAN, *Los guardianes de la libertad. Propaganda, desinformación y consenso en los medios de comunicación de masas*, Barcelona, Crítica, 1990.
 COHEN, Phil, *The 3D animated apple*, Prentice-Hall, Australia, 1986.
 COLOMBO, Daniele, *Sea su propio jefe de prensa*, Buenos Aires, Grupo Editorial Norma, 2004.
 DE LA TORRE Hernández, Francisco Javier, *Taller de análisis de la comunicación*. México, McGraw-Hill Interamericana, 2003.
 DEBORD, Guy, *La sociedad del espectáculo*, Buenos Aires, La Marca, 1995.
 DORFMAN, Ariel y Armand MATTELART, *Para leer al Pato Donald. Comunicación de masa y colonialismo*, Buenos Aires, Siglo XXI, 1986.
 FERRÉS, J., *Educación en una cultura del espectáculo*, Barcelona, Paidós, 2000.
 FOX, David, *Computer animation primer*, New York, McGraw Hill, 1984.
 GALLARDO Arnold, *3D lighting: history, concepts and techniques*, Rockland, Massachusetts, Charles River Media, 2001.
 GARCÍA CANCLINI, Néstor, *La globalización imaginada*, Barcelona, Paidós, 2001.
 GIAMBRUNO Mark, *3D graphics and animation: from starting up to standing out*, Indianapolis, Indiana, New Riders, 1997.
 HALL, Peter, *Pause: 59 minutes of motion graphics*, New York, Universe, 2000.
 JONES, Michael, *3D madness!*, Indianapolis, Indiana, Sams, 1994.
 LIBAERT, Thierry, *El plan de comunicación organizacional: como definir y organizar la estrategia de comunicación*. México, Limusa Noriega, 2005.
 MARTINI, Stella. Periodismo, noticia y noticiabilidad, Buenos Aires, Norma, 2000.
 MATTELART, Armand, *La mundialización de la comunicación*, Barcelona, Paidós, 1998.
 MÉNDEZ RUBIO, Antonio, *La apuesta invisible. Cultura, globalización y crítica social*, España, Montesinos, 2003.
 MORLEY, David, *Televisión, audiencias y estudios culturales*, Buenos Aires, Amorrortu, 1996.
 MUÑOZ-ALONSO, Alejandro & Juan Ignacio Rospir, *Democracia mediática y campañas electorales*, Barcelona, Editorial Airel, 1999.
 NOELLE-NEUMANN, Elisabeth. *La espiral del silencio. Opinión pública: nuestra piel social*, Barcelona, Paidós, 1995.
 OBACH, Xavier, *El tratamiento de la Información y otras fábulas*, Madrid, Anaya, 1997.
 OROZCO GÓMEZ, Guillermo (comp.). *Hablan los televidentes. Estudios de recepción en varios países*, México, Universidad Iberoamericana, 1992.
 QUEIROZ Rida, et al., *Animation now!: Anima Mundi*, Koln, Taschen, 2004.
 QUIRÓS, F. y F. SIERRA (Coords.), *Comunicación, globalización y democracia. Crítica de la economía política de la comunicación y la cultura*. España, Comunicación Social Ediciones y Publicaciones, 2001.
 RATNER Peter, *3-D human modeling and animation*, New York, J. Wiley, 1998.
 RODRIGO ALSINA, Miquel, *La construcción de la noticia*, Barcelona, Paidós, 1989.
 SERRANO, Pascual, *Medios violentos. Palabras e imágenes para el odio y la guerra*. España, Ediciones de Intervención Cultural, 2008.
 SHAMMS Mortier, R., *The Bryce 3D handbook*, Mass, Rockland, 1998.
 SIERRA, Francisco, *Comunicación e insurgencia en la guerra de Chiapas*, España, Editorial Hiru, 1987.
 STEVENSON, Nick, *Culturas mediáticas. Teoría social y comunicación masiva*, Buenos Aires, Amorrortu, 1998.
 TOMLINSON, John, *Globalización y cultura*. México, Oxford, 2001.
 WIEDEMANN, Julius, *Animation Now!*, Koln, Taschen, 2004.
 WIGAN, Mark, *Pensar visualmente. Lenguaje, ideas y técnicas para el ilustrador*, Barcelona, Gustavo Gili, 2007.
 WINDER, Catherine, Zahra Dowlatabadi, *Producing animation*, USA, Focal Press, 2001.
 WOLF, Mauro, *Los efectos sociales de los medios*, Barcelona, Paidós, 1994.

INVESTIGACIÓN EN ESTUDIOS DE LA IMAGEN

- ARNHEIM, Rudolf, "Pronóstico de la televisión", en *El cine como arte*, Buenos Aires, Ediciones Infinito, 1971.
- BARTHES, Roland, *El mensaje fotográfico*, Buenos Aires, Tiempo Contemporáneo, 1970.
- COHEN-SÉAT, Gilbert y Pierre Fougeyrollas, *La influencia del cine y la televisión*, México, FCE, 1967.
- DELMAR, Fernando, *El ojo espiritual. Imagen y naturaleza en la Edad Media*, México, UNAM, 1993.
- GIEDION, Sigfried, *El presente eterno: Los comienzos del arte. Una aportación al tema de la constancia y el cambio*, Madrid, Alianza Editorial, 1981.
- GOMBRICH, Ernst, *Arte e ilusión*, Madrid, Debate, 1980.
- GÓMEZ de Liaño, Ignacio, *El idioma de la imaginación. Ensayos sobre la memoria, la imaginación y el tiempo*, Madrid, Tecnos, 1999.
- GRABAR, André, *La iconoclastia bizantina*, Madrid, Akal, 1998.
- GUBERN, Roman, *El lenguaje de los comics*, Barcelona, Península, 1972.
- JOHANSSON K. Patrick, *La palabra, la imagen y el manuscrito. Lecturas indígenas de un texto pictórico en el siglo XVI*, México, Universidad Nacional Autónoma de México/Instituto de Investigaciones Históricas, 2004.
- JUNG, C. G., *Símbolos de transformación*, Barcelona, Paidós, 1982.
- KEARNEY, Richard, *The Wake of Imagination*, London, Hutchinson, 1988.
- LAPOUJADE, María-Noel (Comp.), *Imagen, signo y símbolo*. Segundo Coloquio Internacional de Estética, Puebla, Facultad de Filosofía y Letras/Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2000.
- LESSING, Gottlob, *Laocoonte o de los límites entre la pintura y la poesía*, México, Porrúa, 1993.
- MALDONADO, Tomás, "Apuntes sobre la iconicidad", en *Vanguardia y racionalidad*, Barcelona, Gustavo Gili, 1974.
- McLUHAN, Herbert Marshall, *La comprensión de los medios como extensiones del hombre*, México, Diana, 1969.
- PANOFSKY, Erwin, *La perspectiva como forma simbólica*, Madrid, 1978.
- QUÉAU, Philip, *Lo virtual. Virtudes y vértigos*, Barcelona, Paidós, 1995.
- RORTY, Richard, *La filosofía y el espejo de la naturaleza*, Madrid, Cátedra, 1989.
- WINN, Marie, *La droga que se enchufa*, México, Diana, 1981.
- ZIBAWI, Mahmoud, *Iconos. Sentido e historia*, Madrid, LIBSA, 1999.

INVESTIGACIÓN EN ARTES VISUALES

- AAVV, *Investigarte: andamios para una construcción de la investigación en bellas artes: Jornadas ABIBA de arte e investigación: 28-29 de noviembre 2001*, Facultad de Bellas Artes U.C.M., Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2003.
- ÁVILA BARAY, H.L., *Introducción a la metodología de la investigación*, Edición electrónica. Texto completo en www.eumed.net/libros/2006c/203/.
- ARANÓ, Juan C., Mañero, Alberto, *Actas del Congreso INARS: La investigación en las artes plásticas y visuales*, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2003.
- CABELLO PÉREZ, Juan, *Metodología del Diseño Industrial*, España, Universidad de Málaga, 2009.
- DEL CASTILLO Troncoso, Alberto, *Rodrigo Moya: Una visión crítica de la modernidad*, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2007.
- GARSON, G David, *Guide to writing empirical papers, theses, and dissertations*. New York, M. Dekker, 2002.
- HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto, *Universidad y conocimiento*, México, McGraw-Hill, 2003.
- MARCHAN Fiz, Simon, *La estética en la cultura moderna: de la ilustración a la crisis del estructuralismo*, Madrid, Alianza, 1996.
- MARTHE de Carvajal, Norma, *Cómo elaborar y presentar un trabajo escrito: cómo escribir bien, teoría y práctica: normas internacionales y del Icontec*, Colombia, Universidad del Norte, 2004.
- MILLÁN-PUELLES, Antonio, *Fundamentos de Filosofía*, Madrid, RIALP, 2001.
- NEWALL, Diana, *Apreciar el arte: entender, interpretar y disfrutar de las obras*, España, Blume, 2009.
- RIVEROS, Rotgé Héctor, *El método científico aplicado a las ciencias experimentales*, México, Trillas, 1990.
- TURABIAN, Kat L., *A manual for writers of research papers*, Chicago, Chicago University Press, 2007.
- VARGAS Gillén, Germán, *Tratado de epistemología: Fenomenología de la ciencia, la tecnología y la investigación social*, Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional, San Pablo, 2006.
- VÁZQUEZ, Graciela, et al., *Español con fines académicos: de la comprensión a la producción de textos*, Madrid, Edinumen, 2005.

Sugerencias didácticas:

Exposición oral	(x)
Exposición audiovisual	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)
Lecturas obligatorias	(x)
Trabajo de investigación	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	(x)
Prácticas de campo	(x)
Otras:	
Experimentación y registro del proceso creativo	(x)

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:

Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Exposición de seminarios por los alumnos	(x)
Participación en clase	(x)
Asistencia	(x)
Seminario	(x)
Otras:	
Las que el profesor considere y sea convenida con los alumnos	(x)

Perfil profesional:

Contar con el dominio de los diferentes métodos y técnicas de producción, así como los diversos aspectos teóricos y prácticos relacionados con su campo de conocimiento y campo disciplinario.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO EN ARTES Y DISEÑO
Maestría en Artes Visuales
Programa de actividad académica

Denominación: Investigación-Producción III (Artes Visuales)			
Clave:	Semestre: 3	Campo de conocimiento: Artes Visuales Campos disciplinarios: Pintura / Escultura / Gráfica/ Dibujo/ Fotografía / Arte y Entorno (Arte Urbano) / Movimiento, Arte Digital y Tecnologías de la Información / Investigación en estudios de la imagen / investigación en Artes Visuales	No. Créditos: 18
Carácter: Obligatoria de elección		Horas	Horas al semestre
Tipo: Práctica-Teórica		Teoría: 4	Práctica: 5
		Horas por semana 9	144
Modalidad: Laboratorio Taller		Duración del programa: Semestral	

Seriación: : No () Si (X) Obligatoria () Indicativa (X)
Actividad académica subsecuente: ninguna
Actividad académica antecedente: Investigación-Producción II (Artes Visuales)
Objetivo general: Las actividades académicas formativas preparan y ejercitan a los alumnos en los elementos de investigación y producción sobre los procesos creativos, que incluyen aspectos temáticos, metodológicos y técnicos indispensables para el desarrollo de proyectos, así como discusión y análisis de los mismos en ámbitos locales e internacionales, que se refieran a la producción-investigación de las artes visuales, tanto tradicionales como las nuevas propuestas que se generan continuamente. La flexibilidad de las actividades implica que cada semestre se enriquezcan las mismas, a través de nuevas propuestas que permitan proporcionar otros conocimientos que no se abordaron en las actividades académicas <u>Investigación-Producción I y II</u> , estarán siempre relacionados los contenidos de los programas con los proyectos de investigación que realizan los alumnos. Sus contenidos temáticos abordan aspectos particulares y generales para situar al alumno ante problemas o realidades concretas sobre los que debe actuar para obtener soluciones que incrementan el conocimiento del campo disciplinario del alumno y pueden ser incorporadas a sus propios procesos de producción. Estas actividades también permiten al alumno actualizar sus conocimientos en las artes visuales y en los campos disciplinarios mencionados y los que se deriven de ellos, tanto en el ámbito tradicional como en las nuevas propuestas, además de que les permiten adquirir habilidades y otros recursos indispensables para la investigación práctico-teórica, que implican análisis documental, la experimentación visual y elaboración de ensayos teórico-críticos de su campo profesional. En el tercer semestre el avance se centrará en la actualización de la información y en el progreso de la producción, para el registro del proyecto de investigación para alguna modalidad de graduación que el alumno seleccione con el fin de concluir el proyecto de investigación al término del siguiente semestre. La distribución de las horas teórico-prácticas se ajustará al programa del profesor y al proyecto de investigación-producción del alumno, que podrán cubrirse dentro o fuera del plantel como prácticas de campo.

Índice y contenido temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Entre las actividades que se pueden abordar están las siguientes y pueden ser adaptadas, enriquecidas o ampliadas durante el tercer semestre de acuerdo al campo de conocimiento y sus campos disciplinarios: 1. Investigación y metodología de proyectos de investigación teóricos y teórico-prácticos en las artes visuales y sus campos disciplinarios 2. Teoría y práctica de los niveles representativos de las artes visuales y sus campos disciplinarios. 3. Categorías estéticas aplicadas a las artes visuales y sus campos disciplinarios. 4. Experimentación plástica en las artes visuales y sus campos disciplinarios. 5. Estudios, interpretación y análisis de la imagen. 6. Proyección, planeación y organización de eventos museográficos. 7. El discurso museográfico y su aplicación (teoría y práctica). 8. Elaboración y desarrollo del discurso teórico personal y de terceros, producto del proceso creativo en las artes visuales y sus campos disciplinarios. 9. Recursos visuales para la evaluación de las artes visuales y sus campos disciplinarios. 10. Fundamentos teóricos y prácticos de la disciplina para la experimentación con materiales, técnicas y procedimientos tradicionales y las nuevas tecnologías. 11. El proceso creativo: la investigación-producción en las artes visuales y sus campos disciplinarios 12. Investigación y experimentación personal y grupal en las artes visuales y sus campos disciplinarios 13. Práctica y teoría de la animación, multimedia, medios audiovisuales. 14. Práctica y teoría sobre el uso de las nuevas tecnologías aplicadas a las artes visuales y sus campos disciplinarios 15. Arte digital, tecnologías de punta y la experimentación artística. 16. Gestión y diseño del entorno: logística de proyectos de las artes visuales y sus campos disciplinarios. 17. Escenografía y artes visuales: un espacio para la creación 18. El espacio urbano como una alternativa. 19. El dibujo: procesos, investigación y producción 20. Revisión de proyecto final de investigación para elegir modalidad de graduación y concluirla en el cuarto semestre. Estas actividades son distribuidas en los tres semestres de laboratorios-talleres formativos, y los programas específicos que se derivan de dichas actividades académicas están disponibles en la Coordinación del Programa o en el sitio de Internet: http://www.artesvisuales.unam.mx La bibliografía que se anexa es parte del material de consulta para las lecturas más frecuentes y que es considerada básica. Asimismo cada programa que se deriva de las actividades contempla la misma bibliografía y se enriquece con la que el profesor considere de acuerdo a su programa, así como a los objetivos estructura y contenido del mismo.	64	80
Suma total de horas:		144	

Bibliografía básica:

PINTURA

- AZARA Pedro, *De la fealdad el arte moderno*, Anagrama, España, 1994.
- BERGER, John, *Modos de ver*, Barcelona, Gustavo Gili, 2001.
- BETANCOURT Posada Alberto, *Historia, representación e interpretación*, México, UNAM, Facultad de Filosofía y Letras, 2005.
- CALABRESE, Omar, *El lenguaje del arte*, Paidós, Barcelona, 1992.
- CHANDLER, Daniel, *Semiótica para principiantes*, Quito, Ecuador, Abya-Yala, 1999.
- DAUCHER, Hans, *Visión Artística y Visión Racionalizada*, Gustavo Gili, 1987.
- ECO, Umberto, *Obra abierta*, Ariel, España, 1985.
- EYOT, Ives, *Génesis de los fenómenos estéticos*, España, Blume, 1988.
- FURIÓ, Vicenc, *Ideas y formas de la representación pictórica*, España, Anthropos, 2002.
- GODDMAN, Nelson, *Los lenguajes del Arte*, Seix Barral, México, 1986.
- GOMBRICH, Ernst, *Arte e Ilusión*, Barcelona, Gustavo Gili, 1992
- GUASCH, ANA MARÍA (coord.), Ferrán Barenblit. *La Crítica del arte: historia, teoría y praxis*, Barcelona, Ediciones del Serbal, 2003.
- JIMENEZ, José, *Teoría del arte*, Madrid, Tecnos, Alianza, 2002.
- KLEE, Paul, *Teoría del arte moderno*, España, Caldés, 1979.
- MARCHÁN Fiz, Simón (compilador), *Real/ virtual en la estética y la teoría de las artes*, Barcelona, Paidós, 2006.
- MENNA, Filiberto, *La opción analítica en el arte contemporáneo*, Gustavo Gili, España, 1977.
- MICHELÍ, Mario de, *Las vanguardias artísticas del siglo XX*, España, Alianza, 1981.
- MORA Lomeli, Raul H., *Lecturas y relecturas: ensayos de interpretación simbólica*, Tlaquepaque, Jal., ITESO, Universidad Iberoamericana, 2003.
- OBLIGADO, Clara, *¿De qué se ríe la Gioconda?, o, Por qué la vida de las mujeres no está en el arte*, Madrid, Temas de hoy, 2006.
- OCAMPO Estela y Marti PERAN, *Teorías del arte*, Barcelona, Icaria, 1998.
- SALABERT Pere, *Efecto de la pintura*, Anthropos, España, 1988.
- SANCHEZ, Vázquez Adolfo. *Textos de estética y teoría del arte*, UNAM, México, 1982
- SCHAPIRO, Meyer, *Estilo, artista y sociedad: teoría y filosofía del arte*, Madrid, Tecnos, 1999.
- SHIFF, Richard, *Cezanne y el fin del impresionismo: estudio de la teoría, la técnica y la valoración crítica del arte moderno*, Madrid, A. Machado, 2002.
- TATARKIEWICZ WLADYSLAW, *Historia de seis ideas: arte, belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia estética*, Madrid, Tecnos, 1997.
- TILGHMAN, Benjamin, *Pero, ¿es esto arte?: El valor del arte y la tentación de la teoría*, España, Universidad d Valencia, 2005.

ESCULTURA

- ALBRECHT Hans Joachim, *Escultura del siglo XX: Conciencia del Espacio y Configuración Artística*, Barcelona, Blume, 1981.
- ALGARA María del Carmen, *Guía completa de escultura, técnicas y materiales*, Barcelona, Blume, 1982.
- BASILIO GÓMEZ Juan, *Escultura y Modelado en 5 lecciones*, Barcelona, Leda, 1973.
- BAZIN Germain, *El barroco: arquitectura, escultura, pintura*. Alemania, Könemann, 2004.
- BAZIN Germain, *El arte en la Italia del renacimiento: arquitectura, escultura, pintura, dibujo*, Alemania, Köln, Rolf Toman ediciones, 2005.
- BAZIN Germain, *El gótico: arquitectura, escultura, pintura; fotografías de Acchim Bednorz*, Colonia, Ullman & Könemann, 2004.
- BAZIN Germain, *Historia de la Escultura Mundial: Panorama Ilustrada de la Prehistoria a nuestros días*, Barcelona, Blume, 1972.
- DEL PULGAR SABÍN Carlos, *Artistas Escultores*. España, Vigo, 2002. 6 vols.
- EMERICH Luis Carlos, *Nueva plástica mexicana*, México, Frugosa, 1997.
- KOSMATHOF Vadim, *Trans-mission: organic solar sculptures*, New York, Springer, 2007.
- LOZANO Luis Martín y Magdalena Zavala (compiladores). *La Colección del Instituto Nacional de Bellas Artes*, México, Océano- INBA, 2006.
- NAVARRO, V., *Técnicas de la escultura*, España, Ediciones Meseguer, 1980.
- PLOWMAN John, *Directorio de Escultura: efectos de superficie y cómo conseguirlos*, Barcelona, Acanto, 2007.
- SIEBLER Michael, *Arte griego*, Köln, Taschen, 2007.
- WITTKOWER, Rudolf, *La escultura: procesos y principios*, Madrid, Alianza, 1981.

GRAFICA

- Botey, E. *Historia del grabado*, España, Labor, 1990.
- CHAMBERLAIN, W., *Manual de grabado en madera y técnicas afines*, España, H. Blume, 1994.
- DAWSON, John. *Guía completa de grabado e impresión*, España, H. Blume, 1999.
- FICK Bill, GRABOWSKI Beth, *El grabado y la impresión: guía completa de técnicas, materiales y procesos*, España, Blume, 2009.
- FIGUERAS Ferrer Eva, *El Grabado no tóxico: nuevos procedimientos y materiales*, Barcelona, Universidad de Barcelona, 2004.
- FUENTE Merino, Patricia, *Arte y ciencia en el grabado*, México, UNAM, 2003.
- JORDI Catafal, Clara Oliva, *El grabado*, Barcelona, Parramón, 2002.
- MARTÍNEZ, Jesús, *Historia del grabado*, México, La Rana, 2006.

MARTINEZ, Rubio M., *Ayer y hoy del grabado y sistemas de estampación*, España, Tarraco, 1979.
PLA, Jaume, *Técnicas del grabado calcográfico y su estampación*, España, Omega, 1998.
PLA, Jaume. *Grabado calcográfico*. Blume, Barcelona, 1977.
VIVES PIQUE, Rosa, *Del cobre al papel. La imagen multiplicada. El conocimiento de las estampas*, Barcelona, Icaria Editorial. 2000.
VIVES PIQUE, Rosa, *Guía para la identificación de grabados*. España, Arco Libros, 2003.
WESTHEIM, Paul, *El grabado en madera*, Fondo de Cultura Económica, 2005.

ARTE Y ENTORNO (ARTE URBANO)

CULLEN, Gordon, *El paisaje urbano, Tratado de estética urbanística*, Barcelona, Blume, 1974.
FERNÁNDEZ ARENAS, José, *Arte efímero y espacio estético*, Barcelona, Anthropos, 1988.
GANZ, Nicholas, *Graffiti: arte urbano de los cinco continentes*, Barcelona, Gustavo Gili, 2005.
GARCIA, Ramos, Domingo, *Iniciación al urbanismo*, UNAM, México, 1974.
GILLES, Ivain (Ivan Chtcheglov). "Formulario para un nuevo urbanismo", en Debord, GUY. *Internacional situacionista, vol. 1: La realización del arte*, Madrid, Literatura Gris, 1999.
JOSEPH, Isaac, *El transeúnte y el espacio urbano: Ensayo sobre la dispersión del espacio público*, Argentina, Gedisa, 1988.
MARTÍN Ramos, Ángel, *Lo urbano en 20 autores contemporáneos*, Barcelona, Universidad Politécnica de Catalunya, 2004.
OLEA, Oscar, *El arte urbano*, México, UNAM, 1980.
RAPOPORT, Amos, *Aspectos humanos de la forma urbana. Hacia una confrontación de las ciencias sociales con el diseño de la forma urbana*, Barcelona, Gustavo Gili, 1978.
SÁNCHEZ, Alma B., *La intervención artística de la ciudad de México*, CONACULTA, México, 2003.
SCHERER, Bernd M., Ganado Kim, Edgardo (curadores), *Agua: Wasser*, México, UNAM-Instituto Goethe, 2003.
SITTE, Camillo, *Construcción de ciudades según principios artísticos*. Barcelona, Gustavo Gili, 1980.
TAPIES, Xavier, *Arte urbano contra la guerra*, Barcelona, Electa, 2008.
TROCONI, Giovanni, *México, estencil, propaganda: el arte político-urbano*, México, Arts & Graphics, 2008.

DIBUJO

ACHA, Juan, *Introducción a la creatividad artística*, México, Trillas, 1994.
ACHA, Juan, *Las actividades básicas de las artes plásticas*, México, Ed. Coyoacán, 1997.
ACHA, Juan, *Teoría del dibujo*, México, Ed. Coyoacán, 1999.
ALBERS, Josef, *La interacción del color*, Madrid, Alianza, 1985.
ARNHEIM, Rudolf, *Arte y percepción visual*, Madrid, Alianza, 1994.
ARNHEIM, Rudolf, *El pensamiento visual*, Buenos Aires, Paidós, 1986.
ASENSIO, Francisco, *Dibujo para principiantes*, Italia, Kóneman, 1999.
BALMORI, Santos, *El dibujo su aprendizaje y ejercicio*, México, UNAM. 1985.
BALMORI, Santos, *Técnicas de expresión plástica*, México, UNAM, 1997.
BALMORI, Santos, *Técnicas de la expresión plástica. El dibujo, su aprendizaje y ejercicio*, UNAM, 1985.
BAY, J., *El dibujo a lápiz*, Barcelona, Leda, 1980
BOWYER, Jason, *Introducción al dibujo*, Barcelona, Blume, 1992.
BRAUNSTEIN, Mercedes, *Para empezar a dibujar con carbón sanguina y creta*, Barcelona, Parramón, 2000.
BRAUNSTEIN, Mercedes, *Las bases del dibujo*, Barcelona, Parramón, 1999.
CHEN, Francois, *Vacío y plenitud*, Madrid, Siruela, 1993.
CHING, Frank, *Las bases del dibujo*, México, Gustavo Gili, 1999.
CORTÉS, Valeria, *Anatomía, academia y dibujo clásico*, Madrid, Cátedra, 1994.
CRESPI, Irene, *Léxico técnico de las artes plásticas*, Buenos Aires, Eudeba, 1989.
DAUCHER, Hans, *Modos de dibujar*, Barcelona, Gustavo Gili, 1987, 6 vols.
DONDIS, Donis A., *La sintaxis de la imagen*, Barcelona, Gustavo Gili, 1982.
EGEA David, *Anatomía para el artista*, Barcelona, Parramón, 2004.
FACUNDO MASS, Alberto, *El dibujo enseñanza-aprendizaje*, Valencia, Servicios de Publicaciones, 1999.
GLENN Fabry, *Anatomía para dibujantes de fantasía: una guía para la creación de figuras de acción y formas de fantasía para ilustradores*, Barcelona, Norma, 2005.
GOMEZ MOLINA, Juan José, *El manual del dibujo, estrategias de su enseñanza en el siglo XX*, Madrid, Cátedra, 2001.
GORDON Louise, *Dibujo anatómico de la cabeza humana*, México, Daimon, 1991
HOGG, J., *Psicología y Artes visuales*, Barcelona, Gustavo Gili, 1980.
KANDINSKY, Wassily, *De lo espiritual en el arte*, Barcelona, Barral-Labor, 1982.
LAMBERT, Susan, *El dibujo, técnica y utilidad*, Madrid, Blume, 1996.
LOMIS, Andrew, *Dibujo de éxito*, Buenos Aires, Librería Hachette, 1960.
MAGNUS GUNTER, Hugo, *Manual para dibujantes e ilustradores*, Barcelona, Gustavo Gili, 1992.
MAIER, Manfred, *Procesos elementales de proyectación y configuración*, Barcelona, Gustavo Gili, 1982.
MANERA Domingo, *Gran curso de dibujo*, Barcelona, Editorial de Vecchi, 2000,
MAYER, Ralph, *Materiales y técnicas del arte*, Madrid, Blume, 1985.
MOREAUX, Arnold, *Anatomía artística del hombre*, Madrid, Norma, 1981.
PLASENCIA CLIMENT, Carlos, *El rostro humano*, España, Universidad Politécnica de Valencia, 1993.
PLAZAOLA, Juan, *Introducción a la estética, historia, teoría, textos*, Bilbao, Universidad de Deusto, 1999.
PUENTE, Rosa, *Dibujo y educación visual*, Madrid, Gustavo Gili, 1989.
SIMBLET Sarah, *Anatomía para el artista*, Barcelona, Blume, 2002.
SIMPSON, Ian, *Curso completo de Dibujo*, Barcelona, Blume, 1995.

SMITH, Stan, *Curso práctico del dibujo*, Barcelona, Blume, 1995.
SMITH Stan, *Anatomía, perspectiva y composición*, Madrid, Tursen/H. Blume, 1996.
SZUNYOGHY, Andrés, *Escuela de dibujo de anatomía*, Barcelona, Könemann, 1996.
SZUNYOGHY, Andrés, *Anatomía humana para artistas*, Barcelona, Könemann, 2006.
TESSIG, Karel, *Las técnicas del dibujo*, Madrid, Libsa, 1990.
WAY, Mark, *La perspectiva del dibujo*, Barcelona, Omega, 1991.

FOTOGRAFIA

ANSON, Antonio, *Novelas como álbumes. Fotografía y literatura*, España, Mestizo, 2000.
ARENT Safir (ed.), *Conectando creaciones. Ciencia-Tecnología-Literatura-Arte*, España, Centro Galego de Arte Contemporáneo, 2000.
AUMONT, Jacques, *El ojo interminable*, Barcelona, Paidós, Barcelona, 1997.
AUMONT, Jaques, *La imagen*, Barcelona, Paidós, 1992.
BAQUÉ Dominique, *La fotografía plástica. Un arte paradójico*, Barcelona, Gustavo Gili, 2003.
BARRAGÁN, Carlos M., *El sueño alcanzado por el sueño: fotografía en pintura y pintura en fotografía*, Valencia, Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, 2000.
BARTHES, Roland, "El mensaje fotográfico" y "Retórica de la imagen", en *Lo obvio y lo obtuso: imágenes, gestos, voces*, Barcelona, Paidós Comunicación, 2002.
BARTHES, Roland, *La cámara lúcida*, Barcelona, Gustavo Gili, 1992.
BATCHEN, Geoffrey, *Arder en deseos. La concepción de la fotografía*, Barcelona, Gustavo Gili, 2004.
BAUDELAIRE Charles, *Curiosidades estéticas*, Madrid, Ediciones Lúcar, 1988.
BAURET, Gabriel, *De la fotografía*. Buenos Aires, La Marca, 1999.
BAZÍN, André, "Ontología de la imagen fotográfica", en *¿Qué es el cine?*, Madrid, Rialp, 1966.
BECYRO, Raúl, *Ensayos sobre fotografía*, Buenos Aires, Paidós, 2003.
BENJAMIN, Walter, *Discursos interrumpidos*, Barcelona, Planeta-Agostini, 1994.
Bernal Rosso, Francisco, *Técnicas de iluminación en fotografía y cinematografía*, Barcelona, Omega, 2003.
BORDIEU, Pierre, *Un arte medio. Ensayo sobre los usos sociales de la fotografía*, Barcelona, Gustavo Gili, 2003.
BORDIEU, Pierre, *La fotografía un arte intermedio*, México, Nueva Imagen, 1979.
BORRIAUD, Nicolás, *Post producción. La cultura como escenario: modo en el que el arte reprograma el mundo contemporáneo*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora, 2004.
BUSSELLE, Julián, *B & W Photo-lab: copias con efectos especiales*, Barcelona, Omega, 2000.
BUSSELLE, Julián, *Sencillamente blanco y negro: revelado y positivado*, Barcelona, Omega, 2000.
BUSSELLE, Michael, *Tus mejores fotografías en color*, México, Grijalbo, 2000.
CADAVA, Eduardo, *Trazos de luz: tesis sobre la fotografía de la historia*, Santiago de Chile, Palinodia, 2006.
CARRERAS Claudi, *Conversaciones con fotógrafos mexicanos*, Barcelona, Gustavo Gili, 2007.
CASTELLANOS, Paloma, *Diccionario histórico de la fotografía*, Madrid, Istmo, 1999.
CHEVRIER Jean-François, *La fotografía entre las bellas artes y los medios de comunicación*, Gustavo Gili, Barcelona, 2007.
CHILD, John, *La iluminación en la fotografía*, Madrid, Anaya Multimedia, 2005.
CLEMENTS, John, *Guía completa de fotografía digital: blanco y negro*, Omega, Barcelona, 2005.
CORONADO e HIJÓN Diego, *Una mirada a cámara: teorías de la fotografía de Charles Baudelaire a Roland Barthes*. Sevilla, Ediciones Alfar, 2005.
COSSÍO del Pomar Felipe, *Crítica de arte de Baudelaire a Malraux*, México, Fondo de Cultura Económica, 1956.
COSTA, Joan, *La fotografía entre sumisión y subversión*, Trillas, México, 1991.
CRAIG, Owens, "El impulso alegórico: contribuciones a una teoría de la posmodernidad" en Wallis Brian (ed.) *Arte después de la modernidad. Nuevos planteamientos en torno a la representación*, Madrid, Akal, 2001.
CRIMP Douglas, "Imágenes" en Guasch Ana María (ed.) *Los manifiestos del arte posmoderno. Textos de exposiciones 1980-1995*, Madrid, Akal-Arte Contemporáneo, 2001.
DAWN Ades, *Fotomontaje*, Gustavo Gili, Barcelona, 2006, 288p
DAYE David, *Tus mejores fotografías con poca luz*, México, Grijalbo, 2000.
DAYE, David, *Efectos especiales en fotografía*, México/Buenos Aires, Somohano/Documenta, 1998.
DORFLES, Gillo, "Apuntes para una estética de la fotografía", en *Sentido e insensatez en el arte de hoy*, Valencia, Fernando Torres, 1973.
DUBOIS, Phillipe, *El acto fotográfico*, Barcelona, Paidós, 1986.
DURAND, Regis, *El tiempo de la imagen. Ensayo sobre las condiciones de una historia de las formas fotográficas*, Salamanca, Ediciones de la Universidad de Salamanca, 1998.
ENSOR, Adrian, *Técnicas avanzadas de revelado y positivado: B & W photo-lab*, Barcelona, Omega, 2001.
FONTCUBERTA, Joan (ed.), *Estética fotográfica. Una selección de textos*, Barcelona, Blume, 1984.
FONTCUBERTA, Joan, *Fotografía: conceptos y procedimientos. Una propuesta metodológica*, Barcelona, Gustavo Gili, 1990.
FONTCUBERTA, Joan, *Imagen fotográfica*, España, Tecnos, 1995.
FRAMTON, Hollis, *Especulaciones: escritos sobre cine y fotografía*, Barcelona, MACBA, 2007.
FREEMAN, John, *Fotografía: un manual actual y completo de técnica fotográfica*, Barcelona, Omega, 2004.
FREUND, Gisele, *La fotografía como documento social*, Gustavo Gili, Barcelona, 1983.
FROST, Lee, *Fotografía creativa*, Omega, Barcelona, 1998.
GONZÁLEZ, Laura, *Pintura y fotografía: ¿dos medios diferentes?*, Barcelona, Gustavo Gili, 2005.
GREEN, David y Lowry Joanna, *¿Qué ha sido de la fotografía?*, Gustavo Gili, Barcelona, 2007.
GUTIÉRREZ, Miguel Ángel, *Impresión fina: manual de técnicas avanzadas de laboratorio fotográfico en blanco y negro*. México, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2001.
HANSMANN Raoul, *Estética de la fotografía de Joan Fontcuberta*, Barcelona, Blume, 1984.

Hedgecoe, John, *Fotografía avanzada*, Blume, Barcelona, 1994.

HICKS, Roger y Frances Schultz, *La exposición perfecta: de la teoría a la práctica*, Barcelona, Omega, 2000.

HUNTER, Fil, *La iluminación en la fotografía*, Madrid, Anaya Multimedia, 2008.

JOLLY Martin, *La imagen fija*, La Marca-Biblioteca de la mirada, Buenos Aires, s/f.

JURADO, Carlos, *El arte de la aprehensión de las imágenes y el unicornio (fotografía estenopeica)*, México, 1984.

KRACAUER, Siegfried, *Teoría del cine: la redención de la realidad física*, Barcelona, Paidós, 1996.

KRAUSS, Rosalind, *Lo fotográfico. Por una teoría de los desplazamientos*, Barcelona, Gustavo Gili, 2002.

LANGFORD, Michael John, *Tratado de fotografía: un texto avanzado para profesionales*, Barcelona, Omega, 1994.

LOVELL, Ronald P., *Manual completo de fotografía*, Madrid, Celeste, 1998.

MAN Ray, *Man Ray. Fotografías. Paris 1920-1934*, Gustavo Gili, Barcelona, 1980.

MARGOLIS, Joseph Zalman, *The Worlds of art and the world*, Amsterdam, Rodopi, 1984.

MARZO Jorge Luis, *Fotografía y activismo*, Barcelona, Gustavo Gili, 2006.

MOHOLY-NAGY Lázló, *Pintura, fotografía, cine*, Barcelona, Gustavo Gili, 2005.

MORIN, Edgar, *El cine o el hombre imaginario*, Barcelona, Paidós, 2001.

NEWHALL, Beaumont, *Historia de la fotografía desde sus orígenes hasta nuestros días*, Barcelona, Gustavo Gili, 2002.

PICAUDÉ Valérie, Arbaizar Philippe, *La confusión de los géneros en fotografía*, Barcelona, Gustavo Gili, 2003.

RAMALHO, José Antonio, *Fotografía digital*, Madrid, Anaya Multimedia, 2006.

RIBALTA Jorge (ed.), *Efecto real, debates posmodernos sobre fotografía*, Barcelona, Gustavo Gili, 2004.

ROUILLÉ, André y Lemagny, Jean, *Historia de la fotografía*, Madrid, Alcor, 1988.

RUTTER, Chris, *Manual del color: esencial para fotógrafos*, Madrid, Tursen/H. Blume, 2008.

SCHAEFFER Jean-Marie, *La imagen precaria. Del dispositivo fotográfico*, Madrid, Cátedra, 1990.

SORLIN Pierre, *El 'siglo' de la imagen analógica*, Buenos Aires, La Marca, 2004.

SOUGEZ, Marie-Loup, "Una nueva visión en el arte y la literatura", en *Historia de la fotografía*, Madrid, Cátedra, 1985.

STELZER, Otto, *Arte y fotografía. Contactos, influencias y efectos*, Barcelona, Gustavo Gili, 1981.

WOROBIEC, Tony, *Técnicas de arte en fotografía: cámara, laboratorio, digital, técnica mixta*, Barcelona, Blume, 2005.

MOVIMIENTO, ARTE DIGITAL Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

ANDER-EGG, Ezequiel, *El léxico del animador: los 100 conceptos clave de la animación socio-cultural*, Argentina, ICSA-Humanitas, 1987.

ANDER-EGG, Ezequiel, *La animación y los animadores: pautas de acción y formación*, Madrid, Narcea, 1992.

APARICI, Roberto (coord.), *La revolución de los medios audiovisuales*, Madrid, De la Torre, 1993.

ARIAS MARTÍNEZ, Luis Miguel, *Medios, políticos y opinión pública*, Perú, San Marcos, 1996.

AZPITARTE Almagro, Antonio, *3D Studio: animación y proyectos de diseño*, Madrid, Paraninfo, 1995.

BALLESTA PAGÁN Javier, *Los medios de comunicación en la sociedad actual*, España, Universidad de Murcia, 2001.

BONSIEPE, Gui, *Las 7 columnas del diseño*, México, UAM, 1993

BRYANT, Jennings y ZILLMANN, Dolf (comp.), *Los efectos de los medios de comunicación*, Barcelona, Paidós, 1996.

BURGOS Daniel, *3D Studio Max 3 práctico: guía de aprendizaje*, Madrid, Osborne McGraw-Hill, 2000.

CÁMARA Pérez, Sergi, *El dibujo animado. Aula de dibujo profesional*, España, Parramón, 2004.

CONILL Sancho, Jesús, *Ética de los medios: una apuesta por la ciudadanía audiovisual*, España, Gedisa, 2004.

CURRAN, James (comp.), *Sociedad y comunicación de masas*, México, Fondo de Cultura Económica, 1981.

CHISMAR John P., *3D studio MAX 3 animación*, Madrid, Prentice-Hall, 2000.

DE FLEUR Melvin I., *Fundamentos de comunicación humana*. México, McGraw-Hill Interamericana, 2005.

DELGADO Pedro Eugenio, *El cine de animación*, Madrid, JC, 2000.

DOMINICK, Joseph R., *La dinámica de la comunicación masiva*, México, McGraw-Hill Interamericana, 2006.

FABRIS, Germani, *Fundamentos del proyecto gráfico*, Barcelona, Don Bosco, 1982

FAINHOLC, Beatriz, *Lectura crítica en Internet: Análisis y utilización de los recursos tecnológicos en educación*, Argentina, Homo Sapiens, 2004

FORD, Aníbal, Jorge B. RIVERA, Eduardo ROMANO, *Medios de comunicación y cultura popular*, Buenos Aires, Legasa, 1985.

FURNISS Maureen, *Art in motion: animation aesthetics*, London, J. Libbey, 1998.

GARCÍA GALERA, María del Carmen. *Televisión, violencia e infancia. El impacto de los medios*, Barcelona, Gedisa, 2000.

GIAMBRUNO Mark, *3D graphics & animation*, Indianapolis, Indiana, New Riders, 2002.

GONZÁLEZ Monaj, Raúl, *Manual para la realización de Storyboards*, España, Universidad Politécnica de Valencia, 2006.

GUERRERO, Javier, *3D Studio Max 2.5*, España, Abeto, 1998.

HALAS, John, *The contemporary animator*, Londres, Focal, 1990.

LAYBOURNE Kit, *The animation book: A complete guide to animated filmmaking from flip-books to sound cartoons*, New York, Crown, 1979.

LEPE LIRA, Luz María, *Comunicación desde la periferia: tradiciones orales frente a la globalización*, España, Anthropos, 2006.

LEVITAN, Eli L., *Handbook of animation techniques*, N.Y., Van Nostrand Reinhold, 1979.

LEWIS Peter, *Medios de comunicación alternativos: la conexión de lo mundial con lo local*, Paris, UNESCO, 1995.

LULL, James, *Medios, comunicación, cultura. Aproximación global*, Buenos Aires, Amorrortu, 1997.

LLORET, Carmen, *Cortografía, animación*, Madrid, Fundación Autor, Sociedad General de Autores y Editores, 2004.

MACGILLIVRAY, Carol, *3D for the Web: interactive 3D animation using 3DS Max*, Amsterdam, Elsevier/Focal, 2005.

MAGNENAT-THALMANN, Nadia, *Computer animation: theory and practice*, N.Y., Springer-Verlang, 1985.

MARÍ SAEZ, Víctor Manuel, *Globalización, nuevas tecnologías y comunicación*, Madrid, Ediciones de la Torre, 2002.

MARTÍN BARBERO, Jesús, *De los medios a las mediaciones. Comunicación, cultura y hegemonía*, Barcelona, Gustavo Gili, 1987.

MARTIN Cruz, Luis Miguel, *3D Estudio*, Madrid, Anaya Multimedia, 1994.

MATOSSIAN, Michele, *3D Studio Max 3*, Berkeley, California, Peachpit, 1999.

MATTELART, Armand, *Pensar sobre los medios. Comunicación y crítica social*, Chile, Editorial LOM, 1986.

McLUHAN Marshall, *Comprender los medios de comunicación: las extensiones del ser humano*, España Paidós, 2009.

MENA, Marta, Lidia Rodríguez, María Laura Diez, *El diseño de proyectos de educación a distancia: Páginas en construcción*, Buenos Aires, La Crujía, 2005.

MORTIER Shamms, *3D graphics tutorial collection*, Hingham, Massachusetts, Charles River Media, 2001.

OROZCO GÓMEZ, Guillermo, *La investigación en comunicación desde la perspectiva cualitativa*, Argentina, Ediciones de Periodismo y Comunicación, UNLP, La Plata, 1996.

PÉREZ Rodríguez, Mº Amor, *Los nuevos lenguajes de la comunicación: Enseñar y aprender con los medios*, Barcelona, Paidós, 2004.

PÉREZ Tornero, J.M., *El desafío educativo de la televisión*, Barcelona, Paidós, 1994.

PERISIC Zoram, *The animation stand: Rostrum camera operations*, Londres, Focal Press, 1976.

PILLING Jayne, *2D and beyond*, Crans-Pres-Celigny, Hove, Estados Unidos, RotoVision, 2001.

QUINTANA Cabañas, José Ma., *Los ámbitos profesionales de la animación*, Madrid, Narcea, 1993.

RAMONET, Ignacio, *La golosina visual*, Barcelona, Debate, 2001.

RATNER, Peter, *Mastering 3D*, Canada, Allworth Press, 2004.

ROBERTS, Steve, *Character animation in 3D: use traditional drawing techniques to produce stunning CGI animation*, Amsterdam, Elsevier, Focal, 2004.

RODRIGO ALSINA, Miquel, *Los modelos de la comunicación*, España, Tecnos, 1995.

RODRÍGUEZ Bermúdez Manuel, *Animación: una perspectiva desde México*, CUEC-UNAM, 2007.

ROGLÁN, Manuel & Pilar Equiza, *Televisión y lenguaje. Aportaciones para la configuración de un nuevo lenguaje periodístico*, Barcelona, Editorial Ariel, 1995.

RUBIN Susan, *Animation: The art and the industry*, Englewood cliffs, New Jersey, Prentice Hall, 1984.

SÁENZ Valiente, Rodolfo, *Arte y técnica de la animación*, Argentina, Ediciones de la Flor, 2006.

SALÓ, Nuria, *Aprender a comunicarse en las organizaciones*, Barcelona, Paidós, 2005.

SANCHEZ RAMOS, Elena, *Los medios de comunicación*, España, Editorial Granada, 1991.

SANDERS, Norman, *Manual de producción del diseñador gráfico*, Barcelona, Gustavo Gili, 1988.

SANTIAGO David, *Creating 3D effects for film, TV and games*, Boston, Massachusetts, Thomson Course Technology, 2005.

SARRIS NIKOS, *3D modeling and animation: synthesis and analysis techniques for the human body*, Hershey, IRM Press, 2005.

SARTORI, Giovanni, *Homo videns: la sociedad teledirigida*, Madrid, Taurus, 1998.

SCHUJER, Silvia y María Schujer, *Aprender con la radio: Herramientas para una comunicación participativa*. Buenos Aires, La Crujía, 2005.

SILVERSTONE, Roger, *Televisión y vida cotidiana*, Buenos Aires, Amorrortu, 1996.

SOLOMON Charles, *The complete Kodak animation book*, Rochester, New York, Eastman Kodak, 1983.

THOMPSON, Nigel, *Técnicas de animación con Windows 95 y Windows NT*, España, Mc. Graw Hill, 1995.

THESING, Josef, Frank Priess, *Globalización, democracia y medios de comunicación*. Buenos Aires, CIEDLA, 1999.

THOMPSON, John B., *Los media y la modernidad. Una teoría de los medios de comunicación*, Barcelona, Paidós, 1998.

TIETJENS, Ed, *Así se hacen películas de dibujos*, Barcelona, Parramón, 1977.

TRICIA, Austin, *Diseño de nuevos medios de comunicación*, España, Blume, 2008.

TUCHMAN, Gaye, *La producción de la noticia. Estudio sobre la construcción de la realidad*, Barcelona, Gustavo Gili, 1983.

TYLOR Richard, *Enciclopedia de técnicas de animación*, Barcelona, Acanto, 2004.

VALDEZ ZEPEDA, Andrés, *Marketing Político. Un acercamiento a su objeto y campo de estudio*, México, Universidad de Guadalajara, Alacop, 2001.

VINCE, John, *3-D computer animation*, Wokingham, Inglaterra, Addison-Wesley, 1992.

WEBSTER Chris, *Animation: the mechanics of motion*, Amsterdam, Elsevier/Focal, 2005.

WELLS, Paul, *Fundamentos de la Animación*, España, Parramón, 2007.

WHITE, Tony, *The animator's workbook*, New York, Watson-Guption, 1986.

WIGAN, Mark, *Imágenes en secuencia*, Barcelona, Gustavo Gili, 2008.

WILLIAM, Richard, *The Animator's Survival Kit*, Londres, Faber, 2001.

WILLIAMS, Raymond, *Los medios de comunicación social*, Barcelona, Península, 1973.

INVESTIGACIÓN EN ESTUDIOS DE LA IMAGEN

AGUAYO, Fernando y Lourdes Roca, *Imágenes e investigación social*, México, Instituto Mora, 2005.

ARNHEIM, Rudolf, *Pensamiento visual*, Madrid, Alianza Editorial, 1982.

ARNHEIM, Rudolf, *Arte y percepción visual*, Madrid, Alianza Editorial, Madrid, 1979.

AUMONT, Jacques, *La imagen*, Buenos Aires, Paidós, 1992.

BARLOW, Horace, et. al. *Imagen y conocimiento. Cómo vemos el mundo y cómo lo Interpretamos*, Barcelona, Crítica, 1994.

BARTHES, Roland, *Elementos de semiología*, Buenos Aires, Tiempo Contemporáneo, 1970.

BARTHES, Roland, *Retórica de la imagen*, Buenos Aires, Tiempo Contemporáneo, 1970.

BAUDRILLARD, Jean, *Cultura y simulacro*, Barcelona, Kairós, 1978.

BELTING, Hans, *Antropología visual*, Buenos Aires, Katz, 2003.

BAXANDALL, Michael, *Pintura y vida cotidiana en el Renacimiento*, Barcelona, Gustavo Gili, 1978.

- BERGER, John, *et. al.*, *Modos de ver*, Barcelona, Gustavo Gili, 1975.
- BESANÇON, Alain, *La imagen prohibida*, Madrid, Siruela, 1996.
- BLACK, Max, "¿Cómo representan las imágenes?", en Gombrich *et. al.*, *Arte, percepción y realidad*, Buenos Aires, Paidós, 1983.
- BOZAL, Valeriano, *Mimesis: las imágenes y las cosas*, Madrid, Visor, 1987.
- BREA, José Luis (Ed.), *Estudios visuales. La epistemología de la visualidad en la era de la globalización*, Madrid, Akal, 1995.
- CALABRESE, Omar, *El lenguaje del arte*, Buenos Aires, Paidós, 1987.
- CHATEAU, Jean, *Las fuentes de lo imaginario*, México, FCE, 1976.
- DEBRAY, Régis, *Vida y muerte de la imagen. Historia de la mirada en Occidente*, Buenos Aires, Paidós, 1994.
- DENIS, Michel, *Las imágenes mentales*, Madrid, Siglo XXI, 1984.
- DONDIS, Donis A., *Sintaxis de la imagen*, Barcelona, Gustavo Gili, 1976.
- DORFLES, Gillo, *Elogio de la inarmonía*, Barcelona, Lumen, 1989.
- DURAND, Gilbert, *La imaginación simbólica*, Buenos Aires, Amorrortu, 1964.
- ECO, Umberto, *Tratado de semiótica general*, México, Nueva Imagen-Lumen, 1978.
- ELIADE, Mircea, *Imágenes y símbolos*, España, Planeta-de Agostini, 1994.
- ELLIOTT, Jorge, *Entre el ver y el pensar. La pintura y las escrituras pictográficas*, Madrid, Fondo de Cultura Económica, 1976.
- FOCILLON, Henri, *La vida de las formas*, México, ENAP/UNAM, 2010.
- FREEDBERG, David, *El poder de las imágenes*, Madrid, Cátedra, 1989.
- GATTEGNO, Caleb, *Hacia una cultura visual*, México, SEP-Diana, 1978.
- GAUTIER, Guy, *Veinte lecciones sobre la imagen y el sentido*, Madrid, Cátedra, 1986.
- GOMBRICH, Ernst, *Arte, percepción y realidad*, Madrid, Debate, 2000.
- GOMBRICH, Ernst, *La imagen y el ojo. Nuevos estudios sobre la psicología de la representación pictórica*, Madrid, Debate, 2000.
- GONZÁLEZ, César, *Imagen y sentido. Elementos para una semiótica de los mensajes visuales*, México, UNAM, 1986.
- GOODMAN, Nelson, *The languages of art. An Approach to a Theory of Symbols*, London, Oxford University Press, 1969.
- GORSKY, D. P. (Coord.), *Pensamiento y lenguaje*, México, Grijalbo, 1961.
- GREGORY, Richard, *Ojo y cerebro. Psicología de la visión*, Madrid, Guadarrama, 1965.
- GRUZINSKI, Serge, *La guerra de las imágenes. De Cristóbal Colón a "Blade Runner" (1492-2019)*, México, FCE, 1994.
- GUBERN, Roman, *Del bisonte a la realidad virtual. La escena y el laberinto*, Madrid, Anagrama, 1996.
- GUEVARA Pozas, Ángel, "Imágenes y conducta animal", en *Imágenes. De los primates a la inteligencia artificial*, México, UNAM, 1993.
- HUYGHE, René, *Diálogo con el arte*, Barcelona, Editorial Labor, 1965.
- JUNG, C. G., *El hombre y sus símbolos*, Barcelona, Paidós, 1997.
- KANDINSKY, Vasili, *Punto y línea sobre el plano*, México, Editores Mexicanos Unidos, 1995.
- LAPOUJADE, Marie-Noel, *Filosofía de la imaginación*, México, Siglo XXI, 1988.
- LYOTARD, Jean-François, *Discurso, figura*, Barcelona, Gustavo Gili, 1979.
- McLUHAN, Herbert Marshall, *La galaxia Gutenberg*, México, Planeta, 1985.
- MIRZOEFF, Nicholas, *Una introducción a la cultura visual*, Barcelona, Paidós, 2003.
- MOLES, Abraham, *La imagen*, México, Trillas, 1991.
- PANOFKY, Erwin, *El significado en la artes visuales*, Madrid, Alianza, 1979.
- PÉREZ, Francisca, *Los placeres del parecido. Icono y representación*, Madrid, Visor, 1988.
- READ, Herbert, *Imagen e idea*, México, Fondo de Cultura Económica, 1980.
- SARTORI, Giovanni, *Homo videns. La sociedad teledirigida*, Madrid, Taurus, 1998.
- SAXL, Fritz, "Continuidad y variación en el significado de las imágenes", en *La vida de las imágenes*, Madrid, Alianza, 1989.
- TAGG, John, *El peso de la representación*, Barcelona, Gustavo Gili, 2005.
- VILLAFANE, Justo, y Norberto Mínguez, *Principios de teoría general de la imagen*, Madrid, Ediciones Pirámide, 1996.
- VITTA, Maurizio, *El sistema de las imágenes. Estética de las representaciones cotidianas*, Barcelona, Paidós, 2003.
- ZAMORA Águila, Fernando, *Filosofía de la imagen. Imagen, lenguaje y representación*, México, ENAP/UNAM, 2007.
- ZUNZUNEGUI, Santos, *Pensar la imagen*, Madrid, Cátedra/Universidad del País Vasco, 1995.
- INVESTIGACIÓN EN ARTES VISUALES**
- BAENA Paz, Guillermina, *Instrumentos de Investigación*, México, Editores Mexicanos Unidos, 1979.
- BAENA Paz, Guillermina, *Manual para elaborar trabajos de investigación documental*, México, UNAM, 1975.
- BERNAL Torres, César Augusto, *Metodología de la investigación: Para administración, humanidades y ciencias sociales*, México: Pearson Educación, 2006.
- BOTTA, Mirta, *Tesis, monografías e informes: nuevas normas y técnicas de investigación y redacción*, Buenos Aires, Biblos, 2003.
- BREA, José Luis *et. al.*, *Estudios visuales: La epistemología de la visualidad en la era de la globalización*. Madrid, Akal, 2005.
- BUNGE, Mario, *Epistemología: Curso de actualización*, México, Siglo XXI, 2004.
- CAICEO, Eduardo Jaime, *Elaboración de tesis*, Santiago de Chile, Jurídica Conosur, 1998.
- CALELLO, Hugo, *Método*, Buenos Aires, Colihue, 1999.
- CIFUENTES, Medina Edelberto, *La aventura de investigar*, Guatemala, Magna Terra, 2005.
- CHAUMIER, Jacques, *Técnicas de documentación y archivo*, Barcelona, Oikos-Tau Ediciones, 1993.
- CHECA Cremades, Fernando, *et al.*, *Guía para el estudio de la historia del arte*, Madrid, Cátedra, 1999.
- DE LA TORRE VILLAR, Ernesto *et al.*, *Metodología de la investigación, bibliográfica, archivística y documental*, México,

Mc. Graw-Hill, 1985.

ECO, Umberto, *Cómo se hace una tesis. Técnicas y procedimientos de estudio, investigación y escritura*, Barcelona, Gedisa, 2001.

FERNANDEZ, Justino, *Pensar el arte*, México, UNAM, 2008.

FLICK, Uwe, *Introducción a la investigación cualitativa*, Madrid, Fundación Paideia Galiza, ediciones Morata, 2004.

GARCÍA Canclini, Néstor, *La producción simbólica: Teoría y método en sociología del arte*, México, Siglo XXI, 2006.

GARCÍA Córdoba, Fernando, *La tesis y el trabajo de tesis: recomendaciones metodológicas para la elaboración de los trabajos de tesis*, México, Limusa, 2002.

GORTARI, Eli de, *Metodología general y métodos especiales*, México, Siglo XXI, 1974.

GUTIÉRREZ Carlos, et al., *Redacción de textos académicos*, Caracas, El Nacional, 2005.

HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto, *Fundamentos de metodología de la investigación*, México, McGraw-Hill, 2005.

HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto, *Metodología de la investigación*, México, McGraw-Hill, 2006.

ICART Isern, María Teresa, et al., *Elaboración y presentación de un proyecto de investigación y una tesina*, Barcelona, Edicions Universitat Barcelona, 2006.

JURADO Rojas, Yolanda, *Taller de lectura y redacción II: manual para la elaboración de tesis, monografías, ensayos e informes académicos*, Madrid, Thompson Paraninfo, 2005.

LEON, Orfelio G., *Cómo redactar textos científicos, tesis doctorales, tesis master*, Madrid, Netbiblo, 2005.

LUNA, Castillo Antonio, *Metodología de la tesis*, México, Trillas, 1996.

MENDEZ, Álvarez Carlos E., *Metodología diseño y desarrollo del proceso de investigación*, México, McGraw Hill, 2001.

MENDIOCA, Gloria Edel, *Sobre tesis y tesisistas*, Buenos Aires, Espacio, 2003.

MERCADO H., Salvador, *Cómo hacer una tesis: tesinas, informes, memorias, seminarios de investigación y monografías*, México, Limusa, 2003.

MÜLLER Delgado, Martha Virginia, *Guía para la elaboración de tesis y consultorio gramatical*, Costa Rica, Editorial Universidad de Costa Rica, 2000.

NAMAKFOROOSH, Mohammad Naghi, *Metodología de la investigación*, México, Limusa, 2000.

NESSI, Ángel Osvaldo, *Técnicas de investigación en la historia del arte*, Argentina, Editorial Nova, 1968.

PÄCHT, Otto, *Historia del arte y metodología*, Madrid, Alianza, 1993.

PIÑUEL, Raigada José Luis, *Metodología general*, Madrid, Síntesis, 1995.

PRIOR OLMOS, Ángel (coord.), et al., *Nuevos métodos en ciencias humanas*, Barcelona, Anthropos, 2002.

RACA, Philip, *Ponte las pilas*, España, Gedisa, 2003.

SAAVEDRA, R. Manuel, *Elaboración de tesis*, México, Editorial Pax México, 2001.

SANCHEZ, Ambriz Gerardo, *Tesis profesional*, México, UNAM, 2003.

SANCHEZ, Azuara Gilberto, *Metodología de estudio*, México, Universidad de Aguascalientes, 1994.

SÁNCHEZ, Carlos, *Como se hace un libro*, México, Editora Continental, 1986.

SELLTIZ Claire et al., *El proceso de investigación en Metodología de las ciencias sociales*, México, UNAM, 1968.

SEVERINO, Antonio, *Metodología del método científico*, Colombia, Cooperativa Editorial Magisterio, 2000.

TABORFA, Huáscar, *Cómo hacer una tesis*, México, Grijalbo, 1980.

TECLA, J. Alfredo, *Teoría, métodos y técnicas de la investigación social*, México, Ediciones de Taller Abierto, 1982.

TOPOLSKY, Jerzy, *Metodología de la historia*, Madrid, Cátedra, 1992.

TOVAR, Luis Arturo, *¿Cómo hacer una tesis de maestría?*, México, Instituto Politécnico Nacional, 2004.

VELASCO, y Lambe, *Manual para elaborar una tesis*, México, Universidad Intercontinental, 2007.

WRIGHT, Milis C., *Sobre artesanía intelectual en la imaginación sociológica*, México, FCE, 1980.

YUNI, José, et al., *Recursos metodológicos para la preparación de proyectos de investigación*, Argentina, Editorial Brujas, 2006.

Bibliografía complementaria:

PINTURA

ALCANTARA Hewitt, Rebeca, *Un análisis crítico de la teoría de la restauración de Cesare Brandi*, Barcelona, Ediciones del Serbal, 2003.

ECO, Umberto, *Lector in fabula: la cooperación interpretativa en el texto narrativo*, Barcelona, Lumen, 1999.

FABBRI, Paolo, *El giro semiótico: las concepciones del signo a lo largo de su historia*, Barcelona: Gedisa, 2000.

GOETHE, Johann Wolfgang von, *Teoría de los colores*, España, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Murcia, 1999.

GUIRAUD, Pierre, *La semiología*, Siglo XXI, México, 1989.

LYNN, Steven, *Texts and contexts: writing about literature with critical theory*, USA, Prentice Hall, 2007.

MARAFIOTI, Roberto, *El éxtasis de los signos*, Buenos Aires, Biblos, 2004.

MOXEY, Keith, *Teoría, práctica y persuasión: estudios sobre historia del arte*, New York, Pearson Longman, 2005.

MUKAROVSKI, Jan, *Texto de estética y semiótica*, Gustavo Gili, España, 1977.

PARRET, Herman, *De la semiótica a la estética: enunciación, sensación, pasiones*, Buenos Aires, Edicial, 1998.

PÉREZ De Medina, Elena, (comp), *Recorridos semiológicos: signos, enunciación y argumentación*, Buenos Aires, Eudeba, 1998.

PÉREZ Martínez, Herón, *En pos del signo: introducción a la semiótica*, México, El Colegio de Michoacán, 2000.

PRIETO Inzunza, Angélica, *La pasión del descontento y otros ensayos*, México, Universidad Veracruzana, 1999.

REYES, José, *Discusiones y disfunciones*, México, Casa J. Pablos, Instituto Municipal del Arte y la Cultura, 2000.

SYLVESTER David, *Entrevistas con Francis Bacon*, Barcelona, Polígrafa, 1977.

TOLSTOI Lev, *¿Qué es el arte?* España, Universidad de Valencia, 2005.

ZECCHETTO Victorino, *Seis semiólogos en busca del lector: Saussure, Peirce, Barthes, Greimas, Eco, Veron*, Buenos Aires, Centro de Integración, Comunicación, Cultural y Sociedad La Crujía, 1999.

ESCULTURA

Arte de las academias: Francia y México, siglos XVII-XIX. Antiguo Colegio de San Idelfonso, México, 1999.
BARRIE Brooke, *Contemporary Outdoor Sculpture*, Gloucester Mass Rockport, 1999.
HEDGECOE John, Henry Moore, *Una vision monumental*, Collins & Brown, Londres, 2003.
Historia de un arte: La Escultura, Carraggio, Skira, Barcelona, 2000, 2 vols.
KASSNER Lily, *La geometría sensual de Sebastián*, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Dirección General de Publicaciones, 2000.
Museo Nacional de Arte, Catálogo comentado del acervo del Museo Nacional de Arte: Escultura Siglo XIX, México, Instituto Nacional de Bellas Artes, 2000-2001. 2 vols.
Neoclasicismo y Romanticismo: arquitectura, escultura, pintura, dibujo 1750 -1848, Alemania, Könnemann, 2000.
ROSE BARBARA Y BEVERLY PEPPER. *Three Site-Specific Sculptures*. Spacemaker, Washington, 1998.
SCHWINCHTENBERG Tina, *Modelado de animales*. Ceac, Barcelona, 1989.
TOVAR DE TERESA Guillermo, *Pintura y escultura del Renacimiento en México*, México, Iams, 2004.

GRAFICA

BUCKLAND, Wright. *Etching and Engraving*. Dover Publishers, New York, 1973
CHAMBERLAIN, Walter, *The Thames and Hudson Manual of Etching and Engraving*. New York, Thames and Hudson, 1992.
HELLER, Jules, *Printmaking today: An artist's handbook*. New York, Holt Reinhart and Winston, 1972.
LEAF, Ruth, *Etching, Engraving and other intaglio printmaking techniques*. Dover Publishers, N.Y. 1984
REDDY, Krishna, *Intaglio Simultaneous Color Printmaking Significance of Materials and Process*, New York, State University of New York Press, 1988.
REDDY, Krishna. *The great clown*. Galerie Börjeson. Malmö Sweden, s/a
ROSS John, Clare Romano, Tim Ross, *The complete printmaker*, New York, Free Press, 1990.

ARTE Y ENTORNO (ARTE URBANO)

GONZÁLEZ DE LEÓN, Teodoro, *Retrato de arquitecto con ciudad*, México, Artes de México, 1996.
La ciudad concepto y obra. VI Coloquio de Historia del Arte, México, UNAM-IIE, 1987.
MALDONADO, Tomas, *Lo real y lo virtual*, Barcelona, Gedisa, 1994.
MOLES, Abraham, *Las ciencias de los imprecisos*, México, Editorial Miguel Ángel Porrúa, 1995.
MONTANER, Josep María, *La modernidad superada. Arquitectura, arte y pensamiento del siglo XX*, Barcelona, Gustavo Gili, 1998.
MOYSEN, Xavier, *Cuarenta siglos de arte mexicano, arte moderno y contemporáneo II*, México, Herrero, 1981.

DIBUJO

BAMMES, Gottfried, *The artist's guide of human anatomy*, New Jersey, Chartwell Books, 1994.
BARCSAY, Jenó. *Anatomía artística del cuerpo humano*. España, Daimon, 1980.
BOULEAU, Charles. *A study of composition in art*, New York, Hacker Art. Books, 1980
CAROL Clark, *American drawings and watercolors*, New York, Princeton University, 1992.
DA VINCI, Leonardo, *Tratado de pintura y el arte de dibujar*, México, Gaceta, 1985.
DEATON James, *Airbrush and colored pencil*, Dayton, Ohio, Atlantic Digital, 1993.
EDWARDS Betty, *Aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro: curso para aumentar la creatividad y la confianza artística*, Argentina, Urano, 1994.
GOMBRIK, Ernst, H., *Arte e ilusión*, Madrid, Debate, 1998.
HAUPTMAN, Jodi, *Drawing from the Modern*. New York, Moma, 2005.
NICOLAIDES, Kimon. *The natural way to draw: a working plan for art study*, Houghton Mifflin, 1969
NOBLE, Edwin, *Animal drawing and anatomy*, New York, Dover, 2002.
QUINLAN Terry, *Architects anonymous*, London, Academy, 1956.
RODRÍGUEZ PRAMPOLINI, Ida, *Ensayo sobre José Luis Cuevas y el dibujo*, México, UNAM, 1988.

FOTOGRAFIA

AZÚA, Félix de, *Baudelaire y el artista de la vida moderna*, Barcelona, Anagrama, 1999.
BARNES, Djuna, "Lo que piensa Alfred Stieglitz sobre la vida y la fotografía", en *Perfiles*, Barcelona, Anagrama, 1987. pp. 145-155.
BARTHES, Roland, *La torre Eiffel: textos sobre la imagen*, Barcelona, Paidós Comunicación, 2001.
BAUDELAIRE Charles, *Salones y otros escritos sobre arte*, Madrid, Visor, 1996.
BAURET, Gabriel, *Color Photography*, New York, Assouline, 2001.
BECEYRO, Raúl, *Henri Cartier-Bresson*, Barcelona, Paidós, 2003.
BLOOM, John, *Photography at bay. Interviews, Essays and Reviews*. Albuquerque, University of New Mexico Press, 1993.
BRASSAÏ, *Conversaciones con Picasso*, México, Fondo de Cultura Económica, 2002.
BRASSAÏ, *Henry Miller. Tamaño natural*, Barcelona, Del Cotal, 1977.
CASANOVA, Rosa y Olivier Debroise, *Sobre la superficie bruñida de un espejo: fotógrafos del siglo XIX*, México, Fondo de Cultura Económica, 1989.
CHEUNG, William, *Black & White*, Suiza, AVA, 2003.
FLUSSER, Vilem, *Hacia una filosofía de la fotografía*, México, Trillas, 1990.
FONTCUBERTA, Joan, *Ciencia y fricción*. España, Mestizo, Asociación de Cultura de Murcia, 1998.
FONTCUBERTA, Joan, *El beso de Judas. Fotografía y verdad*. Gustavo Gili, Barcelona, 1997.
KENDALL Walton, "Looking at pictures and looking at things" en Andrew Harrison (ed.) *Philosophy and the visual arts*. Boston, Reidel, 1987.

LYNN Glynn, Gale, *Fotografía: manual de procesos alternativos*, México, Escuela Nacional de Artes Plásticas-UNAM, 2006.

MAN Ray, *La photographie n'est pas de l'art*, Paris, Cahiers GLM, 1937.

MICHAUD Yves, "Le bonheur? A propos de Florence Chevallier" en *Les marges de la vision. Essays sur l'art (1978-1995)*, Arles, Editions J. Chambon, 1996.

PETZOLD, Richard, *Efectos y experimentos en fotografía*, Omega, 1988.

RENNER, Eric, *Pinhole Photography: Rediscovering a Historic Technique*, Amsterdam, Focal, 2004.

Revista Luna córnea, números 1 a14. Centro de la Imagen, CNA, México, 1992 -1998.

SONTAG, Susan, *Ante el dolor de los demás*, México, Alfaguara, 2004.

SOUGEZ, Marie-Loup, *Diccionario de historia de la fotografía*, Madrid, Cátedra, 2003.

STELZER, Otto, *Arte y fotografía*, Barcelona, Gustavo Gili, 1981.

TORRENT Burgues, Joan, *Química fotográfica*, Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, 2001.

VAN-LIER, Henri, *La philosophie de la photographie*, Paris, ACCP, 1983.

Wade, Kent E., *Alternative Photographic Process*, Morgan & Morgan, 1998.

WADE, Kent E., *Alternative Photographic Process*, USA, Morgan & Morgan, 1998.

WALKER, Michael, *Getting Colour Right: The Complete Guide to Colour Correction*, United Kingdom, Ilex, 2004.

WILDI, Ernst, *The Hasselblad manual*, Amsterdam, Focal, 2004.

YATES Steve, *Poéticas del espacio*, Barcelona, Gustavo Gili, 2006.

ZUNZUNEGUI Santos, *Pensar la imagen*, Madrid, Cátedra, 1992.

MOVIMIENTO. ARTE DIGITAL Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

ABOUAF Jeffrey, *3d studio MAX 3 magic*, Indianapolis, Indiana, New Riders, 2000.

BALLESTA Pagán Javier, (coord.) Felipe Julián Hernández, *Medios de comunicación para una sociedad global*, España, Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones, 2002.

BORRINI, Alberto, *Cómo competir y ganar en el mercado de la opinión pública*, Buenos Aires, Atlántida, 1992.

CHISMAR John P., *3D Studio Max 3 media animation*, Indianapolis, Indiana, New Riders, 1999.

CHOMSKY, Noam y Edward S. HERMAN, *Los guardianes de la libertad. Propaganda, desinformación y consenso en los medios de comunicación de masas*, Barcelona, Crítica, 1990.

COHEN, Phil, *The 3D animated apple*, Prentice-Hall, Australia, 1986.

COLOMBO, Daniele, *Sea su propio jefe de prensa*, Buenos Aires, Grupo Editorial Norma, 2004.

DE LA TORRE Hernández, Francisco Javier, *Taller de análisis de la comunicación*. México, McGraw-Hill Interamericana, 2003.

DEBORD, Guy, *La sociedad del espectáculo*, Buenos Aires, La Marca, 1995.

DORFMAN, Ariel y Armand MATTELART, *Para leer al Pato Donald. Comunicación de masa y colonialismo*, Buenos Aires, Siglo XXI, 1986.

FERRÉS, J., *Educación en una cultura del espectáculo*, Barcelona, Paidós, 2000.

FOX, David, *Computer animation primer*, New York, McGraw Hill, 1984.

GALLARDO Arnold, *3D lighting: history, concepts and techniques*, Rockland, Massachusetts, Charles River Media, 2001.

GARCÍA CANCLINI, Néstor, *La globalización imaginada*, Barcelona, Paidós, 2001.

GIAMBRUNO Mark, *3D graphics and animation: from starting up to standing out*, Indianapolis, Indiana, New Riders, 1997.

HALL, Peter, *Pause: 59 minutes of motion graphics*, New York, Universe, 2000.

JONES, Michael, *3D madness!*, Indianapolis, Indiana, Sams, 1994.

LIBAERT, Thierry, *El plan de comunicación organizacional: como definir y organizar la estrategia de comunicación*. México, Limusa Noriega, 2005.

MARTINI, Stella, *Periodismo, noticia y noticiabilidad*, Buenos Aires, Norma, 2000.

MATTELART, Armand, *La mundialización de la comunicación*, Barcelona, Paidós, 1998.

MÉNDEZ RUBIO, Antonio, *La apuesta invisible. Cultura, globalización y crítica social*, España, Montesinos, 2003.

MORLEY, David, *Televisión, audiencias y estudios culturales*, Buenos Aires, Amorrortu, 1996.

MUÑOZ-ALONSO, Alejandro & Juan Ignacio Rospir, *Democracia mediática y campañas electorales*, Barcelona, Editorial Airel, 1999.

NOELLE-NEUMANN, Elisabeth, *La espiral del silencio. Opinión pública: nuestra piel social*, Barcelona, Paidós, 1995.

OBACH, Xavier, *El tratamiento de la Información y otras fábulas*, Madrid, Anaya, 1997.

OROZCO GÓMEZ, Guillermo (comp.). *Hablan los televidentes. Estudios de recepción en varios países*, México, Universidad Iberoamericana, 1992.

QUEIROZ Rida, et al., *Animation now!: Anima Mundi*, Köln, Taschen, 2004.

QUIRÓS, F. y F. SIERRA (Coords.), *Comunicación, globalización y democracia. Crítica de la economía política de la comunicación y la cultura*. España, Comunicación Social Ediciones y Publicaciones, 2001.

RATNER Peter, *3-D human modeling and animation*, New York, J. Wiley, 1998.

RODRIGO ALSINA, Miquel, *La construcción de la noticia*, Barcelona, Paidós, 1989.

SERRANO, Pascual, *Medios violentos. Palabras e imágenes para el odio y la guerra*. España, Ediciones de Intervención Cultural, 2008.

SHAMMS Mortier, R., *The Bryce 3D handbook*, Mass, Rockland, 1998.

SIERRA, Francisco, *Comunicación e insurgencia en la guerra de Chiapas*, España, Editorial Hiru, 1987.

STEVENSON, Nick, *Culturas mediáticas. Teoría social y comunicación masiva*, Buenos Aires, Amorrortu, 1998.

TOMLINSON, John, *Globalización y cultura*. México, Oxford, 2001.

WIEDEMANN, Julius, *Animation Now!*, Köln, Taschen, 2004.

WIGAN, Mark, *Pensar visualmente. Lenguaje, ideas y técnicas para el ilustrador*, Barcelona, Gustavo Gili, 2007.

WINDER, Catherine, Zahra Dowlatabadi, *Producing animation*, USA, Focal Press, 2001.

WOLF, Mauro, *Los efectos sociales de los media*, Barcelona, Paidós, 1994.

INVESTIGACIÓN EN ESTUDIOS DE LA IMAGEN

ARNHEIM, Rudolf, "Pronóstico de la televisión", en *El cine como arte*, Buenos Aires, Ediciones Infinito, 1971.
 BARTHES, Roland, *El mensaje fotográfico*, Buenos Aires, Tiempo Contemporáneo, 1970.
 COHEN-SÉAT, Gilbert y Pierre Fougeyrollas, *La influencia del cine y la televisión*, México, FCE, 1967.
 DELMAR, Fernando, *El ojo espiritual. Imagen y naturaleza en la Edad Media*, México, UNAM, 1993.
 GIEDION, Sigfried, El presente eterno: *Los comienzos del arte. Una aportación al tema de la constancia y el cambio*, Madrid, Alianza Editorial, 1981.
 GOMBRICH, Ernst, *Arte e ilusión*, Madrid, Debate, 1980.
 GÓMEZ de Liaño, Ignacio, *El idioma de la imaginación. Ensayos sobre la memoria, la imaginación y el tiempo*, Madrid, Tecnos, 1999.
 GRABAR, André, *La iconoclastia bizantina*, Madrid, Akal, 1998.
 GUBERN, Roman, *El lenguaje de los comics*, Barcelona, Península, 1972.
 JOHANSSON K. Patrick, *La palabra, la imagen y el manuscrito. Lecturas indígenas de un texto pictórico en el siglo XVI*, México, Universidad Nacional Autónoma de México/Instituto de Investigaciones Históricas, 2004.
 JUNG, C. G., *Símbolos de transformación*, Barcelona, Paidós, 1982.
 KEARNEY, Richard, *The Wake of Imagination*, London, Hutchinson, 1988.
 LAPOUJADE, María-Noel (Comp.), *Imagen, signo y símbolo*. Segundo Coloquio Internacional de Estética, Puebla, Facultad de Filosofía y Letras/Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2000.
 LESSING, Gottlob, *Laocoonte o de los límites entre la pintura y la poesía*, México, Porrúa, 1993.
 MALDONADO, Tomás, "Apuntes sobre la iconicidad", en *Vanguardia y racionalidad*, Barcelona, Gustavo Gili, 1974.
 McLUHAN, Herbert Marshall, *La comprensión de los medios como extensiones del hombre*, México, Diana, 1969.
 PANOFSKY, Erwin, *La perspectiva como forma simbólica*, Madrid, 1978.
 QUÉAU, Philip, *Lo virtual. Virtudes y vértigos*, Barcelona, Paidós, 1995.
 RORTY, Richard, *La filosofía y el espejo de la naturaleza*, Madrid, Cátedra, 1989.
 WINN, Marie, *La droga que se enchufa*, México, Diana, 1981.
 ZIBAWI, Mahmoud, *Iconos. Sentido e historia*, Madrid, LIBSA, 1999.

INVESTIGACIÓN EN ARTES VISUALES

AAVV, *Investigarte: andamios para una construcción de la investigación en bellas artes: Jornadas ABIBA de arte e investigación: 28-29 de noviembre 2001*, Facultad de Bellas Artes U.C.M., Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2003.
 ÁVILA BARAY, H.L., *Introducción a la metodología de la investigación*, Edición electrónica. Texto completo en www.eumed.net/libros/2006c/203/.
 ARANO, Juan C., Mañero, Alberto, *Actas del Congreso INARS: La investigación en las artes plásticas y visuales*, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2003.
 CABELLO PÉREZ, Juan, *Metodología del Diseño Industrial*, España, Universidad de Málaga, 2009.
 DEL CASTILLO Troncoso, Alberto, *Rodrigo Moya: Una visión crítica de la modernidad*, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2007.
 FOURNIER Marcos, Celinda, *Redacción*, Madrid, Cengage Learning Editores, 2006.
 GARSON, G David, *Guide to writing empirical papers, theses, and dissertations*. New York, M. Dekker, 2002.
 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto, *Universidad y conocimiento*, México, McGraw-Hill, 2003.
 MARCHAN FIZ, Simon, *La estética en la cultura moderna: de la ilustración a la crisis del estructuralismo*, Madrid, Alianza, 1996.
 MARTHE de Carvajal, Norma, *Cómo elaborar y presentar un trabajo escrito: cómo escribir bien, teoría y práctica; normas internacionales y del Icontec*, Colombia, Universidad del Norte, 2004.
 MILLÁN-PUELLES, Antonio, *Fundamentos de Filosofía*, Madrid, RIALP, 2001.
 NEWALL, Diana, *Apreciar el arte: entender, interpretar y disfrutar de las obras*, España, Blume, 2009.
 RIVEROS, Rotgé Héctor, *El método científico aplicado a las ciencias experimentales*, México, Trillas, 1990.
 TURABIAN, Kat L., *A manual for writers of research papers*, Chicago, Chicago University Press, 2007.
 VARGAS Gillén, Germán, *Tratado de epistemología: Fenomenología de la ciencia, la tecnología y la investigación social*, Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional, San Pablo, 2006.
 VÁZQUEZ, Graciela, et al., *Español con fines académicos: de la comprensión a la producción de textos*, Madrid, Edinumen, 2005.

Sugerencias didácticas: Exposición oral (x) Exposición audiovisual (x) Ejercicios dentro de clase (x) Ejercicios fuera del aula (x) Lecturas obligatorias (x) Trabajo de investigación (x) Prácticas de taller o laboratorio (x) Prácticas de campo (x) Otras: Experimentación y registro del proceso creativo (x)	Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos: Trabajos y tareas fuera del aula (x) Exposición de seminarios por los alumnos (x) Participación en clase (x) Asistencia (x) Seminario (x) Otras: Las que el profesor considere y sea conveniente con los alumnos (x)

Perfil profesiográfico:

Contar con el dominio de los diferentes métodos y técnicas de producción, así como los diversos aspectos teóricos y prácticos relacionados con su campo de conocimiento y campo disciplinario.

**PROGRAMA DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS
OPTATIVAS DE ELECCIÓN**

	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO PROGRAMA DE POSGRADO EN ARTES Y DISEÑO Maestría en Artes Visuales Programa de actividad académica		
Denominación: Actividad Académica Complementaria (Artes Visuales)			
Clave:	Semestre: 1,2 y 3	Campo de conocimiento: Artes Visuales Campos disciplinarios: Pintura / Escultura / Gráfica/ Dibujo/ Fotografía / Arte y Entorno (Arte Urbano)/ Movimiento, Arte Digital y Tecnologías de la Información / Investigación en estudios de la imagen / investigación en Artes Visuales	No. Créditos: 12
Carácter: Optativa de elección	Horas		Horas al semestre
Tipo: Teórica-Práctica	Teoría:	Práctica:	Horas por semana
	3	3	
Modalidad: Seminario-Taller	Duración del programa: Semestral		

Seriación: : No (X) Si () Obligatoria () Indicativa () Actividad académica subsecuente: ninguna Actividad académica antecedente: ninguna Objetivo general: Son las actividades académicas optativas de elección que abarcan todos aquellos aspectos y procedimientos técnicos y metodológicos en el campo productivo de los procesos creativos, que incluyen diversas vertientes de investigación (teórico-práctica) y experimentación para la elaboración y justificación de los proyectos encaminados al estudio, proyección, análisis y realización de las propuestas de investigación y producción en las artes visuales y sus campos disciplinarios. Estas actividades consideradas en la modalidad de seminario-taller, permitirán al alumno actualizar sus conocimientos teórico-prácticos (aplicación) en relación a sus proyectos de investigación, asimismo los podrán vincular, -si el tema y el proyecto lo permiten- con otros planes de estudio del Programa y sus campos de conocimiento y disciplinarios, para interrelacionarse y lograr propuestas inter y multidisciplinarias, que permitan mantener a las artes visuales a la vanguardia a nivel profesional en lo que respecta a la producción visual.

Índice y contenido temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Las actividades que se enuncian a continuación están planteadas a nivel general, de las cuales se desprenderán los aspectos particulares que podrán ser abordados en cada programa por los profesores, de acuerdo a su especialidad y a las investigaciones que estén desarrollando. Entre las actividades y temáticas que se pueden abordar están las siguientes: El proceso creativo como estudio y análisis teórico, (histórico y	48	48

	contemporáneo) e investigación-producción, teórica y práctica en: 1. Dibujo y la composición. 2. Espacios escenográficos. 3. Electrografía e infografía. 4. Esmalte vítreo y alternativas experimentales. 5. Fotografía en blanco y negro. 6. Fotografía digital. 7. Fotografía experimental y nuevas técnicas 8. Video, arte y fotografía análoga, digital y experimental. 9. Grabado a color tradicional y experimental. 10. Grabado en hueco tradicional y experimental. 11. Litografía tradicional y experimental. 12. Moldeo y fundición. 13. Lenguajes multimedia. 14. Creación de proyectos y producción de animación tradicional y digital. 15. Cine documental: modalidades y construcción. 16. Pintura mural y de caballete: métodos, técnicas y procedimientos. 17. Publicaciones tradicionales, electrónicas y experimentales. 18. Escultura y talla en madera. 19. Escultura: talla en piedra y diversos materiales. 20. Escultura en metal y sus alternativas. 21. Escultura en cerámica: tradicional y experimental 22. Escultura contextual. 23. Textiles en las artes 24. Caligrafía tradicional y experimental. 25. Xilografía tradicional y experimental. 26. Medios de producción no convencionales en las artes visuales, y la relación con el diseño y la comunicación visual. 27. Nuevas tecnologías aplicadas al huecograbado y la impresión. 28. Nuevas tecnologías y herramientas digitales aplicadas en los procesos creativos de las artes, el diseño y la comunicación visual. 29. El diseño editorial, el libro alternativo y sus vertientes. 30. Medios de producción no convencionales en las artes visuales. 31. Las artes visuales y el entorno social. 32. La interacción entre las artes visuales, el diseño y la comunicación visual. 33. La electrografía y sus aplicaciones en las artes visuales. 34. Música, artes, diseño y comunicación visual. 35. Técnicas y procedimientos de las artes tradicionales y sus aplicaciones. 36. La estampa como proceso de experimentación. 37. Pintura experimental y su vinculación con nuevas tecnologías. 38. Graffiti, estencil, stickers y otras manifestaciones públicas como procesos creativos. 39. Arte y entorno (Arte Urbano): propuestas y desarrollo en contextos diversos en el arte urbano y otros espacios. 40. Artes contextuales: la instalación, el performance, la apropiación del espacio y la intervención del espacio entres otras actividades de participación pública o privada. 41. Nuevos horizontes de producción e investigación creativa y		

	experimental de las artes visuales. 42. La obra gráfica y en el espacio público. 43. El paisaje pictórico y sus aspectos discursivos y conceptuales. 44. Arte y erotismo Se eligen de acuerdo a la oferta que presente la planta académica semestralmente de acuerdo a los campos disciplinarios correspondientes al campo de conocimiento del plan de estudios y no necesariamente tienen que ser cursadas del mismo campo disciplinario del alumno, sino que se tiene la opción de elegir de los otros campos de conocimiento o disciplinarios de los otros planes de estudio que conforman el Programa. Estas actividades serán distribuidas en los tres semestres de las actividades académicas complementarias optativas de elección, y los programas específicos que se derivan de dichas actividades académicas están disponibles en la Coordinación del Programa o en el sitio de Internet: http://www.artesvisuales.unam.mx La bibliografía que se anexa es parte del material de consulta para las lecturas más frecuentes y que es considerada básica e interdisciplinaria ya que en esta actividad académica convergen estudiantes de diversos campos de conocimiento y disciplinarios.		
Total de horas:		48	48
Suma total de horas:		96	

Bibliografía básica:

ACHA, Juan, *Las actividades básicas de las artes plásticas*, México. Ed. Coyoacán, 1997.

ALBERS, Josef, *La interacción del color*, Madrid, Alianza, 1985.

ARNHEIM, Rudolf, *Arte y percepción visual*, Madrid, Alianza, 1994.

AUMONT, Jaques, *La imagen*, Barcelona, Paidós, 1992.

BALMORI, Santos, *El dibujo su aprendizaje y ejercicio*, México, UNAM. 1985.

BARTHES, Roland, *Lo obvio y lo obtuso: imágenes, gestos, voces*, Barcelona, Paidós Comunicación, 2002.

BAUDELAIRE Charles, *Curiosidades estéticas*, Madrid, Ediciones Júcar, 1988.

BENJAMIN, Walter, *Discursos interrumpidos*, Barcelona, Planeta-Agostini, 1994.

BERGER, John, *Modos de ver*, Barcelona, Gustavo Gili, 2001.

BONSIEPE, Gui, *Las 7 columnas del diseño*, México, UAM, 1993

BORDIEU, Pierre, *Un arte medio. Ensayo sobre los usos sociales de la fotografía*, Barcelona, Gustavo Gili, 2003.

BREA, José Luis et. al., *Estudios visuales: La epistemología de la visualidad en la era de la globalización*. Madrid, Akal, 2005.

CALABRESE, Omar, *El lenguaje del arte*, Paidós, Barcelona, 1992.

COSSIO del Pomar Felipe, *Crítica de arte de Baudelaire a Malraux*, México, Fondo de Cultura Económica, 1956.

COSTA, Joan, *La fotografía entre sumisión y subversión*, Trillas, México, 1991.

DONDIS, Donis A., *La sintaxis de la imagen*, Barcelona, Gustavo Gili, 1982.

DORFLES, Gillo, "Apuntes para una estética de la fotografía", en *Sentido e insensatez en el arte de hoy*, Valencia, Fernando Torres, 1973.

ECO, Umberto, *Cómo se hace una tesis. Técnicas y procedimientos de estudio, investigación y escritura*, Barcelona, Gedisa, 2001.

ECO, Umberto, *Obra abierta*, Ariel, España, 1985.

EMERICH Luis Carlos, *Nueva plástica mexicana*, México, Frugosa, 1997.

FERNÁNDEZ ARENAS, José, *Arte efímero y espacio estético*, Barcelona, Anthropos, 1988.

FERNANDEZ, Justino, *Pensar el arte*, México, UNAM, 2008.

FONTCUBERTA, Joan, *Fotografía: conceptos y procedimientos. Una propuesta metodológica*, Barcelona, Gustavo Gili, 1990.

FONTCUBERTA, Joan, *Imagen fotográfica*, España, Tecnos, 1995.

FREUND, Gisele, *La fotografía como documento social*, Gustavo Gili, Barcelona, 1983.

FURIÓ, Vicenc, *Ideas y formas de la representación pictórica*, España, Anthropos, 2002.

GARCÍA Canclini, Néstor, *La producción simbólica: teoría y método en sociología del arte*, México, Siglo XXI, 2006.

JOSEPH, Isaac, *El transeúnte y el espacio urbano: Ensayo sobre la dispersión del espacio público*, Argentina, Gedisa, 1988.

GOMBRICH, Ernst, *Arte e Ilusión*, Barcelona, Gustavo Gili, 1992

GUASCH, Ana María, *El arte último del siglo XX*, Madrid, Alianza, 2000.

HANSMANN Raoul, *Estética de la fotografía de Joan Fontcuberta*, Barcelona, Blume, 1984.

JIMENEZ, José, *Teoría del arte*, Madrid, Tecnos, Alianza, 2002.

KANDINSKY, Wassily, *De lo espiritual en el arte*, Barcelona, Barral-Labor, 1982.

KLEE, Paul, *Teoría del arte moderno*, España, Caldés, 1979.

KRAUSS, Rosalind, *Lo fotográfico. Por una teoría de los desplazamientos*, Barcelona, Gustavo Gili, 2002.
 MARCHÁN Fiz, Simón (compilador), *Real/ virtual en la estética y la teoría de las artes*, Barcelona, Paidós, 2006.
 MARTÍN Ramos, Ángel, *Lo urbano en 20 autores contemporáneos*, Barcelona, Universidad Politécnica de Catalunya, 2004.
 MICHELLI, Mario de, *Las vanguardias artísticas del siglo XX*, España, Alianza, 1981.
 MIRZOEFF Nicholas, *Una introducción a la cultura visual*, España, Paidós, 2003.
 MOHOLY-NAGY Lázló, *Pintura, fotografía, cine*, Barcelona, Gustavo Gili, 2005.
 OBLIGADO, Clara, *¿De qué se ríe la Gioconda?, o, Por qué la vida de las mujeres no está en el arte*, Madrid, Temas de hoy, 2006.
 OCAMPO Estela y Martí PERAN, *Teorías del arte*, Barcelona, Icaria, 1998.
 OLEA, Oscar, *El arte urbano*, México, UNAM, 1980.
 PÄCHT, Otto, *Historia del arte y metodología*, Madrid, Alianza, 1993.
 PLAZAOLA, Juan, *Introducción a la estética, historia, teoría, textos*, Bilbao, Universidad de Deusto, 1999.
 SALABERT Pere, *Efecto de la pintura*, España, Anthropos, 1988.
 SÁNCHEZ, Alma B., *La intervención artística de la ciudad de México*, México, CONACULTA, 2003.
 SARTORI, Giovanni, *Homo videns: la sociedad teledirigida*, Madrid, Taurus, 1998.
 SCHAPIRO, Meyer, *Estilo, artista y sociedad: teoría y filosofía del arte*, Madrid, Tecnos, 1999.
 TATARKIEWICZ WLADYSLAW, *Historia de seis ideas: arte, belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia estética*, Madrid, Tecnos, 1997.
 TILGHMAN, Benjamin, *Pero, ¿es esto arte?: El valor del arte y la tentación de la teoría*, España, Universidad de Valencia, 2005.

Bibliografía complementaria:

ACHA, Juan, *Teoría del dibujo*, México. Ed. Coyoacán, 1999.
 ARNHEIM, Rudolf, *El pensamiento visual*, Buenos Aires, Paidós, 1986.
 AUMONT, Jacques, *El ojo interminable*, Barcelona, Paidós, Barcelona, 1997.
 BALMORI, Santos, *Técnicas de expresión plástica*, México, UNAM, 1997.
 BAQUE Dominique, *La fotografía plástica. Un arte paradójico*, Barcelona, Gustavo Gili, 2003.
 BARTHES, Roland, *La cámara lúcida*, Barcelona, Gustavo Gili, 1992.
 CORONADO e HIJÓN Diego, *Una mirada a cámara: teorías de la fotografía de Charles Baudelaire a Roland Barthes*. Sevilla, Ediciones Alfar, 2005.
 DURAND, Regis, *El tiempo de la imagen. Ensayo sobre las condiciones de una historia de las formas fotográficas*, Salamanca, Ediciones de la Universidad de Salamanca, 1998.
 FONTCUBERTA, Joan (ed.), *Estética fotográfica. Una selección de textos*, Barcelona, Blume, 1984.
 GARCIA, Ramos, Domingo, *Iniciación al urbanismo*, UNAM, México, 1974.
 GONZÁLEZ, Laura, *Pintura y fotografía: ¿dos medios diferentes?*, Barcelona, Gustavo Gili, 2005.
 GUASCH, ANA MARÍA (coord.), Ferrán Barenblit. *La crítica del arte: historia, teoría y praxis*, Barcelona, Ediciones del Serbal, 2003.
 GUASCH Ana María (ed.) *Los manifiestos del arte posmoderno. Textos de exposiciones 1980-1995*, Madrid, Akal, 2001.
 KRACAUER, Siegfried, *Teoría del cine: la redención de la realidad física*, Barcelona, Paidós, 1996.
 NESSI, Ángel Osvaldo, *Técnicas de investigación en la historia del arte*, Argentina, Editorial Nova, 1968.
 SANCHEZ, Vázquez, Adolfo, *Textos de estética y teoría del arte*, UNAM, México, 1982.
 SHIFF, Richard, *Cezanne y el fin del impresionismo: estudio de la teoría, la técnica y la valoración crítica del arte moderno*, Madrid, A. Machado, 2002.
 TOVAR DE TERESA Guillermo, *Pintura y escultura del Renacimiento en México*, México, Iams, 2004.

Sugerencias didácticas:

Exposición oral	(x)
Exposición audiovisual	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)
Seminarios	(x)
Lecturas obligatorias	(x)
Trabajo de investigación	(x)
Otras:	
visitas a museos, galerías, talleres de artistas, entre otros	(x)

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:

Exámenes parciales	(x)
Examen final escrito	(x)
Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Exposición de seminarios por los alumnos	(x)
Participación en clase	(x)
Asistencia	(x)
Seminario	(x)
Otras:	
Las que el profesor considere y sea convenida con los alumnos	(x)

Perfil profesiográfico:

Contar con el dominio de los diferentes métodos y técnicas de producción, así como los diversos aspectos teóricos y prácticos relacionados con su campo de conocimiento y campo disciplinario.

PROGRAMA DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS OPTATIVAS

	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO PROGRAMA DE POSGRADO EN ARTES Y DISEÑO Maestría en Artes Visuales Programa de actividad académica	

Denominación: Actividad Académica Optativa (Artes Visuales)			
Clave:	Semestre: 1, 2 y 3	Campo de conocimiento: ARTES VISUALES/ Campos disciplinarios: Pintura / Escultura / Gráfica/ Dibujo/ Fotografía / Arte y Entorno (Arte Urbano) / Movimiento, Arte Digital y Tecnologías de la Información / Investigación en estudios de la imagen / investigación en Artes Visuales	No. Créditos: 4
Carácter: Optativa		Horas	Horas por semana
Tipo: Teórica		Teoría:	Práctica:
		2	0
		2	32
Modalidad: Seminario		Duración del programa: Semestral	

Seriación: : No (X) Si () Obligatoria () Indicativa () Actividad académica subsecuente: ninguna Actividad académica antecedente: ninguna Objetivo general: Estas actividades son consideradas como seminarios de temas selectos, y permitirán al alumno introducirlo en campos que se interrelacionan con sus proyectos y les permitan actualizar sus conocimientos teóricos al mismo tiempo que apreciar los procesos y desarrollos de diversos trabajos, de tal modo que coadyuven a su formación como investigadores-productores y les sean útiles para justificar y fundamentar sus propias indagaciones, en el aspecto teórico y metodológico, lo cual se reflejará en los resultados obtenidos en sus investigaciones en relación a sus proyectos personales.

Índice y contenido temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Entre los temas que se pueden abordar en los seminarios están los siguientes, es importante mencionar que estos temas pueden ser adaptados, enriquecidos o ampliados: 1. Investigación y metodología de proyectos de investigación teóricos y teórico-prácticos en las artes visuales y sus campos disciplinarios. 2. Teoría y práctica de los niveles representativos en las artes visuales y sus campos disciplinarios. 3. Categorías estéticas aplicadas a las artes visuales y sus campos disciplinarios. 4. Experimentación plástica en las artes visuales y sus campos disciplinarios. 5. Estudios, interpretación y análisis de la imagen. 6. Proyección, planeación y organización de eventos museográficos.	32	0

	7. La museografía como espacio de investigación para propuestas personales. 8. El discurso museográfico y su aplicación (teoría y práctica). 9. Elaboración y desarrollo del discurso teórico personal y de terceros, producto del proceso creativo en las artes visuales y sus campos disciplinarios. 10. Recursos visuales para la evaluación en las artes visuales y sus campos disciplinarios. 11. Fundamentos teóricos y prácticos de la disciplina para la experimentación con materiales, técnicas y procedimientos tradicionales y las nuevas tecnologías. 12. El proceso creativo: la investigación y producción en las artes visuales y sus campos disciplinarios 13. Investigación y experimentación personal y grupal en las artes visuales y sus campos disciplinarios 14. Teoría de la animación, multimedia y medios audiovisuales. 15. Teoría sobre el uso de las nuevas tecnologías aplicadas en las artes visuales y sus campos disciplinarios 16. Estudios de género en las artes visuales y sus campos disciplinarios 17. Arte digital y las tecnologías de punta. 18. Gestión y estrategias del entorno: logística de proyectos en las artes visuales y sus campos disciplinarios. 19. Escenografía y artes visuales: un espacio para la creación. 20. El espacio urbano como una alternativa. 21. La docencia como investigación y práctica. 22. Revisión de metodologías proyectuales. 23. La intuición como método en los procesos creativos. 24. Antropología, sociología y filosofía del arte. Estas actividades serán distribuidas en los tres semestres de las Actividades Académicas Optativas y los programas específicos que se derivan de dichas actividades académicas están disponibles en la Coordinación del Programa o en el sitio de Internet: http://www.artesvisuales.unam.mx La bibliografía que se anexa es parte del material de consulta para las lecturas más frecuentes y que es considerada básica. Asimismo, se ha actualizado la bibliografía para todas estas actividades, la cual puede ser consultada en la página arriba señalada. Cabe mencionar que las Actividades Académicas Optativas podrán ser escogidas, además de los seminarios de temas selectos de los diferentes campos disciplinarios que oferte el plan de estudios, de las actividades académicas de los otros planes de estudio que oferta el Programa o de otros posgrados de la UNAM, o de las actividades académicas en otras IES mediante programas de intercambio estudiantil.		
Total de horas:		32	0
Suma total de horas:		32	

Bibliografía básica:

ACHA, Juan, *Introducción a la creatividad artística*, México, Trillas, 1992.
ARNHEIM, Rudolf, *Arte y percepción visual*, Madrid, Alianza, 1980.
ARNHEIM, Rudolf, *El pensamiento visual*, Madrid. Alianza-Forma, 1987.
AUGÉ, Marc, *Los no lugares, espacios del anonimato. Una antropología de la sobremodernidad*, Barcelona, Gedisa, 2001.
BARTHES, Roland *Lo obvio y lo obtuso: imágenes, gestos, voces*. Barcelona, Paidós, 2002.
BENJAMIN, Walter, *Discursos interrumpidos I*, Editorial Taurus, 1973.
BERGER, John, *Modos de ver*, Barcelona, Gustavo Gili, 1975.
CALABRESE, Omar, *La era neobarroca*, Madrid, Cátedra, 1994.

CALABRESE, Omar, *Cómo se lee una obra de arte*, Madrid, Cátedra, 1999.
 CALABRESE, Omar, *El lenguaje del arte*, Barcelona, Paidós, 1987.
 DANTO, Arthur C., *Después del fin del arte. El arte contemporáneo y el linde de la historia*, Barcelona, Paidós, 1999.
 DONDIS, A. Dondis, *La sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual*, Barcelona, Gustavo Gili, 1984.
 DORFLES, Gillo, *Últimas tendencias del arte de hoy*, Barcelona, Edit. Labor, 1973.
 ECO, Umberto, *Obra abierta*, Paidós, Barcelona, 1985
 FERNÁNDEZ ARENAS, José, *Arte efímero y espacio estético*, Barcelona, Anthropos, 1988.
 FERNÁNDEZ, Justino, *Arte moderno y contemporáneo de México. El arte del siglo XX*, México, IIE, UNAM, 1994.
 FURIÓ, Vicenç, *Ideas y formas de la representación pictórica*, España, Anthropos, 1991.
 GARCÍA CANCLINI, Néstor, *Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad*, México, Grijalbo-CNCA, 1990.
 GUASCH, Ana María, *El arte último del siglo XX, del posminimalismo a lo multicultural*, Madrid, Alianza Forma, 2000.
 GUBERN, Roman, *Del bisonte a la realidad virtual. La escena y el laberinto*, Barcelona, Anagrama, 1996.
 JAMESON, Frederick, *La posmodernidad o la lógica cultural del capitalismo tardío*. Barcelona, Paidós, 1995.
 MALDONADO, Tomas, *Lo real y lo virtual*, Barcelona, Gedisa, 1994.
 MARCHAND FIZ, Simon, *Del Arte objetual al arte de concepto*, Madrid, Akal, 1990.
 MICHELI, Mario de, *Las vanguardias artísticas del siglo XX*, Madrid, Alianza, 1997.
 MIRZOEFF, Nicolas, *Una introducción a la cultura visual*, Barcelona, Paidós, 2003.
 PANOFSKY, Erwin, *Estudios sobre iconología*, Madrid, Alianza Editorial, 1972.
 POGGIOLI, Renato, *Teoría del arte de vanguardia*, Madrid, Revista de Occidente, 1964.
 PRADA, Juan Martín, *La apropiación posmoderna. Arte, práctica apropiacionista y teoría de la posmodernidad*, Madrid, Fundamentos, 2001.
 ZAMORA Águila Fernando, *Filosofía de la imagen: lenguaje, imagen y representación*, México, UNAM, 2007.

Bibliografía complementaria:

ARNHEIN, Rudolf, *Arte y entropía*, California, Berkeley, 1971.
 Arte moderno en América Latina, Madrid, Taurus, 1985.
 CLARK, Kenneth, *La rebelión romántica*, Madrid, Alianza, 1990.
 CONDE, Teresa del. *Tres maestros. Reflexiones sobre Bacon, Motherwell y Tamayo*, México, UNAM-Grijalbo, 1997.
 DEBROISE, Olivier, *Figuras en el Trópico. Plástica Mexicana 1920-1940*, España, Océano, 1983.
 DEMPSEY, Amy, *Estilos, escuelas y movimientos*, Barcelona, Blume, 2002.
 ECO, Umberto, *Los límites de la interpretación*, México, Lumen, 1992
 GALINDO, Carlos-Blas, "Comercio especulativo y colecciones del Estado", en *Especulación y patrimonio*, México, IIE UNAM, 1997.
 KATZMAN, Israel, *Arquitectura del siglo XIX en México*, México, Centro de Investigaciones Arquitectónicas, 1973.
 LARA ELIZONDO, Lupina, *Visión de México y sus artistas. Encuentros plásticos umbrales del Siglo XXI*, México, Quáilitas, 2004.
 LUCIE-SMITH, Edward, *Artes visuales en el siglo XX*, Barcelona, Köneman, 2000.
 LUCIE-SMITH, Edward, *Artoday*. New York, Phaidon, 2004.
 MANRIQUE, Jorge Alberto, *Arte y artistas mexicanos del Siglo XX*, México, Conaculta, 2000.
 MARZONA, Daniel, *Arte conceptual*, Barcelona, Taschen, 2005.
 MOLES, Abraham, *Las ciencias de los imprecisos*, México, Editorial Miguel Ángel Porrúa, 1995.
 RUHRBERG, Karl, et. al., *Arte del siglo XX*, España, Taschen, 2001.
 THOMAS, Karin. *Diccionario del arte actual*, Labor, 1982

Sugerencias didácticas:

Exposición oral	(x)
Exposición audiovisual	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)
Seminarios	(x)
Lecturas obligatorias	(x)
Trabajo de investigación	(x)
Otras:	
visitas a museos, galerías, talleres de artistas, entre otros	(x)

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:

Exámenes parciales	(x)
Examen final escrito	(x)
Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Exposición de seminarios por los alumnos	(x)
Participación en clase	(x)
Asistencia	(x)
Seminario	(x)
Otras:	
Las que el profesor considere y sea convenida con los alumnos	(x)

Perfil profesional:

Contar con el dominio de los diferentes métodos y técnicas de producción, así como los diversos aspectos teóricos y prácticos relacionados con su campo de conocimiento y campo disciplinario.