

PROGRAMAS DE LAS ASIGNATURAS

DEL ÁREA BÁSICA

ÍNDICE

EJE CREATIVO

Talleres (Perfiles 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8)

ABT01-08 Línea y encuadre

ABT02-08 La iluminación

ABT03-08 Planos y perspectiva

Cursos de apoyo (Perfiles 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8)

ABA01-04 Formas de ver

ABA02-04 Arte y tecnología

ABA03-04 Ciencia, sociedad y arte

ABA04-04 Lenguaje visual

ABA05-04 Fundamentos de la tridimensión

ABA06-04 Construcción audiovisual

ABA07-04 Dibujo básico

EJE TEÓRICO-HISTÓRICO

Cursos (Perfil 2.1, 2.2)

ABHTA01-06 Historia del arte de la prehistoria al arte gótico

ABHTA02-06 Historia del arte del Renacimiento al arte neoclásico

ABHTA03-06 Historia del arte de los siglos XIX y XX

ABHTA04-06 Historia del arte mexicano del siglo XX

ABHTA05-06 Introducción a las teorías y el análisis del arte

ABHTA06-06 Pensamiento filosófico y arte

ABHTA07-06 Cultura visual

EJE ESTRATÉGICO

Cursos (Perfil 2.3)

ABHTAE01-06 Lectura y escritura

ABHTAE02-06 Metodología de investigación

ABHTAE03-06 Análisis de la imagen

ABHTAE04-06 Presentación y difusión de la obra de arte

EJE CREATIVO

Nombre de la materia: Línea y encuadre

Tipo: Taller **Área:** Básica **Horas:** 8 prácticas

Créditos: 8

Perfil: (Perfiles 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8)

Clave: ABT01-08

Justificación:

Al iniciar una carrera en Artes, el alumno tiene que enfrentar cierta incertidumbre debido a que no tiene claro qué es lo que lo lleva de manera intuitiva a expresarse. Además, tiene que resolver el problema que implica dar forma a la exteriorización de sus intenciones comunicativas a través de medios de los que desconoce muchos procesos técnicos. El joven enfrenta la necesidad de apropiarse de información que le permita crear un imaginario coherente, extenso, dinámico y propio, que se manifieste en su trabajo creativo. Este taller pretende hacer consciente al estudiante de estas problemáticas.

Descripción:

Se trata de un taller práctico con miras a posibilitar el uso del dibujo y de la cámara como instrumentos de comunicación de ideas. Se desarrollan en él los recursos expresivos del dibujo y la captura de imágenes. Se enfatiza el desarrollo de la capacidad de observación y de registro del mundo circundante.

El estudiante se sensibiliza así respecto a su entorno y aprende a través de la experiencia las distintas formas de representación para que pueda entender diferentes formas de dibujar y de hacer encuadres con la cámara. Se trata de permitir que los contenidos latentes salgan y que permitan un diálogo con su medio ambiente al mismo tiempo que desarrollar las técnicas básicas del dibujo y la fotografía.

Lo más importante es poder establecer una relación que le permita descubrir lo que mira y las diferentes estrategias que utiliza para representarlo y entretelar las experiencias personales con las de otros artistas en estas disciplinas y vincularlas con sus preocupaciones personales, en relación directa con su ciudad, su barrio y su casa.

Cada estudiante lleva un cuaderno de trabajo en el que proyecte sus reflexiones y los resultados de sus trabajos prácticos y teóricos.

Propósito:

A través del dibujo y del encuadre con una cámara reflex o instamatic aprender a distinguir las distintas formas de construcción de las imágenes. Situarse en su

realidad y en las formas de representarla visualmente, descubrir cual de estas maneras es la que mejor se adapta al proceso personal y cuales son los contenidos de éstas.

Competencias:

1. Aprender a dibujar y a entender el dibujo como la forma básica de representación de la realidad.
2. Distinguir entre el dibujo y el encuadre fotográfico como dos formas distintas de representación de la realidad
3. Aprender a codificar su entorno a través del lenguaje visual
4. Sensibilizarse a las técnicas del dibujo y fotografía para usarlas de manera creativa.

Contenidos:

1. Ejercicios en estudio y trabajo de campo con la finalidad de que el estudiante distinga la obra quirográfica y la fotográfica.
2. Sensibilización a la línea y a la forma utilizando el trazo, la línea y la mancha. Dibujo como documentación de lo observado.
3. Relación de imágenes en secuencias, series y reportajes que le permitan distinguir distintos tipos de narrativas.
4. Utilizar el dibujo y la fotografía para expresar emociones o ideas.
5. Ejercicios en el estudio y trabajo de campo con la finalidad de que el estudiante distinga varias maneras de plasmar sus experiencias por medio de las diferentes técnicas de generación de imagen.
  - A) La esfera doméstica como fuente de imágenes, sensaciones y contenidos.
  - B) La esfera urbana como fuente de imágenes, sensaciones y contenidos.

Formato de evaluación:

1. Cumplimiento de los ejercicios y puntualidad en la entrega
2. Participación en clase
3. Entrega de trabajos y autoevaluación de los mismos
4. Revisión de cuaderno de trabajo

Bibliografía:

Eco, Umberto, *Historia de la belleza*, Lumen

Gombrich, Ernst, *Arte e ilusión*.

Hagen, Rose-Marie y Rainier, *Los secretos de las obras de arte*, Taschen.

Nombre de la materia: La iluminación

Tipo: Taller **Área:** Básica **Horas:** 8 prácticas

Créditos: 8

Perfil: (Perfiles 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8)

Clave: ABT02-08

Justificación:

Por mas que cambien los contextos que definen el arte de un momento, las tecnologías de factura o los individuos que producen imágenes con intenciones artísticas para ser vistas, la luz es y será un elemento constitutivo de dichas imágenes. El desarrollo de una sensibilidad que permita al estudiante considerar la luz como un elemento dentro de su producción, tanto como agente físico que permite la percepción, así como de sus características expresivas y simbólicas, es de importancia para su posterior trabajo, sin importar el medio que decida emplear.

Descripción:

El taller forma parte de un conjunto de tres, que se plantean dentro del inicio del plan de estudios, para instrumentar y sensibilizar al estudiante en aspectos comunes a las disciplinas de producción artística. Es por esto que se continua insistiendo en plantearle al alumno que existen diferentes formas para la construcción de la imagen, encontrándose estas relacionadas con las características físicas de cada medio y sus posibilidades sintácticas, situándose en su realidad y en las formas de representarla visualmente, descubrir cual de estas maneras es la que mejor se adapta al proceso personal y cuales son los contenidos de éstas. De manera que se trabajará conjuntamente con dibujo, fotografía e intervenciones espaciales. Con esta confrontación también pretende acercar al alumno a una concepción artística multidisciplinaria, donde los diferentes medios pueden ser tanto protagónicos en la obra concluida, como instrumentos para el desarrollo de las ideas, su visualización y registro dentro del proceso creativo.

En este segundo taller se propone personalizar los contenidos comenzando por la biografía de cada alumno, permitiendo un registro de sus fotos personales así como de sus vivencias con su entorno partiendo de sus experiencias del taller anterior. Empezaremos a utilizar la iluminación en la fotografía como una estrategia expresiva, para ello creemos conveniente utilizar fotos personales y trabajos de documentación sobre distintos aspectos de su vida cotidiana.

Lecturas y películas relacionadas con el tema. Análisis del trabajo personal y del uso del color y la iluminación. Tratar, mediante ejercicios prácticos de manipular la luz y el color para encontrar emociones personales.

Entretejer las experiencias personales teórico prácticas con las experiencias de otros artistas en las distintas disciplinas. Relacionar el color con sus atuendos y los usos domésticos que les damos y las diferentes historias del color en distintas culturas.

Además de continuar con la dinámica de reconocimiento y apropiación de sus esferas: su propia imagen, su entorno y los medios de comunicación. La luz como elemento que genera atmósferas (con sus contenidos sensibles y simbólicos) se presenta como hilo unificador del curso.

Se debe de pedir un cuaderno de trabajo a cada estudiante de manera que proyecte sus reflexiones y los resultados de sus trabajos prácticos y teóricos.

Propósito:

Conocer y llevar a la práctica las diferentes posibilidades que ofrece la luz dentro de un proceso de elaboración de imagen, tanto desde el punto de vista sensible como simbólico.

Que en su relación con su propio entorno el estudiante aprenda a mirarse y poder abrir su mundo expresivo partiendo de su experiencia personal y poder relacionarla con color y las distintas formas de iluminar.

Competencias:

1. Aprender a usar el color y la luz como herramientas expresivas.
2. Reconocer la forma en que la luz y el color inciden en la experiencia pictórica , en la fotografía y el cine.
3. Aprender a distinguir en su entorno a través de la luz y del color las diferentes posibilidades para construir emociones.
4. Poder realizar trabajos con color o con iluminaciones diferentes según sus propias necesidades.
5. Elaborar secuencias narrativas donde el color y la iluminación sean los hilos conductores.
6. Poder distinguir en textos poéticos diferentes colores e iluminaciones.
7. Desarrollar la creatividad y la capacidad de concretar una idea con pretensiones artísticas en una imagen, gracias al reconocimiento de la luz como elemento constitutivo de la misma.
8. Sentar la disciplina que se necesita para desarrollar en su totalidad la producción artística, desde la identificación de cuales son las intenciones creativas hasta su concreción formal.

Contenidos:

Autorretrato y documentación de la vida cotidiana.

- Fotografía, luz y autorretrato: Jugando con la iluminación y la toma fotográfica, explorar la expresión de rostro del alumno.
- Dibujo, luz y autorretrato: La luz, su equivalencia de grises y los cambios de expresión del rostro. Introducción a la idea de atmósfera.

Espacios íntimos.

- Identificar lo íntimo y su relación con el espacio.
- Calidades de luz: Calida, fría, neutra, dura, etc.
- Mediante una serie de dibujos y fotografías, Identificar y exagerar las características de la luz del espacio identificado como íntimo.
- Mediante una serie de dibujos y fotografías, transformar las características de la luz del espacio identificado como íntimo.

Luz y tiempo.

- Tomando al paisaje como pretexto temático, elaborar una serie de fotografías y dibujos donde se registren diferentes horas del día y se acentúen las diferencias de luz.
- Panorámica, detalle, fragmento.

Atmósfera como elemento simbólico.

- Trabajo de investigación y documentación sobre el uso de la iluminación en medios electrónicos de comunicación.
- Análisis crítico.
- Interpretación de poemas donde se dé equivalencia entre la atmósfera desarrollada por el autor y la atmósfera de la imagen visual. (El alumno elegirá la manera de elaborar la imagen).

Luz como instrumento creativo.

- Intervenir un espacio mediante el uso de elementos emisores de luz.
- Planeación de la obra a través de escritos y dibujos.
- Ejecución de la obra.
- Registro fotográfico o fílmico.

Formato de evaluación:

1. Cumplimiento de los ejercicios y puntualidad en la entrega
2. Reportes de lectura y sinopsis de películas
3. Participación en clase
4. Revisión de cuaderno de trabajo

Bibliografía:

Berger, John, *Modos de ver*

Calabrese, Omar, *La era neobarroca*, Cátedra, Madrid, 1989.

Eco, Umberto, *El color en la pintura*

Eliasson, Olafur, *The Weather Project*

Gage, John, *Color y cultura*

Literatura

Süskind, Patrick, *El perfume*

Selección de poesía

Música

Ejemplos de Debussy, Stravinsky, Cage, Sceltsci, Álvarez

Cine

Greenaway, Peter, *El cocinero, el amante...*

Fellini, Federico, *La ciudad y las mujeres*

Scola, Ettore, *Nos amábamos tanto*

Tykwer, Tom, *Corre, Lola, corre*

Rodríguez, Hugo, *Nicotina*

Nombre de la materia: Planos y perspectiva

Tipo: Taller **Área:** Básica **Horas:** 8 prácticas

Créditos: 8

Perfil: (Perfiles 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8)

Clave: ABT03-08

Justificación:

Descripción:

Al tener ya un trabajo anterior se propone que los alumnos puedan sensibilizarse a las diferentes maneras en que se organiza el espacio en la realidad, en su entorno cotidiano y en la obra producida por ellos, por lo que se enseñará como la pintura establece el rectángulo: “la ventana”, y ésta continúa en la foto y en el cine.

Los ejercicios tendrán también los primeros conceptos de escultura contemporánea donde el tiempo es un elemento primordial así como el registro del mismo.

Sensibilizar al estudiante a la importancia del espacio a través del uso de la perspectiva en la pintura y de los planos en la fotografía y el cine. Sensibilizarlos al concepto de recorrido o viaje, que permite un registro de diferentes elementos haciendo posible distinguir distintos planos tanto visuales como narrativos y poder expandir el dibujo al espacio.

Posibilitar trabajos que impliquen el uso del espacio tanto de manera clásica: secuencia, serie, historieta, como escultóricas y narrativas.

Entretejer las experiencias personales teórico prácticas con las experiencias de otros artistas en el uso del espacio.

Se debe de pedir un cuaderno de trabajo a cada estudiante de manera que proyecte sus reflexiones y los resultados de sus trabajos prácticos y teóricos.

Propósito:

1. Experimentar con el espacio y con la traducción del espacio a lo bidimensional mediante ejercicios prácticos y teóricos.
2. Reconocer los planos y su potencial expresivo.
3. Ser capaz de utilizar la teoría para construir un proyecto.
4. Poder incluir el dibujo, el color y las diferentes formas de narrar en su trabajo personal.

Competencias:

1. Aprender a distinguir las maneras en que el espacio , la perspectiva y los planos son utilizados como herramientas expresivas.

2. Permitir que el alumno entienda como la perspectiva y los planos pueden establecer valores jerárquicos en la obra.
3. Saber incluir color y dibujo, así como diferentes formas de registro en la elaboración de un proyecto.

Contenidos:

1. Ejercicios en estudio y trabajo de campo con la finalidad de que el estudiante conozca y utilice los planos , la perspectiva y maneje el espacio en función de un proyecto
2. Un proyecto personal que incluya diferentes planos.

Formato de evaluación:

1. Cumplimiento de los ejercicios y puntualidad en la entrega
2. Participación en clase
3. Proyecto de trabajo
4. Revisión de cuaderno de trabajo

Bibliografía:

Auster, Paul, *Trilogía de Nueva York*
Highsmith, Patricia, *El diario de Edith*
Klee, Paul, *The Thinking Eye*

Cine, video y fotografía

Antonioni, Michelangelo, *Blow-up*
Jarman, Derek, *Caravaggio*
Maybury, John, *El amor es el diablo*
Penn, Irving, fotos en el estudio
Viola, Bill, últimos videos
Wall, Jeff, retrospectiva

Nota: Los cuadernos de trabajo están pensados como bitácoras y son obligatorias. En cada taller hay ejercicios de dibujo diarios pues consideramos que es esencial para poder desarrollar una habilidad técnica que incluye la parte técnica y la conceptual. En la bitácora se permite el uso del collage y textos, tanto propios como ajenos que nos den distintos planos narrativos. Este cuaderno debe ser revisado y comentado continuamente por los maestros.

Nombre de la materia: Formas de ver

Tipo: Curso de apoyo a los talleres **Área:** Básica **Horas:** 4 prácticas

Créditos: 4

Perfil: (Perfiles 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8)

Clave: ABA01-04

Justificación:

Descripción:

En este curso se trata de vincular las diferentes maneras de representación y las distintas concepciones científicas que avalan dicha forma de representación.

Propósito:

Cualquier manera de entender el mundo cumple con ciertos requisitos ideológicos que le permiten reproducir la ideología de su momento. En este curso se trata de comprender a partir de la experiencia personal y de la historia del arte y la tecnología, la estrecha relación que unos y otros tienen.

Competencias:

1. Conocer las diferentes estructuras ideológicas y técnicas que dan pie a cierto tipo de representación a nivel personal y en la historia del arte
2. Relacionar estas ideas con ciertas formas de estructurar la realidad al clasificarla según las necesidades sociales y sus creencias.
3. Analizar y sintetizar las ideas y estructuras que emergen de los trabajos artísticos personales y de las obras de arte conocidas.

Contenidos:

1. Comprender como las ideas están presentes en los distintas maneras de representación y nos dicen de una cierta ideología
2. Poder utilizar y diferenciar diferentes estrategias para los distintos discursos ideológicos contemporáneos
3. Vincular la historia de la ciencia y la tecnología con las distintas maneras de concebir el mundo

Formato de evaluación:

1. Presentación de un proyecto sobre las estructuras subyacentes en su trabajo personal

2. Análisis de un artista contemporáneo y compararlo con los clásicos del arte occidental

Bibliografía:

Eco, Umberto, *Historia de la belleza*, FALTA

Gombrich, Ernst, *Arte e ilusión*, FALTA

Hagen, Rose-Marie y Rainier, *Los secretos de las obras de arte*, Taschen FALTA

Nombre de la materia: Arte y tecnología

Tipo: Curso de apoyo a los talleres **Área:** Básica **Horas:** 4 prácticas

Créditos: 4

Perfil: (Perfiles 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8)

Clave: ABA02-04

Justificación:

Descripción:

Hacer evidente que los aparatos nos cambian la forma de mirar y entender la realidad y, al mismo tiempo, ocultan una ficción.

Propósitos:

A través del drawing frame, la cámara fotográfica, el radio, el cine y la televisión descubrir las formas en que nuestra manera de mirar la realidad cambia y los significados sociales y culturales de estas modificaciones.

Competencias:

1. Conocer las diferentes estrategias técnicas en las distintas formas de representación y cuales son los cambios sociales que implican
2. Poder manejar y sensibilizarse en la relación los aparatos que conocemos que nos ayudan a mirar y a distorsionar la realidad
3. Diferencias entre los distintos valores sociales de las diversas maneras de representar
4. Utilizar para el trabajo personal estas maneras de mirar que implica el uso de diferentes aparatos

Contenidos:

1. Comprender el uso y las repercusiones que tienen los aparatos técnicos que utilizamos para mirarnos y conocer la realidad
2. Poder utilizar cada una de estas maneras para concretar un trabajo personal
3. Transitar entre lo personal y las paradojas sociales
4. Entender la obra de artistas contemporáneos y clásicos y los usos que cada uno tiene del desarrollo tecnológico

Formato de evaluación:

1. Trabajo donde se utilicen diferentes tecnologías

2. Análisis de un artista contemporáneo y sus diferentes recursos tecnológicos

Bibliografía:

Nombre de la materia: Ciencia, sociedad y arte

Tipo: Curso de apoyo a los talleres **Área:** Básica **Horas:** 4 prácticas

Créditos: 8

Perfil: (Perfiles 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8)

Clave: ABA03-04

Justificación: FALTA

Descripción:

Mostrar y experimentar como diversos aparatos tecnológicos cambian las prácticas artísticas y modifican nuestra percepción de la originalidad, la cita y la apropiación dando lugar a la hibridación cultural

Propósito:

Lograr que el alumno pueda comprender los diferentes procedimientos técnicos y expresivos que la tecnología nos permite y reconocer las modificaciones que brindan a nuestra percepción de nosotros mismos

Competencias

1. Conocer algunos de los recursos técnicos que han modificado las prácticas artísticas y las implicaciones ideológicas y usos sociales que implica su uso.
2. Poder manejar y sensibilizarse a cada instrumento y los recursos estilísticos que propone para utilizarlos en un trabajo personal.
3. Diferencias entre el cine y el video, la obra múltiple de la obra única, y las distintas aproximaciones que la tecnología nos plantea sobre nuestro conocimiento de nosotros mismos.

Contenidos:

1. Entender la relación de la ciencia y la reflexión artística
2. Conocer y utilizar las diferentes posibilidades que cada medio ofrece y sus relaciones con la ideología y la sociedad
3. Aprovechar los recursos expresivos de cada una de ellas para la obra personal.
4. Entender la obra de artistas contemporáneos que manejan la luz como color o la presencia de lo pictórico en el cine, la fotografía y el video.

Formato de evaluación:

1. Presentación de un proyecto de video, fotografía, obra múltiple o instalación

2. Análisis de un artista contemporáneo y sus recursos técnicos

Bibliografía:

Nombre de la materia: Lenguaje visual

Tipo: Curso de apoyo a los talleres **Área:** Básica **Horas:** 4 prácticas

Créditos: 4

Perfil: (Perfiles 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8)

Clave: ABA04-04

Justificación:

El lenguaje visual es la base de la creación de la imagen. Dejando aparte el aspecto funcional de la imagen, existen principios, reglas o conceptos, en lo que se refiere a la organización visual, que pueden importar a un creador de imágenes. Un creador de imágenes puede trabajar sin conocimiento consciente de tales principios, reglas o conceptos, por que su gusto personal y su sensibilidad a las relaciones visuales son mucho mas importantes, pero una prolija comprensión de ellos habrá de aumentar en forma definida su capacidad para la organización visual.

Desde el camino iniciado por la Bauhaus hacia una profesionalización de los creadores de imágenes, el paradigma que articula los elementos y las relaciones del lenguaje visual, no ha cambiado, de manera que al parafrasear a Wong no nos distanciamos de Kandinsky, Klee, Schlemmer, Itten y demás artistas teóricos, de los fundamentos que permiten tener una lucidez sobre los factores que inciden en el proceso de construir una imagen. Definitivamente la aparición de medios expresivos ha hecho mas complejo el desarrollo del lenguaje visual, pero se continúan apoyando en los elementos que el análisis vanguardista promovió, de manera que hacen que el conocimiento de dichos elementos tenga vigencia, hasta la aparición de un nuevo modelo de aproximación sintáctica.

Descripción:

Es de carácter teórico practico, relacionándose con un eje compuesto por tres cursos que pretenden hacer la presentación de las particularidades de los lenguajes vinculados a la expresión gráfica, tridimensional y audiovisual. El caso específico del lenguaje visual se articula dentro de dos intereses: el de la identificación de los elementos mínimos constitutivos de una imagen con sus respectivas relaciones de articulación y el de la proyección que tienen estos hacia el diseño gráfico, sin pretender llegar a cuestionar la elaboración de productos.

Propósito:

Que los alumnos conozcan los elementos constitutivos del lenguaje visual y las interrelaciones que posibilitan la definición de la imagen, para utilizarlos en los procesos de producción artística que afectan lo visual.

Competencias:

1. Capacidad de análisis y síntesis frente a la imagen y sus elementos constitutivos con miras a consolidar el proceso creativo.
2. Sensibilidad para la dimensión comunicativa de la forma.
3. Actitud analítica hacia los procesos de percepción para poder entender sus efectos sobre el espectador.
4. Capacidad de analizar las relaciones entre los elementos gráficos que se vinculan con el diseño.

Contenidos:

1. El contraste como sostén de la forma:
  - a. Contraste. Cualidades de las sensaciones visuales. Textura visual. Estructura del campo visual. Forma. Composición.
2. Organización de la figura:
  - a. La organización de los elementos (figura y fondo) la parte y el todo. Variedad en la unidad. El Gestalt y el ícono.
3. Movimiento y equilibrio:
  - a. La naturaleza de la unidad. Fundamento de la unidad visual. Movimiento en el diseño. Equilibrio.
4. Proporción y ritmo
  - a. Fundamentos orgánicos de la proporción y el ritmo. Análisis de la proporción y el ritmo. Ritmo y arritmia.
5. Color: Pigmento y Croma.
  - a. Control cromático. Escala y ordenamiento de los colores. Las dimensiones del color. El color de la pintura, el color impreso, el color en la imagen de computadora, el color en las fotocopiadoras.
6. La dinámica del color:
  - a. La interacción del color. Efecto del contraste simultáneo sobre los colores. El efecto de los colores sobre la forma y el espacio.
7. La página:
  - a. Interrelación entre la imagen visual y el texto.

Formato de evaluación:

1. Cumplimiento con los ejercicios en clase.
2. Cumplimiento con los ejercicios de tarea.
3. Elaboración de un proyecto final a partir de los ejercicios en clase.
4. Participación en clase.

Bibliografía:

- J. Abbott Millar, *El ABC de la Bauhaus y la teoría del diseño*, Gustavo Gili, Barcelona.
- Albers, Josef, *La interacción del color*, Alianza, Madrid.
- Arnheim, Rudolf, *El pensamiento visual*, Paidós, Buenos Aires,

Arnheim, Rudolf, *Arte y percepción visual*, Alianza, Madrid, 1999 (16ª. ed.).
Brusatin, Manlio, *Historia de los colores*, Paidós, Buenos Aires.
Cotton, Bob, *La nueva guía del diseño gráfico*, Blume, Madrid, 1994.
Mirzoeff, Nicholas, *Una introducción a la cultura visual*, Paidós, Buenos Aires.
Parini, Pino, *Los recorridos de la mirada*, Paidós, Buenos Aires.
Scott, Robert, *Fundamentos del diseño*, Limusa, México, 2000.
Wong, Wucius, *Fundamentos del diseño*, Gustavo Gili, Barcelona, 1998.

Nombre de la materia: Fundamentos de la tridimensión

Tipo: Curso de apoyo a los talleres **Área:** Básica **Horas:** 4 prácticas

Créditos: 4

Perfil: (Perfiles 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8)

Clave: ABA05-04

Justificación:

Este curso busca crear un lenguaje que proporcione a los alumnos las herramientas y los conceptos básicos, tanto prácticos como teóricos, para comprender el espacio. A través de distintos ejercicios se acercará al estudiante a los elementos que conforman el espacio y las relaciones que se dan entre ellos, así como los fundamentos sintácticos de su lenguaje.

Descripción:

Los alumnos se iniciarán en las ideas y conceptos de la tridimensionalidad, y en las complejas relaciones que ésta origina, adquiriendo la capacidad de visualizar mentalmente y con profundidad distintas formas, tomando siempre en cuenta el espacio y los materiales que lo conforman, y después serán capaces de desarrollar formalmente dichas ideas.

Propósito:

Al final de este curso el alumno será sensibilizado hacia la percepción del espacio y de las formas tridimensionales, así como manejará conceptos, ideas y elementos que las conforman. Adquirirá conciencia sobre cómo se ve afectado y modificado el lugar en el que se encuentra, a partir de su propia percepción.

Competencias:

1. Capacidad de distinguir las fuerzas perceptivas (vista, tacto, oído, olor, gusto) que influyen nuestra forma de ver y de interpretar el espacio.
2. Habilidad para comprender y modificar los elementos que conforman el espacio y las relaciones que se dan entre ellos.
3. Capacidad de manejar los fundamentos sintácticos del lenguaje espacial.
4. Habilidad para distinguir los factores que interfieren en el modo de recibir e interpretar los mensajes visuales.
5. Capacidad de comprender la estructura espacial, y de modificarla para comunicarse.
6. Capacidad de manejar y comprender las ideas y conceptos de la tridimensionalidad, y de sus relaciones.

7. Capacidad de manejar y comprender las formas y técnicas de la tridimensionalidad, y de sus relaciones.

Contenidos:

Proyectos personales de los alumnos de las experiencias perceptivas del espacio, documentadas por medio del dibujo, escultura, fotografía y video.

1. Las direcciones primarias: horizontal, vertical, transversal.
2. Los planos: superior, frontal, lateral.
3. Las tres perspectivas básicas: visión plana, frontal y lateral y su representación = dibujo constructivo.
4. Identificación con el espacio, y conocimiento de los elementos que se articulan en este.
5. Elementos conceptuales: punto, línea, plano, volumen.
6. Elementos visuales: forma, tamaño, dimensión, color, textura y luz.
7. Elementos relacionales = configuración y sus relaciones, interacción de los elementos entre sí y con un contexto más amplio: posición, dirección, contraste, tensión, equilibrio y gravedad.

Formato de evaluación:

1. Evaluación continua del desempeño de los alumnos en el manejo de conceptos y uso de herramientas, así como de capacidad de investigación y análisis de las piezas realizadas en clase.
2. Evaluación de las presentaciones y trabajos sobre la obra de reconocidos artistas contemporáneos que se relacionen con los proyectos personales de cada alumno.
3. Evaluación de proyectos y procesos personales de cada alumno, en función de los temas y técnicas vistos en clase, y de la habilidad de documentarlos.

Bibliografía:

Albrecht, H.J., *La escultura en el siglo XX*, Blume, Barcelona, 1981.
Arnheim, Rudolf, *Arte y percepción visual*. Alianza, Madrid, 1999 (16ª. ed.).
Bachelard, Gastón, *La poética del espacio*, Fondo de Cultura Económica, México, 1975.
Blok, C., *Historia del arte abstracto*, Madrid, 1982.
Dondis, D.A., *La sintaxis de la imagen*. Gustavo Gili, Barcelona, 2002.
Dorfles, Gillo, *El devenir de las artes*, Fondo de Cultura Económica, México, 1998.
Hall, T. Edward, *La dimensión oculta*, Siglo XXI, México, 1989.
Honnef, K., *Arte contemporáneo*, Alemania, Taschen, 1993.
Lucie-Smith, E., *El arte hoy. Del expresionismo abstracto al nuevo realismo*, Madrid, 1983.

Rambla, W., *Principales itinerarios artísticos del siglo XX, Una aproximación a la teoría del arte contemporáneo*, Universitat Jaume I, Castellón, 2000.

Ramírez, J.A., *Historia del Arte. El mundo contemporáneo*, Alianza, Madrid, 1997.

Wong, Wucius, *Fundamentos del diseño bi y tridimensional*, Gustavo Gili. Barcelona, 1985.

Nombre de la materia: Construcción audiovisual

Tipo: Curso de apoyo a los talleres **Área:** Básica **Horas:** 4 prácticas

Créditos: 4

Perfil: (Perfiles 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8)

Clave: ABA06-04

Justificación:

El lenguaje audiovisual es una constante en nuestra cultura contemporánea, por lo que es ampliamente utilizado, visto y escuchado. De ahí la importancia de la enseñanza de las bases para la construcción de lo audiovisual, de modo que a los alumnos les sean aportados la claridad conceptual y el desarrollo de capacidades de organización, narración y expresión para un destinatario. Este curso tratara de centrar la narración a través del sonido y la música

Descripción:

Los alumnos se iniciarán en la formulación de propuestas audiovisuales a partir del conocimiento y ejercicio de los elementos gráficos que forman la imagen, además de desarrollarlos en el tiempo, lugar, acción, con sonido y montaje. Conocerán los procedimientos básicos para concretar sus propuestas. El principio de construcción de propuestas audiovisuales aplica tanto a video, cine, animación, multimedia, televisión y, en algunos casos, fotografía y multimedia.

Propósito:

Que los alumnos conozcan y adquieran las bases para incursionar en las diferentes formas de la expresión en medios audiovisuales y desarrollen ejercicios de producción audiovisual en que se refleje una propuesta personal.

Que mediante el sonido y la música puedan dar expresividad y claridad a sus propuestas audiovisuales

Competencias:

1. Los alumnos desarrollaran saberes para distinguir
  - a. Distintos puntos de vista en torno al lenguaje audiovisual
  - b. Los elementos expresivos de la imagen en movimiento
  - c. Elementos de toma de imagen
  - d. Elementos expresivos del sonido.
  - e. Diferenciación de los distintos recursos del sonido y la musicalización
  - f. Distintas estrategias para utilizar los recursos del sonido

2. Los estudiantes conocerán los equipos y herramientas necesarios para la creación y producción audiovisual y serán capaces de manejarlos, cuidarlos y así como entenderán las características de cada equipo.
3. Los estudiantes conocerán los elementos del proceso de producción audiovisual reconociendo los momentos en que un proyecto audiovisual se encuentra y siendo capaces de integrarlos en el diseño de un proyecto personal coherente desarrollando habilidades para generar los productos que se requieren para ello.
4. Los alumnos serán capaces de ejercitarse en las bases de la producción audiovisual a través de ejercicios prácticos.

Contenidos:

1. Definición de audiovisual, de la foto fija al movimiento.
  - a. Como técnica
  - b. Como arte
  - c. Como medio de comunicación
  - d. Como industria
  - e. Como reflejo social
2. Elementos de la imagen fija
  - a. Punto, línea, plano, volumen
  - b. Profundidad de campo
  - c. Perspectiva
  - d. Fuentes de iluminación
    - i. Calidad de la luz
    - ii. Dirección de la luz
  - e. Formas
  - f. Texturas
  - g. Composición
    - i. Encuadre
    - ii. Punto de vista
    - iii. Color
    - iv. Blanco y negro
  - h. Contraste
3. El lenguaje
4. El encuadre
5. El plano
6. La posición de cámara
7. El sonido como textura o discurso paralelo
8. La composición
  - a. Reglas de composición
  - b. Disposiciones geométricas de los elementos en el plano visual
  - c. Ley de tercios
  - d. Puntos áureos
  - e. Planos en profundidad
9. El movimiento
  - a. Movimiento interno de cuadro

- b. Movimiento externo, (movimientos de cámara)
- 10. Musicalización
- 11. La dirección del movimiento
- 12. Los ejes
  - a. De acción
  - b. De mirada
  - c. De cámara
  - d. Cambio de eje
- 13. Montaje
  - a. Analítico
  - b. En profundidad
  - c. Toma a toma
- 14. Fotografía
  - a. La exposición
  - b. Soportes fotográfico, video y digitales
- 15. Unidades de exposición
  - a. Para fotografía
  - b. Para video
- 16. El exposímetro
- 17. Iluminación básica
  - a. Naturaleza calidad y dirección de la luz
  - b. Luces básicas
  - c. Rangos de contraste
- 18. El Color
  - a. Temperatura de color
  - b. Conversión del color
- 19. Instrumentos de captura
  - a. Funcionamiento
  - b. La cámara de cine
    - i. Formatos
  - c. La cámara de video
  - d. La cámara de video digital
- 20. Óptica
  - a. Lentes y objetivos de los instrumentos de las cámaras
- 21. Sonido
  - a. Naturaleza y dimensión del sonido
  - b. Las pistas de sonido
  - c. La grabación
  - d. Micrófonos
  - e. Soportes análogos y digitales
- 22. El guión
  - a. El proceso de escritura
  - b. Fuentes temáticas
  - c. Investigación documental
  - d. Distintos tipos de guiones
  - e. Ficción
  - f. El guión literario

- g. La forma del guión literario
- h. Documental
- i. Experimental
- j. Para transmisión
- k. Los formatos
  - i. Técnico para ficción
  - ii. Técnico para transmisión
- l. Plantas de piso
- m. Story board
- n. La producción
  - i. El productor y el director
  - ii. Pre producción
- o. Interpretación del guión
- p. Investigación
- 23. Gestión y recursos
- 24. Plan de trabajo
- 25. Dirección:
  - a. Director
  - b. Director de fotografía
  - c. Dirección de arte
- 26. Sonidista
- 27. Microfonista
- 28. Continuista
- 29. Staff
- 30. La producción o rodaje
- 31. Ejecución del plan de trabajo
- 32. Post producción
  - a. Edición de imagen y sonido
  - b. Diversos procesos de post producción

Formato de evaluación:

1. Examen escrito
2. Ejercicios prácticos
3. Entregas en tiempo
4. Claridad de tema
5. Claridad de la narración audiovisual

Bibliografía:

Básica

- Casas, Armando *et al.*: *Guión cinematográfico*, CUEC, México, 2004.
 Costa, Antonio: *Saber ver cine*, Paidós, Buenos Aires, 1997 (2ª ed.).
 Feldman, Simón: *La realización cinematográfica*, Gedisa, Barcelona, 1989.
 Field, Syd: *El manual del guionista*

- Sánchez, Rafael C.: *Montaje cinematográfico, arte de movimiento*, CUEC, México, 2001.
- Vanoye, Francis: *Guiones modelo y modelos de guión*, Paidós, Buenos Aires, 1996.
- Vega Escalante, Carlos: *Manual de producción cinematográfica*, Universidad Autónoma Metropolitana, México, 2004.

Complementaria

- Almendros, Néstor: *Reflexiones de un cinefotógrafo*, CUEC, México.
- Arijon, Daniel: *Grammar of the Film Language*, Focal Press, London & Boston 1982 (3ed.).
- Bentley, Eric: *La vida del drama*, Paidós, Buenos Aires,
- Bernstein: *Técnicas de producción cinematográfica*, Limusa, México,
- Durand, Philippe: *El actor y la cámara*, CUEC, México, S/F.
- Eisenstein, Sergei: *La forma del cine*, Siglo XXI, México, ed. 5ª 1999.
- Eisenstein, Sergei: *El sentido del cine*, Siglo XXI, México, ed 8ª, 2003.
- Fell, John L: *El filme y la tradición narrativa*, Editores Asociados, México, 1977.
- Howard Lawson, John: *Teoría y técnica de la dramaturgia*, CUEC, México, S/F.
- Todorov, Tzvetan: *Introducción a la literatura fantástica*, Premiá, México, 1987 (3ª. ed.).

Nombre de la materia: Dibujo básico

Tipo: Curso de apoyo a los talleres **Área:** Básica **Horas:** 4 prácticas

Créditos: 4

Perfil: (Perfiles 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8)

Clave: ABA07-04

Justificación:

El dibujo es el medio más rudimentario de expresión artística..En este taller se trata que los alumnos aprendan técnicas para dibujar pero que también comprendan que cada manera de hacerlo tiene su historia y su significado. Durante este primer semestre nos interesa que aprendan a decodificar su educación y sus prejuicios. No se pretende desarrollar competencias para la elaboración de dibujos como producto artístico, sino que los alumnos tengan la posibilidad mínima de comunicación gráfica que da un instrumento de trazo y un papel. También hay que tener en cuenta que el dibujo es una herramienta de sensibilización capaz de comenzar a desarrollar habilidades comunes a todos los medios de expresión.

Descripción:

Es un taller práctico con miras a posibilitar el uso del dibujo como instrumento de comunicación de ideas. Desarrolla los recursos expresivos del dibujo, de la subjetividad de su producción y a su utilización para desarrollar la capacidad de observación y apropiación del mundo visual circundante. Llevarán un cuaderno de trabajo donde comenzaran por reunir datos y registros que les parezcan importantes de cada sesión como manera de interiorizar sus descubrimientos.

Propósito:

Al final del curso los alumnos sean capaces de dibujar del natural con la técnica que escojan. Además podrán utilizar la huella, la mancha, el gesto, el valor tonal así como distintas maneras de representación y su capacidad de observación y análisis podrá trasladarse a su vida cotidiana estableciendo vínculos críticos con su entorno y con la historia del arte.

Competencias:

- Capacidad de traducir y desarrollar ideas mediante la creación de un espacio y formas que lo habiten.
- Desarrollar capacidades de razonamiento espacial para poder llegar a la estructuración de sistemas de representación.

- Tener la capacidad de traducir experiencias tridimensionales dentro de un sistema de representación bidimensional.
- Desarrollar la capacidad asociativa con sistemas de expresión y sistemas de conocimiento.
- Desarrollar una conciencia de la sinestesia de las percepciones, la interrelación de un sentido con los demás (motriz, táctil, corporal con la visual).
- Desarrollar capacidad de abstracción y síntesis en la creación de una imagen.
- Desarrollar el gusto por dibujar, superando prejuicios relacionados a la idea de dibujo y sobreponiéndose al temor de la crítica que censura lo feo y premia lo bonito.

Contenidos:

En cada tema se desarrollarán ejercicios de entrenamiento y creativos que permitirán la aplicación de las habilidades adquiridas, desarrollando la relación entre intención comunicativa y herramienta de expresión.

- Dibujar es rayar: presentación de técnicas de trazo. Ejercicios de proyección del cuerpo con un elemento de trazo sobre superficies de diferentes dimensiones.
- Trazo y gestualidad, el dibujo y el propio cuerpo, la mano, el brazo, el movimiento corporal.
- Sensibilización a la línea y al soporte.
- Construcción de la forma utilizando el trazo, la línea y la mancha.
- Dibujo como documentación de lo observado.
- Dibujo como visualización de lo pensado, sentido e imaginado.
- Si las rayas se controlan aparece la forma: figuras geométricas, control de proporciones y relaciones estructurales.

Formato de evaluación:

- Cumplimiento de la ejecución de los trabajos prácticos.
- Comprensión de los principios del temario.
- Actitud (dinámico, sin miedo, comprometido, curioso, propositivo... etc)
- Calidad de factura: limpieza del trabajo y manejo de los instrumentos de trazo.
- Auto evaluación: individual, del docente, del grupo.

Bibliografía:

- Ching, Francis D. K., *Dibujo y proyecto*, Gustavo Gili, Barcelona, 1999.
- Hayes, Colin. *Guía completa de pintura y dibujo*. Hermann Blume, Madrid, 1978.
- Panofsky, Erwin. *La perspectiva como forma simbólica*. Cuadernos marginales 31. Tusquets editor. Barcelona 1973.
- Damisch, Hubert. *El origen de la perspectiva*. Alianza Forma 143. Alianza Editorial. Madrid, 1997.
- Pierantoni, Ruggero. *El ojo y la idea*, Paidós, Barcelona, 1984.

- Edwards, Betty, *Aprender a dibujar*, Hermann Blume, Segunda reimpresión, Madrid, 1988
- Pipes, Alan. *El Diseño Tridimensional. Del boceto a la pantalla*. Ed.: Gustavo Gili, S.A.. Barcelona
- Arnheim, R., *El poder del Centro*, Alianza , Madrid,1993.
- Alpers, S., *El arte de describir*. El arte holandés del siglo XVII, Herman Blume, Madrid, 1987
- Navarro de Zuñillaga, Javier. *Las imágenes de la perspectiva*. Ediciones Siruela. Madrid, 1996.
- Revista Lápiz, Publicaciones de Estética y Pensamiento, Madrid.
- Wildbur, Peter. *Infográfica*, Gustavo Gili, Barcelona, 1998
- Blunt A., *Teoría de las artes en Italia, 1400-1600*, Madrid, Cátedra, 1987;
- Burckhardt, J., *La cultura del Renacimiento en Italia*, Madrid, Akal, 1992;
- Nieto Alcaide V, f. Checa Cremades F., *El Renacimiento. Formación y crisis del modelo clásico*, Madrid, Itsmo, 1980;
- Ghyka, M.C., *Estética de las proporciones en la naturaleza y en las artes*, Paidós, Barcelona.
- Gombrich, E. H., *Arte e ilusión*, Gustavo Gili, Barcelona, 1979.

EJE TEÓRICO-HISTÓRICO

Nombre de la materia: Historia del arte de la prehistoria al arte gótico

Tipo: Curso **Área:** Básica **Horas:** 3 teóricas

Créditos: 6

Perfil: (Perfiles 2.1, 2.2)

Clave: ABHTA01-06

Justificación:

Es importante que el alumno entienda y comprenda el nacimiento y la evolución de los diferentes estilos artísticos para reconocer la pervivencia de algunas de sus expresiones en periodos posteriores.

Descripción:

Evolución de las artes visuales (pintura, escultura y arquitectura) desde sus orígenes hasta finales del arte gótico.

Propósito:

Identificar y diferenciar los estilos artísticos y los artistas más relevantes del arte occidental hasta el siglo XV.

Competencias

1. Comprender y valorar los cambios en la concepción del Arte y la evolución de sus funciones sociales de la Prehistoria al siglo XV.
2. Interpretación de las obras de arte teniendo en cuenta tanto los elementos intrínsecos (materiales, elementos formales, significado, etc.) como extrínsecos (personalidad del artista, clientela, condiciones económica, ideología, etc.).
3. Aprender a utilizar un método de análisis que permita conocer con rigor las obras de arte, desarrollando a la vez la sensibilidad artística.
4. Identificar y diferenciar las manifestaciones artísticas más destacadas de los principales estilos del Arte Occidental al siglo XV.
5. Situar cronológicamente el nacimiento y desarrollo de los elementos más característicos del arte occidental, tanto desde el punto de vista iconográfico como del espacial y visual.
6. Aprender a relacionar las obras de arte con las condiciones sociales, económicas, políticas e ideológicas de las épocas en que fueron creadas.

Contenidos:

1. El arte paleolítico y neolítico.

- a. El arte de la civilización egipcia. Los condicionantes socioeconómicos, culturales y políticos del arte egipcio. Arquitectura y arte figurativas: pintura y escultura.
2. Formación y desarrollo del arte sumerio. El arte asirio. El arte hitita. Arte sirio y fenicio. Babilonia y Persia.
3. Grecia y los orígenes del arte clásico. La arquitectura griega. La escultura griega. La pintura de cerámica. El urbanismo griego.
4. Los orígenes del arte romano: las influencias etruscas y griegas. La arquitectura romana. La ciudad romana. Las artes figurativas en Roma.
5. Los orígenes del arte cristiano medieval: arte paleocristiano y bizantino. La arquitectura bizantina. Las artes figurativas bizantinas: marfiles, mosaicos e iconos.
6. El arte cristiano medieval. Arte prerrománico: visigodo, carolingio, otoniano, celta, mozárabe. El arte románico y el arte gótico.

Formato de evaluación:

1. La evaluación será continua, incluyendo tanto pruebas escritas (exámenes, trabajos, lecturas...) como rendimiento en clase (comentarios de diapositivas, intervenciones, etc.). Habrá un examen a medio semestre y uno al final del semestre.

Bibliografía:

- BAHN, P.G. y VERTUT J., *Images of the Ice Age*, Windward, Leicester, 1998
- GIMBUTA, M, "The Gods and Goddesses of Old Europe, 7000 to 3500 B.C." in *Myths, Legends and cult Images*, Hutchinson, Londres, 1974.
- FRANKFORT H., *Arte y arquitectura del Oriente Antiguo*, Catedra, Madrid, 1982
- RAMIREZ, J.A, *Historia del Arte I. El mundo Antiguo*. Alianza Editorial , Madrid
- AZCÁRATE, J.M., *Arte gótico en España*. Cátedra, Madrid, 1990.
- BANGO TORVISO, I.G., *Alta Edad Media. De la tradición hispanogoda al Románico*. Sílex, Madrid, 1989.
- BANGO TORVISO, I.G., *El prerrománico en Europa*. Sílex, Madrid, 1990.
- BORRÁS, G.M., *El arte gótico*. Anaya, Madrid, 1990.
- DURLIAT, M., *España románica*. Ediciones Encuentro, Madrid, 1993.
- ERLANDE-BRANDENBURG, A., *El arte gótico*. Akal, Madrid, 1993.
- ERLANDE-BRANDENBURG, A., *La catedral*. Akal, Madrid, 1993.
- FONTAINE, J., *Mozárabe*. La España Románica. Ediciones Encuentro, Madrid, 1984.
- FONTAINE, J., *Prerrománico*. La España Románica. Ediciones Encuentro, Madrid, 1987.
- GRABAR, O., *La formación del arte islámico*. Cátedra, Madrid, 1979.
- HUBERT, J; PORCHER, J.; y VOLBACH, W.F., *El Imperio carolingio*. El Universo de las Formas. Aguilar, Madrid, 1968.
- LERICHE-ANDRIEU, F., *Iniciación al arte románico*. Ediciones Encuentro, Madrid, 1985.
- LING, R., *Roman Painting*. Cambridge University Press, Cambridge, 1991.

MANGO, C., *Arquitectura bizantina*. Aguilar, Madrid, 1975.

SEBASTIÁN, S., *Mensaje simbólico del arte medieval. Arquitectura. Iconografía. Liturgia*. Ediciones Encuentro, Madrid, 1995.

Nombre de la materia: Historia del arte del Renacimiento al arte neoclásico

Tipo: Curso **Área:** Básica **Horas:** 3 teóricas

Créditos: 6

Perfil: (Perfiles 2.1, 2.2)

Clave: ABHTA02-06

Justificación:

Esta materia se inserta en el eje teórico de la primera etapa de la licenciatura, la cual está constituida por cursos obligatorios. Esta ubicación se explica dado que abarca contenidos esenciales sobre la historia de la disciplina.

Descripción:

La materia plantea un recorrido por la historia del arte desde el siglo XV hasta el siglo XVIII, en la que se incluyen temas de historia del arte occidental y también novohispano, en relación con aquel.

Propósito:

A final de curso el alumno conocerá las obras más significativas de los principales estilos artísticos desarrollados en el período, y podrá caracterizarlas de acuerdo a sus elementos formales y de contenido.

Competencias:

1. Conocer el lenguaje y los valores propios de las distintas manifestaciones artísticas del período.
2. Reconocer y diferenciar los estilos artísticos desde el siglo XV hasta el XVIII.
3. Comprender cómo se inserta y qué tiene de original el arte novohispano con respecto del europeo en las distintas fases.
4. Entender y comprender el nacimiento y evolución de los diferentes estilos artísticos y la pervivencia de algunas de sus expresiones en períodos posteriores.
5. Comprobar cómo se ligan los conceptos estéticos con el arte de su tiempo.
6. Comprender el proceso de aparición de los diferentes modelos iconográficos del arte occidental en general y del novohispano en particular.
7. Conocer las principales obras y autores de cada periodo, de acuerdo a su planteamiento teórico, conceptual, formal, técnico y a los condicionamientos históricos y sociales propios.
8. Determinar el uso social de las expresiones artísticas en diferentes períodos históricos.

Contenidos:

1. Concepto de Renacimiento. El Renacimiento italiano, europeo y novohispano. Mimesis y perspectiva científica: el camino abierto hacia la recuperación del ilusionismo. El humanismo, la recuperación de la Antigüedad y el neoplatonismo. El paso del artesano a artista. Política y sociedad
2. La arquitectura del Renacimiento en Italia. Los tratados. La arquitectura Quattrocento: Filippo Brunelleschi y Leo Battista Alberti. La arquitectura italiana de Cinquecento: Donato Bramante y Miguel Ángel. La arquitectura manierista en Italia: Antonio de Sangallo, Vignola, Sebastiano Serlio, y Andrea Palladio: edificios domésticos, públicos y religiosos.
3. La arquitectura del Renacimiento en España. Monumentos importados. Los tratados italianos y su influencia. El plateresco. Los palacios y las catedrales renacentistas. Juan de Herrera y El Escorial. El clasicismo español.
4. La arquitectura el Renacimiento en la Nueva España. Los conventos de las órdenes mendicantes: elementos constitutivos, funcionalidad y estilo. La adaptación de los modelos a las condiciones de la evangelización a los indígenas. El ascenso del clero secular. Las catedrales novohispanas de México y Puebla.
5. La escultura del Renacimiento en Italia. El origen del bulto redondo moderno. Los Pisano y el surgimiento del “buen estilo”. El espacio único perspectivo y el relieve. El siglo XV: Ghiberti, Donatello, Luca della Robbia, Andrea del Verrocchio, Antonio Pollaiuolo. El siglo XVI: Miguel Ángel. Los monumentos funerarios. La escultura pública.
6. La escultura del Renacimiento en la Nueva España. El estilo “tequitqui”.
7. El Manierismo y su concepto. La manifestación del nuevo estilo en las distintas artes: arquitectura, escultura y pintura. Evolución e internacionalización. Los focos europeos y los grandes artistas del período.
8. El Barroco. Características principales. La arquitectura barroca. La arquitectura religiosa, y la arquitectura civil. El urbanismo, los jardines y las fuentes. Bernini y Borromini, arquitectos. La arquitectura barroca en España. El barroco severo de Gómez de Mora y de las órdenes religiosas contrarreformistas. El churrigueresco. La arquitectura barroca novohispana. Las distintas etapas. El barroco salomónico, el barroco churrigueresco, el barroco anástilo. Las iglesias, conventos y palacios barrocos, su distribución espacial.
9. La escultura barroca. La escultura en Italia: Bernini, Alardi y Duquesnoy. La escultura en Francia: Puget. La imaginería barroca española. La escultura en la Nueva España: portadas y retablos. La pintura barroca italiana. El tenebrismo de Caravaggio. El clasicismo de Carracci. La pintura flamenca y holandesa: Rubens y Rembrandt. La pintura barroca española: Ribera, Zurbarán, Velázquez, Murillo. La pintura barroca novohispana: Juan Correa, Cristóbal Villalpando y Miguel Cabrera.
10. El Rococó. Características. El rococó en Francia, en Italia y en Alemania. Arquitectura y urbanismo en la primera mitad del siglo XVIII: el encuentro

entre el Rococó, el Barroco tardío y el neopalladianismo. El gusto por lo teatral. La pintura. La escultura religiosa y la de deleite particular.

11. El Neoclasicismo y la vuelta al ideal de la Antigüedad clásica. J.J. Winkelmann, su visión de la Grecia clásica y su concepto de belleza. Las Academias de Bellas Artes de San Fernando de Madrid y de San Carlos de México. La arquitectura neoclásica europea y mexicana. El neoclasicismo en Estados Unidos. La escultura academicista europea: Antonio Canova, B. Thorwaldsen y J. A. Houdon. La escultura academicista mexicana: Manuel Tolsá y Manuel Vilar. La pintura academicista europea: J.L. David y sus discípulos Gerard y Gros, J.A.D. Ingres. La pintura academicista mexicana: Rafael Jimeno Planes y sus discípulos.

Formato de evaluación:

1. El alumno deberá realizar a lo largo del semestre una serie de trabajos individuales y/o colectivos, así como pruebas de examen sobre los temas y contenidos abordados durante el curso.

Bibliografía:

Obras introductorias:

- Borrás Gualis, Gonzalo M., Esteban Lorente, Juan Francisco, Álvaro Zamora, Isabel, *Introducción General al Arte. Arquitectura. Escultura. Pintura. Artes decorativas*, Madrid, Istmo, 1980.
- Borrás, Gonzalo M. Fatás, Guillermo, *Diccionario de términos de arte y arqueología*, Zaragoza, Guara Editorial, 1980.

Obras de desarrollo histórico:

- Angulo Iñiguez, Diego, *Historia del Arte*, dos tomos, Madrid, Raicar, S.A., 1982.
- Angulo Iñiguez, Diego, Dorta, Marco y Buschiazzo, Mario, J.: *Historia del arte hispanoamericano*, Barcelona, Salvat Ediciones, 1945-1950, 3 vols.
- Argán, G.C., *Renacimiento y Barroco*, Akal, Madrid, 1987.
- Avery, Ch., *Florentine Renaissance Sculpture*, John Murray, Londres, 1982.
- Berchéz, J., y Gómez Ferrer, M., *El Arte del Barroco*, Historia 16, Madrid, 1996.
- Cantera Montegro, J., *El Clasicismo francés*, Historia 16, Madrid, 1990.
- Castillo, M.A., *Renacimiento y manierismo en España*, Historia 16, Madrid, 1989.
- Checa, Fernando, *Pintura y escultura del Renacimiento en España, 1450-1600*, Cátedra, Madrid, 1983.
- Fernández, Justino: *Arte mexicano de sus orígenes a nuestros días*, México, Editorial Porrúa, 1958.
- Flores Guerrero, Raúl, Rojas, Pedro y Tibol, Raquel: *Historia general del arte mexicano*, México, Hermes, 1962.
- Gutiérrez, Ramón: *Arquitectura y urbanismo en Iberoamérica*, Madrid, Manuales de Arte Cátedra, 1997

- Kubler, George: *Arquitectura mexicana del siglo XVI*, México, Fondo de Cultura Económica, 1983, traducción de la obra en inglés, publicada en 1948.
- Hernández Díaz, J., Martín González, J.J., Pita Andrade, J.M., *La escultura y la arquitectura española del siglo XVII*, Summa Artis, vol. XXVI, Espasa-Calpe, Madrid, 1982.
- Hernández Perera, J., *El Cinquecento y el manierismo en Italia*, Historia 16, Madrid, 1989.
- Heydenreich, L.H., y Lotz, W., *Arquitectura en Italia, 1400-1600*, Cátedra, Madrid, 1991.
- Honour, H., *El neoclasicismo*, Alianza, Madrid, 1997.
- Janson, H.W., *El mundo moderno, Historia general del Arte*, vol.4, Alianza, Madrid, 1991.
- Kubler, George, *Arquitectura de los siglos XVII y XVIII*, Plus Ultra, Madrid, 1957.
- León, Aurora, *El Barroco. Arquitectura y urbanismo*, Anaya, Madrid, 1991.
- Levey, M., *Pintura y escultura en Francia, 1700-1789*, Cátedra, Madrid, 1994.
- Maraval, José A., *La cultura del Barroco*, Ariel, Madrid, 1975.
- Marías, F., *La difusión del Renacimiento*, Anaya, Madrid, 1990.
- Martín González, J.J., *Escultura barroca en España, 1600-1700*, Cátedra, Madrid, 1983.
- Martínez Ripoll, A., *El Barroco en Italia*, Historia 16, Madrid, 1990.
- Maza, Francisco de la, Moyssén, Xavier y Pardinás, Felipe: *Cuarenta siglos de plástica mexicana*, México, Editorial Herrero, 1970, 3 vols.
- MacGregor, Luis: *Estudios sobre arte colonial mexicano*, México, Bolívar, 1946.
- Morán Turina, José M. y Checa, Fernando, *El Barroco*, Istmo, Madrid, 1982.
- Murray, P., *Arquitectura del Renacimiento*, Aguilar, Madrid, 1972.
- Nieto Alcaide, V. y Checa Cremades, F., *El Renacimiento. Formación y crisis del modelo clásico*, Istmo, Madrid, 1980.
- Nieto, V., y Cámara, A., *El Quattrocento italiano*, Historia 16, Madrid, 1989.
- Nieto, V., y Morales, A. J., y Checa F., *Arquitectura del Renacimiento en España, 1488-1599*, Cátedra, Madrid, 1989.
- Novotny, F., *Pintura y escultura en Europa 1780-1880*, Cátedra, Madrid, 1944.
- Panofsky, E., *Estudios sobre iconología*, Alianza Editorial, Madrid, 1972.
- Pope-Hennessy, J., *Italian Renaissance Sculpture. An Introduction to Italian Sculpture*, Vintage, Nueva York, 1985.
- Pope-Hennessy, J., *El retrato en el Renacimiento*, Akal, Madrid, 1986.
- Prados, J.M., *El Rococó en Francia y Alemania*, Historia 16, Madrid, 1990.
- Ramallo, G., *El Barroco: artes figurativas*, Anaya, Madrid, 1994.
- Reyero, C., *Antonio Cánova*. Col. El arte y sus creadores, vol. 27, Historia 16, Madrid, 1995.
- Reyes Valerio, Constantino: *Arte Indocristiano*, México, 1978.
- Sebastián López, Santiago Mesa Figueroa, José y Gisbert de Mesa, Teresa: *Arte iberoamericano desde la colonización a la Independencia (Primera Parte)*, Summa Artis, XXVIII, Madrid, 1985.
- Sebastián López, Santiago Mesa Figueroa, José y Gisbert de Mesa, Teresa: *Arte iberoamericano desde la colonización a la Independencia (Segunda Parte)*, Summa Artis, XXVIII, Madrid, 1985.
- Shearman, J., *Manierismo*, Xarait, Madrid, 1984.

- Suárez Quevedo, D., *Renacimiento y manierismo en Europa*, Historia 16, Madrid, 1989.
- Tovar de Teresa, Guillermo: *México barroco*, México, Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, 1982.
- Toussaint, Manuel: *Arte colonial en México*, México, UNAM, IIE, 1948.
- Toussaint, Manuel: *Arte mudéjar en América*, México, Editorial Porrúa, 1946.
- Triadó, Juan R. *Las claves del Arte Barroco. Cómo identificarlo*, Ariel, Barcelona, 1986.
- Vargas Lugo, Elisa: *Las portadas religiosas de México*, México, UNAM, 1969.
- Venévol, Leonardo, *Historia de la arquitectura del Renacimiento (La arquitectura clásica del siglo XV al XVIII)*, G.Gili, Madrid, 1981.
- VV.AA., *Historia del Arte Mexicano*, México, Salvat Editores, 1982, 10 vols.
- VV.AA., *El arte y sus creadores*, Historia 16, Madrid.
- Weisbach, W., *El Barroco, arte de la Contrarreforma*, Madrid, 1942.
- Wittkover, R., *Gian Lorenzo Bernini*, Alianza Editorial, Madrid, 1990.
- Wittkower, Rudolf, *La escultura: procesos y principios*, Madrid, Alianza Forma, 1980.
- Wölfflin, Heinrich, *Conceptos fundamentales en la Historia del Arte*, Espasa-Calpe, Madrid, 1970.

Nombre de la materia: Historia del arte de los siglos XIX y XX

Tipo: Curso **Área:** Básica **Horas:** 3 teóricas

Créditos: 6

Perfil: (Perfiles 2.1, 2.2)

Clave: ABHTA03-06

Justificación:

La asignatura finaliza la secuencia de asignaturas de historia del arte. Comprende el periodo de formación del lenguaje contemporáneo de las artes visuales occidentales desde el romanticismo, las vanguardias artísticas, hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial; trasladado el centro del arte de París a Nueva York, y la formación del lenguaje posmoderno en las artes visuales. La asignatura situará al estudiante en la época de su propia adscripción a partir de la cual comenzará a construir su propio lenguaje.

Descripción:

Los estudiantes formarán, con la orientación del profesor, su conocimiento sobre esta etapa de la historia del arte. Principalmente estudiarán textos de artistas, textos críticos, teóricos, e históricos, para formarse una idea general de los principales cambios, las diferentes teorías que los sustentaron dichas transformaciones. Al mismo tiempo analizarán la construcción de las imágenes. Podrán situar las diferentes escuelas en sus momentos históricos y establecer los tipos de relaciones entre las mismos movimientos.

Propósito:

La asignatura tiene la finalidad principal de estudiar la formación del lenguaje moderno de las artes visuales. Se abordarán tanto las fuentes primarias como manifiestos escritos por los artistas, textos teóricos y críticos de la época, como fuentes secundarias: ensayos, textos de historia relativos a cada tema. Al mismo tiempo se analizan las imágenes de cada tema con proyecciones en la misma aula, como con visitas a exposiciones temporales y de ser posible a la Colección de maestros internacionales del Museo Rufino Tamayo, Museo de San Carlos. Con base en esto los estudiantes al final del curso podrán diferenciar claramente las teorías y los movimientos que dieron curso a la formación del arte moderno y cómo fue su articulación, cuáles son las fuentes de época y mas recientes, generales y específicas

Competencias:

1. El estudiante deberá desarrollar su capacidad de lectura y su capacidad crítica en el análisis de las teorías que estudia, como del análisis de la construcción de las imágenes a fin de que él mismo como hacedor de imágenes pueda concientemente fundamentarse en las teorías predominantes en su época, como el las teorías históricas. Debe también valorar que la historia de su disciplina es un instrumento que debe emplear en la construcción de su propia labor artística.

Contenidos:

1. Romanticismo
2. Realismo
3. Prerrafaelistas
4. Los orígenes del arte contemporáneo
  - 4.1. Impresionismo.
  - 4.2. Neoimpresionismo
  - 4.3. Postimpresionismo
  - 4.4. Simbolismo.
5. Las vanguardias.
  - 5.1. Fauvismo.
  - 5.2. Expresionismo alemán: Die Brücke, Der Blaue Reiter, Der Sturm.
    - 5.2.1. El cine expresionista
  - 5.3. La influencia de las corrientes artísticas de vanguardia en la fotografía.
  - 5.4. Cubismo.
  - 5.5. Futurismo
  - 5.6. Vanguardias rusas y soviéticas: Suprematismo y constructivismo
  - 5.7. Bauhaus
  - 5.8. Neoplasticismo
  - 5.9. De Stijl
  - 5.10. El dadaísmo y fotomontage
  - 5.11. Marcel Duchamp.
  - 5.12. Hans Richter y el cine abstracto
  - 5.13. El surrealismo
    - 5.13.1. El cine de Buñuel y Salvador Dalí
6. Teoría del arte moderno de la posguerra.
  - 6.1. El expresionismo abstracto, Informalismo y COBRA
7. Teorías críticas de la tradición modernista. El umbral de la percepción y las teorías sobre los objetos del pensamiento.
  - 7.1. Abstracción post-pictórica.
  - 7.2. John Cage y el Black Mountain College
  - 7.3. Neo-Dada. Fluxus en Norteamérica y Europa. Nam Jun Paik y el surgimiento del videoarte
  - 7.4. Ensamblajes, ambientaciones y happenings.
  - 7.5. Pop Art y Neo realismo
  - 7.6. Minimal art
  - 7.7. Arte conceptual y Art & Language

- 7.8. El surgimiento de un nuevo paisaje en las artes visuales: Arte Povera, Land Art y Earth Art, esculturas para sitios específicos.
- 8. Sobre el carácter artístico del posmodernismo
  - 8.1. Transvanguardias en Italia, Alemania y Norteamérica.
  - 8.2. Arquitectura posmoderna
  - 8.3. La caída del muro de Berlín: fin del posmodernismo.
- 9..Arte en tiempos de la tecnología.
  - 9.1. Teorías sobre la comunicación. Marshall Mc.Luhan
  - 9.2. La fotografía como arte visual.
  - 9.3. Multimedia: la combinación de las formas artísticas y la tecnología en una forma híbrida de expresión.
  - 9.4. Tecnologías digitales. Realidad virtual.
  - 9.5. Cultura visual.

Formato de evaluación:

1. El estudiante deberá realizar lecturas —sugeridas por el profesor— sobre el tema que será tratado cada clase, con el fin de que trabaje la formación de sus propios conocimientos, y construya al mismo tiempo una posición crítica, con la que pueda participar en su clase en la discusión de los contenidos teóricos, tanto como en el análisis de los modelos de estilos o movimientos vanguardistas y posvanguardistas, a través del examen de las imágenes.
2. Al final del semestre el estudiante deberá presentar un examen global sobre el curso.

Bibliografía:

- Antal, Friedrich, 1978, Clasicismo y romanticismo, Alberto Corazón, Madrid
- Arenheim, R., El cine como arte, Paidos, Barcelona, 1986
- Barron Stephanie, Degenerate Art. The Fate of the Avant-Garde in Nazi Germani, Los Angeles County Museum of Art, Harry N. Abrahams, New York, 1991
- Behar, Henri, y Michel Carassou, Dadá. Historia de una subversión, Península, Barcelona, 1996
- Bowlt, John, Russian Art of the Avant Garde. Theory and Criticism, Thames and Hudson, 1991
- Dawn, Ades, Photomontage, Thames & Hudson, Londres, 1986
- Denvir, Bernard, El postimpresionismo, Destino, Barcelona, 2001
- Dube, Wolf-Dieter, Los expresionistas, Destino, Barcelona, 1997
- Duchamp, Marcel, Duchamp du Signe, Gustavo Gilli, 1978
- Debray, Régis, Vida y muerte de la imagen. Historia de la mirada en Occidente, Paidos, Barcelona, 2000
- Droste, Magdalena, Bauhaus 1919 - 1933, Taschen, Colonia, 1990
- Elderfield, John, El fauvismo, Alianza, Madrid, 1993
- Elger, Dietmar, Expresionismo, Taschen, Colonia, 2002
- Fernández Santos, Angel, Maiakovsky y el cine, Tusquets, 1974
- Goldberg, RoseLee, Performance Art, Thames & Hudson, 1979

Golding, John, El cubismo. Una historia y un análisis, Alianza, Madrid, 1998

Gonzalez García, A., Calvo Serraller, F., y Marchan Fiz, S., Escritos de arte de vanguardia, 1900-1945. Turner, Madrid, 1979.

Hauser, Arnold, 1974, Historia social de la literatura y el arte, Guadarrama, Madrid

Hess, Walter, Documentos para la comprensión de la pintura moderna, Nueva Visión, Argentina, 1967

Honour, Hugh, 1981, El romanticismo, Alianza, Madrid

Hughes, Robert, El impacto de lo nuevo. El arte en el siglo XX, Galaxia de Gutenberg

Lipovetsky, Gilles, La era del vacío. Ensayos sobre el individualismo contemporáneo, Anagrama, Barcelona, 1986

Lucie-Smith, Edward, El arte simbolista, Destino, Barcelona, 1997

Marchan Fiz, Simón, La estética en la cultura moderna, Alianza, Madrid, 1987

Micheli, M. de, Las vanguardias artísticas del siglo XX. Alianza Editorial, Madrid, 1979.

Moszynska, Anna, El arte abstracto, Destino, Barcelona, 1996

Nadeau, M., Historia del surrealismo. Ariel, Barcelona, 1972.

Parinaud, André, André Breton. Conversaciones 1913 - 1952, Fondo de Cultura Económica, México, 1987

Picon, Gaëtan, Diario del surrealismo, Skira, 1981

Pool, P., El impresionismo. Destino, Barcelona, 1991.

Sadoul, Georges, Historia del cine mundial, S. XXI, México, 1972

Stangos, Nikos, Concepts of Modern Art, Thames & Hudson, Londres, 1988

Tausk, Peter, Historia de la Fotografía en el siglo XX, Gustavo Gilli, 1978

Tomkins, Calvin, Duchamp, Anagrama, Barcelona, 1999

AA.VV. Art in theory 1900-2000. An Anthology of Changing Ideas, Blackwell Publishing, 2003

AA.VV. Arte después de la modernidad. Nuevos planteamientos en torno a la representación, Akal, Madrid, 2001

AA.VV. L'art conceptuel, une perspective. Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, Paris, 1990.

AA.VV. The Art of Art History: A Critical Anthology, Oxford History of Art, Oxford University Press, 1998

AA.VV. Land and Environmental Art, Phaidon, 1998

ASHTON, D., La Escuela de Nueva York. Cátedra, Madrid, 1988.

BATTCOCK, G., La idea como arte. Documentos sobre el arte conceptual. Gustavo Gili, Barcelona, 1977.

BAUDRILLARD, JEAN, La ilusión del fin. La huelga de los acontecimientos, Anagrama, Barcelona

BARTHES, ROLAND, 1981, Crítica y verdad, s. XXI, México

BARTHES, ROLAND, 1974, Análisis estructural del relato, Tiempo contemporáneo, Buenos Aires

BARTHES, ROLAND, 1991, Mitologías, s. XXI, México

BELL, DANIEL, 1976, Las contradicciones culturales del capitalismo, CONACULTA, México

BRU, EDUARD, 1987, Arquitectura moderna contemporánea, Gustavo Gilli, Barcelona

BONITO OLIVA, A., Transvanguardia internacional. Giancarlo Politi Editore, Milán, 1982.

CARLO ARGAN, GIULIO, El arte moderno, Akal, Madrid, 1992

CASULLO, NICOLAS, Ed., 1989, El debate modernidad - posmodernidad, Buenos Aires, Punto Sur

CHRISTOV-BAKARGIEV, Carolyn, Arte povera, Phaidon, 2001

DANTO, ARTHUR C., After the End of Art. Contemporary Art and the Pale of History, Princeton University Press, Princeton, 1997

DEBRAY, RÉGIS, 2000, Vida y muerte de la imagen. Historia de la mirada en Occidente, Paidós, Barcelona

ECO, UMBERTO, 1979, La obra abierta, Ariel, Barcelona

ECO, UMBERTO, 1990, Apocalípticos e integrados, Lumen, Barcelona

ECO, UMBERTO, 1995, El superhombre de masas: retórica e ideología en la novela popular, Lumen, Barcelona

FERNANDEZ, CARLOS, 2004, Marshall McLuhan, de la torre de marfil a la torre de control, IPN, México

FOUCAULT, MICHEL, 1988, Un diálogo sobre el poder, Alianza, Madrid

FOUCAULT, MICHEL, 2004, Las palabras y las cosas, s.XXI, México

GUIDUCCI, A, Del realismo socialista al estructuralismo, Alberto Corazón, Madrid

GODFREY, TONY, Conceptual Art, Phaidon, 1999

GOLDBERG, R.L., Performance Art. From Futurist to the Present. Thames & Hudson, Londres, 1988.

GREENBERG, CLEMENT, 1979, Arte y cultura: ensayos críticos, Gustavo Gilli, Barcelona

GUASH, ANNA MARÍA, El arte último del siglo XX. Del postminimalismo a lo multicultural, Alianza, Madrid, 2000

GUILBAUT, SERGE, How New York Stole the Idea of Modern Art. Abstract Expressionism. Freedom, and Cold War, The University of Chicago Press, Chicago and London, 1983

HONNEF, KLAUS, Contemporary Art, Taschen, Germany, 1990

HOPKINS, DAVID, 2000, After Modern Art 1945 - 2000, Oxford History of Art, Oxford University Press

LIPOVETSKY, GILLES, 1996, La era del vacío. Ensayos sobre el individualismo contemporáneo, Anagrama, Barcelona

LUCIE-SMITH, EDWARD, Artoday, Phaidon, 2000

LUCIE-SMITH, EDWARD, Movements in art since 1945, London, 1985

LIPPARD, L., El Pop Art. Destino, Barcelona, 1993.

MARCHAN FIZ, S., Del arte objetual al arte de concepto. Akal, Madrid, 1994.

MIRZOEFF, NICHOLAS, 1999, An introduction to Visual Culture, Routledge, Nueva York

NUNGESSER, MICHAEL, 1990, Berliner Mauer Kunst, Elefanten Press, Berlin

OWENS CRAIG, 1992, Beyond Recognition. Representation, Power, and Culture, University of California Press

PACKER, RANDALL, & KEN JORDAN (Eds.), 2002, Multimedia: From Wagner to Virtual Reality, ArtMuseum.net, WW Norton & Co, New York

ROSENBERG, HAROLD, 1969, Tradición de lo nuevo, Monte Avila, Caracas

TOMKINS, CALVIN, Post to Neo. The Art World of the 1980s, Henry Holt and Company, New York, 1988
WOLFGANG, AMSONEIT, 1991, Contemporanean European Architects, Taschen, Colonia

Nombre de la materia: Historia del arte mexicano del siglo XX

Tipo: Curso **Área:** Específica **Horas:** 3 teóricas

Créditos: 6

Perfil: 2.1

Clave: ABHTA04-06

Justificación:

Descripción:

Propósito:

Competencias:

Contenidos:

Bibliografía:

Nombre de la materia: Introducción a las teorías y el análisis del arte

Tipo: Curso **Área:** Básica **Horas:** 3 teóricas

Créditos: 6

Perfil: (Perfiles 2.1, 2.2)

Clave: ABHTA05-06

Justificación:

Esta materia se inscribe en el eje teórico obligatorio porque se ocupa de un asunto central: las distintas formas de analizar el arte desde que comenzó a ser estudiado, dentro de la práctica literaria, hasta la actualidad. Esta materia es la base y núcleo de la serie de materias que, desarrollando y profundizando los contenidos de esta, se inscriben en la bloque de optativas a partir del cuarto semestre.

Descripción:

La materia plantea un desarrollo histórico de las distintas teorías vertidas sobre la forma de estudiar el arte desde el siglo XVI hasta comienzos del siglo XXI, haciendo particular inflexión en el siglo XIX, época en la que nace la Historia del Arte como disciplina académica y se consolida la teoría de la Historia del Arte como historia de los estilos artísticos.

Propósito:

Al final de curso el alumno obtendrá un panorama de las distintas perspectivas desde las que se analiza y estudia la Historia del Arte desde sus orígenes como disciplina hasta nuestros días.

Competencias:

1. Conocer cada uno de los métodos de análisis expuestos y comprender la historicidad y parcialidad de todos ellos.
2. Comprender la relación que existe entre la práctica artística, la teoría artística y los estudios sobre arte.
3. Reconocer la naturaleza de los análisis aplicados a las obras de arte.
4. Analizar las obras de arte en función de distintos métodos, de forma aislada e interrelacionándolos para conseguir apreciaciones cada vez más amplias e integradoras.

Contenidos:

1. Historia y métodos de los estudios sobre el arte. La historia del arte formal y la historia de los contenidos del arte.
2. La historia del arte como historia de los artistas. La teoría del progreso en las artes. El paso de artesano a artista. El arte como producto del artista. El género de la biografía artística. Vasari y *Le Vite*. El desarrollo y la permanencia del género.
3. El coleccionismo y las clasificaciones por autores y estilos. El método atribucionista de Giovanni Morelli. El método filológico: las influencias formales contenidas en las obras y sus consecuencias.
4. La historia de los estilos artísticos y la historia del arte sin nombres. El concepto de estilo: norma y forma. Joakim Winckelmann y la *Historia del Arte de la Antigüedad*, Alois Riegel y , Heinrich Wölfflin y *Conceptos fundamentales de la Historia del Arte*. La escuela de Viena y la pura visaulidad. El estilo y el determinismo social de Hippolyte Taine y su *Filosofía del arte*.
5. Iconografía y la iconología. La corriente iconológica y Aby Warburg. El método de Erwind Panofsky; las condiciones para su aplicación. La corriente iconográfica de Emile Malé.
6. La historia del arte como historia de la cultura: Jacob Burckhardt y *La cultura del Renacimiento en Italia*. La Historia Social y la sociología del arte. Frederck Antal y su *El mundo florentino y su ambiente social* y Arnorld Hauser y su *Historia social de la literatura y el arte*.
7. Representación, percepción y subjetividad. Arte y psicoanálisis. Las teorías de Freud. La percepción visual y su influencia en la representación artística: Rudolf Arnheim y Ernst H. Gombrich
8. Estructuralismo, semiología y hermenéutica del arte. La ciencia de los signos de Charles Sanders Peirce. La estética semiológica de Charles Morris y Umberto Eco. La imagen ideológica de Ronald Barthes. Arte, signo y cultura. De la desconstrucción a las nuevas construcciones.

Formato de evaluación:

1. El alumno desarrollará a lo largo del curso toda una serie de ejercicios encaminados a comprender en la práctica el enfoque de cada análisis estudiado. Para ello se comprobará cómo los autores han aplicado de forma práctica la teoría y se pondrá a los alumnos en la misma situación: que estudien determinadas obras a la luz de un método/s determinados, incluida la suya propia.
2. Además de estos trabajos, el alumno comprobará mediante una prueba escrita que conoce cuáles son las distintas tendencias historiográficas, sus representantes y que comprende la relación con el contexto histórico en el que surgen.

Bibliografía:

- Akerman, James S., "Style" en *Distance Points. Essays in Theory and Renaissance Art and Architecture*, Cambridge (Mass.), The M.I.T., Press, 1991.
- Antal, Frederik, *Clasicismo y romanticismo*, Madrid, Comunicación, 1978.
- Antal, Frederik, *El mundo florentino y su ambiente social*, Madrid, Alianza, 1989.
- Ardila, A., *Psicología de la percepción*, México, Trillas, 1980.
- Arieti, S., *La creatividad: la síntesis mágica*, México, FCE, 1976.
- Argán, Carlo Giulio y Fagiolo, Mauricio, *Guida alla storia dell'arte*, Florencia, Sansón, 1974.
- Arnheim, Rudolf, *Arte y percepción visual. Psicología del arte creador*, Madrid, Alianza, 1979.
- Arnheim, Rudolf, *Hacia una psicología del arte. Arte y entropía*, Madrid, Alianza, 1980.
- Bal, Mieke, y Bryson, Norman, "Semiotics and Art History", *The Art Bulletin*, 73, 1991.
- Barach, Moshe, *Teorías del arte de Platón a Winckelmann*, Madrid, Alianza, 1991.
- Barthes, Roland, *Elementos de semiología*, Madrid, Comunicación, 1971.
- Barthes, Roland, *La aventura semiológica*, Barcelona, Paidós, 1990.
- Batjain, Mijail, *Estética de la creación verbal*, México, Siglo XXI, 1982.
- Bauer, Hermann, *Historia del arte. Introducción crítica al estudio de la Historia del Arte*, Madrid, Taurus, 1980.
- Baxandal, Michael, *Modelos de intención. Sobre la explicación histórica de los cuadros*, Madrid, Hermann Blume, 1989.
- Belting, Hans, *The End of the History of Art?*, Chicago, The University of Chicago Press, 1984.
- Borrás Gualis, Gonzalo M., Esteban Lorente, Juan Francisco, Álvaro Zamora, Isabel, *Introducción General al Arte. Arquitectura. Escultura. Pintura. Artes decorativas*, Madrid, Istmo, 1980.
- Bourdieu, Pierre, *Outlines of a Theory of Practice*, Cambridge, Cambridge University Press, 1977.
- Bozal, Valeriano (ed.) *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas*, 2 vols., Madrid, Visor, 1996.
- Bryson, Norman, *Visión y pintura. La lógica de la mirada*, Madrid, Alianza, 1991
- Bryson, Norman; Ann Holly, Michael, Y Moxey, Keith (eds.), *Visual Theory. Painting and Interpretatio*, Oxford, Polity Press, 1991.
- Bryson, Norman; Ann Holly, Michael, Y Moxey, Keith (eds.), *Visual Culture. Images and Interpretation*, Hannover-Londres, Wesleyan University Press, 1994.
- Buckhardt, Jacob, *La cultura del Renacimiento en Italia, Un ensayo*, Madrid, Akal, 1993.
- Calabrese, Omar, *El lenguaje de arte*, Paidós, Barcelona, 1987.
- Calabrese, Omar, *Cómo se lee una obra de arte*, Madrid, Cátedra, 1992.
- Calvo Serraller, Francisco, *La novela del artista*, Madrid, Mondadori, 1989.
- Clifford, James, *Dilemas de la cultura. Antropología, literatura y arte en la perspectiva posmoderna*, Barcelona, 1995.

- Eco, Umberto, *La estructura ausente. Introducción a la semiótica*, Barcelona, Lumen, 1972.
- Eco, Umberto, *Signo*, Barcelona, Labor, 1976.
- Esteban Lorente, Juan Francisco, *Tratado de iconografía*, Madrid, Istmo, 1990.
- García Felguera, María de los Santos y MORÁN TURINA, Miguel, *Guía para el estudio de la historia del arte*, Madrid, Cátedra, 1980.
- Fernández Arenas, José, *Teoría y metodología de la Historia del Arte*, Barcelona, Antropos, 1982.
- Foucault, Michel, *Las palabras y las cosas*, México, Siglo XXI, 1979.
- Foucault, Michel, *La arqueología del saber*, México, Siglo XXI, 1979.
- Focillon, Henri, *La vida de las formas*, Madrid, Xarait, 1983.
- Francastel, Pierre, *La figura y el lugar. El orden visual del Quattrocento*, Caracas, 1969.
- Francastel, Pierre, *Sociología del arte*, Buenos Aires, Emecé, 1972.
- Francastel, Pierre, *Pintura y sociedad. Nacimiento y destrucción de un espacio plástico del Renacimiento al Cubismo*, Madrid, Cátedra, 1984.
- Ginzburg, Carlo, "De A. Warburg a E.H. Gombrich. Notas sobre el problema del método", *Mitos, emblemas, indicios. Morfología de la historia*, Barcelona, Gedisa, 1989.
- Gombrich, Ernst H., *Ideales e ídolos. Ensayos sobre los valores en la historia y el arte*, Barcelona, Gustavo Gili, 1981.
- Gombrich, Ernst H., *Freud y la psicología del arte. Estilo, forma y estructura a la luz del psicoanálisis*, Barcelona, Barral, 1971.
- Gombrich, Ernst H., *Arte e ilusión. Estudio sobre la psicología de la representación pictórica*, Madrid, Debate, 1998.
- Gombrich, Ernst H., *El sentido del orden. Estudio sobre la psicología de las artes decorativas*, Barcelona, Gustavo Gili, 1980.
- Gombrich, Ernst H., *La imagen y el ojo. Nuevos estudios sobre la psicología de la representación pictórica*, Madrid, Alianza, 1987.
- Gombrich, Ernst, H., Hochberg, J., Y Black, M., *Arte, percepción y realidad*, Barcelona-Buenos Aires, Paidós, 1983.
- Hadjinicolaou, Nicos, *Historia del arte y lucha de clases*, Madrid, Siglo XXI, 1976.
- Haskell, Francis, *Patronos y pintores. Arte y sociedad en la Italia barroca*, Madrid, Cátedra, 1984.
- Hildebrand, Adolf von, *El problema de la forma en la obra de arte*, Madrid, Visor, 1988.
- Hauser, Arnold, *Introducción a la historia del arte*, Madrid, Guadarrama, 1961.
- Hauser, Arnold, *Historia social de la literatura y el arte*, 3 vols, Madrid, Guadarrama, 1968.
- Kemal, Salim y Gaskell, Ivan, eds., *The Language of Art History*, Cambridge University Press, Cambridge, 1993.
- Kris, Ernst, y Kurz, Otto, *La leyenda del artista*, Madrid, Cátedra, 1982.
- Male, Emile, *El Gótico: la iconografía de la Edad Media y sus fuentes*, Madrid, Encuentro, 1986.
- Male, Emile, *El Barroco: arte religioso del siglo XVII*, Madrid, Encuentro, 1985.
- Marín, Louis, Cambridge, *Estudios semiológicos*, Madrid, Comunicación, 1971.
- Marín, Louis, *De la représentation*, París, Gallimard-Le Seuil, 1994.

- Marx, Karl y Hengels, Fiedrich, *Escritos sobre arte*, Barcelona, Península, 1969.
- Mitchel, W.J.T., *Iconology: Image, Text, Ideology*, Chicago, Chicago University Press, 1986.
- Morris, Charles, *Fundamentos de una teoría de los signos*, Barcelona, Paidós, 1985.
- Moxey, Keith, *The Practice of Theory. Poststructuralism, Cultural Politics, and Art History*, Ithaca-Londres, Cornell University Press, 1994.
- Neumann, E., *Mitos de artista. Estudio psichistórico sobre la creatividad*, Madrid, Technos, 1992.
- Pächt, Otto, *Historia del arte y metodología*, Madrid, Alianza, 1986.
- Panosfky, Erwin, *La perspectiva como forma simbólica*, Barcelona, Tusquets, 1973.
- Panosfky, Erwin, *Estudios sobre iconología*, Madrid, Alianza, 1972.
- Panosfky, Erwin, *La revolución del arte moderno*, Madrid, Mondadori, 1990.
- Panosfky, Erwin, *Arquitectura gótica y pensamiento escolástico*, Madrid, Muchnik, 1986.
- Rainer Warning ed., *Estética de la recepción*, Madrid, Visor, 1989.
- Ramírez, Juan Antonio, "El Método Iconológico y el Paranoico-Crítico". *Ars Longa. Cuadernos de Arte*, 2, 1991.
- Reau, Louis, *Iconografía del Arte Cristiano*, 6 vols. Barcelona, Ediciones del Serbal, 1996-2000.
- Rieguel, Alois, *Problemas de estilo. Fundamentos para una historia de la ornamentación*, Barcelona, Gustavo Gili, 1980.
- Rieguel, Alois, *Arte industrial tardorromano*, Madrid, Visor, 1992.
- Rodríguez De La Flor, Fernando, *Emblemas. Lecturas de la imagen simbólica*, Madrid, Alianza, 1995.
- Roskill, Mark, *What est Art History?*, Londres, Thames and Hudson, 1976.
- Roskill, Mark *The Interpretation of Pictures*, Amherst, The University of Massachussets, 1989.
- Sedlmair, Hans, *Épocas y obras artísticas*, 2 vols., Madrid, Rialp, 1965.
- Shapiro, Meyer, *Estilo*, Buenos Aires, Ediciones 3, 1952.
- Taine, Hippolyte, *Filosofía del arte*, 2 vols, Madrid, Espasa-Calpe, 1960.
- Vasario, Jorge (Giogio Vasari), *Vidas de artistas ilustres*, 5 vols., Barcelona, Iberia, 1957.
- Winckelmann, Joachim J., *Reflexiones sobre la imitación del arte griego en la pintura y la escultura*, Madrid, Aguilar, 1987.
- Winckelmann, Joachim J., *Historia del arte de la Antigüedad*, Barcelona, Iberia, 1994.
- Wittkower, Rudolf y Margaret, *Nacidos bajo el signo de Saturno. Genio y temperamento de los artistas desde la Antigüedad hasta la Revolución Francesa*, Madrid, Cátedra, 1982.
- Wölfflin, Heinrich, *Conceptos fundamentales de la Historia del Arte*, Barcelona, Editorial Óptima, 2002.
- Wölfflin, Heinrich, *Reflexiones sobre la Historia del Arte*, Barcelona, Península, 1988.
- Yarza, Joaquín, *Introducción a la historia del arte. Fundamentos teóricos y lenguajes artísticos*, Barcelona, 1991.

Nombre de la materia: Pensamiento filosófico y arte

Tipo: Curso **Área:** Básica **Horas:** 3 teóricas

Créditos: 6

Perfil: (Perfiles 2.1, 2.2)

Clave: ABHTA06-06

Justificación:

Descripción:

Propósito:

Competencias:

Contenidos:

Formato de evaluación:

Bibliografía:

Nombre de la materia: Cultura visual

Tipo: Curso **Área:** Básica **Horas:** 3 teóricas

Créditos: 6

Perfil: (Perfiles 2.1, 2.2)

Clave: ABHTA07-06

Justificación:

Cultura visual es una interdisciplina derivada de la historia del arte, a finales de la década de los años noventa del siglo pasado, para estudiar la construcción de la visualidad y la visión: desde la cámara oscura hasta el ciberespacio. Cultura visual examina, por lo tanto, los modelos de visualidad, y su relación con el desarrollo de la visión en un contexto histórico, con el objeto de saber cuáles son los problemas y soluciones planteados por las imágenes construidas mediante tecnologías electrónicas y software.

En ese sentido, es importante que el estudiante de artes visuales se forme el conocimiento de esta estructura de modelos de visualidad y visión, dado que el fenómeno artístico, como la filosofía o la estética, a diferencia de la ciencia no desechan su pasado. De esta manera podrá disponer de un acervo teórico y visual a partir de los cuales podrá edificar sus propios objetos: plantear los problemas y dar soluciones a la construcción de la visualidad "contemporánea"; y también conocer cómo ha sido y en qué consiste su propia visión, es decir, qué teorías modelan la visión contemporánea y cómo.

Descripción:

Los estudiantes conocerán que la construcción de la visualidad no está dada con el dominio de una técnica. Que ésta esta asociada a un modo de ver en un contexto histórico. Conocerán cuál es su contexto histórico, y que para hacer una aportación es necesario saber la historia de los modelos de visualidad, a fin de conocer cuál es el acervo con el que cuentan para poder trabajar una invención o un descubrimiento.

Propósito:

Al final del curso el estudiante sabrá que la visualidad y la visión tienen una historia; que a través de ésta han sido creadas diferentes teorías a partir de las cuales se han creado modelos visuales, y han determinado el concepto de visión correspondiente. El estudiante sabrá que en esa historia podrá encontrar recursos que puede emplear en una combinatoria ilimitada para construir sus propias imágenes sobre la base de un conocimiento; finalmente sabrá cómo es la visualidad y la visión que le es contemporánea, y sobre la cual está siendo formado.

Competencias:

1. Los alumnos construirán un conocimiento histórico sobre su propia disciplina.
2. A partir de este conocimiento serán capaces de crear un objeto que muestre que conocen los modelos de visualidad, y que conocen las características de su propia visión.
3. Podrán valorar la importancia de las teorías que a lo largo de la historia han contribuido con la construcción de modelos de visualidad, la visión, e incluso los conocimientos técnicos.

Contenidos:

1. Cultura Visual: construcción de una interdisciplina.
2. Historia de la visualidad I. De la cámara oscura al fin de la fotografía
  - 2.1. La era premoderna
    - 2.1.1. Metáfora filosófica del "Espejo de la naturaleza" y la cámara oscura
  - 2.2. La era moderna
    - 2.2.1. Imagen Perspectiva Renacentista. Brunelleschi, y L.B. Alberti
    - 2.2.2. Invención de la imprenta por Gutenberg: nueva distribución de las imágenes
    - 2.2.3. Invención de la fotografía: democratización de la imagen.
    - 2.2.4. Invención del cine.
    - 2.2.5. Invención del video.
3. Historia de la visualidad II. De la posfotografía a la imagen por señal.
  - 3.1. De las industrias electrónicas y software en el campo de las artes visuales
  - 3.2. Fotografía para la era electrónica
  - 3.3. La imagen a través de las tecnologías digitales y su manipulación
  - 3.4. La transmisión herziana: una imagen mundial
  - 3.5. Realidad virtualidad: estudio del sistema de comunicación con las máquinas.
  - 3.6. Ciberespacio

Formato de evaluación:

1. El estudiante deberá realizar lecturas -sugeridas por el profesor- sobre el tema que será tratado cada clase, con el fin de que trabaje la formación de sus propios conocimientos, y construya al mismo tiempo una posición crítica, con la que pueda participar en su clase en la discusión de los contenidos teóricos, tanto como en el análisis de los modelos de visualidad a través del examen de las imágenes.
2. El estudiante deberá construir una imagen, relacionada con uno de los modelos de visualidad estudiados en clase, a partir de conocimientos teóricos como del análisis de imágenes.

3. Al final del semestre el estudiante deberá presentar un examen global sobre el curso.

Bibliografía:

- 0101010: Art in Tecnológico Times, 2001, San Francisco Museum of Modern Art, San Francisco
- Alcalá, José Ramón (ed.), 2004, Explorando el laberinto. Creación e investigación en torno a la gráfica digital a comienzos del siglo XXI, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha
- Berger, John, 1980, Modos de ver, Gustavo Gilli, Barcelona
- Bonito Oliva, Achille, y Anna María Guasch (Eds.), Los manifiestos del arte posmoderno: textos de exposiciones, 1980 - 1995, Akal, Madrid
- Debray, Régis, 2000, Vida y muerte de la imagen. Historia de la mirada en Occidente, Paidós, Barcelona
- Mirzoeff, Nicholas, 1999, An Introduction to Visual Culture, Routledge, Londres y Nueva York
- McLuhan, Marshall, 1964, Understanding Media: The extensions of man, Mc Graw Hill, Nueva York
- Foster, Hal (Ed.), 1999, Vision and Visuality, Discussions in Contemporary Culture, Dia Art Foundation, The New Press, Nueva York
- Harrison, Charles, y Paul Wood (Eds.), 2003, Art in Theory 1900-2000: an Anthology of Changing Ideas, Blackwell Publishing
- Engelton, Samuel, 1975, Y., The Renaissance Discovery of Linear Perspective, Basic Books, Nueva York
- Fernandez, Carlos, 2004, Marshall McLuhan, de la torre de marfil a la torre de control, IPN, México
- Garriga, Joaquim, 1983, Renacimiento en Europa. Fuentes y documentos para la Historia del Arte, Gustavo Gilli, Barcelona
- Gombrich, Ernst, 1982, Arte e Ilusión. Estudio sobre la psicología de la representación pictórica, Gustavo Gilli, Barcelona
- Hyman, Isabelle, (Comp.), 1974, Brunelleschi in Perspective, Prentice Hall, Englewood Cliffs
- Ivins, William, M., 1938, On the Rationalization of Sight, New York: Metropolitan Museum of Art
- Packer, Randall, y Ken Jordan (eds.), Multimedia. From Wagner to Virtual Reality, W.W. Norton, New York, 2002.

EJE ESTRATÉGICO

Nombre de la materia: Lectura y escritura

Tipo: Curso **Área:** Básica **Horas:** 3 teóricas

Créditos: 6

Perfil: (Perfil 2.3)

Clave: ABHTAE01-06

Justificación:

Los fenómenos de deserción y rezago académico, son comunes en todas las universidades.

De acuerdo con la investigación, “Competencias discursivas e integración del estudiante al ámbito universitario” de Miriam Casco, este fracaso se produce cuando el individuo no ha logrado demostrar ser un lector autónomo ni un escritor competente y no ha conseguido asignarle sentido a los objetos institucionales y cognitivos del mundo académico.

La mayoría de los jóvenes que ingresan a la universidad manifiestan una fuerte resistencia a la lectura. Es importante destacar que los estudiantes asocian lectura con obligación escolar, mientras la lectura por placer, más escasa, inclina la preferencia por textos en los que encuentra cierta “identificación” emocional con el autor.

Durante las etapas iniciales de estudios universitarios, los estudiantes no logran internalizar propósitos de lectura en relación con objetivos de aprendizaje y son numerosas las manifestaciones de la no comprensión y la distorsión de la información provista en los textos-fuente.

La mayoría de los estudiantes sólo leen lo explícito y sus estrategias de resumen son las de omitir-copiar. Esta ilegibilidad de la lectura produce mayor resistencia a la lectura. Así, toda vez que es posible, los estudiantes abandonan la lectura y la reemplazan por los apuntes elaborados a partir de las exposiciones orales del profesor. (Casco, 2001)

Otra de las condiciones necesarias para pertenecer al mundo universitario es demostrar competencias en la escritura y los estudiantes producen textos orales y escritos que se separan marcadamente de las pautas socialmente constituidas como leyes que regulan y garantizan la comunicatividad. La mayoría de los textos son fragmentarios sin uso funcional ni convencional.

La imposibilidad de desenvolverse con un lenguaje libre de contextos inhibe su desempeño en géneros académicos puesto que éstos requieren de esquemas de valor lógico que el hablante configuraría mediante operaciones del pensamiento formal. (Ong, 1987)

Por ello, la dificultad para construir textos argumentativos son obvias para los estudiantes cuyo contacto con los géneros de la argumentación ha sido nulo.

Sin embargo, algunos docentes consideran que esto debe estar a cargo de especialistas en el área de lingüística y no comprometen su participación aunque

sean docentes de primer año. Hablan de “técnicas de estudio” y cursos que “los pongan al día” en conocimientos específicos de la carrera elegida. (Casco, 2001)

Descripción:

Gran parte de la comunicación se realiza por medio de la lengua escrita. Por eso tener una definición clara y unificada de los conceptos de lectura y escritura se vuelve imperativo en el plan de estudios.

Leer no es simplemente trasladar el material escrito a la lengua oral; eso sería una técnica de decodificación. Leer significa interactuar con un texto, comprenderlo y utilizarlo con fines específicos. Escribir, por ende, es organizar el contenido del pensamiento para que otros comprendan nuestros mensajes. Leer y escribir son dos actos diferentes que conforman las dos caras de una misma moneda. Leemos lo que ha sido escrito por otros o aquello que nosotros mismos hemos escrito. Escribimos lo que queremos que otros lean o aquello que nosotros queremos leer posteriormente. (Pronalees, SEP, PEE)

Propósito:

Propiciar el desarrollo de la competencia comunicativa de los estudiantes. Que aprendan a utilizar el lenguaje hablado y escrito para comunicarse de manera efectiva en distintas situaciones académicas y sociales.

Competencias:

1. Desarrollar conocimientos y estrategias para la producción oral y escrita de textos con intenciones y propósitos diferentes, en distintas situaciones comunicativas.
2. Comprender distintos tipos de texto escritos.
3. Valorar críticamente lo que leen y disfrutar la lectura.
4. Practicar la lectura y la escritura para satisfacer necesidades de recreación, solucionar problemas y conocerse a sí mismos y a la realidad.
5. Ser capaces de buscar, seleccionar, procesar y ampliar información como instrumento de aprendizaje autónomo.

Contenido:

1. Expresión oral
  - a. Interacción en la comunicación oral
  - b. Funciones de la comunicación oral.
  - c. Discursos orales, intenciones y situaciones comunicativas.
2. Lectura
  - a. Conocimiento de la lengua escrita y otros códigos gráficos.
  - b. Funciones de la lectura, tipos de texto, características y portadores.
  - c. Comprensión lectora.

- d. Conocimiento y uso de fuentes de información.
- 3. Escritura
  - a. Conocimiento de la lengua escrita y otros códigos gráficos.
  - b. Funciones de la escritura, tipos de texto y características.
  - c. Producción de textos.

Formato de evaluación:

- 1. Evaluación diagnóstica
- 2. Evaluación formativa (parcial)
- 3. Evaluación final

El propósito de la evaluación es que el alumno es el proceso de aprendizaje del alumno a través de un registro de sus producciones comunicativas.

Bibliografía:

- Corvi, D. (coord.). *Comunicación y educación. Perspectiva latinoamericana*. ILCE. México. 2001
- SEP. *Programas de estudio de Español*. México. 2000
- Senner, W. (comp.). *Los orígenes de la escritura*. S. XXI. México. 1992

Nombre de la materia: Metodología de la investigación

Tipo: Curso **Área:** Básica **Horas:** 3 teóricas

Créditos: 6

Perfil: (Perfil 2.3)

Clave: ABHTAE02-06

Justificación:

La creación artística no está exenta de procesos sistemáticos de trabajo que le den soporte a las propuestas creativas, de hecho la producción artística es en sí misma una forma de investigación que debe ser valorada en esa dimensión, sin embargo para ello es preciso contar un a serie de herramientas que permitan desarrollar un método o unos métodos para ello, así como poder llevar a cabo procesos de construcción de cuerpos de información que expliquen y den forma a la obra artística y a las propuestas creativas. Estando cada vez mas inmersos en el mundo de la información, es preciso que el individuo desarrolle técnicas para discriminar entre ella y aprovechar su existencia, asimismo es necesario que otros puedan referirse al trabajo individual mediante puntos de referencia comunes. El artista debe poder explicar el qué, el cómo y el para qué de sus propuestas mediante la practica de procesos de investigación y la organización de la información y los conceptos que dan soporte a las mismas.

Descripción:

Sistematización de procesos para la recopilación de información y su análisis, desarrollo de principios y estrategias para la elaboración de investigaciones documentales, informativas y artísticas. Incluye técnicas para la búsqueda de información y organización de la misma, formas de enfrentarse a distintas fuentes como las bibliográficas y hemerográficas, entrevistas y encuestas, el Internet y los motores de búsqueda, la introspección y el trabajo artístico en sí mismo.

Se busca que el alumno sea capaz de desarrollar estrategias y técnicas para investigar en diferentes formas y sistematizar sus hallazgos a fin de poder llevarlos más adelante y sustentar sus trabajos o proyectos.

Propósito:

Desarrollar habilidades para la investigación en diferentes formas y que a través de ellas el alumno sea capaz de dar un soporte teórico y estratégico a sus propuestas artísticas.

Competencias:

1. Tener habilidades metodológicas básicas para incursionar en procesos de investigación de la experiencia estética, el análisis de obras y su lectura crítica
2. Elaborar investigaciones documentales, bibliográficas, hemerográficas y visuales.
3. Encontrar y discriminar la validez de información a través de diferentes medios incluyendo los digitales, según sus intereses y necesidades
4. Organizar un archivo personal y de referencia para posteriores procesos de búsqueda de información.
5. Conducir una entrevista y aprovechar la información vertida en la misma.
6. Conocer diferentes fuentes de información y podrá interpretarlas acomodando sus contenidos a propuestas de creación y análisis artístico personales.

Contenido:

1. ¿Qué es investigar?
  - A. La creación artística como investigación
  - B. La investigación como práctica y soporte de la creación
  - C. La investigación como proceso creativo en si mismo
2. ¿Por qué y para qué investigar?
  - A. Las razones del investigador
  - B. Los propósitos de la investigación
3. ¿Cómo investigar?
  - A. Metodologías. La investigación como proceso
  - B. Técnicas de investigación documental
  - C. Técnicas de investigación biblio- hemerográfica.
  - D. investigación en Internet, como distinguir la información pertinente.
  - E. Formas de organización de la información.
  - F. Comprensión del archivo visual como una técnica de investigación artística.
  - G. Elaboración de entrevistas e interpretación de las mismas.
  - H. Presentaciones alternas de procesos de investigación: bitácoras, portafolios, carpetas, colecciones
4. Técnicas de estudio.
  - A. Diferentes tácticas y formas de estudiar.

Formato de evaluación:

Bibliografía:

Nombre de la materia: Análisis de la imagen

Tipo: Curso **Área:** Básica **Horas:** 3 teóricas

Créditos: 6

Perfil: (Perfil 2.3)

Clave: ABHTAE03-06

Justificación:

Esta materia está ubicada en el eje estratégico obligatorio porque está orientada a que el alumno sea capaz de captar y entender la obra de arte como imagen y representación del mundo exterior o del mundo interior del artista.

Descripción:

Aborda el análisis formal de las obras de arte, en función de los distintos lenguajes de expresión en que ha sido realizada. Se estudian las teorías de la percepción visual para identificar los elementos que intervienen en el proceso de visión y representación de la obra artística, y finalmente se trata de decodificar la información que proporcionan los distintos elementos formales que intervienen en la misma, y que la semiótica ha interpretado como signos.

Propósito:

Al final de curso el alumno dispondrá de las herramientas necesarias para poder analizar las imágenes artísticas desde distintas perspectivas (formal, iconología, social, semiótica, hermenéutica).

Competencias:

1. Distinguir los elementos y lenguajes formales de las distintas manifestaciones artísticas y cómo pueden ser leídos y decodificados.
2. Conocer los fundamentos de la percepción y la representación que están inmersos en la creación de la obra de arte.
3. Valorar los distintos elementos que configuran la estructura de las imágenes.
4. Analizar la obra de arte en concordancia con alguna corriente teórica como la semiótica, que entiende la imagen como signo.

Contenidos:

1. Los movimientos psicológicos y los componentes del proceso visual que participan en la creación y en la recepción de la obra de arte. La ley básica de la percepción visual de Rudolf Arnheim.

2. Los elementos formales definitorios de las distintas manifestaciones artísticas: pintura, escultura, fotografía, cine, multimedios. Los ensayos para saber ver el arte.
3. Las categorías analíticas de la estructura de la imagen que permiten su articulación: el centro y los límites de la composición, configuración, equilibrio, jerarquía, espacio, luz, color, forma, movimiento, desarrollo, tensión, expresión.
4. La imagen como signo. Los signos naturales (visuales) y los signos artificiales (del lenguaje). Semiótica general de los mensajes visuales. El signo icónico: referente, significante y tipo; marcas, determinantes y determinados. El problema de la iconicidad. El signo plástico. La síntesis plástica y su semantismo.
5. Las tres semióticas de la imagen visual. Identificación, Reconocimiento e Interpretación de las imágenes visuales. La eficacia de la transformación retórica.
6. Semántica de la imagen visual. La recuperación de la memoria visual. El reconocimiento de "tipos" en la construcción del significado de las imágenes simbólicas. La semántica del producto y de la comunicación.

Formato de evaluación:

1. El alumno realizará ejercicios de análisis de distintas obras artísticas (a poder ser de originales y no de reproducciones) de modo que se valore su capacidad para identificar los elementos que intervienen en su composición formal y de sentido, así como su destreza a la hora de manejar todas estas variables y ofrecer de la obra un estudio completo.
2. El alumno realizará un examen escrito para demostrar su conocimiento teórico sobre la teoría visual y sobre distintos aspectos de la semiótica como ciencia de los signos.

Bibliografía:

- Arnheim, Rudolf, *Arte y percepción visual*, Alianza Forma, Madrid, 1993.
- Arnheim, Rudolf,, *Nuevos ensayos sobre psicología del arte*, Alianza Forma, Madrid, 1989.
- Arnheim, Rudolf, *El pensamiento visual*, Paidós, 1986
- Arnheim, Rudolf, *El poder del centro*, Madrid, Alianza, 1984.
- BAL, Mieke, y BRYSON, Norman, "Semiotics and Art History", *The Art Bulletin*, 73, 1991.
- Batjin, Mijail, *Estética de la creación verbal*, México, Siglo XXI, 1982.
- Barthes, Roland, *Elementos de semiología*, Madrid, Comunicación, 1971.
- Barthes, Roland, *La aventura semiológica*, Barcelona, Paidós, 1990.
- Bourdieu, Pierre, *Outlines of a Theory of Practice*, Cambridge, Cambridge University Press, 1977.
- Bryson, Norman, *Visión y pintura. La lógica de la mirada*, Madrid, Alianza, 1991.
- Calabrese, Omar, *Cómo se lee una obra de arte*, Madrid, Cátedra, 1992.

- ECO, Umberto, *La estructura ausente. Introducción a la semiótica*, Barcelona, Lumen, 1972.
- De Fusco, *Signo*, Barcelona, Labor, 1976.
- Foucault, Michel, *Las palabras y las cosas*, México, Siglo XXI, 1979.
- Foucault, Michel, *La arqueología del saber*, México, Siglo XXI, 1979.
- Kemal, Salim y Gaskell, Ivan, eds., *The Language of Art History*, Cambridge University Press, Cambridge, 1993.
- Magariños de Morentin, Juan, *El mensaje publicitario. Nuevos ensayos sobre semiótica y publicidad*, Buenos Aires, Edicial, 1991.
- Marangoni, Matteo, *Para saber ver cómo se mira una obra de arte*, Barcelona, Editorial Óptima, 2002.
- Marín, Louis, Cambridge, *Estudios semiológicos*, Madrid, Comunicación, 1971.
- Marín, Louis, *De la représentation*, París, Gallimard-Le Seuil, 1994.
- Morris, Charles, *Fundamentos de una teoría de los signos*, Barcelona, Paidós, 1985.
- Moxey, Keith, *The Practice of Theory. Poststructuralism, Cultural Politics, and Art History*, Ithaca-Londres, Cornell University Press, 1994.
- Morris, Charles, *Fundamentos de una teoría de los signos*, Barcelona, Paidós, 1985.
- Rainer Warning ed., *Estética de la recepción*, Madrid, Visor, 1989.

Nombre de la materia: Presentación y difusión de la obra de arte

Tipo: Curso **Área:** Específica **Horas:** 3 teóricas

Créditos: 6

Perfil: 2.3

Clave: ABHTAE04-06

Justificación:

Debido a que la producción artística contemporánea ha modificado la concepción del espacio museográfico y por ende los mecanismos mediante los cuales se establece la promoción y difusión la obra. Es importante darle las herramientas al alumnos para que ubique el papel del artista dentro de nuestro medio cultural.

Descripción:

El alumno se familiarizará con el ambiente de los museos, así como comprenderá el proceso curatorial y museográfico en el que se exhibirán sus piezas artísticas.

Propósito:

Que el alumno adquiera un conocimiento sobre la prácticas artística contemporánea a partir de la reflexión de lo que es el espacio museográfico. Desde el proyecto moderno hasta nuestro días. Con el fin de que aprenda a hacer el análisis de una propuesta curatorial – museográfica.

Competencias:

Los alumnos tendrán el conocimiento para distinguir:

- 1) Lograra distinguir las diferentes practicas de arte contemporáneo: performance, arte in situ, arte publico, ambientación, instalación, arte paisaje, arte corporal, etc.
- 2) Conocerá los diferentes mecanismos de promoción y difusión de arte contemporáneo en nuestro medio cultural. Tanto en la iniciativa privada como Institucional.
- 3) Conocerá en que consisten la prácticas curatoriales contemporáneas en el ámbito nacional e internacional.

Contenido:

- 1) Evolución de los espacios de exhibición. Del proyecto del museo moderno hasta la institucionalización de la experiencia estética a través del la idea del “cubo blanco”. Nuevas prácticas museográficas: la curaduria de cara a la categorías espacio-tiempo.

- 2) Nuevas practicas artísticas, nuevas propuestas museográficas en torno al espacio de exhibición. El constructivismo como paradigma de replanteamiento del espacio. Teoría sobre el espacio en las práctica artística: Arte cinético, Op art. 70's arte proceso, ambientación, instalación, performance, Land Art, Minimal, Conceptual. La forma de la experiencia estética contemporánea. Lo provado, lo social y lo público.
- 3) Los prototipos de presentación, registro e inscripción de la obra de arte contemporáneo. Formas de promoción y difusión cultural: Ferias de arte, bienales, museos, galerías, concepto de "Kunsthalle", espacio alternativo, etc. Prácticas de comercialización del arte contemporáneo.
- 4) La idea de la teatralidad y la escenografía a partir de la adecuación de los medios tecnológicos. La tecnología como espectáculo o el espectáculo como tecnología.
- 5) Arte y sitio específico. Art in Situ. Como se resignifica el espacio público dentro del contexto del arte contemporáneo Como se crean las ideaologías entorno al espacio, el territorio, la identidad, etc. Arte público. Los Situacionistas.
- 6) Prácticas in situ: análisis de propuestas museográficas en diferentes museos de la ciudad de México, galerías y espacios alternativos.

Formato de evaluación:

1. Entregas de trabajos escritos: 50%
  - i. análisis de una propuesta curatorial – museográfica a partir de la obra expuesta. Seleccionar uno de los espacios de exhibición de arte contemporáneo en la ciudad de México. En 5 cuartillas desarrollar un concepto o idea en torno al espacio museográfico.
  - ii. En grupos de dos personas generar una propuesta curatorial de arte contemporáneo. Descripción de la obra y de su manejo en el diseño del recorrido curatorial.
2. Participación en clase 50%
  - i. Comentario de los textos de lectura. Cada alumno se hará responsable de la exposición de un texto de lectura.

Bibliografía:

- Fernández, Luis Alonso. *Museología. Introducción a la teoría y práctica del Museo*. Istmo. 1993.
- Sudenburg, Erika. *Space, Site, Intervention: Situating installation art*. University Minesota. 2000.
- Wolff, Richard. et al eds. *Possible Urban Worlds: Urban Strategies at the End of the 20th Century*. Basel, 1998. The result of an international debate about new concepts of local action, solidarity, democracy, and the sustainable city.
- Greenberg, Reesa, Bruce Ferguson, and Sandy Naine. *Thinking about Exhibitions*. New York: Routledge. 1996.

Peter Selz, *"Installations, Environments and Sites," Theories and Documents of Contemporary Art*, University of California Press, 1996.

Curating now Imaginative Practice/Public Responsibility. Philadelphia Exhibitions Initiative. University of arts. 2002.

W Soja, Edward. Página 148 - Paul Rabinow, "Space, Knowledge, and Power. Interview: Michel Foucault. 1996

Lo abstracto y lo concreto en el arte moderno. Revista Arte Concreto – Invención N1. Buenos Aires. Agosto 1946.

PROGRAMAS DE LAS ASIGNATURAS DEL ÁREA ESPECÍFICA

ÍNDICE

EJE CREATIVO

Talleres por disciplina

Pintura (Perfil 1.1)

- APPT01-08 Sensibilización visual
- APPT02-08 Composición y construcción de la imagen pictórica
- APPT03-08 Representación pictórica
- APPT04-08 Estrategias pictóricas

Escultura (Perfil 1.2)

- APET01-08 Creación escultórica
- APET02-08 Lo cotidiano en la escultura
- APET03-08 Intervención espacial
- APET04-08 Escultura y otros medios

Gráfica (Perfil 1.3)

- APGT01-08 Diarios, historias y grabado
- APGT02-08 Ilustración
- APGT03-08 Grabado en expansión
- APGT04-08 Grabado en gran formato y mini estampa

Dibujo (Perfil 1.4)

- APDT01-08 Dibujo formal
- APDT02-08 Dibujo experimental

Fotografía (Perfil 1.5)

- AAFT01-08 Fundamentos de laboratorio y fotografía
- AAFT02-08 Fotografía de estudio (retrato, moda, reproducción de obra y comercial)
- AAFT03-08 Fotografía digital

Video (Perfil 1.6)

- AAVT01-08 Creación en documental
- AAVT02-08 Creación en ficción
- AAVT03-08 Creación en televisión
- AAVT04-08 Videoarte

Animación (Perfil 1.7)

- AAAT01-08 Animación tradicional
- AAAT02-08 Animación 3D
- AAAT03-08 Stop Motion

Multimedia (Perfil 1.8)

- AAMT01-08 Interactividad, hipertexto y redes
- AAMT02-08 Arte sonoro
- AAMT03-08 Instalación multimedia
- AAMT04-08 Multimedia en escena y performance

Cursos de apoyo a los talleres por disciplina

Pintura (Perfil 1.1)

- APPA01-04 El cuerpo y la pintura, el cuerpo de la pintura
- APPA02-04 Pintura y fotografía
- APPA03-04 Cita, robo y apropiación
- APPA04-04 Pintura y dibujo, boceto y cuadro
- APPA05-04 Simbolismos y narrativas: iconografías visuales
- APPA06-04 Documentación y archivos, proceso y producto
- APPA07-04 El color y la pintura
- APPA08-04 Técnicas experimentales en pintura y dibujo

Escultura (Perfil 1.2)

- APEA01-04 Talla
- APEA02-04 Modelado, moldes y vaciados
- APEA03-04 Textiles
- APEA04-04 Cuerpo y espacio
- APEA05-04 Metal
- APEA06-04 Construcción y collage
- APEA07-04 Instalación
- APEA08-04 Memoria y registro

Gráfica (Perfil 1.3)

- APGA01-04 Linóleo y xilografía
- APGA02-04 Serigrafía
- APGA03-04 Hecograbado
- APGA04-04 Grabado en color
- APGA05-04 Litografía
- APGA06-04 Gráfica no convencional
- APGA07-04 Edición
- APGA08-04 Gráfica digital

Fotografía (Perfil 1.5)

- AAFA01-04 Fotoperiodismo y fotografía documental
- AAFA02-04 Géneros fotográficos
- AAFA03-04 Edición, discurso y portafolio fotográfico
- AAFA04-04 Química, física y óptica fotográfica
- AAFA05-04 Impresión fina
- AAFA06-04 Fotografía artística
- AAFA07-08 Procesos fotográficos antiguos

Video (Perfil 1.6)

- AAVA01-04 Edición y montaje
- AAVA02-04 Fotografía para imagen en movimiento
- AAVA03-04 Producción
- AAVA04-04 Diseño y producción de sonido
- AAVA05-04 Guión
- AAVA06-04 Dirección de actores
- AAVA07-04 Dirección de arte
- AAVA08-04 Técnicas de post-producción
- AAVA09-04 Creación en video

Animación (Perfil 1.7)

- AAAA01-04 Principios de la animación
- AAAA02-04 Mecánica del movimiento
- AAAA03-04 Animación 2D digital
- AAAA04-04 Diseño para animación
- AAAA05-04 Visualización para animación
- AAAA06-04 Animación de personajes en 3D

Multimedia (Perfil 1.8)

- AAMA01-04 Fundamentos de multimedia
- AAMA02-04 Procesos de multiarte
- AAMA03-04 Estudios de la interfaz
- AAMA04-04 Sonido digital
- AAMA05-04 Programación, modelos y estructuras
- AAMA06-04 Tendencias actuales en multimedia
- AAMA07-04 Diseño de experiencia multimediática

EJE TEÓRICO-HISTÓRICO

Cursos (Perfil 2.1)

- HTA01-06 Historia del arte latinoamericano del siglo XX
- HTA02-06 Historia de la escultura desde los orígenes hasta el siglo XIX
- HTA03-06 Historia de la escultura del siglo XX
- HTA04-06 Historia de la gráfica
- HTA05-06 Historia de la fotografía mundial
- HTA06-06 Historia de la fotografía en México
- HTA07-06 Historia del cine en el mundo (1895-1960)
- HTA08-06 Cine mexicano y literatura
- HTA09-06 Historia de las nuevas tecnologías
- HTA10-06 Historia del arte prehispánico

(Perfil 2.2)

HTA11-06 Iconografía

HTA12-06 Estética

HTA13-06 Semiótica del arte

HTA14-06 Antropología visual

HTA15-06 Análisis posmoderno de la imagen técnica

EJE ESTRATÉGICO

Cursos (Perfil 2.3)

HTAE01-06 Museografía y curaduría

HTAE02-06 Análisis de la realidad nacional

HTAE03-06 Gestión y administración del arte

HTAE04-06 Arte, patrimonio y sociedad

HTAE05-06 Arte y medios de comunicación

HTAE06-06 Arte y psicología

HTAE07-06 Arte y educación

EJE CREATIVO (Talleres)

Nombre de la materia: Sensibilización visual

Tipo: Taller **Área:** Específica **Horas:** 8 prácticas

Créditos: 8

Perfil: 1.1

Clave: APPT01-08

Justificación:

La pintura ha sido, a través de la historia, la portadora de la tradición visual de Occidente y aunque hoy en día haya variadas opciones de expresión artística, sigue siendo un camino fundamental para introducir a los alumnos en la práctica y la teoría de las artes plásticas.

Descripción:

Los alumnos se iniciarán en la creación de imágenes visuales con una variedad de pinturas, lápices y materiales distintos sobre una variedad de superficies. Al comenzar a usar estos medios técnicos investigarán sus antecedentes históricos y teóricos para poder criticar y hablar coherentemente de su trabajo. Continuarán con el constante ejercicio de visualización que implica el dibujo directo de la realidad.

Propósito:

Al finalizar el taller el alumno habrá descubierto por sí mismo las posibilidades gráficas de cada técnica pictórica para hacerse una idea de cual de ellas le conviene para construir una propuesta personal. Asimismo habrá adquirido la capacidad de comunicar una idea o concepto visual a través de un medio pictórico, desde un dibujo a línea, hasta un cuadro, y sabrá ver críticamente su trabajo y el de los demás.

Competencias:

1. Sensibilidad y libertad en el uso de la línea, del color y de la textura.
2. Capacidad para utilizar distintas técnicas pictóricas: pintura al óleo, acrílica, temple y dibujo para desarrollar una idea visual.
3. Comenzarán la adquisición del conocimiento necesario para ver críticamente sus trabajos, los de sus compañeros y los de la historia del arte.

Contenidos:

1. Experimentación con la línea, por sí misma, en tanto dibujo, como con los distintos materiales de la pintura. La línea de lápiz, de carboncillo, de tinta, de pintura y de color.
  - a. Revisión de la obra de artistas que han privilegiado este elemento: en la pintura moderna de Michaux y Twombly; y en el renacimiento de Signorelli y Boticelli.
2. El manejo de la mancha, tanto de pintura, tinta o lápiz en forma creativa.
3. El manejo de la textura como el encuentro de la pintura con la superficie material y forma el cuerpo de la pintura. Las posibilidades de la textura van de las arenas, resinas, ceras a la sugerencia de la tinta japonesa.
4. La construcción de la forma con línea, con geometría, con claroscuro y con color.
5. Estudio de la forma en los comienzos del Quattrocento (Masaccio, Ucello, Piero della Francesca), en el barroco (Tintoretto, Greco), y en el modernismo, Cezanne y posteriormente en el cubismo, (el arte africano).
6. Estudio del acercamiento intuitivo al uso del color, el toque emocional que propone colores personales, y el estudio y práctica de las teorías del color, desde Goethe, Itten, Albers, etc.
7. Elaboración, de aquí en adelante, de un cuaderno de trabajo como bitácora del trabajo en clase y de lo que hagan en casa.

Formato de evaluación:

1. Se evaluará al alumno en su desempeño práctico de los ejercicios establecidos para el taller.
2. Se evaluará su capacidad de relacionar la obra y los ejercicios de la clase con las ideas y con los antecedentes históricos que se relacionan con su práctica.
3. Se evaluará el cuaderno de trabajo.

Bibliografía:

- R. L. Herbert, *Modern Artists on Art, Paul Klee*, On Modern Art, Prentice Hall, N.J., 1965
- Paul Klee *The Thinking Eye*, George Wittenborn Inc. N.Y., 64
- Paul Klee *Pedagogical Sketchbook*, Faber, London, 1968
- V. Kandinsky *Lo espiritual en el arte*. Barral Editores, Barcelona
- V. Kandinsky *Punto y línea sobre plano*, Barral editores, Barcelona 1972
- J. Gage *Goethe on Art*, Scolar press, London 1980
- Freixa Mireia, *Las Vanguardias del siglo XIX*, Vol. VIII Fuentes y documentos para la historia del arte, Gustavo Gili, Barcelona 1982
- Freixa Mireia, *Renacimiento en Europa*, Vol IV, Fuentes y documentos para la historia del arte, Gustavo Gili, Barcelona 83
- A.Tapies *La práctica del arte*, Ariel, Barcelona, 1971
- G. Dorfles *El devenir del arte*

H. Wescher, *La historia del Collage*, Barcelona, 1976
J. Berger, *Modos de ver*, Gustavo Gili, Barcelona, 1974
Humberto Eco, *Historia de la Belleza*, Lumen, Barcelona 2004 John Gage, *Color y cultura*, Ediciones Siruela, Madrid 1993

Nombre de la materia: Composición y construcción de la imagen pictórica

Tipo: Taller **Área:** Específica **Horas:** 8 prácticas

Créditos: 8

Perfil: 1.1

Clave: APPT02-08

Justificación:

En una sociedad como la nuestra donde las imágenes son ubicuas es importante entender como éstas se construyen; desde una tecnología “low” o manual, hasta una “high” o digital, todas obedecen a las mismas leyes de la forma o “gestalt”. La capacidad para construir imágenes les será útil después para su labor artística, como también si deciden incursionar en el diseño, la fotografía o la ilustración

Descripción:

El curso enfrentará a los alumnos con la experiencia de construir imágenes, tanto complejas como sencillas, a partir de los materiales tradicionales de la pintura: con la línea ,el color, la textura y la forma. Además los alumnos trabajarán con materiales no necesariamente considerados artísticos, para armar pinturas , según la lección del cubismo. El collage se convertirá aquí en una arma poderosa para ensayar las posibilidades de la composición. El taller explorará los dos principales métodos compositivos: el intuitivo-emocional y el geométrico-racional. En ambos casos se estudiarán los antecedentes históricos y teóricos de estas dos vertientes. Así mismo, se estudiará la manera en la que la fotografía y también el cine encuadran, enmarcan, organizan y construyen sus imágenes para poder enriquecer a la pintura con este conocimiento.

Propósito:

Los alumnos podrán hacer imágenes con pintura, dibujo o collage que tengan una coherencia formal y conceptual. Habrán asimilado del análisis de pinturas, de fotografías y del cine la manera en la que distintos creadores encuadran, enmarcan y escogen la imagen que quieren comunicar y lo aplicarán a su proyecto personal. Al término del taller los alumnos tendrán a su disposición una paleta amplia de recursos compositivos y el conocimiento de sus orígenes y significado.

Competencias:

1. Tendrán la capacidad para construir imágenes a partir de diferentes métodos gráficos y visuales, con el conocimiento de las ideas y el contexto histórico en el que surgieron.

2. Podrán construir imágenes visuales a partir de métodos geométricos, cubistas, expresionistas, intuitivos, el “Gestalt”y el encuadre cinematográfico.
3. Tendrán la capacidad de “pintar” o componer imágenes con materiales alternativos.
4. Sabrán aplicar estas habilidades adquiridas en el taller para la construcción de imágenes, en la creación de un proyecto personal.

Contenidos:

1. Ejercicios teórico prácticos de composición aplicados al proyecto personal.
2. Los métodos compositivos egipcios, griegos y medievales.
3. La geometría euclideana, la perspectiva y la pirámide visual de Alberti en el Quattrocentto italiano.
4. La perspectiva en los países bajos (van der Weyden y van Eyck).
5. El barroco y la preeminencia de las diagonales (Tintoretto, Caravaggio, Greco).
6. Poussin y el regreso del clasicismo.
7. El cambio naturalista, desde el siglo XVI, Velásquez, Franz Hals, hasta Manet y los impresionistas.
8. La influencia de la fotografía en los métodos compositivos del siglo XIX .
9. La ruptura del modernismo, el collage cubista, el collage surrealista, el azar, el “action painting”.
10. La influencia de la composición comercial sobre la pintura con el “pop art” .
11. La mezcla de los posmodernismos y el eclecticismo actual.
12. Investigación personal de dos artistas, uno contemporáneo y el otro del pasado para comprender que cada manera de componer un cuadro tiene sus características específicas y su universo de sentido.

Formato de evaluación:

1. Se evaluará al alumno según su capacidad para construir imágenes en el trabajo que haya desarrollado en clase.
2. Se evaluará el proyecto específico que siga dentro del taller. Para tal propósito cada alumno tendrá que desarrollar un estudio de dos artistas, uno contemporáneo y otro de la historia del arte, analizando en ellos sus estrategias de construcción de la imagen.
3. Se evaluará su cuaderno de trabajo

Bibliografía:

- E. Panofsky: *El sentido en las artes visuales*. Alianza Forma
E.H.Gombrich: *Arte e ilusión*, Gustavo Gili, Barcelona, 1979
H. Wolfflin *Los principios de la historia del arte* Alianza Forma
L.B. Alberti *De pintura* U.N.A.M.
M. Baxandall *Pintura y vida cotidiana en la Italia del siglo XV*, Gustavo Gili, Barcelona
D. Cooper: *The Cubist Epoch*, Phaidon Press, Oxford, 1970

González Flores: *Pintura y Fotografía* Gustavo Gili, Barcelona, 2005
H, Wescher, *La historia del Collage*, Gustavo Gili, Barcelona 1976
Aaron Scharf, *Art and Photography*, Penguin Press, Londres, 1968
Susan Sontag, *On Photography*, Delta Books, N.Y. 1973
Michael Auping, *Abstract Expressionism*, Albright-Knox Art Gallery, Buffalo, 1987
J. Hogg *Psicología y artes visuales*, Gustavo Gili, Barcelona, 1969
Rudolf Arnheim, *El pensamiento visual*, Paidós Estética, Barcelona 1986
Rudolf Arnheim, *Hacia una psicología del Arte* , *Arte y entropía*, Alianza Forma,
1980

Nombre de la materia: Representación pictórica

Tipo: Taller **Área:** Específica **Horas:** 8 prácticas

Créditos: 8

Perfil: 1.1

Clave: APPT03-08

Justificación:

Desde el comienzo del Modernismo y de la abstracción se ha enfrentado el arte figurativo con el abstracto como dos formas antitéticas de arte. Los estudiantes llagan con ideas muy básicas de este enfrentamiento que los lleva a encasillarse en uno u otro campo. Este taller mostrará las conexiones e interrelaciones entre una representación reconocible y una que no lo es para poder facilitar al alumno el tránsito libre entre una y otra. El hombre genera representaciones cuando sustituye una cosa por otra, cuando hace analogías, metáforas, conexiones entre una cosa y otra. Sus maneras de representación revelan su visión del mundo y su jerarquía de valores. El “realismo” al que estamos acostumbrados, y que hoy hereda la fotografía, surgió en Grecia con la aspiración a la “*mimesis*” o ilusionismo. El taller enfrentará al alumno ante esta aspiración que ha dominado occidente y la confrontará con las otras tradiciones donde la relación entre la obra y el mundo es distinta. Además de, se intercalaran y todo lo que sirvió para justificar históricamente la ruptura en la tradición visual de occidente que significó el modernismo.

Descripción:

En el taller se mostrará al alumno que toda imagen realista o figurativa esta construida, y por lo tanto es abstracta en su nivel profundo. De igual manera una imagen abstracta, sin aparente conexión con el mundo exterior, generalmente la tiene directa o indirecta con una experiencia externa. Toda imagen, sin embargo, esta relacionada con una idea o concepto que la anima o la ilustra. En el taller se hará énfasis en las capacidades de los alumnos para plasmar sus ideas mediante el dibujo y se los impulsará a continuar en un proyecto personal.

Propósito:

Que los alumnos descubran que la realidad del realismo es tan creación de la pintura y el pintor como lo no reconocible de la abstracción. Aprenderán que toda imagen visual es una representación que viene de una tradición visual específica que adquiere su significado de su contexto.

Competencias:

1. Capacidad para dibujar y pintar un modelo, vivo o inerte, siguiendo una observación detallada de sus formas.
2. Capacidad para dibujar y pintar una obra abstracta o no representativa, y para justificarla basándose en la historia del arte.
3. Capacidad para distinguir los “esquemas” (según Gombrich) de distintas tradiciones que subyacen a toda representación.
4. Sabrá pintar y dibujar utilizando la imagen fotográfica como inspiración o boceto para lograr una representación personal.
5. Tendrá la capacidad de plantear y llevar a su conclusión un proyecto personal donde desarrolle una idea y la empuje hasta sus últimas consecuencias.

Contenidos:

1. Prácticas de distintos modelos de representación visual y su origen histórico.
2. Practicas de ejercicios realistas mediante el dibujo directo de objetos o del modelo desnudo.
3. Ejercicios de la abstracción modernista según Paul Klee, se explorarán patrones decorativos de culturas varias de representaciones que se han dado en la historia.
4. Selección de dos artistas, uno actual y otro del pasado para basar su investigación y para ir articulando un discurso personal a partir de su elección de artistas de su interés. Uno de los artistas deberá ser abstracto y el otro figurativo.
5. Estudio teórico y una interpretación visual de la obra de cada uno de los artistas seleccionados.

Formato de evaluación:

1. Se evaluará al alumno por su trabajo en clase.
2. Se evaluará el desarrollo de su proyecto personal.
3. Se evaluará un ensayo escrito de su propuesta del proyecto personal.
4. Se evaluará cuaderno de trabajo.

Bibliografía:

E.H.Gombrich *Arte e ilusión* Gustavo Gili, Barcelona, 1979
E.H.Gombrich *El sentido del orden* Debate
D. Hockney *Secret Knowledge* Viking Studio, 2001
G.Richter *Atlas*
González Flores: *Pintura y Fotografía* Gustavo Gili, Barcelona, 2005
H, Wescher, *La historia del Collage*, Gustavo Gili, Barcelona 1976
Aaron Scharf, *Art and Photography*, Penguin Press, Londres,1968
Susan Sontag, *On Photography*, Delta Books, N.Y. 1973

Michael Auping, *Abstract Expressionism*, Albright-Knox Art Gallery, Buffalo, 1987
J. Hogg *Psicología y artes visuales*, Gustavo Gili, Barcelona, 1969
Luis Racionero, *Textos de Estética Taoista*, Alianza Editorial, Madrid , 1983
Charles Juliet, *Encuentros con Bram van Velde*, Universidad Iberoamericana,
México, 1993
Paul Klee, *On Modern Art*, Faber, London, 1966
Paul Klee, *The Thinking Eye*, Documents of Modern Art, Vol. 15, George
Wittenborn Inc. N.Y.
Paul Klee, *Pedagogical Sketchbook*, Faber, London, 1968
J. Elliott *Entre el ver y el pensar*, F.C.E., México, 1976

Nombre de la materia: Estrategias pictóricas

Tipo: Taller **Área:** Específica **Horas:** 8 prácticas

Créditos: 8

Perfil: 1.1

Clave: APPT04-08

Justificación:

Enseñar al alumno que es necesario tener diferentes estrategias de producción para mantener un proyecto pictórico vivo. Se necesita tener opciones diversas para que la creatividad no se detenga. Este taller propondrá tres estrategias distintas de creatividad artística y mental: los cambios de escala, las variables en el tiempo de la producción y de observación, y el uso de materiales diversos.

Descripción:

Taller de pintura donde los alumnos llevarán a cabo un proyecto personal para el cual van a necesitar estrategias varias para evitar que su proceso de trabajo se atore. En este taller aprenderán diferentes maneras de trabajar que permitirán que sus ideas sigan fluyendo.

Propósito:

Al final del curso los alumnos tendrán las herramientas necesarias para mantener sus proyectos personales vivos y funcionando. Los cambios de perspectiva hacia su trabajo les permitirá verlo con nuevos ojos: los cambios de escala los hará trabajar de otra manera, un cambio en la velocidad de la pintura, será también fundamental, y finalmente los cambios de materiales, tanto de pintura como de soportes será otra forma de mantener el interés y la frescura del trabajo.

Competencias:

1. Capacidad de ejercer su creatividad evitando que sus métodos de trabajo se tornen obsesivos y cerrados.
2. Cambiando de escala, de materiales y de tiempos de producción adquirirá la capacidad de trabajar intensa y creativamente sin enclaustrarse en un solo procedimiento.
3. Capacidad de utilizar diferentes procedimientos de trabajo, probando con ejercicios de libertad que exigen de la rapidez en el trabajo, alternados con otros de alta concentración y gran detalle que requieren de trabajo lento y paciente.

Contenidos:

1. Procesos de trabajo alternando escalas, formatos mayores con menores y la miniatura.
2. La pintura libre del gran formato y la más cerrada y controlada del tamaño menor.
3. Comprensión de la pintura como creación de imágenes sin importar el medio o el material, siempre y cuando la imagen y su concepción sean coherentes.
4. Utilización de materiales varios para la construcción de imágenes. Éstos pueden incluir materiales reciclados, de deshecho, industriales, comerciales, orgánicos o inorgánicos, vivos o muertos, etc. También incluirán objetos tecnológicos, la fotografía y la imagen digital.

Formato de evaluación:

1. Se evaluará al alumno según su trabajo en clase.
2. Se evaluará su proyecto personal, el cual consistirá en escoger dos artistas que sean radicalmente distintos en sus métodos de trabajo, tanto de escala y material como de tiempos de producción. Elaborarán obra inspirada en sus dos artistas seleccionados, obra que será radicalmente distinta una de otra.
3. Se evaluará, mediante un ensayo al final del curso, su justificación teórica del proyecto personal.
4. Se evaluará su cuaderno de trabajo.

Bibliografía:

- H. Rosenberg *The Anxious Object*, Horizon Press, N.Y. 1964
H. Wofflin *El arte clásico* Alianza Forma
Rudolf Árnheim *Hacia una psicología del arte*, Alianza Forma, Madrid, 1980
Paul Eluard *Antología de escritos sobre el arte*, Proteo, Buenos Aires 1967
G. Vasari *Lives of the artists*, Penguin, 1965
L. González Flores: *Pintura y Fotografía* Gustavo Gili, Barcelona, 2005
H. Wescher, *La historia del Collage*, Gustavo Gili, Barcelona 1976
J. Elliott *Entre el ver y el pensar*, F.C.E., México, 1976
Umberto Eco, Omar Calábrese, *El tiempo en la pintura*, Mondadori España, 1987

Nombre de la materia: Creación escultórica

Tipo: Taller **Área:** Específica **Horas:** 8 prácticas

Créditos: 8

Perfil: 1.2

Clave: APET01-08

Justificación:

A pesar de que este curso se enfoca en la creación escultórica, y debido al amplio número de distintas disciplinas que hoy en día entran dentro de ésta categoría, no la limitaremos a la enseñanza de conceptos etiquetables. Se buscará que el alumno adquiera una serie de conocimientos, habilidades y capacidades para transformar la materia en objetos tridimensionales, ya sea a través de la adición, sustracción, transmutación, intervención o construcción de pequeños objetos que le permitan adquirir conocimientos generales de las distintas técnicas, así como conceptualizar sus procesos creativos.

Descripción:

Los alumnos se iniciarán en la creación escultórica a partir del uso de diversas herramientas, técnicas y estrategias creadoras, para desarrollar una serie de obras derivadas de un proceso personal.

Propósito:

Al final de este curso el alumno habrá experimentado con distintos materiales, herramientas, técnicas y estrategias creadoras, desarrollando un discurso escultórico.

Competencias:

1. Capacidad de crear y analizar un objeto como nudo de lo sensible e inteligible.
2. Habilidad para utilizar todos los sentidos en la exploración escultórica y su relación con el espacio.
3. Capacidad de aplicar conocimientos básicos de las teorías de la percepción para distinguir las narrativas sensibles e inteligibles.
4. Habilidad para explorar y manipular las posibilidades de distintos materiales plásticos.

Contenidos:

1. Los objetos naturales o prefabricados para crear narrativas personales.
2. La función de los materiales tradicionales y contemporáneos en la escultura.
3. Las principales narrativas escultóricas en la historia del arte.
4. La naturaleza de los materiales y sus narrativas intrínsecas.
5. Materiales específicos como medio de trabajo partiendo de la significación que se le busque otorgar a un objeto.

Formato de evaluación

1. Evaluación continua del desempeño de los alumnos en el manejo de conceptos y uso de herramientas, así como de capacidad de investigación y análisis de las piezas realizadas en clase.
2. Evaluación de las presentaciones y trabajos sobre la obra de reconocidos artistas contemporáneos que se relacionen con los proyectos personales de cada alumno.
3. Evaluación de proyectos y procesos personales de cada alumno, en función de los temas y técnicas vistos en clase, y de la habilidad de documentarlos.

Bibliografía:

- Wittkower, Rudolf. *La Escultura: Procesos y principios*.
- Silva, Federico. *La Escultura y otros menesteres*. UNAM, México. 1987.
- Navarrete, Carlos. *Guía para el estudio de los monumentos esculpidos de Chinkultic, Chiapas*. 1984.
- Maquivar, María del Consuelo. *La Escultura religiosa en la Nueva España*.
- Kassner, Lily. *Diccionario de Escultura Mexicana del siglo XX*. 1983.
- Boardman, John. *Greek Art*.
- Bocola, Sandro. *El arte de la modernidad: Estructura y dinámica de su evolución de Goya a Beuys*.
- Paulme, Denise. *Las esculturas del África negra*. 1962.
- Almela, Juan. *La plástica africana*. 1967.
- INBA. *Escultura italiana contemporánea: Bronce*.
- Montagu, Jennifer. *Bronzes*.
- Harlan Hale, William. *The World of Rodin*.
- Garandente, Giovanni. *Eduardo Chillida*. Museo del Palacio de Bellas Artes.
- Tolnay, Charles de. *Miguel Ángel: Escultor, pintor y arquitecto*. 1988.
- Moszynska, Anna. *El arte abstracto*.
- Bayon, Damian. *América Latina en sus artes*. 1994.
- Castedo, Leopoldo. *Historia del arte iberoamericano*.
- Giralt Mira, Daniel. *Gaudi. La búsqueda de la forma: Espacio, geometría, estructura y construcción*.
- Espejel, Carlos. *Artesanía popular mexicana*. 1977.
- Fernández de Calderón, Candida (Coordinación editorial). *Grandes maestros del arte popular mexicano*.

Nombre de la materia: Lo cotidiano en la escultura

Tipo: Taller **Área:** Específica **Horas:** 8 prácticas

Créditos: 8

Perfil: 1.2

Clave: APET02-08

Justificación:

A lo largo de este siglo ha habido una reivindicación de las manualidades y artesanías como objetos artísticos, así mismo se le ha dado entrada a objetos cotidianos en las galerías y museos. Al mismo tiempo las acciones más banales empezaron a adquirir sentido en el momento que se las rescataba y reproducía como producto artístico. Este curso buscará darle al alumno la capacidad de entender cómo funcionan estos procesos de apropiación de lo cotidiano por el arte, así como las herramientas para realizar estas transformaciones.

Descripción:

Los alumnos se iniciarán en la creación escultórica a partir del uso de objetos cotidianos y personales, para desarrollar un discurso artístico personal.

Propósito:

Al final de este curso el alumno aprenderá a transformar y contextualizar objetos para crear obras que se relacionen con la realidad cotidiana.

Competencias:

1. Habilidad para ver lo distinto en lo de siempre.
2. Habilidad de trabajar con el cuerpo como el espacio íntimo.
3. Capacidad de explorar la relación del cuerpo con el espacio por medio de observaciones, acciones y relaciones con materiales y espacios.
4. Capacidad de comprender el cuerpo como un espacio biológico, psicológico, antropológico, sociológico y formal.

Contenidos:

1. Las características nuevas en objetos y situaciones cotidianas, y su transformación en piezas artísticas que cambien nuestra relación con la realidad.
2. El valor del cuerpo como herramienta, material, soporte o representación, y su relación con el espacio.

3. Las definiciones de forma, concepto, objeto, objeto encontrado, poética del objeto/espacio, etc.
4. Las técnicas escultóricas que permitan realizar intervenciones en objetos y espacios cotidianos.
5. El análisis de los objetos de nuestro entorno para comprender su funcionamiento. Sus elementos y las funciones que realizan, la forma de usarlos y controlarlos, las razones que condicionan su diseño y construcción y las repercusiones que ha generado su existencia.

Formato de evaluación

1. Evaluación continua del desempeño de los alumnos en el manejo de conceptos y uso de herramientas, así como de capacidad de investigación y análisis de las piezas realizadas en clase.
2. Evaluación de las presentaciones y trabajos sobre la obra de reconocidos artistas contemporáneos que se relacionen con los proyectos personales de cada alumno.
3. Evaluación de proyectos y procesos personales de cada alumno, en función de los temas y técnicas vistos en clase, y de la habilidad de documentarlos.

Bibliografía:

- Baudrillard, Jean. *La ilusión y la desilusión estéticas*.
- Calvo Serraler, Francisco. *El arte contemporáneo*.
- Kahler, Erich. *La desintegración de la forma en las artes*. 1969.
- Krauss, Rosalinde. *La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos*.
- Marcha Fiz, Simon. *Del arte objetual al arte de concepto (1960-1974): Epilogo sobre la sensibilidad posmoderna. Antología*.
- Rauschenber, Mary Lynn. *Art and life*.
- Manrique, Jorge Alberto. *Arte y artistas mexicanos del siglo XX*.
- Flores Villela, Carlos Arturo (Compilador). *México. La cultura, el arte y la vida cotidiana*.
- Goldsworthy, Andy. *Time*.

Nombre de la materia: Intervención espacial

Tipo: Taller **Área:** Específica **Horas:** 8 prácticas

Créditos: 8

Perfil: 1.2

Clave: APET03-08

Justificación:

En la producción tridimensional los objetos resultan tan importantes como el espacio en que se colocan. Este curso busca rescatar y resaltar la importancia del espacio como parte de la pieza y mostrar su papel principal en muchas de las intervenciones contemporáneas. Exploraremos espacios urbanos y naturales, abiertos y cerrados, íntimos y públicos, para intervenirlos y transformarlos usando distintos materiales, técnicas y estrategias.

Descripción:

Los alumnos se iniciarán en la intervención espacial a partir del uso de distintas estrategias y técnicas, como lo son la instalación, el *land art*, el *performance*, así como distintas acciones, y el uso de la escultura.

Propósito:

Por medio de un proceso de análisis del sitio específico, al final de este curso el alumno habrá propuesto y realizado una serie de intervenciones en espacios públicos para modificarlos.

Competencias:

1. Capacidad de entender el espacio como una estructura multidisciplinar.
2. Saber distinguir entre los conceptos de lugar, no lugar y lugar específico.
3. Capacidad de manejo de los conceptos de intervención artística en el sitio, como dominar, acomodarse, depender y resaltar el sitio.
4. Capacidad de percibir la memoria de la naturaleza: biológica, astronómica, geográfica.
5. Capacidad de percibir el sentido del sitio (*genius loci*) como memoria de la utilización del sitio por el hombre y/o la naturaleza.
6. Comprensión del dialogo entre escultura, arquitectura y paisaje a partir del análisis de los mejores ejemplos de la arquitectura del paisaje en la historia y en la actualidad.
7. Capacidad de integración del modelo fenomenológico de la experiencia espacial con los aspectos históricos y sociales del espacio.

8. Habilidad de exploración y experimentación con los materiales, medios, objetos y lugares, creando estructuras complejas del funcionamiento del espacio.
9. Conocer y manejar diferentes medios y nuevas tecnologías como video, sonido, fotografía, texto y ser capaz de integrarlos formalmente y conceptualmente dentro de las instalaciones.

Contenidos:

1. Análisis, investigación, síntesis y transformación creativa de los espacios naturales y artificiales.
2. Intervenciones espaciales que utilizan las nuevas tecnologías como luz, video, sonido, fotografía, etc.
3. Propuestas individuales y colectivas de las intervenciones espaciales en forma de las maquetas y collage digitales.
4. Proyectos artísticos desde el punto de vista de su integración en el contexto socio-cultural de su entorno próximo.
5. Proyectos de intervención y participación en el espacio público y privado desde un enfoque interdisciplinario y multimedia.
4. Documentación de las intervenciones espaciales.

Formato de evaluación

1. Evaluación continua del desempeño de los alumnos en el uso de herramientas conceptuales como la investigación y el análisis de sitio, así como del diálogo de la pieza con el espacio en el proceso de desarrollo de proyectos personales y colectivos.
2. Evaluación de los seminarios, presentados por los alumnos, sobre intervenciones espaciales de reconocidos artistas contemporáneos.
3. Evaluación de proyectos personales de cada alumno, en función de la aplicación del concepto de intervención espacial estudiado en el taller, y de la habilidad de documentar dicha intervención.

Bibliografía:

- Hall, T. Edward. *La dimensión oculta*, Siglo veintiuno editores, México 1989
- Stiles Kristine, Seltz Peter, *Theories and Documents of Contemporary Art*. University of California Press, Berkeley CA, 1996
- Krauss E. Rosalind, *The Originality of the Avant-Garde and Other Modernist Myths*. MIT Press, Cambridge Mass. 1986
- De Vallée Sheila, *Architecture for the Future*, Éditions Pierre Terrail, Paris 1996
- Public=Artspace, A Decade of Public Art*, Comissions Agency 1987-1997
- Noguchi Isamu, *Essays and Coversations*, Harry N Adams Inc., New York 1994
- Koplos, Janet. *Contemporary Japanese Sculpture*, Abeville Press, New York 1991
- Simon Joan, *Bruce Naumann*, Walker Art Center, Minn, 1994
- Hutchinson John, Gombrich E.H., Njatin B. Lela, *Antony Gormley*. Phaidon Press Ltd. 1995

Vaizey Marina, *Christo*, Ediciones Polígrafia, S.A., Barcelona 1990.

Abakanowicz Magdalena, *Arboreal Architecture*. Malborough Gallery Inc. New York, 1992.

Textos sobre la obra de Gabriel Orozco, Turner / CONACULTA 2005.

Goldsworthy Andy, Craig David. *Arch*. Harry n. Abrams. Inc., New York 1999.

Semin Didier, Giuseppe Penone., *The Politness of Matter*. Galerie Guy Bärtschi, Geneve, Suiza 2002.

Coles Alex, Defert Alexia, *The Anxiety of Interdisciplinarity*.

Artículos seleccionados de la revista *Sculpture*. International Sculpture Center , E.U.A. 1996-2005.

Volz, Wolfgang y Werner Spies. *Christo. Surrounded Islands*.

Alloway, Lawrence. *Christo & Jeanne Claude: Early Works*.

Martin, Leslie; March, Lionel; Echenique, Marcial. *La estructura del espacio urbano*. 1975.

Koolhaas, Rem. *Conversaciones con estudiantes*, Editorial Gustavo Gili, Barcelona 2002

Guasch, A. El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural. Alianza. Madrid. 2000.

Requejo, T. El Land Art. Nerea. Madrid. 1998.

Taylor, B. Arte Hoy. Akal. Arte en Contexto. Madrid. 2000.

Nombre de la materia: Escultura y otros medios

Tipo: Taller **Área:** Específica **Horas:** 8 prácticas

Créditos: 8

Perfil: 1.2

Clave: APET04-08

Justificación:

La definición de *Escultura* es cada vez más amplia, volviéndose menos tradicional y más incluyente. El propósito de este curso es realizar esculturas con materiales, medios y/o técnicas no tradicionales, realizando obras interdisciplinarias que utilicen diversas estrategias de producción, esto puede incluir medios electrónicos, eléctricos, mecánicos, cibernéticos y efímeros, entre otros.

Descripción:

Los alumnos se involucrarán en la creación escultórica no tradicional, a partir del uso de herramientas, técnicas y estrategias creadoras que van más allá de los tradicionalmente conocidos, para desarrollar una serie de obras derivadas de un proceso personal.

Propósito:

Al final de este curso el alumno habrá adquirido nociones de multidisciplinaredad de la producción escultórica.

Competencias:

1. Capacidad de realizar esculturas que contemplen técnicas o medios no tradicionales.
2. Habilidad de realizar y documentar intervenciones interdisciplinarias utilizando video, audio, fotografía, dibujo, etc.
3. Capacidad de trabajar en equipo.
4. Capacidad de percibir y distinguir entre memoria personal y colectiva.
5. Intercambiar y comunicar ideas utilizando las posibilidades de Internet (e-mail, chat, videoconferencias, etc.).

Contenidos:

1. Capacidad de realizar esculturas que contemplen técnicas o medios no tradicionales.
2. Habilidad de realizar y documentar intervenciones interdisciplinarias utilizando video, audio, fotografía, dibujo, etc.

3. La integración del contexto social, geográfico, cultural, económico y político, entre otros, al discurso que sostiene la obra.
4. El análisis de los objetos de nuestro entorno para comprender su funcionamiento, sus elementos y las funciones que realizan, la mejor forma de usarlos y controlarlos, las razones que condicionan su diseño y construcción y las repercusiones que ha generado su existencia.

Formato de evaluación

1. Evaluación continua del desempeño de los alumnos en el manejo de conceptos y uso de herramientas, así como de capacidad de investigación y análisis de las piezas realizadas en clase.
2. Evaluación de las presentaciones y trabajos sobre la obra de reconocidos artistas contemporáneos que se relacionen con los proyectos personales de cada alumno.
3. Evaluación de proyectos y procesos personales de cada alumno, en función de los temas y técnicas vistos en clase, y de la habilidad de documentarlos.

Bibliografía:

- Giulio, Carlo. *El arte moderno: Del Iluminismo a los movimientos contemporáneos*.
- Bozal, Valeriano. *Los primeros diez años: 1900-1910, Los orígenes del arte contemporáneo*.
- Chipp, Herschel B. *Teorías del arte contemporáneo: Fuentes artísticas y opiniones críticas*.
- Guasch, Anna María. *El arte del siglo XX en sus exposiciones: 1945-1995*.
- Layuno Rosas, Ma. Angeles. *Richard Serra*.
- Godfrey, Tony. *Conceptual Art*.
- Raquejo, Tonia *Land Art*.
- Arnheim, Rudolf. *El poder del centro: Estudio sobre la composición en las artes visuales*.
- Gubert, Roman. *Del bisonte a la realidad virtual: la escena y el laberinto*.
- Ascencio Cerver, Francisco. *Landscape Art*.
- Riegl, Alois. *El culto moderno a los monumentos: caracteres y origen*.
- Moles, A. *Teoría de los objetos* Gustavo Gili, Barcelona. 1975.
- Munari, Bruno. *Cómo nacen los objetos*. Gustavo Gili, Barcelona. 1981.
- Read, Herbert. *La escultura moderna*. Ediciones destino, Barcelona. 1994.

Nombre de la materia: Diarios, historias y grabado

Tipo: Taller **Área:** Específica **Horas:** 8 prácticas

Créditos: 8

Perfil: 1.3

Clave: APGT01-08

Justificación:

La importancia del taller se basa en una característica del arte: la necesidad de dejar un testimonio de la presencia y de las acciones, necesidad expresiva que encontramos presente en la producción artística desde las manifestaciones rupestres. Grabar se deriva de esta necesidad. La producción de arte contemporáneo, mantiene este aspecto, radicalizándolo en simulacros antropológicos y de documentación de lo cotidiano.

Descripción:

Con la intención de reflexionar sobre la cotidianidad y sobre su entorno, el artista elaborará un simulacro de investigación antropológica, ya sea partiendo de referencias directas de la experiencia del estudiante o como su fuga hacia comunidades y contextos sociales mas amplios que incluirían la intervención de otras personas (la historia de mi abuela, el lavacoches y los dibujos sobre su vida...). El resultado de esta reflexión se registrará de manera grafica en la elaboración de una carpeta de grabados o un libro de artista. Será necesaria que el alumno tenga conocimientos de grabado.

Propósito

Utilizar el grabado como un medio de producción, problematizando sobre su condición y sus posibilidades dentro del contexto del arte contemporáneo.

Competencias:

1. El alumno desarrollará un sentido crítico que le permita reflexionar sobre las particularidades del medio artístico que elige para desarrollar sus intenciones artísticas, en este caso el grabado, para que logre dar coherencia entre idea y forma.
2. El alumno desarrollará un sentido analítico sobre las circunstancias que rodean la producción artística en su tiempo y espacio.
3. El alumno desarrollará la capacidad generar ideas con pretensiones artísticas, para que consoliden una poética que guíe su producción.

4. Al utilizar el grabado como medio, el alumno evitará elaborar o asumir prejuicios, que le impidan tener una actitud creativa e innovadora en su utilización.

Contenidos:

1. La poética de lo visual.
2. Narrativa utilizando la imagen.
3. Arte y cotidianidad
4. El libro de arte utilizando la grafica.
5. La carpeta de grabados.
6. Programación del proyecto y cronograma de producción.
7. Dibujos de acercamiento o recopilación de material.
8. Elaboración de las imágenes utilizando grabados.
9. Elaboración de escritos. Tipografía.
10. Acabados y presentación final.

Formato de evaluación:

1. Entrega del numero trabajos en las fechas indicadas.
2. Resultado gráfico.
3. Sustentación.
4. Ejecución.
5. Actitud.

Bibliografía

Básica

- Renán, Raul. Los otros libros. UNAM.
- Zavala, Roberto. El libro y sus orillas. UNAM
- Castleman, Riva. A Century Of Artists' Books. M.O.M.A., New York. 1994
- Drucker, Johanna. The Alphabetic Labyrinth. Thames, London. 1999
- Drucker, Johanna. The Century of Artists Books. Granary. 1994
- Drucker, Johanna. The visible word: experimental typography and modern art 1909-1923. Chicago, Chicago. 1994
- Perrée, Rob. The artist's book in perspective. Nai Publishers, sca. 2003
- Battcok, Gregory: "La idea como arte", Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1977.
- Berger, René: "Arte y comunicación", Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1976
- Read, Herbert: "Educación por medio del arte", Edit. Paidós, Barcelona, 1982.
- Revault D`Allons, C.: "Creación artística y promesas de libertad", Edit. Gustavo Gili, Barcelona, 1977.
- Rubert De Ventos, Xavier: "Teoría de la sensibilidad", Edit. Península, Barcelona, 1979.
- Art And Feminism. Helena Reckitt (ed). Phaidon.
- Conceptual Art. Edited by Peter Osborne. Phaidon.

Catálogos:

El libro de artista, el libro como obra de arte. Instituto Cervantes de Múnich, Múnich, 1994

El libro de artista, el libro como obra de arte. Sala de exposiciones Maruja Mallo, Centro Cultural de Las Rozas, Madrid, 1995

Libros de artista. Escuela de Artes y Oficios de Granada, Granada, 1991

Paginas web:

<http://www.frankfurt-book-fair.com/en/portal.php>

<http://www.artedos.com/>

Complementaria

De la Torre, Ernesto. Elogio y defensa del libro. UNAM

Chamberlain, Walter. *Aguafuerte y grabado*. Hermann Blume. España, 1988.

Chamberlain, Walter; *Manual de Aguafuerte y Grabado*: Madrid. Herman Blume. 1995.

Ross, John. *The complete intaglio print*. Estados Unidos. Free. 1974.

Edmonson, Leonard. *Etching*. Van Nostrand Reinhold Co. New York

Polanco, M^a del Carmen; *Técnicas de Impresión*: Madrid. Editorial La Muralla S.A.1976.

Miciano Becerra, Teodoro; *Técnicas e historia del Grabado Original*: Madrid, Editor Instituto de España. 1974

Cotton, Bob. *La nueva guía del diseño grafico*. Herman Bulume, 1994

Hunter, Dard; *Papermaking, the History of Engraving Etching*: New York, Dover Publications. Inc. 1974.

Pro Helvetia und autoren. *Why make Prints*. Schweizer Kulturstiftung. Zurich. 1998.

Catafal, Jordi y Oliva, Clara. *El grabado*. Parramón Ediciones S.A. Barcelona. 2002.

Work, Thomas; *Crear y realizar Grabados: Aguafuerte, Madera, y Linoleo*: Barcelona, Editor Leda 1985, (técnicas de grabado).

Dawson, John; *Guía completa de grabado e impresión*: Madrid Herman Blume ediciones, 1982.

Krejka, Ales; *Les techniques de la Gravure*: París, Gründ, 1983.

Gomez Rivera, Rafael; *El grabado tradicional*: Madrid, Génesis.1992.

Nombre de la materia: Ilustración

Tipo: Taller **Área:** Específica **Horas:** 8 prácticas

Créditos: 8

Perfil: 1.3

Clave: APGT02-08

Justificación:

La comunicación mediante imágenes, es cada día mas fuerte en la cultura contemporánea. De manera que el artista debe reconocer esta situación y participar en ella aportando su enfoque, consolidado por el desarrollo de la experiencia en la producción artística.

Descripción:

Taller en el que el alumno elaborará estampas, enfrentando y solucionando la problemática que plantea la interrelación entre literatura y dibujo. Se elegirá un escrito literario que comprometa afectivamente al artista y, después de estudiarlo, elaborará una serie de ilustraciones que lo acompañen. Deberá tener conocimientos de dibujo y técnicas de grabado.

Propósito

El alumno diferenciará las particularidades que se encuentran presentes en la producción de imágenes en literatura y en dibujo, para elaborar una propuesta de imágenes que acompañen a un escrito, buscando que se complementen los medios expresivos al encontrarse en el mismo conjunto.

Competencias:

1. El alumno desarrollará un sentido analítico y de síntesis, que le permita producir desde el mundo de lo visual, interrelacionándose con otras maneras de elaboración de imágenes con intenciones artísticas (literatura en este caso).
2. El alumno desarrollará un sentido crítico que le permita reflexionar sobre las particularidades del medio artístico que elige para desarrollar sus intenciones artísticas, en este caso el grabado, para que logre dar coherencia entre idea y forma.
3. El alumno desarrollará un sentido analítico sobre las circunstancias que rodean la producción artística en su tiempo y espacio.
4. El alumno desarrollará la capacidad generar ideas con pretensiones artísticas, para que consoliden una poética que guíe su producción.

5. Al utilizar el grabado como medio, el alumno evitará elaborar o asumir prejuicios, que le impidan tener una actitud creativa e innovadora en su utilización.

Contenidos:

1. Reflexiones sobre la literatura. La imagen literaria.
2. Elección de un texto literario que conozca el estudiante y sea de su gusto.
3. Aproximación al texto: autor, contexto histórico, breve análisis.
4. Bocetaje.
5. Consideraciones entre la elaboración de la imagen y la industria del libro.
6. Elaboración de las imágenes por medio del grabado (en la técnica conocida por el alumno).
7. Presentación final de los trabajos acompañados por su reproducción digital al tamaño estimado de la publicación.

Formato de evaluación:

1. Entrega del numero trabajos en las fechas indicadas.
2. Resultado gráfico.
3. Sustentación.
4. Ejecución.
5. Actitud.

Bibliografía

Basica

- Técnicas de ilustración. Parramón Ediciones. (Parramón Ediciones) 2001
- Arneheim, Rudolf."El Pensamiento visual". Editorial Eudeba, BuenosAires
- Zatonyi, Marta. "Una estética del Arte y el Diseño". Editorial ZP67, Buenos Aires
- Aumont, Jacques. La imagen. Barcelona. Ed. Paidós. 1990.
- Martín, Judy. Enciclopedia de técnicas de impresión. ed. Acanto.
- The Encyclopedia Of Illustration Techniques, Catharine Slade. Quatro Inc. London, 1997.
- Technical Illustration: Techniques And Applications, John A. Dennison, Charles D. Jonson, Goodheart-Wilcox Publisher; 1st edition (October, 2003)
- How To Write & Illustrate Childrens Books And Get Them Published, Felicity Trotman (Editor), Trelid Pelkey Bicknell (Editor). Writer's Digest Books (July, 2000).
- Renán, Raul. Los otros libros. UNAM.
- Zavala, Roberto. El libro y sus orillas. UNAM
- Castleman, Riva. A Century Of Artists' Books. M.O.M.A., New York. 1994
- Drucker, Johanna. The Alphabetic Labyrinth. Thames, London. 1999
- Drucker, Johanna. The Century of Artists Books. Granary. 1994
- Drucker, Johanna. The visible word: experimental typography and modern art 1909-1923. Chicago, Chicago. 1994

Perrée, Rob. The artist's book in perspective. Nai Publishers, sca. 2003
Battcock, Gregory: "La idea como arte", Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1977.
Berger, René: "Arte y comunicación", Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1976
Read, Herbert: "Educación por medio del arte", Edit. Paidós, Barcelona, 1982.
Revault D'Allons, C.: "Creación artística y promesas de libertad", Edit. Gustavo Gili, Barcelona, 1977.
Rubert De Ventos, Xavier: "Teoría de la sensibilidad", Edit. Península, Barcelona, 1979.
Art And Feminism. Helena Reckitt (ed). Phaidon.
Conceptual Art. Edited by Peter Osborne. Phaidon.

Paginas web:

<http://www.frankfurt-book-fair.com/en/portal.php>
<http://www.artedos.com/>

Complementaria

Calabrese, Omar. El lenguaje del arte. Barcelona. Ed. Paidós. 1987
Escolar, Hipólito. Historia Social del libro. Madrid 1974.
Weitzmann, Kurt. El rollo y el códice. Madrid. Ed. Nerea. 1989
De la Torre, Ernesto. Elogio y defensa del libro. UNAM
Chamberlain, Walter. *Aguafuerte y grabado*. Hermann Blume. España, 1988.
Chamberlain, Walter; Manual de Aguafuerte y Grabado: Madrid. Herman Blume. 1995.
Ross, John. *The complete intaglio print*. Estados Unidos. Free. 1974.
Edmonson, Leonard. *Etching*. Van Nostrand Reinhold Co. New York
Polanco, M^a del Carmen; Técnicas de Impresión: Madrid. Editorial La Muralla S.A. 1976.
Miciano Becerra, Teodoro; Técnicas e historia del Grabado Original: Madrid, Editor Instituto de España. 1974
Cotton, Bob. La nueva guía del diseño gráfico. Herman Bulume, 1994
Hunter, Dard; Papermaking, the History of Engraving Etching: New York, Dover Publications. Inc. 1974.
Pro Helvetia und autoren. *Why make Prints*. Schweizer Kulturstiftung. Zurich. 1998.
Catafal, Jordi y OLIVA, Clara. *El grabado*. Parramón Ediciones S.A. Barcelona. 2002.
Work, Thomas; Crear y realizar Grabados: Aguafuerte, Madera, y Linoleo: Barcelona, Editor Leda 1985, (técnicas de grabado).
Dawson, John; Guía completa de grabado e impresión: Madrid Herman Blume ediciones, 1982.
Rubio Martínez, Mariano; Ayer y hoy del Grabado y sistemas de estampación, conceptos fundamentales, historia y técnicas: Tarragona. Ediciones Tarraco 1979.
Krejka, Ales; Les techniques de la Gravure: París, Gründ, 1983.
Gomez Rivera, Rafael; El grabado tradicional: Madrid, Génesis. 1992.

Nombre de la materia: Grabado en expansión

Tipo: Taller **Área:** Específica **Horas:** 8 prácticas

Créditos: 8

Perfil: 1.3

Clave: APGT03-08

Justificación:

La aparición de sistemas de reproducción con tecnologías que permiten tanto la reproducción de imágenes en grandes volúmenes de tiraje, o la personalización de la producción e impresión de las mismas en múltiples ámbitos fuera de la esfera de lo artístico, hace que el trabajo del grabado como medio de producción artístico se elaboré dentro de una reevaluación constante de los recursos que le son propios, tanto técnicos como sintácticos. Por esto es importante analizar la naturaleza del grabado y su situación dentro del ámbito del arte contemporáneo, viendo se relaciona de manera interdisciplinaria con otros medios de expresión, en este caso, con aquellos que utilizan la tercera dimensión y el tiempo.

Descripción:

Por medio de la reflexión, se llevará a cabo la intervención de espacios por medio del grabado, o producir grabados para proyectar la invasión de un espacio tridimensional (llegar a realizar una instalación a partir del grabado). Será necesario que el alumno tenga conocimientos de grabado.

Propósito

Utilizar el grabado como un medio de producción, problematizando sobre su condición y sus posibilidades dentro del contexto del arte contemporáneo.

Competencias:

1. El alumno desarrollará un sentido crítico que le permita reflexionar sobre las particularidades del medio artístico que elige para desarrollar sus intenciones artísticas, en este caso el grabado, para que logre dar coherencia entre idea y forma.
2. El alumno desarrollará un sentido analítico sobre las circunstancias que rodean la producción artística en su tiempo y espacio.
3. El alumno desarrollará la capacidad generar ideas con pretensiones artísticas, para que consoliden una poética que guíe su producción.

4. Al utilizar el grabado como medio, el alumno evitará elaborar o asumir prejuicios, que le impidan tener una actitud creativa e innovadora en su utilización.

Contenidos:

1. El espacio
2. Las dos dimensiones y las tres dimensiones.
3. Sobre arte conceptual. Referencias y ejemplos.
4. La intervención espacial con pretensiones artísticas. Elementos vinculados a la Instalación como medio artístico.
5. La idea como maquina que produce arte.
6. La elección del lugar: un análisis de sus características generales (luz, dimensiones, forma, aire)
7. La idea como proyecto.
8. La idea materializada.

Formato de evaluación:

1. Entrega del numero trabajos en las fechas indicadas.
2. Resultado gráfico.
3. Sustentación.
4. Ejecución.
5. Actitud.

Bibliografía

Básica

- Battcok, Gregory: "La idea como arte", Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1977
- Art And Feminism. Helena Reckitt (ed). Phaidon.
- Conceptual Art. Edited by Peter Osborne. Phaidon.
- Land And Environmental Art. Edited by Jeffrey Kastner, with a survey by Brian Wallis. Phaidon.
- Arte Povera. Edited by Carolyn Christov-Bakargiev. Phaidon.
- Berger, René: "Arte y comunicación", Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1976
- Read, Herbert: "Educación por medio del arte", Edit. Paidós, Barcelona, 1982.
- Revault D`Allons, C.: "Creación artística y promesas de libertad", Edit. Gustavo Gili, Barcelona, 1977.
- Rubert De Ventos, Xavier: "Teoría de la sensibilidad", Edit. Península, Barcelona, 1979.

Complementaria

- Chamberlain, Walter. *Aguafuerte y grabado*. Hermann Blume. España, 1988.
- Chamberlain, Walter; *Manual de Aguafuerte y Grabado*: Madrid. Herman Blume. 1995.
- Ross, John. *The complete intaglio print*. Estados Unidos. Free. 1974.

Edmonson, Leonard. *Etching*. Van Nostrand Reinhold Co. New York

Polanco, M^a del Carmen; Técnicas de Impresión: Madrid. Editorial La Muralla S.A.1976.

Miciano Becerra, Teodoro; Técnicas e historia del Grabado Original: Madrid, Editor Instituto de España. 1974

Cotton, Bob. La nueva guía del diseño gráfico. Herman Bulume, 1994

Hunter, Dard; Papermaking, the History of Engraving Etching: New York, Dover Publications. Inc. 1974.

Pro Helvetia und autoren. *Why make Prints*. Schweizer Kulturstiftung. Zurich. 1998.

Catafal, Jordi y Oliva, Clara. *El grabado*. Parramón Ediciones S.A. Barcelona. 2002.

Work, Thomas; Crear y realizar Grabados: Aguafuerte, Madera, y Linoleo: Barcelona, Editor Leda 1985, (técnicas de grabado).

Dawson, John; Guía completa de grabado e impresión: Madrid Herman Blume ediciones, 1982.

Krejka, Ales; Les techniques de la Gravure: París, Gründ, 1983.

Gomez Rivera, Rafael; El grabado tradicional: Madrid, Génesis.1992.

Nombre de la materia: Grabado en gran formato y mini estampa

Tipo: Taller **Área:** Específica **Horas:** 8 prácticas

Créditos: 8

Perfil: 1.3

Clave: APGT04-08

Justificación:

La aparición de sistemas de reproducción con tecnologías que permiten tanto la reproducción de imágenes en grandes volúmenes de tiraje, o la personalización de la producción e impresión de las mismas en múltiples ámbitos fuera de la esfera de lo artístico, hace que el trabajo del grabado como medio de producción artístico se elabore dentro de una reevaluación constante de los recursos que le son propios, tanto técnicos como sintácticos. En arte, la relación física que establece con la imagen el observador, es importante, ya que evoca la dimensión estética, impulsa a “hacer cuerpo” con la imagen, establece resistencia o invita a acercarse para la observación. De allí la importancia de tener conciencia sobre las circunstancias que rodean el trabajar con formatos extremos.

Descripción:

Taller en el que el alumno elaborará estampas, enfrentando y solucionando la problemática que plantea el trabajo con el gran formato y la mini estampa. Será necesaria que el alumno tenga conocimientos de grabado.

Propósito

El alumno desarrollará conciencia sobre los procesos perceptivos vinculados con el tamaño de la imagen, y la considerará en su proceso de producción, ampliando la experiencia e información que dispone para enriquecer su proceso creativo. Elaborará mini estampas, ex -libris y estampa en gran formato.

Competencias:

1. El alumno consolidará una actitud de constante evaluación y replanteamiento de sus procesos creativos, para asimilar los cambios que se dan en los medios de expresión.
2. El alumno se sensibilizará para percibir las diferencias que implica el trabajo en diferentes tamaños.
3. El alumno tendrá una actitud práctica para encontrar soluciones técnicas en los procesos de producción.
4. El alumno desarrollará un sentido crítico que le permita reflexionar sobre las particularidades del medio artístico que elige para desarrollar sus

intenciones artísticas, en este caso el grabado, para que logre dar coherencia entre idea y forma.

5. El alumno desarrollará un sentido analítico sobre las circunstancias que rodean la producción artística en su tiempo y espacio.
6. El alumno desarrollará la capacidad generar ideas con pretensiones artísticas, para que consoliden una poética que guíe su producción.

Contenidos:

1. El ex – Libris
2. La mini estampa
3. Grabado en gran formato.
4. Propuesta personal como síntesis del curso.

Formato de evaluación:

1. Entrega del numero trabajos en las fechas indicadas.
2. Resultado gráfico.
3. Sustentación.
4. Ejecución.
5. Actitud.

Bibliografía

A. Basica

- Catafal, Jordi y Oliva, Clara. El grabado. Parramón Ediciones S.A. Barcelona. 2002.
- Pro Helvetia und autoren. Why make Prints. Schweizer Kulturstiftung. Zurich. 1998.
- Work, Thomas; Crear y realizar Grabados: Aguafuerte, Madera, y Linoleo: Barcelona, Editor Leda 1985, (técnicas de grabado).
- Dawson, John; Guía completa de grabado e impresión: Madrid Herman Blume ediciones, 1982.
- Rubio Martinez, Mariano; Ayer y hoy del Grabado y sistemas de estampación, conceptos fundamentales, historia y técnicas: Tarragona. Ediciones Tarraco 1979.
- Krejka, Ales; Les techniques de la Gravure: París, Gründ, 1983.
- Gomez Rivera, Rafael; El grabado tradicional: Madrid, Génesis.1992.

Complementaria

- Calabrese, Omar. El lenguaje del arte. Barcelona. Ed. Paidós. 1987
- Escolar, Hipólito. Historia Social del libro. Madrid 1974.
- Weitzmann, Kurt. El rollo y el códice. Madrid. Ed. Nerea. 1989
- De la Torre, Ernesto. Elogio y defensa del libro. UNAM
- Chamberlain, Walter. *Aguafuerte y grabado*. Hermann Blume. España, 1988.

Chamberlain, Walter; Manual de Aguafuerte y Grabado: Madrid. Herman Blume. 1995.

Ross, John. *The complete intaglio print*. Estados Unidos. Free. 1974.

Edmonson, Leonard. *Etching*. Van Nostrand Reinhold Co. New York

Polanco, M^a del Carmen; Técnicas de Impresión: Madrid. Editorial La Muralla S.A.1976.

Miciano Becerra, Teodoro; Técnicas e historia del Grabado Original: Madrid, Editor Instituto de España. 1974

Cotton, Bob. La nueva guía del diseño gráfico. Herman Bulume, 1994

Hunter, Dard; Papermaking, the History of Engraving Etching: New York, Dover Publications. Inc. 1974.

Pro Helvetia und autoren. *Why make Prints*. Schweizer Kulturstiftung. Zurich. 1998.

Catafal, Jordi y Oliva, Clara. *El grabado*. Parramón Ediciones S.A. Barcelona. 2002.

Work, Thomas; Crear y realizar Grabados: Aguafuerte, Madera, y Linoleo: Barcelona, Editor Leda 1985, (técnicas de grabado).

Dawson, John; Guía completa de grabado e impresión: Madrid Herman Blume ediciones, 1982.

Krejka, Ales; Les techniques de la Gravure: París, Gründ, 1983.

Gomez Rivera, Rafael; El grabado tradicional: Madrid, Génesis.1992.

Nombre de la materia: Dibujo formal

Tipo: Taller **Área:** Específica **Horas:** 8 prácticas

Créditos: 8

Perfil: 1.4

Clave: APDT01-08

Justificación:

Se pretende sensibilizar a los alumnos a las formas observadas en su entorno y dotarlos de una capacidad de expresión gráfica fundamental, el dibujo, para registrar y entender las formas de su experiencia visual. El tema de la forma va más allá de lo figurativo o lo abstracto, pues todo tiene forma. No se pretende desarrollar competencias para la elaboración de dibujos como producto artístico, sino que los alumnos tengan la posibilidad de comunicación gráfica que da el trazo del lápiz sobre un papel. También hay que tener en cuenta que el dibujo es una herramienta de sensibilización capaz de comenzar a desarrollar habilidades comunes a todos los medios de expresión. Este proceso lo hará consciente del mundo que ve, gracias al desarrollo de la observación y de los mecanismos que ayudan a sintetizarlo mediante un proceso de representación visual como es el dibujo.

Descripción:

Se enfoca a la utilización del dibujo como medio para desarrollar la capacidad de observación y apropiación del mundo mediante la visión. Este taller se centra en los problemas de la representación de la forma, las proporciones y los problemas de la configuración. La representación de la forma puede crearse con la línea, con el color, con la mancha. La forma puede estar en un espacio, crear espacio y tener movimiento. El alumno se dará cuenta de la subjetividad que acompaña al acto de dibujar, debido a los procesos perceptivos de la forma y de los procesos expresivos del cuerpo. Se explorarán varias formas del dibujo, lápiz, tinta, acuarela, pastel, carboncillo, crayones para la elaboración de obra terminada y de bocetos o ideas.

Propósito:

Al terminar el taller habrá dominado los recursos formales del dibujo como la línea, el contorno fijo y sugiriendo movimiento, los valores tonales que le permitan el modelado con luces y sombras y con color, la colocación de la forma en una representación del espacio. Aumentará su capacidad de observación de su entorno y toma de los apuntes en forma de dibujo de las escenas observadas e imaginadas.

Competencias:

- I. Habilidad de dibujar con línea, mancha y/o textura de los objetos geométricos, orgánicos y de las personas y animales estáticos y/o en movimiento.
- II. Capacidad de traducir y desarrollar ideas mediante el trazo, la mancha y la textura.
- III. Habilidad de utilizar el dibujo como medio para explorar y probar ideas visuales.
- IV. Capacidad de usar el dibujo como una técnica o medio artístico independiente.
- V. Capacidad para manejar diferentes sistemas de expresión gráfica, como la anatomía, la geometría y la perspectiva.
- VI. Comprensión del lugar del dibujo en la historia del arte y en el arte contemporáneo.

Contenidos:

1. La práctica del dibujo como instrumento de visualización. Ejercicios para comunicar ideas mediante el dibujo de imágenes sencillas
2. Ejercicios de diálogo entre los alumnos usando únicamente lápiz y papel sin involucrar lenguaje escrito.
3. Exploración en dibujo de la forma de un objeto cualquiera: un teléfono, una botella, una lámpara, una silla etc.
4. Ejercicios con plantas, troncos, y objetos orgánicos como modelo.
5. Ejercicios de dibujo del cuerpo desnudo con modelo.
6. Ejercicios de dibujo del propio cuerpo desnudo, en conjunto y en partes; por ejemplo entender en dibujo la forma de un pie, de una mano, de una oreja o de la nariz.
7. Selección de alguno de los dibujos esquemáticos realizados en la exploración de la forma de un objeto y su transformación en un dibujo terminado, en una obra.
8. Elaboración de un proyecto personal de dibujo que muestre la progresión de los dibujos exploratorios, los preparatorios y el dibujo final terminado.
9. El estudio de la historia del dibujo, desde las cuevas de Altamira hasta nuestros días.
10. Cuaderno personal de dibujo

Formato de evaluación:

- I. Cumplimiento de la ejecución de los trabajos prácticos.
- II. Muestra de bocetos y de dibujos terminados.

- III. Actitud (dinámico, comprometido, curioso, propositivo... Etc.)
- IV. Calidad de factura: limpieza del trabajo y manejo de los instrumentos de dibujo utilizados.
- V. Presentación de su cuaderno de trabajo.

Bibliografía:

- Teel Sale, Claudia Betti, Drawing: A Contemporary Approach (with Info. Trac) , Wadsworth Publishing Co., New York 2003
- Robert Kaupelis, Learning to Draw, Watson- Guptill Publications, N.Y., 1983
- Betty Edwards, Aprender a dibujar, Hermann Blume, Madrid 1988
- John Ruskin Técnicas de dibujo , Editorial Leartes S.A., Barcelona, 1999
- Kimon Nicolaidis, The natural Way to Draw, Houghton Mifflin, Boston 1969
- José Luis Cuevas, Carlos Fuentes, Homenaje al lápiz, Museo José Luis Cuevas, Landucci editores, 1999
- Jean Leymarie, Genevieve Monnier, Bernice Rose, El dibujo, historia de un arte, Skira-Rizzoli, N.Y. 1998
- Francis Ching, Dibujo y proyecto, Gustavo Gili, Barcelona, 1999
- Francis Ching Drawing , a creative process, Van Nostrand Reinold, New York, 1990
- Pierantonio Ruggero, El ojo y la idea, Paidós, Barcelona, 1984
- Nathan Goldstein The Art of Responsive Drawing , Prentice-Hall, Inc., New Jersey 1977
- Gombrich, E.H. Arte e ilusión, Gustavi Gili, Barcelona, 1970

Nombre de la materia: Dibujo experimental

Tipo: Taller **Área:** Específica **Horas:** 8 prácticas

Créditos: 8

Perfil: 1.4

Clave: APDT02-08

Justificación:

La ruptura con los métodos tradicionales de la aplicación de las técnicas y materiales como también nuevas motivaciones conceptuales para el uso del dibujo son unos de los signos representativos de gran parte de arte contemporáneo. El alumno no sólo debe de estar familiarizado con las formas tradicionales, sino que también debe tener experiencia de las diferentes y variadas maneras que el arte moderno ha explorado para construir una imagen por medio del dibujo. Este curso se propone fundar un conocimiento tradicional y a la vez su ruptura y cuestionamiento mediante técnicas alternativas, para que el alumno pueda escoger que camino tomar en la elaboración de sus proyectos personales.

Descripción:

En el taller se realizarán ejercicios que promueven la creatividad de los alumnos en el uso experimental de las técnicas tradicionales y de los materiales y soportes contemporáneos. Se van a realizar piezas de collage donde se impulsará a los alumnos a utilizar con libertad varias técnicas y integrarlas en una misma obra.

Propósito:

Los alumnos habrán aprendido las técnicas experimentales del dibujo realizando una serie de obras experimentales que promueven el dominio de los materiales y la propuesta de ideas personales. Sabrán experimentar con materiales tradicionales y alternativos que rompan con sus paradigmas formales de dibujo y ampliarán el abanico de sus posibilidades para aplicarlas en proyectos personales y colectivos.

Competencias:

1. Conocimiento de diferentes materiales alternativos del dibujo y de los soportes, y capacidad para aplicarlos de manera creativa.
2. Habilidad para la representación y el análisis visual de los espacios y objetos observados e imaginados mediante el dibujo.
3. Capacidad para relacionar al dibujo experimental con valores simbólicos y emotivos de las líneas, manchas, texturas y colores.
4. Habilidad para combinar diferentes técnicas con coherencia y libertad.

5. Habilidad para integrar las ideas personales con el uso de distintos materiales,
6. en ejercicios colectivos de collage.
7. Conocimiento de las principales técnicas alternativas del dibujo y como los artistas contemporáneos las han utilizado.

Contenidos:

1. Ejercicios con la línea, la mancha y la textura producidos por una variedad de técnicas y herramientas sobre una variedad de soportes (tanto tradicionales como alternativos y mixtos).
2. Ejercicios de creatividad personal con dibujo, collage y técnicas mixtas, para expresar ideas visuales y su posterior esclarecimiento en sesiones colectivas de discusión.
3. Ejercicios de dibujo con modelo siguiendo sistemas de representación no ilusionista, como los que se emplean en mapas, planos y esquemas.
5. Luz y sombra como reveladores y encubridores de espacios, objetos y texturas y de sus relaciones. Texturas y valores de la luz simuladas por una variedad de técnicas de dibujo. Texturas y objetos reales incorporadas por medio del collage matérico.
6. Estudio de la obra de conocidos artistas contemporáneos que utilizan técnicas experimentales del dibujo.

Formato de evaluación:

1. Evaluación continua de los ejercicios de dibujo realizados en el taller
2. Los ejercicios individuales evaluados sobre el criterio del uso creativo de las técnicas tradicionales, contemporáneas y mixtas en dibujo y collage.
3. La aportación individual a los ejercicios colectivos de dibujo y collage.
4. Seminarios individuales de los alumnos sobre el uso de técnicas tradicionales y alternativas en la obra de reconocidos artistas contemporáneos.

Bibliografía:

- Emma Dexter, Vitamin D: New Perspective in Drawing, Phaidon Press, New York, 2005
- Robert Kaupelis, Experimental Drawing, Watson-Guption Publ., New York 1992
- Teel Sale, Claudia Betti, Drawing: A Contemporary Approach (with InfoTrac), Wadsworth Publishing Co. New York 2003
- H, Wescher, La historia del Collage, Gustavo Gili, Barcelona 1976
- Mary Lynn, Robert Rauschenberg, Art and Life
- Barbara Catoir, Conversaciones con Antoni Tàpies, Ediciones Polígrafa, S.A. Barcelona 1989
- Victòria Combalia Dexeus, Tàpies, Ediciones Polígrafa, S.A. Barcelona 1984
- Remo Gugieri, Hernández Pijuan, Ediciones Polígrafa, S.A. Barcelona 1991
- Werner Schade, Joseph Beuys, Early Drawings, W.W.Norton & Co, New York, 1992

Arte Pop, Museo de Arte Reina Sofía, Electa España, 1992
Carmen Bohera, Descubre el Collage, Editorial Paffagón, 1996

Nombre de la materia: Fundamentos de laboratorio y fotografía

Tipo: Taller **Área:** Específica **Horas:** 8 prácticas

Créditos: 8

Perfil: 1.5

Clave: AAFT01-08

Justificación:

El manejo artístico de la fotografía requiere del conocimiento de la técnica de laboratorio para la impresión correcta, así como también para que el fotógrafo dirija el proceso de producción en laboratorios comerciales. Asimismo, el artista de la fotografía necesita conocer las posibilidades técnicas y expresivas logradas a través del revelado de la película y la impresión en papel.

Descripción:

En esta materia se abarca desde los antecedentes de la fotografía, la formación de las imágenes en el ojo y en la cámara, hasta las características físico-químicas de los materiales fotográficos básicos, conocimiento que le permitirá al alumno empezar con la realización de fotografía artística y aplicada.

Propósito:

Al finalizar la materia el alumno conocerá las técnicas básicas del laboratorio de fotografía, así como los fundamentos de la creación de la imagen fotográfica. Asimismo, será capaz de utilizar aditamentos de la cámara para lograr efectos en la imagen, y conocerá el funcionamiento de una cámara y sus cuidados.

Competencias:

1. Habilidad para la creación de la imagen
2. Habilidad para la toma fotográfica
3. Habilidad para el uso y cuidado de la cámara fotográfica
4. Capacidad para el uso de los aditamentos fotográficos: flash electrónico, filtros, lentes
5. Capacidad de revelar película y papel fotográficos
6. Habilidad para el uso de distintos tipos de película y papel fotográficos
7. Comprensión del material fotográfico

Contenidos:

1. Antecedentes de la invención de la fotografía.
  - a. Creadores de la fotografía: Nicéphore Niepce, Louis Jacques Mandé Daguerre, William Henry Fox Talbot.
  - b. Equipos de la época.
  - c. Las primeras imágenes.
  - d. Descripción de las principales técnicas antiguas.
  - e. Material didáctico: Proyección de transparencias.
2. Cómo se crea una fotografía.
  - a. La visión y el ojo
  - b. Como se forman las imágenes en el ojo
  - c. La pupila
  - d. El iris
  - e. El cristalino
  - f. La retina
  - g. La relación entre el ojo y la cámara
3. Las principales cámaras, su estructura, partes y funcionamiento
  - a. Diferentes formatos de cámaras y uso adecuado de cada una
  - b. Diferencias entre una cámara de visor y una réflex (SLR)
4. Sistemas de enfoque
  - a. Principios ópticos
  - b. Lentes convergentes y divergentes
  - c. Aberración de un lente
  - d. Nitidez de una imagen
5. Cuidados de la cámara
  - a. Diafragma
  - b. Obturador
  - c. Exposímetro
  - d. Material didáctico: Proyección de transparencias
6. Lentes y diferentes longitudes focales
  - a. Distancia focal
  - b. Lente angular
  - c. Lente normal
  - d. Lente telefoto
  - e. Lente Zoom
  - f. Lente ojo de pescado
  - g. Profundidad de campo
7. 4 Las películas fotográficas en blanco y negro
  - a. Partes de la película
    - i. Películas pancromáticas y ortocromáticas
    - ii. Grano
    - iii. Latitud de exposición
    - iv. Poder de resolución
    - v. Material didáctico: Proyección de transparencias
  - b. Características de las diferentes emulsiones sensibles y uso adecuado de cada una

- i. Sensibilidad de la película
  - ii. Películas de sensibilidad baja
  - iii. Películas de sensibilidad media
  - iv. Películas de sensibilidad rápida
  - v. Películas de sensibilidad ultrarrápidas
  - vi. Contraste
- 8. Filtros para películas de blanco y negro
  - a. Filtro rojo, naranja, verde, amarillo ultravioleta y neutro
  - b. Gramática y sintaxis de composición
    - i. Elementos básicos de composición
  - c. Como aprovechar al máximo los elementos y situaciones a fotografiar
    - i. Técnicas de composición y regla de oro
  - d. El centro de interés, sus factores e importancia de cada uno.
    - i. Síntesis visual y perspectiva
- 9. El laboratorio fotográfico
  - a. La zona húmeda
    - i. Los componentes del cuarto oscuro
  - b. La zona seca
    - i. Disposición de los elementos del cuarto oscuro
    - ii. Descripción y uso de cada una de las zona
- 10. Equipo de revelado
  - a. Equipo de positivado
  - b. La iluminación en el laboratorio
  - c. La ampliadora y sus partes
  - d. Descripción y uso del equipo en el laboratorio
- 11. Principales químicos fotográficos
  - a. Propiedades y sus efectos
    - i. Revelado
    - ii. Detenedor
    - iii. Fijador
  - b. Preparación
    - i. Propiedades y conservación
  - c. Revelado de la película
    - i. Temperatura y tiempo
  - d. Fotogramas y el positivo
    - i. Diferencias entre el negativo y positivo
- 12. Los negativos: evaluación y clasificación
  - a. Negativos normales
  - b. Negativos sobrepuestos y subexpuestos
  - c. Aprovechamiento de cada uno de ellos
  - d. Conservación
  - e. Descripción de diferentes negativos
- 13. Los papeles fotográficos
  - a. Grados de contraste, sensibilidad y tamaño
  - b. Texturas, tonalidades y peso.

- c. Características y diferencias. Entre los distintos tipos de papeles y filtros de contraste variado
- 14. Técnicas de impresión por contacto y ampliación
  - a. La tira de pruebas
  - b. La exposición
  - c. Proceso de revelado
  - d. La presentación de fotos de calidad

Formato de evaluación:

1. Asistencia
2. Entrega de prácticas en clase
1. Entrega de prácticas en el laboratorio
3. Participación activa en los ejercicios
4. Entrega de portafolio de trabajo
5. Entrega de ensayos y mapas conceptuales de las lecturas y temas requeridos
6. Realización de un proyecto final con objetivo específico y conceptual
7. Entrega de reportes de exposiciones en museos

Bibliografía:

- Baqué, Dominique. *La fotografía plástica*, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, España, 2003.
- Barthes, Roland. *La cámara lúcida*, Ed. Paidós Comunicación, 5ª reimpresión. España 1998.
- Conrad G Muller, Mae Rudolph, *Luz y visión*, colección científica de Time, Life, México, 1981.
- Foncuberta, Joan. *El beso de Judas*, Ed. Gustavo Gili. Barcelona 1997.
- Freeman, Michael. *Guía completa de fotografía técnicas y materiales*, Ed. Hermann Blume. España 1996.
- Hedgecoe, John. *El nuevo libro de la fotografía*, Ed. Hermann Blume. Italia 1996.
- Hedgecoe John, *Manual de técnica fotográfica*, Herman Blume ediciones, Madrid, España, 1995.
- Langford, Michael, *La fotografía paso a paso, un curso completo*
- Large, Alex y Wood, Jane. *Pro-Lighting, Fotografía provocative*, Ed. Roto Vision S.A. Barcelona 2002.
- Lowell, Ross. *Matters of light & depth*, Ed. Broad Street Books, New York, 1999.
- Mraz, John. *Nacho López y el fotoperiodismo mexicano en los años cincuenta*, Ed. CONACULTA, México, 2000.
- Newman, Cathy. *Mujeres tras la cámara*, Ed. National Geographic, E.U. 2000.
- Whelan, Richard Y Capa Cornell. *Robert Capa. Obra fotográfica*, Ed. Océano, México 2002.
- Young, Arthur, W. Benson, Thomas, A. *Copying and duplicating in black and white and color*, Ed. Eastman Kodak company, USA 1984.

Complementaria

- Costa, Joan *La Fotografía entre Sumisión y Subversión*, Editorial Trillas, México, 1991.
- Dubois Philippe. *El acto fotográfico. De la Representación a la Recepción*, Ediciones Paidós, Barcelona, 1986.
- Flusser, Vilém. *Hacia una filosofía de la fotografía*, Editorial Trillas, México 1990.
- Fontcuberta, Joan Y Costa, Joan. *Enciclopedia de Diseño. Foto-Diseño*, Ediciones CEAC, S.A., Barcelona. 1990.
- Fontcuberta, Joan. *Fotografía: Conceptos y procedimientos, una propuesta metodológica*, Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1990.
- Iturbide, Graciela Rai, Raghu y Salgado Sebastiao. *India- México, Vientos paralelos*, Ed. Océano, México, 2003.
- New media showcase 6*. Editorial Rotovisión, México, 1996.
- Scraff, Aarón. *Arte y Fotografía* Ed. Alianza, Madrid 1988.
- Sontag, Susan. *Sobre la fotografía*, Editorial Edhasa, Barcelona España, 1981.
- Tausk, Petr. *Historia de la fotografía en el siglo XX*, Colección Comunicación Visual. Editorial Gustavo Gili, S.A. Barcelona 1978.
- Vodgel, Emile. *Fotografía con luz de destello*, Ed. Walford, Engalnd, Fountain, 2000.
- Viera, Dave. *Lighting for film and electronic cinematography*, Ed. Wadsworth Publishing Co. Belmont 1993

Nombre de la materia: Fotografía de estudio (retrato, moda, reproducción de obra y fotografía de producto)

Tipo: Taller Área: **Específica** Horas: **8 prácticas**

Créditos: 8

Perfil: 1.5

Clave: AAFT02-08

Justificación:

Este taller permitirá introducir al estudiante en el conocimiento de los principios básicos de la iluminación y exposición que se utilizan en la captura de imágenes fotográficas en el estudio tanto de objetos como de modelos. La luz es materia básica de la fotografía, es indispensable que el productor de imágenes fotográficas pueda diferenciar aspectos como cantidad, calidad, dirección y temperatura de color de la luz, entre otros. Las necesidades por trabajar en escenarios construidos ha obligado a los artistas a buscar distintas soluciones de iluminación artificial.

Descripción:

En la asignatura se aplicarán los fundamentos técnicos del alumbrado fotográfico y composición para la producción tanto de obra personal como comercial. El alumno manipulará los diferentes tipos de luz de acuerdo con la intención del autor y las características físicas de los motivos a fotografiar.

Se intentará promover en los estudiantes aprendizajes significativos por medio del análisis comparativo de casos reales vinculados con la actividad profesional y la fotografía, el aprendizaje basado en problemas y la estimulación a los estudiantes para que cuestionen el conocimiento por sí mismos.

Propósito:

Los estudiantes aplicarán los principios de iluminación fotográfica y composición a su producción personal y a los trabajos comerciales. Reconocerán el equipo y fuentes de iluminación, los instrumentos básicos de medición de la luz y sus características, y analizarán el comportamiento físico de la luz así como los distintos formatos que se utilizan para fotografiar.

Competencias:

- 1 Manejar ideas simultáneas para comparar el trabajo realizado con referentes concretos.
- 2 Creatividad para generar ambientes a través del manejo de la luz y el encuadre.

- 3 Aplicación y vinculación con el sector productivo.
- 4 Experimentación al producir imágenes fotográficas que impacten y propongan en la estética actual.
- 5 Habilidades para iluminar escenarios contruidos.
- 6 Producción de imágenes fotográficas destinadas a detectar y satisfacer necesidades sociales.
- 7 Capacidad de trabajo en equipo.
- 8 Visión crítica a través de la autoevaluación del trabajo realizado.
- 9 Capacidad de análisis.

Contenidos:

1. Conocimientos básicos acerca de la luz y el encuadre
  - a. Qué es la luz
  - b. Cualidades de la luz
  - c. Difusión
  - d. Reflexión
  - e. Absorción
  - f. Refracción
  - g. El comportamiento de la luz dependiendo del formato utilizado
2. La naturaleza de la luz
  - a. La luz y su comportamiento.
  - b. Fuentes de luz y sus características.
  - c. Intensidad.
  - d. Dirección.
  - e. Calidad.
  - f. Temperatura de color
  - g. Comportamiento y características de la luz ambiente.
  - h. Luz ambiental de día.
  - i. Luz ambiental nocturna.
  - j. Luz natural
  - k. Luz incidente y luz reflejada
  - l. Utilización de exposímetro de mano
3. Fuentes de iluminación artificial
  - a. Fuentes de luz artificial continua.
    - i. Luz incandescente.
    - ii. Tungsteno.
    - iii. Halógeno.
    - iv. Luz fluorescente.
    - v. Luz de vela.
  - b. El flash electrónico.
    - i. Las principales funciones del flash.
    - ii. Partes principales.
    - iii. Uso adecuado, de rebote relleno, indirecto con difusor.
    - iv. La obturación y sincronización para el flash.
    - v. La guía con las distancias y aberturas
    - vi. el flash automático

4. Técnicas y materiales
  - a. Técnicas de iluminación aplicadas a los materiales básicos.
    - i. Metal.
    - ii. Plástico.
    - iii. Arcilla.
    - iv. Cristal.
    - v. Fibra.
    - vi. Madera.
  - b. Técnicas de encuadre dependientes del formato de captura utilizado
    - i. 35 mm
    - ii. Formato medio
    - iii. Fotografía de fuelle
    - iv. Fotografía digital

Formato de evaluación:

- 1 Argumentación del trabajo práctico
- 2 Autoevaluación
- 3 Ejercicios prácticos de aplicación y vinculación
- 4 Proyectos colectivos
- 5 Trabajo de producción de imágenes fotográficas y proyectos individuales
- 6 Trabajos de análisis, lecturas, ensayos y de investigación bibliográfica y de campo

Bibliografía:

Básica

- Baqué, Dominique. *La fotografía plástica*, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, España, 2003.
- Barthes, Roland. *La cámara lúcida*, Ed. Paidós Comunicación, 5ª reimpresión. España 1998.
- Foncuberta, Joan. *El beso de Judas*, Ed. Gustavo Gili. Barcelona 1997.
- Freeman, Michael. *Guía completa de fotografía técnicas y materiales*, Ed. Hermann Blume. España 1996.
- Hedgecoe, John. *El nuevo libro de la fotografía*, Ed. Hermann Blume. Italia 1996.
- Large, Alex y Wood, Jane. *Pro-Lighting, Fotografía provocativa*, Ed. Roto Vision S.A. Barcelona 2002.
- Lowell, Ross. *Matters of light & depth*, Ed. Broad Street Books, New York, 1999.
- Mraz, John. *Nacho López y el fotoperiodismo mexicano en los años cincuenta*, Ed. CONACULTA, México, 2000.
- Newman, Cathy. *Mujeres tras la cámara*, Ed. National Geographic, E.U. 2000.
- Whelan, Richard Y Capa Cornell. *Robert Capa. Obra fotográfica*, Ed. Océano, México 2002.
- Young, Arthur, W. Benson, Thomas, A. *Copying and duplicating in black and white and color*, Ed. Eastman Kodak company, USA 1984.

Complementaria

- Costa, Joan *La Fotografía entre Sumisión y Subversión*, Editorial Trillas, México, 1991.
- Dubois Philippe. *El acto fotográfico. De la Representación a la Recepción*, Ediciones Paidós, Barcelona, 1986.
- Flusser, Vilém. *Hacia una filosofía de la fotografía*, Editorial Trillas, México 1990.
- Fontcuberta, Joan Y Costa, Joan. *Enciclopedia de Diseño. Foto-Diseño*, Ediciones CEAC, S.A., Barcelona. 1990.
- Fontcuberta, Joan. *Fotografía: Conceptos y procedimientos, una propuesta metodológica*, Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1990.
- Iturbide, Graciela Rai, Raghu y Salgado Sebastiao. *India- México, Vientos paralelos*, Ed. Océano, México, 2003.
- New media showcase 6*. Editorial Rotovisión, México, 1996.
- Scraff, Aarón. *Arte y Fotografía* Ed. Alianza, Madrid 1988.
- Sontag, Susan. *Sobre la fotografía*, Editorial Edhasa, Barcelona España, 1981.
- Tausk, Petr. *Historia de la fotografía en el siglo XX*, Colección Comunicación Visual. Editorial Gustavo Gili, S.A. Barcelona 1978.
- Vodgel, Emile. *Fotografía con luz de destello*, Ed. Walford, Engalnd, Fountain, 2000.
- Viera, Dave. *Lighting for film and electronic cinematography*, Ed. Wadsworth Publishing Co. Belmont 1993

Nombre de la materia: Fotografía digital

Tipo: Taller **Área:** Específica **Horas:** 8 prácticas

Créditos: 8

Perfil: 1.5

Clave: AAFT03-08

Justificación:

En la actualidad la fotografía ha ido adquiriendo nuevas facetas de trabajo y exhibición. La fotografía digital no sólo es aquella que se trabaja por medios digitales sino también la que se expone por éstos medios. Además la fotografía digital tampoco se limita a la que se toma desde una cámara digital, sino que abarca todas las imágenes que han sido traducidas a lenguajes binario y se modifican o trabajan en medios electrónicos.

La fotografía digital amplía la gama posibilidades de representación artística y permite que el alumno se mueva en la interdisciplina pudiendo tener un perfil tradicional e incluso utilizar los medios digitales para producción de procesos antiguos, hasta realizar instalaciones fotográficas bi y tridimensionales.

Descripción:

En esta materia el alumno profundizará el conocimiento y manejo de las aplicaciones de mapas de bits que le permitan editar imágenes profesionalmente tanto para fines artísticos como aplicados. Además, tomará conciencia de las posibilidades artísticas de los medios digitales y su relación con la fotografía.

Propósito:

Al finalizar el curso el alumno sabrá utilizar las aplicaciones para edición de mapas de bits a un nivel experto, además de relacionar la fotografía digital con diversas capacidades de expresión, trabajo y exhibición.

Competencias:

1. Capacidad de análisis de la imagen
2. Capacidad de relacionar y traducir su entorno con el medio digital
3. Habilidad en el manejo de aplicaciones de edición de mapas de bits
4. Capacidad de generación de imágenes complejas
5. Manejo del color digital
6. Manejo de formatos para distintos soportes finales
7. Capacidad de uso del medio digital para obtención de negativos tradicionales

8. Capacidad de preparación del material para distintos soporte finales
9. Conocimiento de pre-prensa digital como uso aplicado
10. Conocimiento de distintas salidas gráficas de la imagen
11. Desarrollo de la capacidad de observación del entorno: luz y forma

Contenidos:

1. Cámara digital
  - a. Chips y película fotográfica
  - b. Registro de la luz y el color
  - c. Características de la cámara digital
  - d. Otras cuestiones técnicas: baterías, tipo de registro, tipo de captura, tipo de tarjeta de memoria, traslado de la imagen a la computadora, impresión en laboratorio comercial, formatos de salida de la cámara
2. Mapas de bits
  - a. Características físicas
  - b. Píxel y grano fotográfico
  - c. Color y perímetro
3. Color digital
  - a. Color luz y color pigmento
  - b. El ojo humano y el cerebro
  - c. El color y las salidas finales de la imagen
4. Aplicaciones de edición de mapas de bits
  - a. Posibilidades técnicas
  - b. Manejo y re-manejo de la imagen
  - c. Uso y re-uso de la imagen
  - d. Filtros
  - e. Manejo de la luz
  - f. Máscaras y vectores
  - g. Color y blanco y negro
  - h. Montaje y fotomontaje
  - i. Uso de tipografía
  - j. Potencialidad de expresión
5. Soportes finales
  - a. Impresión de fotografía digital en papel fotográfico con base en chorro de tinta
  - b. Impresión de fotografía digital en papel satinado con base en tecnología láser
  - c. Impresión en otros tipos de papeles y sus requerimientos de tecnología de impresión
  - d. Fotografía digital exhibida por medios digitales
    - i. Formatos de imagen según el formato de exhibición
    - ii. Uso de cañón y su cuidado
    - iii. Uso de pantallas y monitores
    - iv. Uso de sonido: formato y edición
    - v. Ambientalización de una instalación fotográfica
    - vi. Interactividad y redes

- e. Fotografía digital para medios impresos
  - i. Revistas de arte
  - ii. Revistas
  - iii. Periódico
  - iv. Otros medios impresos
- f. Impresión y preparación de negativos tradicionales
  - i. Salida a negativos y tecnología de impresión
  - ii. Uso de multicanales
  - iii. Obtención de multicanales a partir de tintas específicas
  - iv. Alto contraste para diversos usos gráficos
  - v. Procesos antiguos y fotografía digital

Formato de evaluación:

- 8. Asistencia
- 9. Entrega de prácticas en clase
- 10. Participación activa en los ejercicios
- 11. Entrega de portafolio de trabajo
- 12. Entrega de ensayos y mapas conceptuales de las lecturas y temas requeridos
- 13. Realización de un proyecto final con objetivo específico y conceptual

Bibliografía:

- Bayo Margalef José, *Percepción, desarrollo cognitivo y artes visuales*, Anthropos, Bcelona, 1987
- Castells, “La cultura de la virtualidad real: la integración de la comunicación electrónica, el fin de la audiencia de masas y el desarrollo de las redes interactivas”, en *La era de la información. Economía, sociedad y cultura*, Vol. I, Siglo XXI, México, 2002
- Cazau, Pablo, “¿Qué es un bit?”, [Online], Redpsicología Online. Biblioteca de Psicología y Ciencias Afines para alumnos, docentes, investigadores y profesionales, Buenos Aires. Disponible en: http://galeon.hispavista.com/pcazau/artvar_bit.htm, 1994
- Compendio del curso Multimedia, (2004-2005), “Curso Multimedia 2004-2005”, [Online], Universitat de Jaume I, Valencia, España, Disponible en: <http://www4.uji.es/~belfern/IX34/>
- Graphical User Interface, “Graphical User Interface”, [Online], Wikipedia, Estados Unidos. Disponible en: http://en.wikipedia.org/wiki/Graphical_user_interface, 2005
- Hassan Montero Yusef, “Diseño hipermedia centrado en el usuario”, [Online], Arte dinámico, Medellín, Colombia. Disponible en: <http://www.artedinamico.com/articulo/109/3>, 2002
- Küppers Harald (DR 2003-2004), “Teoría del color”, (traducción de Alfonso Claros Uzqueda), [Online], IPSI, Alemania. Disponible en: <http://www.ipsi.fraunhofer.de/Kueppersfarbe/es/impressum.html>

Marroquín Gómez Guillermo “El ojo humano”, [Online], Horus Grupo Oftamológico, Bogota. Disponible en: <http://www.horusgo.com/elojo.htm>, 2004

Mueller Conrad G., Rudolph Mae, *Luz y visión*, Colección científica de Time-Life. Segunda edición. México, pp. 74-84, 1980

Penela José Ramón (director de contenidos), “Trabajando con tipos. Tecnología”, [Online], Unos Tipos Duros, Barcelona. Disponible en: <http://www.unostiposduros.com/paginas/traba3e.html>

Píxel, (9 de mayo de 2005), “Píxel”, [Online], Wikipedia, Estado Unidos. Disponible en: <http://es.wikipedia.org/wiki/Píxel>, [consultada el 9 de mayo de 2005].

Qué es un bit, “Qué es un bit”, [Online], TvTronica, Mar del Plata – Argentina Disponible en: http://www.tvtronica.com.ar/que_es_un_bit.htm

Roger Pring, *www.color. 300 usos del color para sitios web*, GG México,. Serie Alastair Campbell, México, 2001

Royo Javier, *Diseño Digital*, Paidós, Barcelona, 2004

Wong Wucius y Wong Benjamín, *Diseño gráfico digital*, GG Barcelona, Barcelona, 2004

Wong Wucius, *Fundamentos del diseño*, GG Barcelona. Barcelona, 2001

WYSIWYG, “WYSIWYG”, [Online], Wikipedia, Estados Unidos. Disponible en: <http://en.wikipedia.org/wiki/WYSIWYG>, 2005.

Young, James O., *Art and Knowledge*, Routledge, Londres y Nueva York, 2001.

Nombre de la materia: Creación en documental

Tipo: Taller **Área:** Específica **Horas:** 8 prácticas

Créditos: 8

Perfil: 1.6

Clave: AAVT01-08

Justificación:

A partir de la aparición de los medios audiovisuales, desde la fotografía hasta el video y el cine, el debate en torno a idea de verdad, a realidad captada por medios mecánicos han rodeado la producción. Este debate dado ha convertido al documental en un elemento de la memoria social, y de inestimable valor en tanto patrimonio cultural. Tanto artistas, historiadores y científicos hacen uso del documental para dar testimonio de algo o para sustentar sus posiciones. De ahí la importancia que los alumnos tengan un acercamiento a esta variante genérica como parte de sus opciones de creación.

Descripción:

Los estudiantes estudiarán el formato documental dentro del audiovisual considerando las diferentes prácticas de producción de los mismos, conocerán la importancia de interpretar la realidad desde la perspectiva audiovisual y el rol que este medio ha cumplido en diferentes momentos del siglo XX y lo que va del presente. En el transcurso de este taller el alumno aprenderá técnicas y estrategias de acercamiento a los fenómenos sociales y naturales por medio de la cámara y los recursos tecnológicos que brindan las herramientas audiovisuales y ejercitarán las mismas. Así seleccionará varios temas, los investigará y podrá argumentarlos y describirlos a través de documentales.

Propósitos:

Que el alumno diseñe un proyecto de producción y lo lleve a cabo siguiendo un proceso comprensivo en el que busque y seleccione temas de interés, genera estrategias de acercamiento a los mismos, registre el problema y argumente posturas que le den sentido documental a un producto audiovisual

Competencias:

1. El estudiante será capaz de elegir entre muchos un tema de interés para ser documentado de manera audiovisual considerando la factibilidad de su realización y el impacto que este tema puede representar para grupos determinados.

2. El alumno podrá llevar a cabo una investigación bibliográfica y de campo que de sustento y contenido a un producto audiovisual documental, pudiendo relacionar la información que recopile de manera coherente mediante la combinación de enunciados visuales y sonoros obtenidos a manera de registro audiovisual.
3. El estudiante deberá ser capaz de elegir una posición frente al problema que documente y argumentar en apoyo a su postura.
4. El estudiante será capaz de registrar con la cámara acontecimientos de la realidad y representar mediante gráficos y animaciones procesos dinámicos que den cuenta de fenómenos específicos así como realizar entrevistas que den sustento a su investigación

Contenidos:

1. Aproximaciones a la documentación audiovisual
  - a. Debate en torno a la fotografía y el cinematógrafo como testigos de la realidad y como constructores de discurso
2. Orígenes del documental
  - a. Lumière
  - b. Edison
  - c. Flaherty
  - d. Las corresponsalías
3. El patrimonio cultural
  - a. Los acervos audiovisuales.
    - i. Importancia
    - ii. Conservación
    - iii. Consultas
4. Audiovisual, realidad y política
  - a. Construcción de realidades.
  - b. Acción controlada
  - c. Acción no controlada
  - d. El montaje
5. Lo audiovisual como documento
  - a. Como acervo patrimonial
6. Lo audiovisual y la investigación
  - a. En las artes.
7. En sociología
8. En antropología
9. En las ciencias
10. La técnicas del reportaje
11. La entrevista
12. Los ceremoniales y movimientos de masas
13. Lo cotidiano
14. Las cámaras disimuladas
15. Cinema verité y los nuevos cines.
  - a. Escuelas y movimientos artísticos.

Formato de evaluación:

1. Entrega de ejercicios de documental en video. (a criterio del profesor).
2. Los trabajos serán condicionados en tiempos razonables al semestre.
3. Los trabajos deberán ser cortos con grado creciente de dificultad en la ejecución
4. Se trata de varios trabajos a fin de que el alumno tenga oportunidad de ejercitarse varias veces durante el semestre de modo que adquiera y construya conocimiento sustentado en torno de su tema y adquiera pericia organizacional y operativa.
5. Examen escrito

Bibliografía:

Básica

- Almendros, Néstor, *Reflexiones de un Cine fotógrafo*. México, UNAM, CUEC, s/f
- Allen, Robert C., Gomery, Douglas: *Teoría y práctica de la historia del cine*, Paidós, Barcelon.
- Autores varios: *El oficio cinematográfico*, UNAM, CUEC, s/f
- Breen, Myles P. *La retórica del cortometraje*. UNAM- CUEC, México, s/f
- Costa, Antonio: *Saber ver el cine*. Barcelona, Paidós, 2ª, 1997
- Documental*. Estudios Cinematográficos, Revista de actualización académica del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, No. 9, Julio-septiembre, 1997.
- Eisenstein, Sergei: *El sentido del cine*, México, S. XXI, ed 8ª, 2003
- Eisenstein, Sergei: *La forma del cine*, México, S. XXI, ed. 5ª 1999
- Feldman, Simon: *La realización Cinematográfica*. Gedisa. 3ª. México, 1998.
- Heusch, Luc D. *Cine y ciencias sociales*, UNAM- CUEC, México, s/f
- John B. Thompson: *Ideología y cultura moderna*. México, UAM Xochimilco. 1997.
- Kreimeier, Klaus. *El cine de Joris Ivens*. UNAM- CUEC, México, s/f
- Orellana, Margarita de. *Imágenes del pasado*. UNAM- CUEC, s/f
- Perdomo Orellana, José Luis. *En el surco que traza el otro*. Colección CONEICC-EDICOM, Consejo Nacional de Enseñanza e Investigación en Ciencias de la Comunicación. Ediciones de Comunicación, S. A. 1ª ed. México. 1987.
- Prieto Castillo, Daniel. *Retórica y manipulación masiva*, Ediciones Coyoacán, 3ª . México, 1998.
- Tosi, Virgilio. *Manual de cine científico*. UNAM- UNESCO, México, 1987.
- Zimmer, Christian. *Cine y política*. UNAM- CUEC, México. 1987

Complementaria:

- Bernstein: *Técnicas de producción cinematográfica*, Limusa,
- García Canclini, Néstor: *Culturas Híbridas Grijalbo*, CNCA, 1989 (1ª)
- Louis Althusser: *Ideología y aparatos ideológicos del Estado*. Ediciones Quinto Sol, 1998, (12ª).
- Marshall McLuhan: *Comprender los medios de comunicación*, Paidós Comunicación

Michel Foucault: *Cómo se ejerce el Poder*, Suplemento Revista Siempre, 13 de marzo, 1985.

Olivier Rebol: *Lenguaje e ideología*, FCE, 1986, (1ª)

Philippe Dubois: *El acto fotográfico*. De la representación a la recepción, Paidós Comunicación.

Susan Sontag: *Sobre la fotografía*.

Nombre de la materia: Creación en ficción

Tipo: Taller Área: Específica **Horas:** 8 prácticas

Créditos: 8

Perfil: 1.6

Clave: AAVT02-08

Justificación:

La producción audiovisual y cinematográfica tiende de manera significativa a la creación de obras narrativas ficcionales, es en este genero dónde se ha desarrollado la mayor parte de la historia de este tipo de manifestación, de hecho cuando se habla de cine, video o televisión se piensa de manera inmediata en obras de ficción. A partir de la ficción se satisface el deseo personal y colectivo de contar cosas y es a través de esta forma que se han construido los cánones del lenguaje audiovisual. Por ello se hace importante el dominio de lo ficcional tanto para insertarse en el campo profesional dominando los cánones como para reaccionar frente a ellos con propuestas de carácter mas personal.

Descripción:

Durante este taller los estudiantes aprenderán formas narrativas audiovisuales que permitan historias de manera coherente. Se llevarán a cabo ejercicios y proyectos de realización ficcional en donde el estudiante desarrollara el dominio de diferentes técnicas en el manejo de los elementos del lenguaje audiovisual y su combinación para contar historias a través del audiovisual. En contacto con el curso de guionismo, los alumnos elaborarán una propuesta creativa e interpretarán en imagen y sonido, guiones de ficción para realizarlos.

Propósitos:

Que el estudiante conozca y maneje equipos de captura y reproducción de imagen y sonido, así como iluminación y edición para desarrollar proyectos específicos

Que el alumno desarrolle un producto audiovisual de ficción a partir de la interpretación de un guión y realice una producción audiovisual que sustente una historia de manera verosímil

Competencias:

El estudiante entenderá los principios de la gramática y la sintaxis audiovisual y será capaz de encontrar distintas propuestas audiovisuales y de narración para guiones literarios de ficción.

El estudiante logrará claridad en la expresión audiovisual al diseminar la acción según género narrativo y considerando el tiempo y sus transiciones así como el espacio y sus cambios

El alumno conocerá diferentes propuestas de montaje y podrá aplicar los diferentes recursos del mismo para narrar audiovisualmente.

Se desarrollarán habilidades para el manejo de cámara de video, cine o televisión, incluyendo los aditamentos que le corresponden, entendiendo los principios de captura de imagen y fotografía, movimientos de cámara y su interrelación con otras herramientas del proceso de filmación y grabación, incluyendo el cuidado básico de los equipos.

El estudiante reconocerá el valor del sonido y la iluminación en el contexto de una narración audiovisual y podrá manejar de forma básica los equipos necesarios para el control de ambos factores durante el proceso de producción.

El estudiante podrá organizar una producción de una ficción audiovisual considerando los elementos de costo, tiempo y espacio y su relación con los recursos humanos, técnicos y materiales de un proyecto como factores determinantes en el orden y control de un proceso de realización audiovisual.

Contenido:

Los instrumentos del realizador:

- Guión técnico
- Story board
- Plantillas o plantas de piso

Desarrollo de:

- Acción
  - Situación, circunstancias, causas-efectos.
- Tiempo
  - Continuidad
  - Discontinuidad. Elipsis
- Espacio
  - Ejes
  - Construcción de espacio
- Sonido
  - Sonido y voz.
- Fotografía para medios audiovisuales
- Métodos de rodaje

- La importancia del montaje paralelo
  - Tipos básicos
  - Acción y reacción
  - Cómo construir narraciones paralelas
- Patrones de montaje para diálogos estáticos
- La naturaleza del movimiento en pantalla
- Corte antes del movimiento
- Movimiento dentro de la pantalla
- Movimiento dentro y fuera de la toma

- Un personaje se mueve a otro
- Uso de “Master Shot” y “Cover”
- Personajes que se mueven juntos
- Otros tipos de movimientos

Montaje

- Postulados teóricos
  - Montaje tonal, rítmico, armónico, polifónico.
- Montaje en el cuadro, en profundidad y plano secuencias.
- técnico
- continuo
- discontinuo
- creativo

Montaje e interpretación

- El diálogo
- Ritmo de sonido e imagen
- Dicción, maquillaje, gesto
- Film sin actores
- Elección de papeles.
- El sonido
- Reglas generales para los movimientos de cámara
  - El paneo
  - El travel
  - El zoom y el dolly
  - Secuencias de acción
  - Edición en cámara
  - Movimientos entre distintas zonas.
  - Combinación de técnicas de montaje
- Puntuación audiovisual
- Dirección de actores.

Formato de evaluación

Crítica de ejercicios prácticos

Producción y realización por equipo de un proyecto de ficción audiovisual

Examen escrito

Bibliografía

Básica

- Almendros, Néstor, *Reflexiones de un Cine fotógrafo*. México, UNAM, CUEC, s/f
- Arijon, Daniel, *Grammar of the Film Language*, Focal Press, London & Boston 1982 (3a)
- Aumont, Jacques. *El ojo interminable*. Cine y pintura. Barcelona. Paidós, 1997, 1ª en español
- Autores varios: *El oficio cinematográfico*, UNAM, CUEC, s/f
- Beverido Duhalt, Francisco. *Taller de actuación*. Escenología 1ª ed. México. 1997
- Bordwell, D. *El significado del filme*. Inferencia y retórica en la interpretación cinematográfica, Paidós, Barcelona, 1995.
- Casas, Armando, et al. *Dirección de actores*. Cuadernos de estudios cinematográficos: num. 2. México. UNAM, CUEC, 2004, 1ª.
- Casas, Armando, et al. *Guión Cinematográfico*. Cuadernos de estudios cinematográficos: num. 1. México. UNAM, CUEC, 2004, 1ª.
- Castellanos, Vicente, *Los Géneros Cinematográficos Hollywoodenses*, en La Academia del Lince, junio 2000, año 2, no. 7
- Costa, Antonio: *Saber ver el cine*. Barcelona, Paidós, 2ª, 1997
- Eisenstein, Sergei: *El sentido del cine*, México, S. XXI, ed 8ª, 2003
- Eisenstein, Sergei: *La forma del cine*, México, S. XXI, ed. 5ª 1999
- John B. Thompson: *Ideología y cultura moderna*. México, UAM Xochimilco. 1997.
- Vanoye, Francis: *Guiones modelo y modelos de guión*, Paidós, 1996
- Kulesov. -----
- May, Renato. *El lenguaje del film*. México, UNAM, CUEC, s/f.
- Philippe Durand: *El Actor y la Cámara*, CUEC, UNAM, S/F
- Pudovkin, *La Técnica del Cine y el Actor en el Film*. CUEC, UNAM, S.F.
- Reiz, Karel. -----
- Allen, Robert C., Gomery, Douglas: *Teoría y práctica de la historia del cine*, Paidós, Barcelon.
- Feldman, Simon: *La realización Cinematográfica*. Gedisa.
- Todorov, Tzvetan: *Introducción a la literatura fantástica*, Colección La Red de Jonás, Premia Ed. 3ª, 1987
- Zavala, Lauro. *Elementos del Discurso Cinematográfico*. México. UAM - X, 2003

Complementaria

- Bentley, Eric: *La vida del drama*. Paidós
- Bernstein: *Técnicas de producción cinematográfica*, Limusa,
- Darley, Andrew: *Cultura Visual Digital*, Paidós Comunicación 139 Cine 2002.
- Erich Fromm, *El arte de amar*, Paidós.
- Erich Fromm, *El miedo a la libertad*. Paidós.
- García Canclini, Néstor: *Culturas Híbridas Grijalbo*, CNCA, 1989 (1ª)

- John L. Fell. *El filme y la tradición narrativa*, Editores Asociados, 1977
- José Ramón Pérez Ornia: *El Arte del Video*. Introducción a la historia del video experimental. RTVE / SERBAL
- Lawson, John Howard. *Teoría y Técnica de la Dramaturgia*. México, UNAM, CUEC, S/F
- Louis Althusser: *Ideología y aparatos ideológicos del Estado*. Ediciones Quinto Sol, 1998, (12ª).
- Mark Dery: *Velocidad de Escape*. La cibercultura en el final del siglo. Siruela.
- Marshall McLuhan: *Comprender los medios de comunicación*, Paidós Comunicación
- Michel Foucault: *Cómo se ejerce el Poder*, Suplemento Revista Siempre, 13 de marzo, 1985.
- Olivier Reboul: *Lenguaje e ideología*, FCE, 1986, (1ª)
- Philippe Dubois: *El acto fotográfico*. De la representación a la recepción, Paidós Comunicación.
- Rivera, Virgilio Ariel, *La composición dramática, Estructuras y cánones de los 7 géneros*. México, GEGSA, 2ª, Col. Escenología 1993,.
- Robert C. Allen, Douglas Gomery: *Teoría y Práctica de la Historia del Cine*, Paidós.
- Román Gubern: *Del bisonte a la realidad virtual*, Anagrama, 2ª 1999.
- Susan Sontag: *Sobre la fotografía*.
- Syd Field: *El manual del Guionista*, Plot
- Vanoye, Francis: *Guiones modelo y modelos de guión*, Paidós, 1996
- Walter Benjamín: *The work of art in the age of the mechanical reproduction*, en John Hanhardt, Video Culture, a critical investigation, Visual Studies Workshop.

Nombre de la materia: Creación en televisión

Tipo: Taller **Área:** Específica **Horas:** 8 prácticas

Créditos: 8

Perfil: 1.6

Clave: AAVT03-08

Justificación:

El arte en la actualidad explora diversas formas de producción y transmisión, entre ellas se encuentra la producción en televisión, quien pone al servicio de la creatividad el lenguaje de las cámaras y la forma de transmisión televisiva.

Es importante la enseñanza de los lenguajes y procesos de la producción en televisión como un medio explotable para la difusión-creación del arte en vivo.

Descripción:

Los alumnos cuentan con los elementos técnicos para incursionar y proponer nuevas formas de expresión a través del lenguaje televisivo.

Son responsables de la producción de un programa de televisión en su totalidad, a nivel técnico, expresivo y de contenidos.

Propósito:

Que el alumno desarrolle y realice programas con propuestas alternativas de expresión artística a partir del conocimiento que tienen del lenguaje de transmisión y producción de arte en vivo.

Competencias:

Los alumnos desarrollaran saberes para distinguir

- Nuevas formas y temas artísticos para expresar a través del lenguaje televisivo.
- Elementos que conforman la transmisión de una idea creativa a través del lenguaje de la televisión.
- Ejercicios de creación de arte en vivo para transmitirse a través de una gama variada de medios masivos de comunicación.
- El liderazgo en propuestas temáticas y designación de tareas.
- La importancia del trabajo en equipo.
- Lo fundamental de la planeación y organización.
- Elementos que conforman la transmisión de una idea (comunicación interpersonal) a un equipo de trabajo para su realización.

- Los alumnos desempeñaran un rol propositivo-creativo y directivo dentro de la producción de arte en vivo a nivel profesional.
- Desarrollan el sentido de responsabilidad como líder de un proyecto.
- Desarrollaran aptitudes y/o inclinaciones sobre ese rol (staff, directivo, creativo), que le coadyuven a comunicar satisfactoriamente sus intereses particulares.

Contenidos:

- Análisis de nuevas formas de arte y su forma de expresión a nivel audiovisual
- Análisis sobre el terreno de los nuevos objetivos de expresión.
- Estética en la televisión
- Nuevas utilizaciones de la TV como medio masivo.
- Análisis y estructura de las posibilidades del arte masivo vía televisión e internet
- Nuevas formas para comunicar el arte
- Mecanismos creativos de expresión a través de la televisión para internet
- Cómo se plasma el arte vía imagen televisiva
- Conocer la forma de expresión y herramientas de la televisión
- Conociendo la herramienta (TV) se experimenta sobre nuevos formatos
- Transformación de los contenidos en televisión a partir de una nueva propuesta estética visual, sonora y ambiental.
- Teoría de la evolución del arte y la tecnología

Elementos que conforman el lenguaje de televisión

- movimientos de cámara
  - i. dolly
  - ii. travel
  - iii. zoom
  - iv. subjetiva
- tiempos de narración
  - i. traslaciones
  - ii. wiper
  - iii. corte directo
  - iv. disolvencias
- iluminación
- ambientación
- escenografía
- sonidos
  - i. ambientales
  - ii. incidentales
  - iii. efectos especiales
- edición dentro de la transmisión
  - i. documental
  - ii. reportaje
  - iii. dramatización
  - iv. información

- v. animación

Roles en la producción

- vi. realizador
- vii. productor
- viii. coordinación de producción
- ix. asistente de producción
- x. guionista
- xi. diseño-arte
- xii. escenógrafo-ambientador
- xiii. iluminador
- xiv. camarógrafo
- xv. talento-conductor
- xvi. investigador
- xvii. dirección de escena

Producción en televisión

- pre producción
- producción
- transmisión
- edición
- post producción

El staff en televisión

- switcher
- iluminación
- audio
- video tape
- microfonista
- escenografía
- flor manager
- ambientación
- sub titulaje
- operador de video
- ingeniería
- sonido
- camarógrafos

Los formatos en televisión

- informativos
  - i. noticias
  - ii. deportivos
  - iii. análisis (panel)
- concurso
- reality show
- musicales
- científicos

- documentales
- reportajes
- experimentales
- divulgación

Evaluación:

- Asistencia
- tareas- avances programáticos del proyecto
- guión
- plantilla de foro
- viabilidad del proyecto
- staff
- trabajo en equipo
- dirección (arte, iluminación-ambientación, realización, producción, edición-
pos producción).
  - contenidos (inteligente, mensaje, productividad, atractivo, dinámico,
interesante, original-creativo, informativo, entretenido)

Formatos de evaluación:

1. Asistencia
2. tareas- avances programáticos del proyecto
3. guión
4. plantilla de foro
5. viabilidad del proyecto
6. staff
7. trabajo en equipo
8. dirección (arte, iluminación-ambientación, realización, producción, edición-
pos producción).
9. contenidos (inteligente, mensaje, productividad, atractivo, dinámico,
interesante, original-creativo, informativo, entretenido)

Bibliografía:

John B. Thompson; “Ideología y cultura moderna”, teoría crítica social en la era de la comunicación de masas”, UAM-X

Lorenzo Vilches; “La lectura de la imagen, prensa cine, televisión, Paidós Comunicación.

Joseph Rota, Pablo Casares, Fátima Fernández, Javier Esteinou, Raúl Fuentes, Angel Sainz, “Tecnología y Comunicación”, CONEICC UAM-X

Tzvetan Todorov, “Introducción a la literatura fantástica”; La red de Jonás, Premio Editora.

Abraham A. Moles: “La imagen, comunicación funcional”; Trillas

J. Martín-Barbero, Germán Rey; “Los ejercicios del ver, Hegemonía audiovisual y ficción televisiva”; Gedisa.

R Arnheim; “El pensamiento visual”; Paidós Estética.

John Lyons; “Lenguaje, significado y contexto” Paidós Comunicación

Christian Doelker; “La realidad manipulada”; Gustavo Gili.
Gloria Saló; “¿Qué es eso del formato? Como nace y se desarrolla un programa de televisión”; Gedisa.
Jesús Martín-Barbero: “Pre-textos, conversaciones sobre la comunicación y sus contextos”; Universidad del Valle, Colombia.
Giovanni Sartori; “Homo Videns, La sociedad teledirigida”; Taurus
Rubens Bayardo, Mónica Lacarrieu (Compiladores) “La dinámica global/local, cultura y comunicación nuevos desafíos” Ciccus, La cruzija.
Mrshall McLuhan, “La comprensión de los medios como las extensiones del hombre”; Diana.
Ivano Cipriano; “La televisión”; Serbal
Gabriel Espinosa P; “La mirada del televisor, reflexiones sobre la sintaxis y semántica de la imagen en televisión”; ILCE

Nombre de la materia: Videoarte

Tipo: Taller **Área:** Específica **Horas:** 8 prácticas

Créditos: 8

Perfil: 1.6

Clave: AAVT04-08

Justificación:

En el campo del arte la exploración de los límites y las formas permitidas por un cierto tipo de expresión es fundamental para el avance de las mismas, en este sentido la experimentación en el terreno audiovisual se constituye como un terreno de expresión personal que ha impulsado el desarrollo de prácticas artísticas inclusivas y de formas de uso del medio que se aprovechan en otras manifestaciones audiovisuales. La experimentación audiovisual ofrece al artista la capacidad de expresarse y proponer formas estéticas y conceptuales en un contexto de actualidad y con las herramientas de su tiempo

Descripción:

Se abordará a manera de taller el trabajo de experimentación audiovisual utilizando principalmente el video como soporte de producción, registro y salida. Se considerarán aspectos particulares de la relación del video y el lenguaje audiovisual con el espacio, las acciones y con otro tipo de herramientas como las digitales. Mediante ejercicios y prácticas continuas así como en el análisis de trabajos previos en el taller se desarrollarán propuestas de uso del video en formas y contextos no tradicionales y se explorará el uso del recurso audiovisual más allá de la proyección de obras lineales.

Propósito:

Que el estudiante desarrolle propuestas de experimentación formal y conceptual en el contexto de una producción audiovisual, ampliando los límites de uso de la expresión audiovisual tanto en la forma de construcción interna del mismo como en la manera de uso de lo audiovisual en contextos diferentes a los tradicionales.

Competencias:

1. Conocimiento y comprensión de las formas tradicionales de uso del lenguaje audiovisual y sus recursos para poder proponer desde ese punto nuevas formas de acercamiento a este tipo de expresión.
2. Habilidad para usar los recursos audiovisuales en nuevos contextos de manera propositiva y expresando inquietudes personales para proponer

formas de interacción entre el espectador, el realizador y la materia audiovisual diferentes.

3. Habilidad para proponer y producir proyectos de experimentación audiovisual coherentes y sustentados en una propuesta formal y conceptual sólida, en la que se reflejen las inquietudes personales y su relación con un contexto de emisión dado.
4. Habilidad para el manejo de las herramientas de producción y postproducción audiovisual, dominando su uso y explorando sus alcances.
5. Comprensión de los pasos de una producción audiovisual como procesos y pueda intervenir o alterar los mismos para encontrar resultados expresivos de carácter artístico, estético y conceptual.

Contenidos:

Formato de evaluación:

1. Asistencia
2. Proyecto final de producción de videoarte
3. Cuaderno de trabajo

Bibliografía:

Básica

Arijon, Daniel, *Grammar of the Film Language*, Focal Press, London & Boston 1982 (3a)

Aumont, Jacques. *El ojo interminable*. Cine y pintura. Barcelona. Paidós, 1997, 1ª en español

Costa, Antonio: *Saber ver el cine*. Barcelona, Paidós, 2ª, 1997

Dubois Phillipe. Cine, Video, Godard. Universidad de Buenos Aires BsAs Argentina 2002

Eisenstein, Sergei: *El sentido del cine*, México, S. XXI, ed 8ª, 2003

Eisenstein, Sergei: *La forma del cine*, México, S. XXI, ed. 5ª 1999

John B. Thompson: *Ideología y cultura moderna*. México, UAM Xochimilco. 1997.

Feldman, Simon: *La realización Cinematográfica*. Gedisa.

Todorov, Tzvetan: *Introducción a la literatura fantástica*, Colección La Red de Jonás, Premia Ed. 3ª , 1987

Darley, Andrew: *Cultura Visual Digital*, Paidós Comunicación 139 Cine 2002.

Mark Dery: *Velocidad de Escape*. La cibercultura en el final del siglo. Siruela.

Marshall McLuhan: *Comprender los medios de comunicación*, Paidós Comunicación

Pérez Ornia. José Ramón: *El Arte del Video*. Introducción a la historia del video experimental. RTVE / SERBAL

Complementaria:

Erich From, *El arte de amar*, Paidós.

Erich Fromm, *El miedo a la libertad*. Paidós.

García Canclini, Néstor: *Culturas Híbridas Grijalbo*, CNCA, 1989 (1ª)

John L. Fell. *El filme y la tradición narrativa*, Editores Asociados, 1977

José Ramón Pérez Ornia: *El Arte del Video*. Introducción a la historia del video experimental. RTVE / SERBAL

Lawson, John Howard. *Teoría y Técnica de la Dramaturgia*. México, UNAM, CUEC, S/F

Louis Althusser: *Ideología y aparatos ideológicos del Estado*. Ediciones Quinto Sol, 1998, (12ª).

Michel Foucault: *Cómo se ejerce el Poder*, Suplemento Revista Siempre, 13 de marzo, 1985.

Olivier Reboul: *Lenguaje e ideología*, FCE, 1986, (1ª)

Philippe Dubois: *El acto fotográfico*. De la representación a la recepción, Paidós Comunicación.

Rivera, Virgilio Ariel, *La composición dramática, Estructuras y cánones de los 7 géneros*. México, GEGSA, 2ª, Col. Escenología1993,.

Robert C. Allen, Douglas Gomery: *Teoría y Práctica de la Historia del Cine*, Paidós.

Román Gubern: *Del bisonte a la realidad virtual*, Anagrama, 2ª 1999.

Vanoye, Francis: *Guiones modelo y modelos de guión*, Paidós, 1996

Walter Benjamín: *The work of art in the age of the mechanical reproduction*, en John Hanhardt, *Video Culture, a critical investigation*, Visual Studies Workshop.

Nombre de la materia: Animación tradicional

Tipo: Taller **Área:** Específica **Horas:** 8 prácticas

Créditos: 8

Perfil: 1.7

Clave: AAAT01-08

Justificación:

La animación comprende un conjunto de técnicas y procedimientos, que cada vez se están usando más. La utilización de animación tanto en la cinematografía, televisión, multimedia, nos da la pauta para identificar la importancia de tal disciplina. Por tanto, el conocimiento de las técnicas de animación da como resultado una gran variedad de oportunidades para los alumnos y egresados.

Descripción:

En esta materia se mostraran los distintos procedimientos que comprende la animación básica o fundamentos. Esto comprende aspectos relacionados con el manejo del espacio y el tiempo, así como de ritmo y expresión, contrastes, valores, armonía, todo siempre con el entendimiento del tiempo y el espacio fílmico, manifestados en la animación.

Propósito:

Al final del curso el alumno comprenderá elementos básicos de la animación tradicional y será capaz de generar un proyecto propio. Asimismo, sabrá distinguir los diferentes estilos y formatos de animación, sabrá manejar el espacio y tiempo dentro de la animación y conocerá los fundamentos técnicos de la animación.

Competencias:

1. Comprensión del ritmo en la animación
2. Comprensión del manejo del espacio
3. Identificación de distintas técnicas y estilos
4. Conocimiento de los distintos formatos de animación
5. Comprensión del sistema de producción de una animación
6. Comprensión del tipo de dibujo para animación
7. Comprensión de los conceptos de keyframes, inbetweens, breakdowns, etc.

Contenidos:

1. Que es animación
  - a. El medio de la animación
  - b. Principales componentes de la animación
2. Formatos en la animación
  - a. Animación para series
  - b. Animación cinematográfica
  - c. Animación en otros contextos
3. Espacio y tiempo en la animación
  - a. El *timing*
  - b. Momentos clave en la animación
  - c. Sistemas de intercalación
  - d. La hoja de exposición
4. Estilos de animación
  - a. *Cartoon*
  - b. Realista
  - c. Rotoscopio
  - d. Otros
5. Primeros fundamentos
  - a. Asterisco
  - b. *Morphing*
  - c. ***Flipbook***
  - d. Cadáver-exquisito
  - e. Animación de una línea y un punto
  - f. El *Layout*

Formato de evaluación:

1. Mediante la ejecución de una serie de ejercicios, de la entrega de un análisis en base a una serie de lecturas.
2. Revisión de los ejercicios en clase frente a los demás compañeros, trabajos en equipo para la exposición de temas.
3. Entrega final de una carpeta conteniendo todos los trabajos.

Bibliografía:

Hallas, John. *The contemporary Animator*, Focal Press, Londres, Inglaterra. 1990
Kelly, Doug. *Character animation in depth*, Coriolis Group, Inc. Arizona, E.UA.
1998

Nombre de la materia: Animación 3D

Tipo: Taller **Área:** Específica **Horas:** 8 prácticas

Créditos: 8

Perfil: 1.7

Clave: AAAT02-08

Justificación:

Para poder hacer animaciones 3D, se necesita el conocimiento del uso de software orientado a este tipo de animación.

Descriptor:

En el curso de lightwave básico los alumnos aprenderán las bases de la producción de animación 3D, como son modelado, texturización, animación y render.

Propósito:

El alumno será capaz de realizar animaciones 3D sencillas, para poder utilizarlas en cortos animados, o de manera profesional como comerciales, utilizando software para hacer 3D, texturas en 2D y compositing.

Competencias:

1. El alumno desarrollará la habilidad de crear objetos en un ambiente 3D, gracias al uso de las herramientas del software 3D.
2. El alumno ampliará su vision creativa, utilizando los conocimientos de otras materias, creando sets virtuales, detallando estos sets con texturas, iluminandolos y animando camaras en estos sets.
3. El alumno desarrollará su vision espacial, creando objetos detallados apartir de objetos primitivos, cuidando de dimensiones y proporciones de objetos reales.

Contenidos:

1. Introducción, Interface de modeler, conceptos.
2. Plugins, Modificando la interface, modelado 3D, puntos y poligonos.
3. Menu Display, modificando geometría.
4. Multiplicando geometría.
5. Construyendo geometría, detallando geometría.
6. Layout, objetos en layout, propiedades de objetos.
7. Editor de escena.

8. Editor de imagenes, editor de superficies.
9. Animación, Keyframing, Curvas de Animación.
10. Breakdowns.
11. Luces, sombras.
12. Camaras y backdrops.
13. Rendering

Formato de evaluación

1. Entregas de trabajos en fechas indicadas.
2. Entregas de tareas y ejercicios en clase.
3. Resultado gráfico.
4. Actitud.

Bibliografía

Básica

Newtek, *Lightwave 8 Reference Manual*. Estados Unidos 2004.

Complementaria

Van Der Byl, Leigh. *Lightwave 3D 8 Texturing*. Wordware Publishing, Inc. Texas, 2004.

Boughen, Nicholas. *Lightwave 3D 8 Lighting*. Wordware Publishing, Inc. Texas, 2004.

Beckwith, Wes "kurv". *Lightwave 3D 8 1001 Tips & Tricks*. Wordware Publishing, Inc. Texas, 2004.

Nombre de la materia: Stop Motion

Tipo: Taller **Área:** Específica **Horas:** 8 prácticas

Créditos: 8

Perfil: 1.7

Clave: AAAT03-08

Justificación:

Un área importante de desarrollo creativo dentro de la animación ha sido el trabajo que se ha realizado con objetos reales y personajes creados para entornos tridimensionales. Este taller se ofrecerá a alumnos que quieran experimentar con la animación dentro de un espacio real.

Descriptor:

En este taller los alumnos analizarán trabajos realizados con diferentes técnicas que utilicen objetos tridimensionales y desarrollarán proyectos explorando estas técnicas, nuevos materiales y formas de narración de manera individual o por equipos.

Propósito:

El alumno será capaz de realizar animaciones en la técnica conocida como stop motion, al mismo tiempo aprenderá a visualizar los movimientos necesarios, la fotografía y las tomas.

Competencias:

- El alumno desarrollará su vocabulario visual mediante el análisis de obras realizadas con técnicas diferentes en stop motion.
- El alumno desarrollará una actitud flexible de trabajo que le posibilite apropiarse de los diferentes materiales y procesos técnicos para ampliar sus propuestas visuales.
- El alumno desarrollará habilidades de construcción y uso de materiales propios de la animación stop motion.
- El alumno desarrollará la capacidad de trasladar una idea a la pantalla eligiendo la técnica adecuada.
- El alumno desarrollará capacidades para el trabajo en equipo al integrarse a un crew de producción.
- El alumno será capaz de evaluar y decidir los requerimientos técnicos y de personal para un proyecto de stop motion, y con esos elementos podrá evaluar su viabilidad y tomar decisiones de producción.

- El alumno desarrollará una actitud de trabajo que le permita comprometerse durante varios meses con un proyecto realizable.
- El alumno se familiarizará con la experiencia de mostrar su trabajo creativo en una pantalla ante un público (sus propios compañeros en la clase).

Contenidos:

- Características de la animación stop motion.
- Historia de la animación stop motion.
- Diseño de personajes, materiales y construcción.
- Diseño y construcción de sets.
- Animación de efectos.
- Principios básicos de animación aplicados al stop motion.
- Storyboard.
- Animatic.
- Dirección de escena y coreografía.
- Lip sync.
- Conceptos básicos de fotografía para stop motion.
- Setup de equipo.
- Planear la producción.
- Hojas de exposición para stop motion.

Formato de evaluación

Los alumnos realizarán ejercicios prácticos según el tema revisado en cada clase y entregarán un proyecto final de manera individual o por equipo.

Bibliografía

Básica

Newtek, *Lightwave 8 Reference Manual*. Estados Unidos 2004.

Complementaria

Van Der Byl, Leigh. *Lightwave 3D 8 Texturing*. Wordware Publishing, Inc. Texas, 2004.

Boughen, Nicholas. *Lightwave 3D 8 Lighting*. Wordware Publishing, Inc. Texas, 2004.

Beckwith, Wes "kurv". *Lightwave 3D 8 1001 Tips & Tricks*. Wordware Publishing, Inc. Texas, 2004.

Nombre de la materia: Interactividad, hipertexto y redes

Tipo: Taller **Área:** Específica **Horas:** 8 prácticas

Créditos: 8

Perfil: 1.8

Clave: AAMT01-08

Justificación:

Las relaciones humanas han sido hipertextuales por naturaleza, pero no es sino hasta la década de los setenta que con el surgimiento técnico de Internet se crea la categoría necesaria para entender y clasificar el comportamiento hipertextual. Un artista actual no puede escapar de la hipertextualidad humana ni técnica; la primera está presente en cualquier obra de arte de manera intrínseca; la segunda debe aprenderse para poder formar parte de la red global que nos comunica y conecta, además de convertirse en un medio más para la expresión artística.

Descripción:

En esta materia se abordarán la historia de la red, los conceptos humanos que la rodean y los conceptos y principios técnicos (de lenguaje y gráficos) necesarios para la creación de obras de arte que utilicen la red como medio de expresión.

Propósito:

Al finaliza el taller el alumno conocerá la historia del surgimiento de la red, sus posibilidades artísticas, su tecnología y su lenguaje de programación. Asimismo manejará aplicaciones gráficas para la creación de imágenes con características técnicas adecuadas para la red, así como realizará animaciones para la red. También manejará los lenguajes basados en líneas de programación que le permitan crear multimedia complejo. El alumno distinguirá el hipertexto técnico del humano y las redes técnicas de las humanas.

Competencias:

1. Conocimiento y comprensión del surgimiento de la red
2. Conocimiento y comprensión del hipertexto en su ámbito humano y técnico
3. Habilidad de manejo de aplicaciones gráficas para manejo de lenguaje de programación
4. Conocimiento y manejo del lenguaje de programación de la red
5. Habilidad para el manejo y formateo de imágenes para la red
6. Conocimiento y comprensión de la hipermedia
7. Conocimiento y comprensión de las redes técnicas
8. Habilidad para el manejo del lenguaje técnico de la red

9. Habilidad para la programación en lenguajes basados en líneas de programación
10. Capacidad para el manejo de imágenes aplicables a cualquier desarrollo digital en distintos medios y soportes
11. Capacidad para el manejo de sonido para desarrollo artísticos en diferentes medios
12. Capacidad para crear piezas artísticas en la red
13. Capacidad para generar proyectos interactivos hipertextuales

Contenidos:

1. La red
  - a. Surgimiento de la red
  - b. Elementos conceptuales de la red: el hipertexto humano
  - c. Discusión de las posibilidades artísticas
2. La tecnología de la red
  - a. Semántica de la red
  - b. Administración de la red
  - c. Tipos de redes y conexiones
  - d. Formatos de imágenes
  - e. Lenguaje programático de la red
  - f. Colores hexadecimales
  - g. Tipografía para pantalla
  - h. Cómo guardar un sitio desde Internet
  - i. Navegación
  - j. Resolución de pantalla
  - k. Qué es la hipermedia
  - l. Cómo se aplica la interactividad técnica en la red
3. Programas de apoyo gráfico para la red
  - a. Tipos de imágenes dentro de la red
  - b. Optimización de imágenes para la red
  - c. Animaciones de gráficas cuadro por cuadro para red
  - d. Botones desde lo gráfico
4. Programas de interactividad y animación para la red
  - a. Tipos de programas para la creación de interactividad y animación para la red
  - b. Animación cuadro por cuadro
  - c. Animación de movimiento
  - d. Animación de forma
  - e. Clips de película
  - f. Botones desde plug-ins
  - g. Herramientas de dibujo
  - h. Símbolos
  - i. Guías de movimiento y de forma
  - j. Máscaras
  - k. Sonido
5. Lenguajes script

- a. Programación orientada a objetos
- b. Action Script
- c. Java Script

Formato de evaluación:

1. Mediante la discusión de lecturas, el alumno deberá participar en clase y entregar ensayos analíticos de los temas abordados en clase.
2. Entrega de un ensayo final en el cual se medirá el aprendizaje del alumno.
3. Se harán prácticas durante el semestre que se promediarán al finalizar para cubrir la parte práctica de la materia.
4. Entrega de un proyecto final

Bibliografía:

- Compendio del curso Multimedia, (2004-2005), "Curso Multimedia 2004-2005", [Online], Universitat de Jaume I, Valencia, España, Disponible en: <http://www4.uji.es/~belfern/IX34/>.
- Keep Christopher, Tim McLaughlin, Robin Parmar , (DR 1993-2000), "Hypertext", [Online], The electronic labyrinth, Estados Unidos. Disponible en: <http://www.iath.virginia.edu/elab/hfl0037.html>.
- Lynch Patrick J., Horton Sarah, (2004), *Manual de estilo web. Principios de diseño básico para la creación de sitios web*, GG. Barcelona, 2da. Ed., Barcelona, p. 223
- Penela José Ramón (director de contenidos), (s/f), "Trabajando con tipos. Tecnología", [Online], Unos Tipos Duros, Barcelona. Disponible en: <http://www.unostiposduros.com/paginas/traba3e.html>.
- Roger Pring, (2001), *www.color. 300 usos del color para sitios web*, GG México,. Serie Alastair Campbell, México, p. 192
- Royo Javier, (2004), *Diseño Digital*, Paidós, Barcelona, p. 213
- Wong Wucius y Wong Benjamín, (2004), *Diseño gráfico digital*, GG Barcelona, Barcelona, p. 272
- Wright Peggy, Mosser-Wooley Diane y Wooley Bruce, "Técnicas y herramientas para usar color en el diseño de la interfaz de una computadora", [Online], traducido por Nina Flores-Guerra, The First Society in Computing, Association for Computer Machinery, Estados Unidos, Disponible en: <http://www.acm.org/crossroads/espanol/xrds3-3/color.html>.

Nombre de la materia: Arte sonoro

Tipo: Taller **Área:** Específica **Horas:** 8 prácticas

Créditos: 8

Perfil: 1.8

Clave: AAMT02-08

Justificación:

El sonido forma parte fundamental de las obras multimediáticas, su conocimiento y manejo pueden hacer de la obra de arte una experiencia inolvidable para el espectador. El manejo de la tecnología del sonido así como de los conceptos fundamentales son prioritarios para las áreas de multimedia y de cine, video y animación. El sonido es parte intrínseca de las obras de las artes visuales.

Descripción:

En esta materia se abordarán aspectos del sonido digital y análogo, así como la anatomía del oído humano y la naturaleza física del sonido.

Propósito:

Al finalizar el taller el alumno será capaz de generar piezas de sonido electrónico, así como conocerá los distintos formatos digitales, la naturaleza física del sonido y el sentido humano del oído. También conocerá los elementos técnicos y manejará las aplicaciones digitales para la creación y edición del sonido electrónico.

Competencias:

1. Comprensión del sistema auditivo humano
2. Comprensión del sonido y su naturaleza
3. Comprensión y uso de modificadores tecnológicos del sonido
4. Conocimiento del sonido y de sus posibilidades artísticas
5. Habilidad en el uso del sonido como elemento artístico
6. Habilidad en la generación de sonido electrónico
7. Capacidad para la edición de sonido y el manejo adecuado de los distintos formatos sonoros
8. Capacidad para el manejo de aplicaciones digitales sonoras
9. Habilidad para la edición de sonido electrónico
10. Conocimiento técnico de los elementos que componen al sonido

Contenidos:

1. Unidad I.
  - a. Física del sonido, ondas y vibraciones, partículas en movimiento.
  - b. El oído humano y el espectro sonoro.
  - c. Umbrales de sensibilidad y límites de nuestra percepción.
  - d. Curva de Fletcher & Munson.
  - e. Localización y ubicación de los sonidos en el entorno.
  - f. Prácticas de sensibilización, aprendiendo a escuchar.
2. Unidad II.
  - a. La síntesis electrónica de sonido, conceptos básicos.
  - b. Ondas sonoras y osciladores.
  - c. Espectro armónico y timbre.
  - d. Síntesis aditiva y substractiva.
  - e. El sintetizador modular analógico controlado por voltaje.
  - f. Envolventes, filtros, ruido y señales de control.
  - g. Síntesis digital por modulación de frecuencia, síntesis granular.
  - h. Audición
3. Unidad III.
  - a. Diseño de sonidos e instrumentos virtuales.
  - b. Instrumentos virtuales en detalle.
  - c. Síntesis en tiempo real y en tiempo diferido.
  - d. Fundamentos del sistema MIDI.
  - e. Intercomunicación y control MIDI.
  - f. Introducción a los secuenciadores, MIDI y audio.
  - g. Audición
4. Unidad IV.
  - a. Secuenciadores en detalle.
  - b. Introducción a los programas de generación automática,
  - c. Autómatas y fractales.
  - d. Lenguajes de programación.
  - e. Programación y diseño de objetos.
  - f. Máquinas virtuales multitareas.
  - g. Audición
5. Unidad V.
  - a. Prácticas con máquinas multitareas.
  - b. Formalización y estructuras.
  - c. Utilización de librerías y elementos prediseñados.
  - d. Integración del proyecto maestro.
  - e. Mezcla y masterización final.
  - f. Audición
6. Unidad VI.
  - a. Música electroacústica en concierto.
  - b. Obras mixtas y amplificación de instrumentos acústicos.
  - c. Conceptos avanzados de acústica de recintos.
  - d. Convenciones y limitantes de la perspectiva estereofónica.

- e. Introducción a los sistemas de distribución multicanal.
- f. Cuadrafonía y otros formatos de difusión envolvente en un plano.
- g. Difusión sonora manual y automática.
- h. Dolby Surround, DTS y otros formatos adoptados por la industria.
- i. Hacia una música verdaderamente dimensional, propuestas para el modelaje de espacios sonoros controlados.

Formato de evaluación:

- 1. Se harán prácticas durante el semestre, mismas que se promediarán para la calificación final.
- 2. Entrega de un proyecto final
- 3. Asistencia a clase

Bibliografía:

- Bernstein, Steven. *Técnicas de producción cinematográfica*, Limusa, México, 1ª en español 1993.
- Chion, Michel. *El Sonido : Música, Cine, Literatura...* -- Barcelona : Paidós, 1999. 413 p.
- Chion, Michel. *La Audiovisión : Introducción a un análisis conjunto de la Imagen y el Sonido* -- Barcelona : Paidós, 1993. 206 p.
- Donington, Robert. *La música y sus instrumentos*, Madrid : Alianza Editorial, 1986, 374 p.
- Moncada García, Francisco. *Teoría de la música*. México, Musical Iberoamericana, 21ª . 1996, 209 p.
- Rafael C. Sánchez: *Montaje cinematográfico, arte de movimiento*. México, CUEC, UNAM, 1ª. 1994.
- Josephs, Jess J. *La física Del Sonido Musical* -- México : Centro Regional de Ay : Reverte : Uda Técnica, 1969. 179 p.
- Stevens, S S. *Sonido y Audición* -- México : Offset Latina, 1976. 200 p.

Nombre de la materia: Instalación multimedia

Tipo: Taller **Área:** Específica **Horas:** 8 prácticas

Créditos: 8

Perfil: 1.8

Clave: AAMT03-08

Justificación:

Descripción:

Propósito:

Competencias:

Contenidos:

Bibliografía:

Michel De Certeau, Steven Rendall (1984): *The Practice of Everyday Life*. University of California Press. London, England.

Barthes, Roland. *Mitologías*. Ed. Siglo veintiuno.

Carr, Cynthia. (1993): *On Edge: Performance at the End of the Twentieth Century* Wesleyan University Press. Hanover

Harrison, Charles. (1996): *Art in Theory 1900-2000: An Anthology of Changing Ideas*. University of California Press. New England.

LIPOVETSKY, Giles. (1983): *La era del vacío. Ensayos sobre el individualismo contemporáneo*, Anagrama, Barcelona.

LYOTARD, J.-F. (1989): *La condición postmoderna*, trad. M. Antolín Rato, Cátedra, Madrid.

VIRILIO, P. (1980): *Estética de la desaparición*, trad. Noni Benegas, Anagrama, Barcelona.

VIRILIO, P. (1997). *Cibermundo, la política de lo peor*, trad. Mónica Poole. Cátedra/Teorema. Madrid

Baudrillard, Jean. (1981). *Simulacres et simulation*. Paris: Galilée.

Brault, Pascale-Anne. (1997). "Bernard-Marie Koltès: Théâtre et vérité", en: *Romance Notes*, (fall), 38, 1: 103-110.

Bachelard, Gastón. (1964): *La poética del espacio*. Beacon Press, Boston.

Fernando de Toro (1991): *Semiótica y Teatro Latinoamericano*. "Hacia un modelo para el teatro postmoderno", Galerna/IITCTL. Buenos Aires.

----. (1991b). "Cambio de paradigma: el 'nuevo' teatro latinoamericano o la constitución de la postmodernidad espectacular", en: *Iberoamericana* 43/44, 15, 2-3: 70-

92. Nuevamente impreso en: (1991c). *Espacio*, 5, núm. 9: 111-133. Versión am-

pliada: (1992). "Postmodernidad en cuatro dramaturgos latinoamericanos", en: Peter Roster/Mario Rojas (eds.). De la Colonia a la Postmodernidad: Teoría teatral y crítica sobre teatro latinoamericano. Buenos Aires/Ottawa: Editorial Galerna/IITCTL. pp. 157-176.

Mcluhan, Marshall. (1986) Understanding Media: The Extensions of Man. MIT press, Massachusetts.

Mcluhan, Marshall. y B.R.Powers (1986): The Global Village : Transformations in World Life and Media in the 21st Century. Oxford Press. England.

Jung, Carl Gustav. (1964): El hombre y sus símbolos. Ed. Paidós

Kristeva, Julia. (1980): Desire in Language: A Semiotic Approach to Literature and Art. Columbia University Press. NY.

Nombre de la material: Multimedia en escena y performance

Tipo: Taller **Área:** Específica **Horas:** 8 prácticas

Créditos: 8

Perfil: 1.8

Clave: AAMT04-08

Justificación:

En el mundo actual la capacidad de un artista para utilizar diversas disciplinas y visiones para la expresión le proporcionan las herramientas necesarias para su inserción en el ámbito artístico internacional y le confieren mayor dinamismo y flexibilidad dentro de México.

Descripción:

En este taller se realizarán diversos ejercicios y proyectos, que en conjunto a planteamientos teóricos y temáticos se buscará el conocimiento, la comprensión, crítica, y reflexión del las posibilidades interdisciplinarias entre multimedia, performance, teatro, instalación, etc.

Se realizarán dos sesiones audiovisuales donde se analizará el trabajo de diversos artistas desde 1900 hasta la actualidad.

Además del desarrollo de proyectos, se realizaran actividades prácticas orales y escritas sobre propuestas de trabajo concretas, relacionadas directamente con el temario, enfatizando especialmente en la conceptualización del alumno. (individuales y en grupo).

Propósito:

Este taller ofrece al alumno una visión de un contexto transcultural y transdisciplinario, para así superar tanto barreras ideológicas, esencialistas o hegemónicas y demostrar que fenómenos culturales no conocen fronteras, sino sólo diversas concretizaciones.

Competencias:

1. Conocimiento de la visión de un contexto transcultural y transdisciplinario
2. Superación de barreras ideológicas, esencialistas o hegemónicas
3. Capacidad para crear un arte sin fronteras.
4. Conocimiento de los contenidos teórico-prácticos que articulan los diferentes parámetros de creación arte - multimedia en escena.

5. Dotar al alumno de herramientas prácticas para la conceptualización, realización, interpretación de arte multimedia en escena/performance y su análisis.

Contenidos:

1. Unidad I
  - a. Introducción
  - b. Interdisciplinas: Teatro, performance, danza poesía, plástica y multimedia.
  - c. Breve historia. La revolución digital. (Teatro y Performance)
  - d. Performance. Planteamientos teóricos y temáticos.
  - e. Fenómenos culturales. Un contexto transcultural y transdisciplinario.
  - f. Multicultura y los medios.
2. Unidad II
  - a. Tiempo y espacio.
  - b. Sujeto-Entorno
  - c. Tiempo y ritmo.
  - d. Espacio y contexto.
  - e. Relación de cuerpo y entorno.
  - f. La cotidianidad.
3. Unidad III
  - a. Lenguaje.
  - b. Performance y Política
  - c. Performance y Tecnología
  - d. Apropiación del lenguaje
  - e. Abstracciones gestuales.
  - f. La tecnología como lenguaje
  - g. La materia - la antimateria.
4. Unidad IV
  - a. Multimedia como apoyo escénico.
  - b. El teatro plurimedial o interespectacular.
  - c. La práctica teatral-espectacular postmoderna
  - d. Interpretación
  - e. Percepción.
  - f. El registro.
  - g. Conceptualización, desarrollo, proceso, ejecución.
  - h. Consideraciones de audiencia, opositores, cómplices, participantes, público...
  - i. La crítica y la reflexión.

Formato de evaluación:

1. Se valorará la asistencia a clase
2. La participación en los debates suscitados a lo largo de las mismas
3. La realización del trabajos por cada alumno de forma individual y su posterior exposición al resto de compañeros en clase.

4. Se advierte la importancia, en este grado universitario, de la corrección idiomática, riqueza léxica y ausencia de faltas ortográficas.

Bibliografía:

Bill Viola, Laurie Anderson, Krzysztof Wodiczko, Nam June Paik, Robert Smithson, Jiro Yoshihara, (Gutai Manifesto), Georges Mathieu, John Cage, Yoko Ono, Melquiades Herrera, Linda Montano, y Tehching Hsieh, Dan Graham, Hervé Fischer, Joseph Kosuth, Julia Kristeva entre otros.

Bibliografía.

Michel De Certeau, Steven Rendall (1984): *The Practice of Everyday Life*. University of California Press. London, England.

Barthes, Roland. *Mitologías*. Ed. Siglo veintiuno.

Carr, Cynthia. (1993): *On Edge: Performance at the End of the Twentieth Century* Wesleyan University Press. Hanover

Harrison, Charles. (1996): *Art in Theory 1900-2000: An Anthology of Changing Ideas*. University of California Press. New England.

LIPOVETSKY, Giles. (1983): *La era del vacío. Ensayos sobre el individualismo contemporáneo*, Anagrama, Barcelona.

LYOTARD, J.-F. (1989): *La condición postmoderna*, trad. M. Antolín Rato, Cátedra, Madrid.

VIRILIO, P. (1980): *Estética de la desaparición*, trad. Noni Benegas, Anagrama, Barcelona.

VIRILIO, P. (1997). *Cibermundo, la política de lo peor*, trad. Mónica Poole. Cátedra/Teorema. Madrid

Baudrillard, Jean. (1981). *Simulacres et simulation*. Paris: Galilée.

Brault, Pascale-Anne. (1997). "Bernard-Marie Koltès: Théâtre et vérité", en: *Romance Notes*, (fall), 38, 1: 103-110.

Bachelard, Gastón. (1964): *La poética del espacio*. Beacon Press, Boston.

Fernando de Toro (1991): *Semiótica y Teatro Latinoamericano*. "Hacia un modelo para el teatro postmoderno", Galerna/IITCTL. Buenos Aires.

----. (1991b). "Cambio de paradigma: el 'nuevo' teatro latinoamericano o la constitución de la postmodernidad espectacular", en: *Iberoamericana* 43/44, 15, 2-3: 70-

92. Nuevamente impreso en: (1991c). *Espacio*, 5, núm. 9: 111-133. Versión ampliada: (1992). "Postmodernidad en cuatro dramaturgos latinoamericanos", en: Peter Roster/Mario Rojas (eds.). *De la Colonia a la Postmodernidad: Teoría teatral y crítica sobre teatro latinoamericano*. Buenos Aires/Ottawa: Editorial Galerna/IITCTL. pp. 157-176.

Mcluhan, Marshall. (1986) *Understanding Media: The Extensions of Man*. MIT press, Massachusetts.

Mcluhan, Marshall. y B.R.Powers (1986): *The Global Village : Transformations in World Life and Media in the 21st Century*. Oxford Press. England.

Jung, Carl Gustav. (1964): *El hombre y sus símbolos*. Ed. Paidós

Kristeva, Julia. (1980): *Desire in Language: A Semiotic Approach to Literature and Art*. Columbia University Press. NY.

EJE CREATIVO (Cursos de apoyo a los talleres)

Nombre de la materia: El cuerpo y la pintura, el cuerpo de la pintura

Tipo: Curso de apoyo a los talleres **Área:** Específica **Horas:** 4 prácticas

Créditos: 4

Perfil: 1.1

Clave: APPA01-04

Justificación:

En la historia de la pintura el cuerpo humano ha figurado como uno de los temas fundamentales al que han recurrido los artistas. Ya sean los cuerpos de ninfas griegas, de santos sufrientes, de historias de la mitología, o de imágenes francamente eróticas, la pintura del cuerpo ha sido uno de los principales despliegues de lo pictórico. Este curso quiere enfrentar al alumno con esta tradición de una manera práctica e histórica a la vez.

Descripción:

Los alumnos pintarán al cuerpo humano directamente en una clase con modelo, pero también tendrán que pintarlo de memoria y a partir de una interpretación personal. También se les impulsará a ver su propio cuerpo y pintarlo en óleo, acrílico, tinta, carboncillo o lápiz. No se buscará la corrección en la representación, sino la expresión personal. Se mostrarán en cada ejercicio ejemplos de la historia del arte.

Propósito:

Al final del curso los alumnos tendrán una idea más clara del cuerpo, y especialmente del suyo, el que será su principal modelo. Habrán entendido que el cuerpo humano ha sido, vestido y desvestido, el principal motivo del arte occidental, y como tal es el principal depositario de la tradición pictórica. Sabrán también que el cuerpo humano ha servido como la metáfora principal del cuerpo de la pintura, por lo que es una puerta de entrada excepcional para sentir y entender a la pintura.

Competencias:

1. Habilidad de pintar el cuerpo humano realista, expresionista y desde una interpretación personal..
2. Capacidad para visualizar mejor su propio cuerpo y su relación con su entorno.
3. Entendimiento de la piel de la pintura (su superficie) y la piel del cuerpo como análogas y simbólicamente afines.

4. Conocimiento del desarrollo histórico de la visión del cuerpo desde los Egipcios, los griegos, el medievo, el renacimiento, el barroco, el siglo XIX y el XX.

Contenidos:

1. Ejercicios con modelo, utilizando lápiz, carboncillo, tintas y color.
2. Pintura del cuerpo de memoria, del espejo y fotografías.
3. Revisión de la historia del arte y los cambios que ha sufrido la representación del cuerpo en distintas sociedades. Esquemas egipcios, griegos, medievales, renacentistas y barrocos del cuerpo. Utilización de estos esquemas para la elaboración de pinturas personales de cada alumno. Interpretaciones a partir de estos esquemas del cuerpo del alumno. las Dos distintos cuerpos, el del placer: Bronzino, Coreggio, Boucher, Modigliani, y el del dolor: Ribera, Greco, Bacon. Posicionamiento de cada uno de los alumnos con respecto a esta dicotomía.
4. El cuerpo y el modernismo, su desaparición en la abstracción; el ejemplo de de Kooning. Cuerpo expresionista: Kirchner, Nolde, Grosz, Baselitz, Clemente, etc.
5. Desarrollo de una propuesta personal de pintura a partir de la experiencia del curso.

Formato de evaluación:

1. Se evaluará el desarrollo del trabajo pictórico del alumno en clase, tanto por el maestro como por sus compañeros.
2. Se evaluará la propuesta personal conjuntamente por el maestro y los demás alumnos.
3. Se evaluará la comprensión del alumno mediante un ensayo que elabore sobre un tema relacionado con el cuerpo y la pintura.

Bibliografía:

Kenneth Clark, *The Nude*, The Reprint Society, London, 1956
Kenneth Clark, *Femenine Beauty*, Book Club Associates, London, 1980
John Elderfield, *Henri Matisse, A Retrospective*, Museum of Modern Art, N.Y. 1992
Klaus Honnef, *Contemporary Art*, Benedikt Taschen, 1988
Andreas Franzke, *Dubuffet*, Harry N. Abrams, N.Y. 1981
The Kama Sutra illuminated, Harry N. Abrams, N.Y. 2002
Carsten- Peter Warncke, *Pablo Picasso*, Benedikt Taschen, 1992
Duncan Robinson, *Stanley Spencer*, Phaidon Press, Oxford, 1979
Jean Leymarie, Genevieve Monnier, Bernice Rose, *Drawing, History of an Art*, Skira-Rizzoli, N.Y. 1979
Willem de Kooning, Centre Georges Pompidou, Paris, 1984
Francis Bacon, Centre Georges Pompidou, Paris, 1996
Eadweard Muybridge, *The Human Body in Motion*, Dover Publications Inc. N.Y., 1995

David Sylvester, *Entrevistas con Francis Bacon*, Editorial Polígrafa, Barcelona, 1977

Giacometti, Centro Cultural Arte Contemporáneo, México 1987

E.H.Gombrich *Arte e ilusión* Gustavo Gili, Barcelona, 1979

Nombre de la materia: Pintura y fotografía

Tipo: Curso de apoyo a los talleres **Área:** Específica **Horas:** 4 prácticas

Créditos: 4

Perfil: 1.1

Clave: APPA02-04

Justificación:

La relación entre la pintura y la fotografía ha sido problemática desde el siglo XIX, cuando se creyó que la fotografía sustituiría a la pintura. Por otro lado, la fotografía ha tratado persistentemente de parecerse a la pintura para acceder a la condición de “arte”. Estas relaciones tan cercanas y conflictivas revelan una profunda interrelación entre estas dos artes visuales, desde la cámara oscura y la cámara lúcida del barroco, y el uso constante de espejos y lentes por pintores. Este curso se propone mostrar práctica y teóricamente la interrelación de estas dos artes.

Descripción:

Los alumnos descubrirán prácticamente los efectos de la cámara oscura y la lúcida, dibujarán y pintarán utilizando proyectores de cuerpos opacos y enfrentarán esta experiencia a la de pintar directamente del modelo según la tradición de observación (“ver y comparar” diría Gombrich) de la pintura renacentista. Llevarán ejercicios de pintura a partir de fotografías y de bocetos, como del natural. Estudiarán los efectos de lentes y espejos en la pintura del barroco al siglo XIX, y de la fotografía en los siglos XIX y XX.

Propósito:

1. Que los alumnos aprendan a ver y entender una imagen fotográfica a partir de las técnicas de la pintura.
2. Que aprendan a componer y construir una representación por medio de la observación (“ver y comparar”) y a contrastar este método con los métodos fotográficos, con el uso de lentes y proyectores de cuerpos opacos.
3. Que el alumno utilice productivamente el collage fotográfico como una técnica más de la pintura.
4. Que el alumno encuentre en el uso de la fotografía, como boceto o como producto final, una manera de plantear un proyecto personal a partir de una idea.
5. Que el alumno vea a la historia de la pintura como un antecedente de la historia de la fotografía; que vea y reconozca las relaciones profundas entre estas dos artes.

Competencias:

1. Los alumnos deberán llegar al curso con algunas habilidades en la construcción de imágenes pictóricas, las cuales se afianzarán al término de éste mediante ejercicios de dibujo y pintura con modelo.
2. El alumno sabrá, por su experiencia con la pintura, que la fotografía debe de construirse con el mismo cuidado y concentración que la pintura (a través del encuadre, la exposición, la dirección de la luz, el movimiento o su ausencia, tanto del ojo o lente, como del objeto retratado).
3. Capacidad para usar la cámara como una fuente de bocetos o ideas visuales para posteriormente desarrollarlas en la pintura.
4. Capacidad para usar el proyector de cuerpos opacos y proyector de transparencias como un instrumento más de la pintura.
5. Capacidad para utilizar la fotografía digital y las impresiones digitales como un material más de la pintura.

Contenidos:

1. La historia de la pintura como el desarrollo de la conciencia de lo visual; del medievo al renacimiento.
2. Revisión de la pintura del renacimiento como el desglose o deconstrucción de los fundamentos básicos de la percepción: profundidad, perspectiva, traslapes, volumen con claroscuro, brillo, escalas y recesión, paralaje, etc. Ejercicios prácticos.
3. Comienzo del uso de lentes, la cámara oscura y la cámara lúcida en los países bajos y en Italia., El brillo y la textura, la luz y la pintura al óleo. De Van Eyck a Vermeer a Canaletto. Ejercicios prácticos.
4. El siglo XVI y el nuevo naturalismo: Franz Hals y Velásquez. Ejercicios prácticos.
5. El naturalismo impresionista, (Monet), el argumento del ojo inocente: John Ruskin y los Prerrafaelitas. Ejercicios prácticos.
6. El siglo XX y la fotografía en la pintura: el arte Pop, Warhol y Rauschenberg, David Hockney y Gerhard Richter
7. Un ejemplo de la influencia de la fotografía sobre la pintura: Francis Bacon y Eadweard Muybridge.
8. Un ejemplo de la influencia de la pintura sobre la fotografía: Robert Mapplethorpe, Peter Joel Witkin

Formato de evaluación:

1. Mediante un proyecto personal que muestre una relación dinámica entre pintura y fotografía.
2. Un ensayo que justifique dicho proyecto personal.
3. Participación y desempeño en clase.
4. Presentación de su cuaderno de trabajo.

Bibliografía:

- D. Hockney *Secret Knowledge* Viking Studio, 2001
S. Sontag *On Photography*, Delta Books, N.Y. 1973
G. Richter *Atlas*
González Flores: *Pintura y Fotografía* Gustavo Gili, Barcelona, 2005
H, Wescher, *La historia del Collage*, Gustavo Gili, Barcelona 1976
Aaron Scharf, *Art and Photography*, Penguin Press, Londres, 1968
Eadweard Muybridge, *The Human Body in Motion*, Dover Publications Inc. N.Y., 1995
Francis Bacon, Centre Georges Pompidou, Paris, 1996
David Sylvester, *Entrevistas con Francis Bacon*, Editorial Polígrafa, Barcelona, 1977
Nikos Stangos, *That's the way I see it, David Hockney*, Chronicle Books, 1993
Paul Joyce, *Hockney on "Art", conversations with Paul Joyce*, Little Brown, 2002.
David Hockney, *Secret Knowledge*, Viking Studio, London, 2001.
Museo Nacional Reina Sofía, *Arte Pop*, Electa, 1992
Mariet Westermann, *A Worldly Art*, Harry N. Abrams, 1996

Nombre de la materia: Cita, robo y apropiación

Tipo: Curso de apoyo a los talleres **Área:** Específica **Horas:** 4 prácticas

Créditos: 4

Perfil: 1.1

Clave: APPA03-04

Justificación:

El arte se ha nutrido siempre de sí mismo, tomando de la historia del arte su inspiración y enriqueciéndose de las contribuciones de los demás artistas. La frontera entre la cita que hace un artista de un motivo o figura de alguien más, al robo franco de una composición o un aspecto de la obra de otro, o la manera en la que uno se apropia de las invenciones de un colega, contemporáneo o anterior es tenue y a veces imposible de definir. Este curso mostrará al alumno que la puerta grande para entrar a la pintura es en los hombros de alguien más. La pintura del siglo XX ha estado dominada por el sol de la novedad, ha sido anatema para los artistas hacer lo que todos hicieron en los siglos pasados: estudiar un pintor del pasado copiando obras de él para asimilar sus técnicas. Es hora de quitarnos este prejuicio y enfrentar lo inevitable: para apropiarnos de los tesoros del pasado hay que recrearlos, “copiarlos”, para poder asimilarlos.

Descripción:

El curso mostrará a los alumnos que la pintura se construye desde la misma pintura; como dijo Dalí, todo artista debe de comenzar copiando a otro artista. La copia como ejercicio de asimilación epistemológica. Se incentivará a los alumnos a centrarse en algún artista del pasado o del presente para fundar un proceso plástico. No copiar por copiar, sino apropiarse de una idea y llevarla más allá de su aplicación original en el artista escogido.

Propósito:

Al finalizar el curso los alumnos habrán progresado de la copia, que es indistinguible del robo o plagio, a la apropiación de un proceso ajeno al que habrán hecho propio. En esta etapa las referencias a los artistas copiados se tornarán citas, referencias, guiños de una obra a otra y los alumnos habrán logrado estructurar un proyecto personal que poco a poco irá adquiriendo independencia y autonomía.

Competencias:

1. Sabrán pintar según los parámetros pictóricos que les interesa, copiando de los artistas que escogieron.
2. Sabrán pasar de la copia fiel del modelo seleccionado a la asimilación despreocupada y libre de las imágenes.
3. Sabrán distinguir entre la forma y la idea, de tal manera que de lo que terminarán apropiándose es del proceso, del concepto que harán suyo.

Contenidos:

1. Selección de un artista para estudiar su obra y sus maneras de pintar.
2. Selección de las obras específicas a partir de las cuales comenzar su trabajo de copiado.
3. Dominio del proceso de su modelo artístico mediante una serie de copias, progresando a interpretaciones más libres, pero siempre con el modelo en mente.
4. Estudio profundo de su artista seleccionado, de su obra, su contexto histórico y los procesos pictóricos que manejaba.
5. Evolución del proyecto personal, que de derivativo, irá adquiriendo autonomía e independencia.

Formato de evaluación:

1. Se evaluará la progresión de la copia, de la fidelidad a su transformación en manos del alumno.
2. Se evaluará su trabajo en clase y su cuaderno de trabajo.
3. Evaluación de un trabajo final mediante criterios de independencia, coherencia y la relación que mantiene con la obra original.
4. Se pedirá un ensayo final que será un estudio del artista seleccionado; qué es lo que le gusta de su obra y hacia donde la llevó para encontrar su proyecto personal.

Bibliografía:

- Susan Lambert, *The Image Multiplied*, Abaris Books, N.Y., 1987
Alberto Gironella, Grupo Financiero Bital, Landucci editores 2002
Alberto Gironella, *Esto es Gallo*, Museo Rufino Tamayo, México 1984
Catherine Pugli *Caravaggio*, Phaidon Press, 1998
David Sylvester, *Entrevistas con Francis Bacon*, Editorial Polígrafa, Barcelona, 1977
Aaron Scharf, *Art and Photography*, Penguin Press, Londres, 1968
Eadweard Muybridge, *The Human Body in Motion*, Dover Publications Inc. N.Y., 1995
Carsten- Peter Warncke, *Pablo Picasso*, Benedikt Taschen, 1992
Julián Gallego, *Zurbarán*, ediciones Polígrafa, Barcelona 1976
Richard Wollheim, *Painting as an Art*, Princeton University Press, 1987

Nombre de la materia: Pintura y dibujo, boceto y cuadro

Tipo: Curso de apoyo a los talleres **Área:** Específica **Horas:** 4 prácticas

Créditos: 4

Perfil: 1.1

Clave: APPA04-04

Justificación:

La pintura, desde el renacimiento hasta los simbolistas y la pintura de salón del siglo XIX utilizó al dibujo para explorar y llegar al planteamiento de una idea, los primeros trazos esquemáticos jugaban con la idea inicial, después se hacían los cartones preparatorios y finalmente, si la obra era grande y su realización dependía de su aprobación por las autoridades correspondientes se hacía un “*modello*” o dibujo muy detallado para que el patrón pudiera visualizar la obra y decidirse. El dibujo como obra terminada y no como subsidiario de una pintura, esto es, como género propio, solo se da hasta el modernismo con los dibujos de Klee, Kandinsky, Max Ernst, Hans Bellmer, Miró, Bracque, Picasso, etc., y más recientemente con Twombly, Tápies, Sol LeWitt, Clemente. Sin embargo Picasso también sigue usándolo como instrumento para llegar a una idea, Dalí como boceto de un cuadro complejo y lo mismo hacen Mondrian, Delvaux, Boccioni, etc. Hoy en día el dibujo sigue siendo un poderoso instrumento para conceptuar una idea visual para la pintura, la escultura, el grabado y hasta para el cine o porqué no, la fotografía, a la vez que un género pictórico propio, por eso los alumnos necesitan enfrentarse práctica y teóricamente con estas dos maneras del dibujo.

Descripción:

Este es un curso de dibujo. El dibujo es su razón de ser y su meta, el dibujo como andamio y vehículo para llevarnos a un fin determinado, y el dibujo como el fin mismo. Se explorarán varias formas del dibujo, lápiz, tinta, acuarela, pastel, carboncillo, crayones para la elaboración de obra terminada y de bocetos o ideas para desarrollar en otros medios: pintura, grabado, escultura, fotografía, cine, instalación.

Propósito:

Al terminar el curso el alumno habrá adquirido la capacidad de plantear sus ideas visualmente por medio del dibujo. También habrá utilizado el dibujo como género independiente al producir obra en este medio.

Competencias:

1. Capacidad de utilización del dibujo como medio para explorar y probar ideas visuales.
2. Capacidad para llevar estos dibujos esquemáticos de exploración en una dirección específica.
3. Sabrán usar el dibujo como una técnica o medio artístico independiente al producir dibujos como obra terminada.

Contenidos:

1. La práctica del dibujo como instrumento de visualización. Ejercicios para comunicar ideas mediante el dibujo de imágenes sencillas.
2. Ejercicios de diálogo entre los alumnos usando únicamente lápiz y papel sin involucrar lenguaje escrito.
3. Exploración en dibujo de la forma de un objeto cualquiera: un teléfono de disco, una botella, una lámpara, un pupitre.
4. Ejercicios con plantas, troncos, y objetos orgánicos como modelo.
5. Ejercicios de dibujo del cuerpo desnudo con modelo.
6. Ejercicios de dibujo del propio cuerpo desnudo, en conjunto y en partes; por ejemplo entender en dibujo la forma de un pie, de una mano, de una oreja o de la nariz.
7. Selección de alguno de los dibujos esquemáticos realizados en la exploración de la forma de un objeto y su transformación en un dibujo terminado, en una obra.
8. Elaboración de un proyecto personal de dibujo que muestre la progresión de los dibujos exploratorios, los preparatorios y el dibujo final terminado.
9. El estudio de la historia del dibujo, desde las cuevas de Altamira hasta nuestros días.
10. Cuaderno personal de dibujo

Formato de evaluación:

1. Mediante un proyecto personal que muestre una relación dinámica entre el boceto y el producto final.
2. Muestra de bocetos y de dibujos terminados.
3. Participación y desempeño en clase.
4. Presentación de su cuaderno de trabajo.

Bibliografía:

- Jean Leymarie, Genevieve Monnier, Bernice Rose, *Drawing, History of an Art*, Skira-Rizzoli, N.Y. 1979
- Kimon Nicolaidis, *The natural Way to Draw*, Houghton Mifflin, Boston 1941
- Robert Kaupelis, *Learning to Draw*, Watson- Guptill Publications, N.Y., 1983
- José Luis Cuevas, Carlos Fuentes, *Homenaje al lápiz*, Museo José Luis Cuevas, Landucci editores, 1999
- Francis Ching, *Dibujo y proyecto*, Gustavo Gili, Barcelona, 1999

Pierantonio Ruggero, *El ojo y la idea*, Paidós, Barcelona, 1984
Betty Edwards, *Aprender a dibujar*, Hermann Blume, Madrid 1988

Nombre de la materia: Simbolismos y narrativas: iconografías visuales

Tipo: Curso de apoyo a los talleres **Área:** Específica **Horas:** 4 prácticas

Créditos: 4

Perfil: 1.1

Clave: APPA05-04

Justificación:

El arte occidental ha girado alrededor de unos cuantos temas de la mitología cristiana y grecolatina. Las imágenes exploraban narrativas que todo mundo conocía, por lo que se podía apreciar las variables introducidas por el artista. En el siglo XIX estas narrativas se abren a temas literarios, nacionales, orientalistas, simbolistas propios del romanticismo. Con los impresionistas se deshecha la narrativa compartida socialmente por una de la pura visualidad. El modernismo, siguiendo esta línea, sustituye las narrativas tradicionales por las formales, oníricas y primitivistas. Desde entonces todo artista produce su propia narrativa alrededor de su muy personal mitología. Es importante mostrar, sin embargo, que las narrativas personales de ahora, conciente o inconscientemente conectan con las grandes narrativas del pasado.

Descripción:

Este curso muestra las narrativas tradicionales del arte de la pintura y su persistencia en el arte de ahora. También explorará las narrativas personales de los artistas de la modernidad para dar ejemplo a que los alumnos desarrollen sus propias narrativas.

Propósitos:

El alumno será capaz de estructurar una narrativa propia basada en una mitología personal de reconocer sus temas de trabajo y vincularlos con la historia del arte.

Competencias:

1. Conocimiento de las principales narrativas religiosas, mitológicas, políticas de la historia de la pintura.
2. Saber reconocer los temas fundamentales del arte occidental y compararlos con los diferentes enfoques que han tenido culturas distintas a la nuestra
3. Conocimiento de las principales narrativas personales del arte contemporáneo.
4. Habilidad para apropiarse de las narrativas visuales contemporáneas y assimilarlas a una narrativa personal.

5. Ser capaz de analizar las obras de los compañeros y las suyas propias en términos de la coherencia narrativa.

Contenidos:

1. Apropiación pictórica de algunas de las narrativas que aparecen en la historia de la pintura, el cine y el teatro.
2. Elaboración de una serie de obras pictóricas, collages, dibujos basados en las narrativas visuales surgidas de la actualidad: noticias sociales, políticas, científicas, culturales.
3. Cuaderno de narrativas personales, apuntes de dibujo de los sueños, viajes y guiones imaginarios.
4. Poder utilizar posconocimientos adquiridos para ampliar las posibilidades metafóricas a la hora de construir imágenes en su trabajo.

Formato de evaluación:

1. Mediante un proyecto personal que muestre una relación entre una narrativa histórica y una personal.
2. Mediante un proyecto personal que muestre capacidad de apropiarse de una narrativa contemporánea.
3. Presentación de su cuaderno de trabajo con sus apuntes de narrativas visuales.

Bibliografía:

- Humberto Eco y Omar Calabrese, *El tiempo en la pintura*, Mondadori España, 1987
- Rose-Marie & Rainer Hagen, *Los secretos de la pintura*
- Rosalind Krauss *Se acabó el juego La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos*, Alianza Forma
- Jean Leymarie, Genevieve Monnier, Bernice Rose, *Drawing, History of an Art*, Skira-Rizzoli, N.Y. 1979
- Willem de Kooning*, Centre Georges Pompidou, Paris, 1984
- Francis Bacon*, Centre Georges Pompidou, Paris, 1996
- Eadweard Muybridge, *The Human Body in Motion*, Dover Publications Inc. N.Y., 1995
- David Sylvester, *Entrevistas con Francis Bacon*, Editorial Polígrafa, Barcelona, 1977
- Giacometti*, Centro Cultural Arte Contemporáneo, México 1987
- Erwin Panofsky, *Estudios sobre iconología*, Alianza Universidad, Madrid, 1980
- Erwin Panofsky, *Renaissance and Resuscitations in Western Art*, Icon Editions, London 1972
- Heinrich Wölfflin, *El arte clásico*, Alianza Forma Madrid, 1982
- Harold Rosenberg, *The Anxious Object*, Horizon Press, N.Y. 1964.
- Alpers, S., *El arte de describir*. El arte holandés del siglo XVII, Herman Blume, Madrid, 1987
- Richard Wollheim, *Painting as an Art*, Princeton University Press, 1987

Nombre de la materia: Documentación y archivos, proceso y producto

Tipo: Curso de apoyo a los talleres **Área:** Específica **Horas:** 4 prácticas

Créditos: 4

Perfil: 1.1

Clave: APPA06-04

Justificación:

La pintura del siglo XX, después de Duchamp y Joseph Bueys, ha desbordado sus cauces, trascendido sus formatos de tal manera que ha dejado de ser pintura, se ha rebelado contra el género pintura subrayando la importancia del concepto por sobre la experiencia visual, el proceso por encima de la obra terminada y la idea sobre la técnica. Este acercamiento al arte ha hecho de la documentación una necesidad pues la “obra” en sí no existe mas que en la mente del artista. La fotografía, el video, los escritos de los artistas y a veces de los críticos se convierten en los medios donde pervive la obra. Hoy en día es inevitable enfrentarse con el arte conceptual, por lo que los alumnos de pintura requieren conocer sus preceptos y manejar sus procesos, independientemente de si van a practicar el arte conceptual o no.

Descripción:

Estudio de las diversas estrategias de trabajo de los artistas contemporáneos desde la documentación del trabajo, la elaboración de textos y las diferentes maneras de montaje y presentación. Se explorará la relación que el arte conceptual tiene con la pintura y con las preocupaciones políticas y sociales del momento.

Propósito:

Al final del curso los alumnos van a poder proponer un proyecto conceptual y lo van a poder justificar y documentar coherentemente.

Competencias:

1. Saber analizar el contenido conceptual de la pintura del pasado y contemporánea.
2. Capacidad de plantear claramente una propuesta conceptual.
3. Capacidad de elaborar la documentación necesaria que implica cada proyecto.
4. Capacidad de distinguir las necesidades de montaje que requiera el proyecto.

Contenidos:

1. Estudiar y analizar las distintas motivaciones del arte contemporáneo y sus relaciones con la antropología y sociología y la psicología.
2. Proyecto personal que construye una presentación coherente de la narrativa conceptual con archivos escritos y visuales adecuados.
3. Interrelación de concepto, texto e imagen.

Formato de evaluación:

1. Elaboración de documentación para la realización de un proyecto
2. Selección de lecturas y textos que amplíen la interpretación del proceso
3. Revisión de cuaderno de trabajo
4. Evaluación del proyecto final

Bibliografía:

Octavio Paz, *Apariencia Desnuda*, Biblioteca Era , México 1978

J.Eliott, *Entre el pensar y el ver*, Fondo de Cultura Económica, México 1976

Tony Godfrey, *Conceptual Art*

Peter Osborne , *Conceptual art*, Phaidon Press, London

Ana María Guasch, *Los Manifiestos del Arte Posmodernos*, Alianza Forma, Madrid

Calvin Tomkins, *The Bride and the Bachelors*, The Viking Press, N.Y. 1962

Nombre de la materia: El color y la pintura

Tipo: Curso de apoyo a los talleres **Área:** Específica **Horas:** 4 prácticas

Créditos: 4

Perfil: 1.1

Clave: APPA07-04

Justificación:

El color es un elemento central en el arte y la cultura y ha sido utilizado de maneras diferentes con propósitos cambiantes. Es importante que todo artista conozca la historia y las maneras en que el color interviene en nuestra vida cotidiana y en nuestra manera de representar nuestra realidad al mezclar lo figurativo con lo abstracto, el diseño con la pintura y las posibilidades que puede tener con los nuevos desarrollos tecnológicos.

Descripción:

Entender el color como un elemento importante de la pintura y su desarrollo a partir de las vanguardias. Conocer la importancia del color en el diseño gráfico y sus distintas aplicaciones en otras áreas como el cine y el video.

Poder reconocer las distintas estrategias en la aplicación del color para diferentes tipos de pintura como el Pop, el expresionismo alemán, el expresionismo abstracto y como cada una desarrolla una estética diferente hasta tocar el video, la fotografía y el cine.

Reconocer estrategias técnicas que han borrado los bordes entre pintura figurativa y abstracta a través del color y la revitalización de lo pictórico en artes digitales.

Propósitos:

Lograr que el alumno pueda comprender los diferentes procedimientos técnicos y expresivos que el color propone y como son reutilizados en medios distintos como el video, la fotografía y el cine, estableciendo una apertura en la concepción de lo pictórico como forma de expresión

Competencias:

1. Conocer las diferentes estrategias sobre el uso del color que las vanguardias propusieron y poder comprender las distintas maneras significativas que el color tiene actualmente.
2. Poder manejar y sensibilizarse en la relación entre figuración y abstracción que el color permite así como su traslado a diferentes medios.
3. Diferencias entre el cine y el video, este último como un medio más pictórico.

Contenidos:

1. Estudiar a las vanguardias y su relación con el color.
2. Poder utilizar elementos de diseño gráfico y entender otros usos expresivos del color.
3. Transitar de lo figurativo a lo abstracto
4. Entender la obra de artistas contemporáneos que manejan la luz como color o la presencia de lo pictórico en el cine, la fotografía y el video.
5. Conocimiento de las historias del color en otras culturas.

Formato de evaluación:

1. Presentación de un proyecto sobre el color ya sea pintura, video, fotografía o instalación
2. Análisis de un artista contemporáneo que utiliza al color como medio de expresión.

Bibliografía:

Atlas Gerhard Richter

Bauhaus

James Turrell

Lo espiritual en el arte V. Kandinsky

Kenneth Clark, *The Nude*, The Reprint Society, London, 1956

Kenneth Clark, *Feminine Beauty*, Book Club Associates, London, 1980

John Elderfield, *Henri Matisse, A Retrospective*, Museum of Modern Art, N.Y. 1992

Klaus Honnert, *Contemporary Art*, Benedikt Taschen, 1988

Andreas Franzke, *Dubuffet*, Harry N. Abrams, N.Y. 1981

The Kama Sutra illuminated, Harry N. Abrams, N.Y. 2002

Carsten- Peter Warncke, *Pablo Picasso*, Benedikt Taschen, 1992

Duncan Robinson, *Stanley Spencer*, Phaidon Press, Oxford, 1979

Jean Leymarie, Genevieve Monnier, Bernice Rose, *Drawing, History of an Art*, Skira-Rizzoli, N.Y. 1979

Willem de Kooning, Centre Georges Pompidou, Paris, 1984

Francis Bacon, Centre Georges Pompidou, Paris, 1996

Eadweard Muybridge, *The Human Body in Motion*, Dover Publications Inc. N.Y., 1995

David Sylvester, *Entrevistas con Francis Bacon*, Editorial Polígrafa, Barcelona, 1977

Giacometti, Centro Cultural Arte Contemporáneo, México 1987

E.H.Gombrich *Arte e ilusión* Gustavo Gili, Barcelona, 1979

Nombre de la materia: Técnicas experimentales en pintura y dibujo

Tipo: Curso de apoyo a los talleres **Área:** Específica **Horas:** 4 prácticas

Créditos: 4

Perfil: 1.1

Clave: APPA08-04

Justificación:

Una gran parte del arte de hoy en día nace de la ruptura con los métodos tradicionales de la aplicación de las técnicas y los materiales. El alumno no sólo debe de estar familiarizado con las formas tradicionales, sino que también debe tener experiencia de las diferentes y variadas maneras que el arte moderno ha explorado para construir una imagen. Este curso se propone fundar un conocimiento tradicional y a la vez su ruptura y cuestionamiento mediante técnicas alternativas, para que el alumno pueda escoger que camino tomar en la elaboración de sus proyectos personales.

Descripción:

En el taller se realizarán ejercicios que promueven la creatividad de los alumnos en el uso experimental de las técnicas tradicionales y de los materiales y soportes contemporáneos. Se van a realizar piezas de collage donde se impulsará a los alumnos a utilizar con libertad varias técnicas y integrarlas en una misma obra.

Propósitos:

Los alumnos habrán aprendido las técnicas tradicionales de la pintura y el dibujo realizando una serie de obras experimentales que promueven su dominio técnico sin caer en el academicismo. Sabrán experimentar con materiales tradicionales y alternativos que rompan con sus paradigmas formales de pintura y dibujo.

Competencias:

1. Conocimiento de diferentes materiales y habilidad de aplicarlas en técnicas tradicionales y contemporáneas de dibujo y pintura.
2. Sabrá preparar los soportes tradicionales de la pintura.
3. Conocimiento de las técnicas tradicionales y alternativas aplicadas en dibujo, pintura y collage por reconocidos artistas de hoy en día.
4. Habilidad en la utilización de técnicas mixtas.
5. Habilidad para integrar sus ideas personales en el uso de los materiales, en ejercicios colectivos de collage.
6. Sabrá archivar la obra para que pueda mantenerse en buen estado.

Contenidos:

1. Preparación de los soportes para pinturas de técnicas tradicionales. Armar bastidores, estirar las telas y prepararlas con una imprimatura adecuada.
2. Técnicas de preparación de pigmentos y texturas. Encáustica y temple, así como técnicas mixtas.
3. Ejercicios personales de dibujo, pintura y collage en técnicas mixtas.
4. Ejercicios colectivos de los collages en técnicas mixtas.
5. Estudio de la obra de conocidos artistas contemporáneos que utilizan técnicas tradicionales, contemporáneas y mixtas.

Formato de evaluación:

1. Evaluación continua del uso apropiado de las técnicas de la preparación de los soportes y materiales para los ejercicios.
2. Los ejercicios individuales evaluados sobre el criterio del uso creativo de las técnicas tradicionales, contemporáneas y mixtas en pintura, dibujo y collage.
3. La aportación individual a los ejercicios colectivos de collage.
4. Seminarios individuales de los alumnos sobre el uso de técnicas tradicionales y alternativas en la obra de reconocidos artistas contemporáneos.

Bibliografía:

- Robert Kaupelis, *Experimental Drawing*, Watson-Guption Publ., New York 1992
- Teel Sale, Claudia Betti, *Drawing: A Contemporary Approach (with InfoTrac)*, Wadsworth Publishing Co. New York 2003
- H, Wescher, *La historia del Collage*, Gustavo Gili, Barcelona 1976
- Mary Lynn, *Robert Rauschenberg, Art and Life*
- Barbara Catoir, *Conversaciones con Antoni Tàpies*, Ediciones Polígrafa, S.A. Barcelona 1989
- Victória Combalia Dexeus, *Tàpies*, Ediciones Polígrafa, S.A. Barcelona 1984
- Remo Gugieri, *Hernández Pijuan*, Ediciones Polígrafa, S.A. Barcelona 1991
- Werner Schade, *Joseph Beuys, Early Drawings*, W.W.Norton & Co, New York, 1992
- Arte Pop*, Museo de Arte Reina Sofía, Electa España, 1992
- Carmen Bohera, *Descubre el Collage*, Editorial Paffagón, 1996
- D. Cooper, *The Cubist Epoch*, Phaidon Press, Oxford, 1970

Nombre de la materia: Talla

Tipo: Curso de apoyo a los talleres **Área:** Específica **Horas:** 4 prácticas

Créditos: 4

Perfil: 1.2

Clave: APEA01-04

Justificación:

Este curso se enfocará en darle al alumno las herramientas básicas para tallar diversos materiales, creando esculturas y objetos tridimensionales, al trabajar con materiales, técnicas y ejercicios distintos, partiendo de la idea de que al tallar se van extrayendo partes de la materia para darle forma.

Descripción:

Los alumnos se iniciarán en la talla a partir del uso de distintos materiales, convencionales y experimentales, como jabón, madera, unicel, piedra, cera, plásticos o barro, entre otros, utilizando técnicas y herramientas de diversos tipos, que le permitan al alumno involucrarse con esta técnica de manera personal e innovadora.

Propósito:

Al final de este curso el alumno habrá aprendido a manejar los procesos y herramientas para tallar formas tridimensionales, al mismo tiempo que habrá adquirido los conocimientos y habilidades para los procesos de sustracción y conocimiento de los materiales.

Competencias:

1. Habilidad de elaborar una pieza escultórica utilizando la técnica de la talla.
2. Capacidad de conceptualizar la obra partiendo de un bloque, mediante el uso del dibujo escultórico.
3. Conocimiento y capacidad de uso de las distintas técnicas de tallado.
4. Capacidad de experimentar, buscar y conocer nuevos materiales, sus estructuras, texturas y posibilidades técnicas.

Contenidos:

1. La relación de la técnica de la talla con materiales tradicionales (maderas y piedras), y con materiales contemporáneos (mdf, unicel, plásticos, jabón, cabello, etc.).

2. Las cualidades de los diversos tipos de maderas - su dureza, textura, vetado, color, dependiendo si estas son finas (cedro, caoba, roble), frutales (guayabo, peral, manzano) o para construcción (pino, oyamel).
3. Utilización de las herramientas manuales de la talla como gubias, formones, escofinas, lijas, serruchos, navajas, mazos y martillos; así como herramientas eléctricas, como taladros, caladoras, dremmel, etc.
4. Las técnicas de manipulación de madera (clavado, atornillado, pegado, ensamblado).
5. Las técnicas de acabados (lijado, barnizado, encerado, entintado).

Formato de evaluación:

1. Evaluación continua del desempeño de los alumnos en el manejo de conceptos y uso de herramientas, así como de capacidad de investigación y análisis de las piezas realizadas en clase.
2. Evaluación de las presentaciones y trabajos sobre la obra de reconocidos artistas contemporáneos que se relacionen con los proyectos personales de cada alumno.
3. Evaluación de proyectos y procesos personales de cada alumno, en función de los temas y técnicas vistos en clase, y de la habilidad de documentarlos.

Bibliografía:

- Rudel, Jean. *Técnica de la escultura*, Fondo de Cultura Económica, Mexico, 1986
- Midgley Barry and others "The Complete Guide Sculpture, Modelling and Ceramics, Technics and Materials", Chartwell Books Inc. United States , reprint 1986.
- Dawson, R. *Practical carving in stone, wood, plastics and other materials*, London, 1972
- Adam, S. *Technique of greek sculpture*, Leiden 1966
- Meilach, D. *Contemporary stone sculpture*, New York 1970
- Davidson, Glenn "Tool Grinding and Sharpening Handbook", Sterling Publishing Co. New York 1985
- Jorge du Bon, CONACULTA, INBA, México 1995
- Harvey, Michael. *Carving letters in stone and wood*, The Bodley Head Ltd., London 1987
- Artículos seleccionados de la revista "Sculpture", International Sculpture Center , E.U.A. 1996-2005.
- Midgley, B. Guía completa de escultura, modelado y cerámica. Técnicas y material. Madrid. Blume. 1982.
- Teixido, J. y Chicharro, J. La talla, escultura en madera. Barcelona. Parramón. 1996.
- Hoppe, H. Tallado en madera. Buenos Aires. Kapelusz. 1972.
- Kretzschmar. Talla manual de la madera. Barcelona. Ceac. 1983.
- Upton, J. Practica de la talla en madera. Barcelona. Ceac. 1984.
- Röttger, E., Klante, D. y Sagner, A. Jugar creando, la madera. Paris. Bouret. 1972.
- Denning, A. Enciclopedia de técnicas de talla. Barcelona. Acanto. 1997.

Nombre de la materia: Modelado, moldes y vaciados

Tipo: Curso de apoyo a los talleres **Área:** Específica **Horas:** 4 prácticas

Créditos: 4

Perfil: 1.2

Clave: APEA02-04

Justificación:

El proceso de modelado es uno de los procedimientos básicos en la producción escultórica, en el que se aplican tanto procesos de adición como de sustracción de material. Es un procedimiento idóneo para sensibilizar al alumno sobre los problemas de presencia de las formas tridimensionales en el espacio. El modelado generalmente va seguido de la producción de un molde, que se utiliza para producir vaciados de diversos materiales. Este procedimiento es indispensable para la traducción de formas modeladas en materiales blandos a otros más resistentes.

Descripción:

Que los alumnos fijen en un material dúctil sus observaciones de un modelo tridimensional, para después traducirla, por medio de los procedimientos de producción de moldes y vaciados, a otro material más resistente.

Propósito:

Al final de este curso el alumno habrá aprendido a manejar los procesos de modelado de las formas tridimensionales, al mismo tiempo que tendrá los conocimientos y habilidades para los procesos de producción de moldes y procesos de producción de vaciados.

Competencias:

1. Capacidad de manejar los conceptos y procesos de adicción y sustracción en el modelado escultórico.
2. Habilidad de plasmar en una forma tridimensional las observaciones de un modelo tridimensional adquiriendo la capacidad de percibir las relaciones entre las principales formas, planos, aristas, perfiles, texturas y cambios de escala.
3. Saber distinguir los principios de la producción de un molde en yeso y silicona, y sus distintas aplicaciones.
4. Reconocer el vaciado como proceso de reemplazo de un material por otro y como medio de producción de una serie de las formas idénticas.

Contenidos:

1. El modelado de un bajorrelieve en material blando como plastilina, barro, yeso, cera, tela, etc., a partir de bocetos dibujísticos.
2. La realización de una estructura como soporte para una pieza tridimensional modelada en material blando.
3. El modelado de una forma tridimensional en material blando a partir de observación de un modelo.
4. Los moldes de yeso y/o de silicona de las formas modeladas por los alumnos durante la primera parte del curso.
5. Los vaciados y/o laminados con los seleccionados materiales como yeso, cemento, cera, resina de poliuretano, en moldes realizados en la etapa anterior.

Formato de evaluación:

1. Evaluación continúa del empeño de los alumnos en aplicación de los procesos adecuados.
2. Entregas de los trabajos al tiempo.

Bibliografía:

- Midgley Barry and others "The Complete Guide Sculpture, Modelling and Ceramics, Technics and Materials", Chartwell Books Inc. United States , reprint 1986.
- Silva Federico "La Escultura y Otros Menesteres", Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1987.
- Lanteri Edouard " Modelling and Sculpture", Dover, New York, 1965.
- Ronald D. Young, Robert A. Fennel "Methods for Modern Sculptors", Sculpt-Nouveau, E.U.A., reprint 1994.
- Rosalind E. Krauss " Passages in Modern Sculpture" MIT Press, 1983.
- Artículos seleccionados de la revista "Sculpture", International Sculpture Center, E.U.A. 1996-2005.

Nombre de la materia: Textiles

Tipo: Curso de apoyo a los talleres **Área:** Específica **Horas:** 4 prácticas

Créditos: 4

Perfil: 1.2

Clave: APEA03-04

Justificación:

Este curso busca introducir a los alumnos en el uso de textiles como solución creativa en procesos y discursos personales. Las telas están relacionadas con aspectos culturales y sociales, se las asocia al hogar y las manualidades, pero también con modas y belleza. El arte se ha producido sobre telas durante siglos, pero ahora las vamos a utilizar también con distintas técnicas artísticas, como la escultura, el collage, el dibujo, la pintura y la gráfica, entre otras.

Descripción:

Los alumnos se involucrarán en la creación de obras a partir del uso de telas en la producción de esculturas y construcciones, aprovechando las características formales, simbólicas y conceptuales de esta material.

Propósito:

Al final de este curso el alumno habrá adquirido de manera integral los aspectos técnico, cultural, artístico y crítico, así como en el desarrollo práctico para el manejo y dominio de materiales, herramientas y procesos en la creación textil.

Competencias:

1. . Capacidad de dominio de los métodos técnicos básicos del diseño y producción textil (tejido, bordado, costura, tapices, collage y estructuras entre otros).
2. Capacidad de utilizar telas aplicadas a distintas técnicas artísticas, como la escultura, el collage, el dibujo, la pintura, la gráfica, etc.
3. Capacidad de experimentar, buscar y conocer nuevos tejidos, sus estructuras, materias primas y posibilidades técnicas.
4. Capacidad de realizar o transformar textiles utilizando tanto métodos tradicionales como experimentales.

Contenidos:

1. El análisis y solución de las necesidades básicas de la indumentaria y de las telas de una población, acorde a su contexto cultural y social, aprovechando su uso y racionalización.
2. Los aspectos sociales y culturales de los procesos de diseño y producción textil y de moda, sus orígenes y tendencias.
3. La utilización de las telas en las distintas técnicas artísticas, como la escultura, el collage, el dibujo, la pintura, la gráfica, etc.
4. Las habilidades manuales y artesanales al crear una pieza artística.
5. La conceptualización de ideas que partan del uso de materiales cotidianos y domésticos para la realización y creación de obras de arte.

Bibliografía:

- Gacén Guillén, Joaquín. *Fibras textiles. Propiedades y descripción*, Ed. 1991.
- Gacén Guillén, Joaquín. *Fibras textiles. Propiedades y descripción*, Ed. 1991.
- Babington, A. "Tapices Creativos". Ed. Ceac. Barcelona. 1982.
- Brahic, M. "El telar" Barcelona. Parramón. 1993.
- Ginsburg, M. "La historia de los textiles". Libsa. 1993.
- Oef, T. Y Marschal, G. "Cuadros con elementos naturales". Barcelona. CEAC. 1989.
- Short, J. "El tejido creativo" Barcelona. CEAC. 1981.
- Wittkower, R. *La escultura, procesos y principios*. Madrid. Alianza. 1991.
- Gardner, H. *Arte mente y cerebro. Una aproximación cognitiva a la creatividad*. Buenos Aires. Paidós. 1987.
- Baudrillard, Jean: (1979) *El sistema de los objetos*. Siglo XXI, Madrid.

Nombre de la materia: Cuerpo y espacio

Tipo: Curso de apoyo a los talleres **Área:** Específica **Horas:** 4 prácticas

Créditos: 4

Perfil: 1.2

Clave: APEA04-04

Justificación:

Este curso busca que el alumno entienda al cuerpo no sólo como un medio para hacer arte, sino como un soporte y un fin en sí mismo. A través de distintas técnicas y estrategias artísticas, el cuerpo se irá convirtiendo en la obra, tomando consciencia de cómo el arte lo va transformando en herramienta que comunica. Nos basaremos en el performance, la acción, la improvisación, la intervención viva en el espacio y revisaremos el trabajo de los artistas que sobresalen en estas áreas.

Descripción:

Los alumnos se iniciarán en la exploración del cuerpo como soporte, representación y material, a partir de su exploración y el estudio de teorías y artistas relacionados con este tema.

Propósito:

Al terminar este curso el alumno habrá adquirido una serie de conocimientos de reflexión y experimentación activa, entendiendo la relación del cuerpo con el espacio en tres sentidos fundamentales: la del propio cuerpo, la del cuerpo en relación con las cosas, y la del cuerpo en relación con los espacios donde se encuentre.

Competencias:

1. Capacidad de entender y explorar el cuerpo como herramienta, material, soporte y/o representación.
2. Conocimiento de las teorías sobre el cuerpo, estudios de género y las teorías de la percepción.
3. Entendimiento y saber de la exploración de los diferentes aspectos del cuerpo como un espacio biológico, psicológico, antropológico, sociológico y/o formal.
4. Capacidad de relacionar cuerpo y espacio en el sentido cinésico, sinestésico, estereognóstico, así como ritual y semántico.

Contenidos:

1. El arte como un elemento que transforma al cuerpo en metalenguaje de sí mismo al expresar, en sus experiencias una gama de ceremonias y actuaciones propias, de posibilidades naturales y socialmente condicionadas.
2. La relación del cuerpo con el espacio a través de los: ritos y sacrificios, agresión, mutilación, provocación, travestismo. Obra de los artistas: Gina Pane, Marina Abramovic, Chris Burden, Herman Nistch, Piero Manzoni, Orlan, Pierre Molinier, Michel Journiac, Klaus Rinki, Yves Klein.
3. La adquisición de las habilidades performativas y de experimentación con el cuerpo por medio de las diferentes técnicas y materiales.

Formato de evaluación

1. Evaluación continua del desempeño de los alumnos en el manejo de conceptos y uso de herramientas, así como de capacidad de investigación y análisis de las piezas realizadas en clase.
2. Evaluación de las presentaciones y trabajos sobre la obra de reconocidos artistas contemporáneos que se relacionen con los proyectos personales de cada alumno.
3. Evaluación de proyectos y procesos personales de cada alumno, en función de los temas y técnicas vistos en clase, y de la habilidad de documentarlos.

Bibliografía:

- Dery, Mark, *Velocidad de escape, La cibercultura en el final del siglo*, Madrid, Siruela, 1998.
- Ewing, William, *El Cuerpo*, Madrid, Siruela, 1966.
- Janis, Mink, *Marcel Duchamp*, Colonia, Taschen, 2002.
- Muybridge, Eadweard, *The male and female figure in motion*, New York, Dover Publications, Inc, 1984.
- Vernant, Jean Pierre, *Cuerpo oscuro-cuerpo resplandeciente. Fragmentos para una historia del cuerpo humano*, Madrid, Taurus, editado por Michel Feher con Ramona Naddaff y Nadia Tazi, 1990.
- Warr, Tracey. *The Artist's Body. Con el cuerpo por delante: 47882 minutos de performance* / ExTeresa Arte Actual, CONACULTA.
- Gomez Peña, Guillermo. *El Mexterminator: Antropología inversa de un performancero*.
- Aznar Almazan, Sagrario. *El arte de acción*.
- Solans, Piedad. *Accionismo vienés*.
- Nancy, Jean-Luc. *Corpus*, Arena Libros, Madrid 2003

Nombre de la materia: Metal

Tipo: Curso de apoyo a los talleres **Área:** Específica **Horas:** 4 prácticas

Créditos: 4

Perfil: 1.2

Clave: APEA05-04

Justificación:

El metal es uno de los materiales más importantes en la escultura contemporánea, y ha sido el principal material para construcción desde los principios de la revolución industrial. Se caracteriza por su relativa economía, en función de su fuerza y facilidad de manejo. Conocer los procedimientos de la manipulación de los metales, además de proporcionar las herramientas indispensables, familiariza al escultor de manera íntima con las tecnologías industriales que tienen más aplicación en la fabricación de objetos cotidianos.

Descripción:

Los alumnos se iniciarán en el uso de herramientas para manipular metales, creando obras artísticas de mediano y gran formato, buscando reflexionar sobre el uso que se le ha dado, las referencias que implica, y los nuevos usos que se le puede dar.

Propósito: Al terminar este curso el alumno habrá aprendido a manejar los procesos de manipulación de metales para crear o transformar objetos tridimensionales, al mismo tiempo que tendrá los conocimientos técnicos y conceptuales que lo ayuden a planear, crear y defender su obra.

Competencias específicas:

1. Saber distinguir entre de varios tipos de metales, sus presentaciones y usos en la escultura.
2. Saber distinguir entre de varios procesos de manipulación de metales y sus usos en la escultura: construcción, fundición, forja.
3. Conocer los usos creativos de metales y ejemplos de su empleo en la escultura contemporánea. Obra de los escultores: Alberto Giacometti, Julio Gonzalez, Pablo Picasso, David Smith, Anthony Caro, Eduardo Chillda, Antony Gormley.
4. Habilidad de aplicar algunos de los procesos de manipulación de metal en un creativo proyecto personal.

Contenidos:

1. Manipulación (corte, perforación, repujado, doblado, forja, desbaste) del metal en sus varias presentaciones (barra, placa, lamina, alambre, maya) con las herramientas manuales: martillo, cincel, sierra, pinzas, tijeras, lima, tornillo de mesa y con herramientas eléctricas: taladro, sierra, caladora, cortadora de disco abrasivo, desbastadora, etc.
2. Manipulación (corte, perforación, doblado) del metal por medio de soplete de gas y soldadura eléctrica.
3. Construcción con metal por medio de procesos como: soldadura, remachado, unión con pijas y tornillos, y su aplicación en un creativo proyecto personal.
4. La pátina y su uso en la escultura. La pátina natural y artificial. Los principales agentes de la pátina: ácidos, óxidos, aceites y sus efectos. Los principales materiales para preservación de metal y de su pátina.

Formato de evaluación:

1. Evaluación continua del empeño de los alumnos en uso de las herramientas y aplicación de los procesos adecuados.
2. Entregas de los acabados proyectos personales al tiempo.
3. Evaluación conceptual del proyecto personal del alumno en función de la aplicación del metal.

Bibliografía:

- Rudel, Jean. *Técnica de la escultura*, Fondo de Cultura Económica, México 1986
- Eliade, Mircea. *Herreros y alquimistas*, Alianza Editorial, Madrid 1996
- Faulkner, Trevor . *Direct Metal Sculpture*, Thames and Hudson, London 1978
- Midgley Barry and others, *The Complete Guide Sculpture, Modelling and Ceramics, Technics and Materials*, Chartwell Books Inc. United States , reprint 1986.
- Davidson, Glenn, *Tool Grinding and Sharpening Handbook*, Sterling Publishing Co. New York 1985
- Young D. Ronald, *Methods for Modern Sculptors* , Sclupt-Nouveau 1994
- Smith, David "Sculpture and Writing by David Smith", Thames and Hudson, 1988
- Fenton, Terry "Anthony Caro", Rizzoli, New York 1986
- "Chillida", Maeght éditeur, Paris 1979
- Juliet ,Charles "Giacometti", Hazan, Paris 1986
- Hutchinson John, Gombrich E.H., Njatin Lela B. "Antony Gormley" Phaidon Press Ltd. 1995
- Artículos seleccionados de la revista "Sculpture", International Sculpture Center , E.U.A. 1996-2005.

Nombre de la materia: Construcción y collage

Tipo: Curso de apoyo a los talleres **Área:** Específica **Horas:** 4 prácticas

Créditos: 4

Perfil: 1.2

Clave: APEA06-04

Justificación:

Se buscará que el alumno adquiera una serie de conocimientos, habilidades y capacidades para transformar objetos en piezas artísticas, ya sea repitiéndolos, amontonándolos, pegándolos, cortándolos, deshaciéndolos, transformándolos o cualquier otra forma de construcción. La idea es juntar distintas partes para hacer un todo donde el proceso es casi tan importante como el resultado final.

Descripción:

Los alumnos se iniciarán en la construcción escultórica a partir del uso de diversos objetos y materiales que irán uniendo o ensamblando o relacionando de alguna manera, para desarrollar una pieza personal.

Propósito:

Al final de este curso el alumno habrá aprendido a realizar y construir objetos y composiciones tridimensionales por medio del uso de técnicas y materiales tradicionales así como alternativos, conceptualizando siempre la relación entre el material y la forma.

Competencias:

1. Saber distinguir los principales materiales y métodos de la construcción en la producción de las esculturas.
2. Conocer y adquirir habilidad de emplear los distintos procesos de juntar materiales: pegamento, soldadura, remachado, atornillado, costura, envoltura, ensamblado, etc.
3. Habilidad de juntar los materiales heterogéneos durante el proceso de realización de un collage escultórico: madera con papel, madera con plástico, madera con metal, madera con piedra, piedra con metal, piedra con madera, piedra con textil, etc.
4. Abordar con autonomía y creatividad problemas técnicos y formales sencillos, trabajando de forma ordenada y metódica seleccionando y elaborando la documentación apropiada que posibilite el diseño y construcción de objetos artísticos.

5. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, usando el vocabulario específico, los recursos gráficos y simbología adecuados.

Contenidos:

1. La construcción de una pieza escultórica con elementos de material homogéneo: papel, madera, alambre, lámina de hierro, elementos prefabricados de plástico, etc.
2. La construcción un collage escultórico utilizando materiales heterogéneos en una sola pieza.
3. Manipulación con precisión y seguridad herramientas, objetos y sistemas tecnológicos.
4. Utilización de las herramientas, los conocimientos y habilidades adquiridos en otras áreas en los procesos de trabajo propios.

Formato de evaluación:

1. Evaluación continúa del empeño de los alumnos en uso de las herramientas y aplicación de los procesos adecuados.
2. Entregas de los acabados proyectos personales al tiempo.
3. Evaluación conceptual del proyecto personal del alumno en función de la aplicación de los diversos materiales en su collage escultórico como del uso adecuado de las técnicas y habilidades estudiados durante el curso.

Bibliografía:

- Rudel, Jean. *Técnica de la escultura*, Fondo de Cultura Económica, México 1986
- Midgley Barry and others. *The Complete Guide Sculpture, Modelling and Ceramics, Technics and Materials*, Chartwell Books Inc. United States , reprint 1986.
- Jackson, Paul. *Classic Origami*, Quintet Publishing Ltd. New York, 1990
- Faulkner, Trevor . *Direct Metal Sculpture* , Thames and Hudson, London 1978
- Bawden, Juliet. *Arte y artesanía con papel maché*, Mitchel Beazley Ltd., España 1990
- Leiro Francisco*. Marlborough Gallery, New York, 1992
- Andreas Nagel - esculturas*, Casa LAMM, México 1996
- Richard Deacon*, Phaidon Press Ltd. London 2000
- Artículos seleccionados de la revista "Sculpture", International Sculpture Center , E.U.A. 1996-2005.
- Wittkower, Rudolf. *La escultura: procesos y principios*. Alianza, Madrid. 1980.
- Berganza, P. *Cómo realizar actividades plásticas y artesanales*. Ed. Ceac 1989.
- Bohera, Carmen. *Descubre el collage*. Ed. Parragón. 1996.
- De Cusa, Juan. *Como encuadernar un libro*. Ed. Ceac 1996.
- Marchesi, G. *Como crear objetos de papel*. Ed. De Vecchi. 1994.
- Maier, Jutta. *Móviles de papel*. Ed. Ceac. 1989.

Nombre de la materia: Instalación

Tipo: Curso de apoyo a los talleres **Área:** Específica **Horas:** 4 prácticas

Créditos: 4

Perfil: 1.2

Clave: APEA07-04

Justificación:

En este curso el alumno aprenderá a transformar el espacio utilizando diversos objetos (ya existentes o creados por el) y materiales, medios electrónicos, así como elementos no tangibles como luz, sonido y movimiento. Esta transformación implica tanto formas como conceptos, ya que la relación entre el espacio, los objetos que en el se colocan y su contexto es básica, así como la participación activa del espectador.

Descripción:

Los alumnos se iniciarán en la instalación a partir del uso de distintas estrategias y técnicas, siempre considerando 4 elementos básicos: el espacio, los objetos, el contexto y el espectador.

Propósito:

Al terminar este curso el alumno habrá aprendido a intervenir espacios y sitios específicos, a través del análisis y el desarrollo de estrategias que lo lleven a transformarlos, alterarlos o crearlos en su totalidad, siempre en base a una idea y un contexto cultural específico.

Competencias:

1. Capacidad de instituir un espacio significativo, poniendo en marcha un proceso abierto y móvil de construcción de sentido y de experiencia.
2. Capacidad de articulación de la obra en el espacio real, entendiendo el espacio como contenido específico de la propuesta plástica.
3. Destrezas técnicas y conceptuales de reorganización del espacio.
4. Saber relacionar la experiencia espacial, la experiencia perceptiva y la experiencia lingüística.
5. Capacidad de reconocer la relación de las intervenciones artísticas y urbanísticas con el espacio público, considerando sus aspectos formales, funcionales, históricos, sociopolíticos y culturales.
6. Conocimiento de las posibilidades expresivas y transformadoras de la luz, iluminando objetos, personas, paisajes naturales y urbanos, interiores etc.

Contenidos:

1. La transformación del espacio a través de elementos como la luz, formas y movimiento.
2. Los procesos de creación basados a los diferentes métodos de organización del espacio y su análisis compositivo.
3. Concepción y traslado del objeto plástico al objeto electrónico y virtual, realizando actividades de creación utilizando diversos medios.
4. La iluminación de objetos, personas, interiores, paisajes naturales y urbanos y su aplicación en un proyecto personal de la instalación.
5. La instalación y el uso de las nuevas tecnologías.

Formato de evaluación

1. Evaluación continua del desempeño de los alumnos en el manejo de conceptos y uso de herramientas, así como de capacidad de investigación y análisis de las piezas realizadas en clase.
2. Evaluación de las presentaciones y trabajos sobre la obra de reconocidos artistas contemporáneos que se relacionen con los proyectos personales de cada alumno.
3. Evaluación de proyectos y procesos personales de cada alumno, en función de los temas y técnicas vistos en clase, y de la habilidad de documentarlos.

Bibliografía:

- Guasch, Anna María. *Los manifiestos del arte posmoderno: Textos de exposiciones, 1980-1995*.
- Lucie Smith, Edward. *Vidas de los grandes artistas del siglo XX. The 20th-Century Art Book*.
- El arte del siglo XX*. Plaza y Janes. Tr. Fabian Chueca.
- Lars Bang Larsen. *Arte de hoy*. Reimschneider, Burkard; Grosenick, Uta (Editores)
- Reimschneider, Burkard; Grosenick, Uta (Editores). *Art Now: 137 Artistas a principios del nuevo milenio*.
- Reimschneider, Burkard; Grosenick, Uta (Editores). *Art at the Turn of the Millenium = Arte para el siglo XXI*.
- Larrañaga, Josu. *Instalaciones*.
- Semin, Didier; Garb, Tamar; Kuspit, Donald. *Christian Boltanski*.
- Moure, Gloria. *Marcel Duchamp*.
- Christov, Bakargiev, Carolyn. *Arte povera*.

Nombre de la materia: Memoria y registro

Tipo: Curso de apoyo a los talleres **Área:** Específica **Horas:** 4 prácticas

Créditos: 4

Perfil: 1.2

Clave: APEA08-04

Justificación:

En este curso el alumno aprenderá a documentar su obra, utilizando diversos medios impresos y electrónicos, entendiendo la diferencia entre este documento y la pieza original. La idea de que cada alumno registre su producción plástica es que pueda tener una memoria de su proceso creativo, y de los resultados a los que llegó. Puede usar esta información en forma de carpeta para mover su obra en concursos, exposiciones y estudios, entre otros, así como para reflexiones personales.

Descripción:

Los alumnos se iniciarán en el proceso de documentar y registrar su obra, aprendiendo a usar distintos medios para hacerlo, y para difundirlo.

Propósito:

El alumno habrá aprendido a documentar el proceso creativo de una obra, así como el producto final y el contexto en que se realizó y expuso, utilizando medios que pueden ir desde el dibujo hasta el video digital.

Competencias:

1. Comprensión, a través de lectura y revisión de obras, del objeto artístico como documento en si mismo, representativo de su sociedad y su época.
2. Comprensión e identificación las diferencias entre documentación, pieza y acción.
3. Saber distinguir entre diversos medios de documentación y de seleccionar el medio pertinente a su proyecto.
4. Comprensión de la literatura como una alternativa de documentación de la obra y su utilización como complemento al material visual.
5. Capacidad de incluir en el proceso creativo metodologías de análisis histórico y social del hecho artístico como operativo de intervención cultural.
6. Saber distinguir entre “libro objeto” y “libro de artista” analizando ejemplos de libros de artista y libros objeto.
7. Capacidad de investigación y exploración de un tema personal con el fin de realizar un libro de artista.

Contenidos:

1. La forma activa del avance y la aparición de nuevas tecnologías y su incorporación al quehacer cotidiano.
2. Internet y localización de la información en diferentes fuentes (páginas web, imágenes, sonidos, programas de libre uso). Organización y elaboración de la información recogida en las diversas búsquedas y su presentación utilizando los recursos y aplicaciones informáticas adecuadas.
3. Documentación del trabajo para su promoción y difusión.
4. Las diversas técnicas de impresión gráfica y digital en realización de un libro de artista.
5. Producir papel reciclado y hecho a mano para su aplicación en realización de un libro de artista.

Formato de evaluación

1. Evaluación continua del desempeño de los alumnos en el manejo de conceptos y uso de herramientas, así como de capacidad de investigación y análisis de las piezas realizadas en clase.
2. Evaluación de las presentaciones y trabajos sobre la obra de reconocidos artistas contemporáneos que se relacionen con los proyectos personales de cada alumno.
3. Evaluación de proyectos y procesos personales de cada alumno, en función de los temas y técnicas vistos en clase, y de la habilidad de documentarlos.

Bibliografía:

Acha, Juan. *Los conceptos esenciales de las artes plásticas*.

Barr, Alfred H. *La definición del arte moderno*.

Micheli, Mario de. *Las vanguardias artísticas del siglo XX*.

Traslaciones: España-México: Pintura y escultura 1977-2002.

Fernández, Justino. *Arte mexicano de sus orígenes a nuestros días*. 1984.

Nombre de la materia: Linóleo y xilografía

Tipo: Curso de apoyo a los talleres **Área:** Específica **Horas:** 4 prácticas

Créditos: 4

Perfil: 1.3

Clave: APGA01-04

Justificación:

Para llevar a cabo propuestas de grabado, es necesario tener un conocimiento de las técnicas para su elaboración.

Descripción:

Se traducirán dibujos y reproducirán mediante la elaboración de matrices de grabado tallando linóleo y madera.

Propósito

El alumno será capaz de elaborar grabados con las técnicas antes mencionadas, para enriquecer sus instrumentos expresivos

Competencias:

1. El alumno desarrollará su visión grafica gracias a la utilización de positivo y negativo para la elaboración de estampas.
2. El alumno desarrollará sensibilidad en procesos de talla y para el manejo de las herramientas requeridas para la creación de matrices para impresión.
3. El alumno desarrollará la capacidad de trasladar un dibujo, diferenciando la dinámica de elaboración de este, a una matriz de impresión para la elaboración de estampas.

Contenidos:

1. Las herramientas, su cuidado y manejo.
2. Los materiales para la elaboración de matrices de impresión: laminas de linóleo, laminas de aglomerados de madera, laminas acrílicas, laminas de triplay, tablas de madera.
3. El papel.
4. La tinta.
5. La talla en linóleo.
6. La impresión a mano.
7. La talla sobre superficies sin fibra.
8. La impresión con prensas.

9. La talla en madera y/o triplay: la fibra, las diferencias de densidad y de dureza entre diferentes maderas.
10. Grabado de madera a contrafibra.

Formato de evaluación:

1. Entrega del numero trabajos en las fechas indicadas.
2. Resultado gráfico.
3. Ejecución.
4. Actitud.

Bibliografía:

Básica

- Westheim, Paul; El grabado en madera: México Fondo de Cultura Económica, 1954.
- Dawson, John; Guía completa de grabado e impresión: Madrid Herman Blume ediciones, 1982.
- Chamberlain, Walter; Manual de Grabado en madera y Técnicas afines: Madrid. Herman Blume. 1988.
- Stewart, Basil. *A guide to japanese prints and their subject matter*. Estados Unidos. Dover. 1979.
- Pro Helvetia und autoren. *Why make Prints*. Schweizer Kulturstiftung. Zurich. 1998.
- Catafal, Jordi y Oliva, Clara. *El grabado*. Parramón Ediciones S.A. Barcelona. 2002.
- Work, Thomas; Crear y realizar Grabados: Aguafuerte, Madera, y Linoleo: Barcelona, Editor Leda 1985, (técnicas de grabado).
- Tokuriki, Tomikichiro; Wood-Block Printing: Osaka. Hoikisha Publishing Co. Ltd. 1969.
- Thompson, Daniel V; The Materials and Techniques of Mediaeval Painting: London 1965.
- Rumpel, H.; Wood Engraving: Geneva, Editions de Bonvent. 1972.
- Rubio Martinez, Mariano; Ayer y hoy del Grabado y sistemas de estampación, conceptos fundamentales, historia y técnicas: Tarragona. Ediciones Tarraco 1979.
- Polanco, M^a del Carmen; Técnicas de Impresión: Madrid. Editorial La Muralla S.A.1976.
- Polanco, M^a del Carmen; Linograbado: Madrid. Editorial La Muralla S.A.1975.
- Miciano Becerra, Teodoro; Técnicas e historia del Grabado Original: Madrid, Editor Instituto de España. 1974
- Mayer, Enrique; Artistas Galegos precursores do grabado en madeira: edición Grial, 1982.
- Larraya, Tomás G.; Xilografía, Historia y Técnica del Grabado en Madera: Barcelona, E.Meseguer, Editor. 1964.
- Gomez Rivera, Rafael; El grabado tradicional: Madrid, Génesis.1992.

Fahr Becker, Gabriele; Grabados Japoneses: Munich, Taschen. 1999.

Complementaria

Schwartz, Gary. *Rembrandt, Alle esten Van Rembrandt*. Maarsen, Haarlem de Haan. 1977.

Hogben, Carol. *From Manet to Hockney*. Modern Artists illustrated books. Victoria & Albert Museum. London. 1985.

Hofer, Philip. *Giovanni Batista Piranesi, the Prisons*. Dover Publications Inc. New York. 1973.

Hofer, Philip. *Los desastres de la guerra. Francisco de Goya*. Dover publications Inc. New York. 1967.

Varndoe, J.K.T. & Streicher, E.; Graphics Works of Max Klinger: New York, Dover. 1977.

Salomon, Ferdinando; La Collezione di Stampe: Milano, Arnoldo Mondadore Editore. 1971.

Passeron, Roger; Impressionist Prints: New York, Dutton. 1974.

Panofsky, Erwin; Estudios sobre Iconología: Madrid, Alianza Editorial. 1976.

Melot, Michel y otros; El Grabado. Historia de Un arte: Barcelona, Skira, Carroggio ediciones. 1981.

Marina, Bessonova; De Monet a Picasso: Madrid, Editor Electa España. 1996 (obras maestras de grabados Impresionistas y Postimpresionistas del Museo Pushkin de Moscú).

Jacobowitz, E. S.; The Prints of Lucas Van Leyden and His Contemporaries: Washington, D.C. National Gallery of Art. 1983.

Gonzalez de Zarate, Jesús María; Artistas y Grabadores en la Edad del Humanismo: Pamplona, editor Liber, D.L. 1999.

Esteve BoteY, Francisco; Historia del Grabado: Madrid, Cairel. 1993.

Lo efímero y eterno del arte popular mexicano. Ciudad de México, Fondo Editorial de la Gráfica Mexicana, 1971. En colaboración con Leopoldo Méndez.

Elger, Dietmar; Expresionismo: Una revolución artística alemana: Colonia, editor Benedikt Taschen, Cop. 1991.

José Guadalupe Posada. *Ilustrador de la vida mexicana*. Ciudad de México, Fondo Editorial de la Plástica Mexicana, 1963.

Nombre de la materia: Serigrafía

Tipo: Curso de apoyo a los talleres **Área:** Específica **Horas:** 4 prácticas

Créditos: 4

Perfil: 1.3

Clave: APGA02-04

Justificación:

Para llevar a cabo propuestas de grabado, es necesario tener un conocimiento de las técnicas para su elaboración.

Descripción:

Se traducirán dibujos y reproducirán mediante la elaboración de matrices de impresión obtenidas por el bloqueo selectivo de pantallas serigráficas.

Propósito

El alumno será capaz de elaborar estampas con la técnica antes mencionada, para enriquecer sus instrumentos expresivos

Competencias:

1. El alumno desarrollará su visión grafica gracias a la utilización de elementos de dibujo para la elaboración de imágenes a ser reproducidas en la técnica aprendida.
2. El alumno desarrollará una actitud flexible de trabajo que le posibilite apropiarse de los procesos técnicos y sus accidentes ampliando sus propuestas gráficas.
3. El alumno desarrollará la capacidad de trasladar un dibujo, diferenciando la dinámica de elaboración de este, a una matriz de impresión para la elaboración de estampas.

Contenidos:

1. Las herramientas, su cuidado y manejo. Pantallas serigráficas, raseros, mesa de impresión, mesa de luz, cuarto oscuro, etc.
2. Elaboración de un estencil sobre la pantalla dibujando con crayón (u otro elemento muy graso)
3. Aplicación de la emulsión.
4. El papel.
5. La tinta.
6. La impresión.

7. Elaboración de positivos.
8. Fotoserigrafía.
9. Selección de color.
10. Impresión a color.

Formato de evaluación:

1. Entrega del número de trabajos en las fechas indicadas.
2. Resultado gráfico.
3. Ejecución.
4. Actitud.

Bibliografía

Básica

- Caza, Michel; *Técnicas de Serigrafía*: Barcelona, Editorial Blume. 1978.
- Kinsey, A.; *Introducing Screen Printing*: New York, Watson-Guptill. 1968.
- Biegeleisen, J.I.; *The Complete Book of Silk Screen Printing Production*: New York, Dover. 1963.
- Auvil, Kenneth W.; *Serigraphy*: New Jersey, Prentice Hall Inc 1965.
- Catafal, Jordi y Oliva, Clara. *El grabado*. Parramón Ediciones S.A. Barcelona. 2002.
- Pro Helvetia und autoren. *Why make Prints*. Schweizer Kulturstiftung. Zurich. 1998.
- Work, Thomas; *Crear y realizar Grabados: Aguafuerte, Madera, y Linoleo*: Barcelona, Editor Leda 1985, (técnicas de grabado).
- Dawson, John; *Guía completa de grabado e impresión*: Madrid Herman Blume ediciones, 1982.
- Rubio Martinez, Mariano; *Ayer y hoy del Grabado y sistemas de estampación, conceptos fundamentales, historia y técnicas*: Tarragona. Ediciones Tarraco 1979.
- Krejka, Ales; *Les techniques de la Gravure*: París, Gründ, 1983.
- Gomez Rivera, Rafael; *El grabado tradicional*: Madrid, Génesis. 1992.

Complementaria

- Schwartz, Gary. *Rembrandt, Alle esten Van Rembrandt*. Maarsen, Haarlem de Haan. 1977.
- Hogben, Carol. *From Manet to Hockney*. Modern Artists illustrated books. Victoria & Albert Museum. London. 1985.
- Hofer, Philip. *Giovanni Batista Piranesi, the Prisons*. Dover Publications Inc. New York. 1973.
- Hofer, Philip. *Los desastres de la guerra. Francisco de Goya*. Dover publications Inc. New York. 1967.
- Varnedoe, J.K.T. & Streicher, E.; *Graphics Works of Max Klinger*: New York, Dover. 1977.

- Salomon, Ferdinando; *La Collezione di Stampe*: Milano, Arnoldo Mondadore Editore. 1971.
- Passeron, Roger; *Impressionist Prints*: New York, Dutton. 1974.
- Panofsky, Erwin; *Estudios sobre Iconología*: Madrid, Alianza Editorial. 1976.
- Melot, Michel y otros; *El Grabado. Historia de Un arte*: Barcelona, Skira, Carroggio ediciones. 1981.
- Marina, Bessonova; *De Monet a Picasso*: Madrid, Editor Electa España. 1996 (obras maestras de grabados Impresionistas y Postimpresionistas del Museo Pushkin de Moscú).
- Jacobowitz, E. S.; *The Prints of Lucas Van Leyden and His Contemporaries*: Washington, D.C. National Gallery of Art. 1983.
- Gonzalez de Zarate, Jesús María; *Artistas y Grabadores en la Edad del Humanismo*: Pamplona, editor Liber, D.L. 1999.
- Esteve BoteY, Francisco; *Historia del Grabado*: Madrid, Cairel. 1993.
- Lo efímero y eterno del arte popular mexicano*. Ciudad de México, Fondo Editorial de la Gráfica Mexicana, 1971. En colaboración con Leopoldo Méndez.
- Elger, Dietmar; *Expresionismo: Una revolución artística alemana*: Colonia, editor Benedikt Taschen, Cop. 1991.
- José Guadalupe Posada. Ilustrador de la vida mexicana*. Ciudad de México, Fondo Editorial de la Plástica Mexicana, 1963.

Nombre de la materia: Hecograbado

Tipo: Curso de apoyo a los talleres **Área:** Específica **Horas:** 4 prácticas

Créditos: 4

Perfil: 1.3

Clave: APGA03-04

Justificación:

Para llevar a cabo propuestas de grabado, es necesario tener un conocimiento de las técnicas para su elaboración.

Descripción:

Se traducirán dibujos y reproducirán mediante la elaboración de matrices de grabado obtenidas por la manipulación del metal y las huellas que sobre él se registren mediante procesos químicos o físicos. Se aprenderán los procesos técnicos del aguafuerte, la aguatinta, la punta seca, la mezzotinta y se instruirá sobre el uso de diferentes barnices.

Propósito

El alumno será capaz de elaborar grabados con las técnicas antes mencionadas, para enriquecer sus instrumentos expresivos

Competencias:

1. El alumno desarrollará su visión grafica gracias a la utilización de elementos de dibujo para la elaboración de imágenes a ser reproducidas en las diferentes técnicas aprendidas.
2. El alumno desarrollará una actitud flexible de trabajo que le posibilite apropiarse de los procesos técnicos y sus accidentes ampliando sus propuestas gráficas.
3. El alumno desarrollará la capacidad de trasladar un dibujo, diferenciando la dinámica de elaboración de este, a una matriz de impresión para la elaboración de estampas.

Contenidos:

1. Las herramientas, su cuidado y manejo.
2. Los materiales para la elaboración de matrices de impresión: laminas de metal.
3. La punta seca sobre acrílico, zinc o cobre.
4. El papel.

5. La tinta.
6. La impresión.
7. Químicos para morder los diferentes metales. Preparación y manejo.
8. Aguafuerte con Barniz duro.
9. Aguatinta.
10. Mezzotinta.
11. Barniz blando.

Formato de evaluación:

1. Entrega del número de trabajos en las fechas indicadas.
2. Resultado gráfico.
3. Ejecución.
4. Actitud.

Bibliografía:

Básica

- Chamberlain, Walter. *Aguafuerte y grabado*. Hermann Blume. España, 1988.
- Chamberlain, Walter; *Manual de Aguafuerte y Grabado*: Madrid. Herman Blume. 1995.
- Ross, John. *The complete intaglio print*. Estados Unidos. Free. 1974.
- Edmonson, Leonard. *Etching*. Van Nostrand Reinhold Co. New York
- Polanco, M^a del Carmen; *Técnicas de Impresión*: Madrid. Editorial La Muralla S.A. 1976.
- Miciano Becerra, Teodoro; *Técnicas e historia del Grabado Original*: Madrid, Editor Instituto de España. 1974
- Cotton, Bob. *La nueva guía del diseño gráfico*. Herman Blume, 1994
- Hofer, Philip. *Giovanni Batista Piranesi, the Prisons*. Dover Publications Inc. New York. 1973.
- Durero, Alberto. *The complete engravings, etchings and drypoints of Albrecht Dürer*. Estados Unidos. Dover, 1973. 769.9243/D87.
- Hunter, Dard; *Papermaking, the History of Engraving Etching*: New York, Dover Publications. Inc. 1974.
- Lafuente Ferrari, Enrique; *Breve historia del aguatinta*: Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. 1972.
- Pro Helvetia und autoren. *Why make Prints*. Schweizer Kulturstiftung. Zurich. 1998.
- Catafal, Jordi y Oliva, Clara. *El grabado*. Parramón Ediciones S.A. Barcelona. 2002.
- Work, Thomas; *Crear y realizar Grabados: Aguafuerte, Madera, y Linoleo*: Barcelona, Editor Leda 1985, (técnicas de grabado).
- Dawson, John; *Guía completa de grabado e impresión*: Madrid Herman Blume ediciones, 1982.

Rubio Martinez, Mariano; *Ayer y hoy del Grabado y sistemas de estampación, conceptos fundamentales, historia y técnicas*: Tarragona. Ediciones Tarraco 1979.

Krejka, Ales; *Les techniques de la Gravure*: París, Gründ, 1983.

Gomez Rivera, Rafael; *El grabado tradicional*: Madrid, Génesis.1992.

Complementaria

Schwartz, Gary. *Rembrandt, Alle esten Van Rembrandt*. Maarsen, Haarlem de Haan. 1977.

Hogben, Carol. *From Manet to Hockney*. Modern Artists illustrated books. Victoria & Albert Museum. London. 1985.

Hofer, Philip. *Giovanni Batista Piranesi, the Prisons*. Dover Publications Inc. New York. 1973.

Hofer, Philip. *Los desastres de la guerra. Francisco de Goya*. Dover publications Inc. New York. 1967.

Varndoe, J.K.T. & Streicher, E.; *Graphics Works of Max Klinger*: New York, Dover. 1977.

Salomon, Ferdinando; *La Collezione di Stampe*: Milano, Arnoldo Mondadore Editore. 1971.

Passeron, Roger; *Impressionist Prints*: New York, Dutton. 1974.

Panofsky, Erwin; *Estudios sobre Iconología*: Madrid, Alianza Editorial. 1976.

Melot, Michel y otros; *El Grabado. Historia de Un arte*: Barcelona, Skira, Carroggio ediciones. 1981.

Marina, Bessonova; *De Monet a Picasso*: Madrid, Editor Electa España. 1996 (obras maestras de grabados Impresionistas y Postimpresionistas del Museo Pushkin de Moscú).

Jacobowitz, E. S.; *The Prints of Lucas Van Leyden and His Contemporaries*: Washington, D.C. National Gallery of Art. 1983.

Gonzalez De Zarate, Jesús María; *Artistas y Grabadores en la Edad del Humanismo*: Pamplona, editor Liber, D.L. 1999.

Esteve Botey, Francisco; *Historia del Grabado*: Madrid, Cairel. 1993.

Lo efímero y eterno del arte popular mexicano. Ciudad de México, Fondo Editorial de la Gráfica Mexicana, 1971. En colaboración con Leopoldo Méndez.

Elger, Dietmar; *Expresionismo: Una revolución artística alemana*: Colonia, editor Benedikt Taschen, Cop. 1991.

José Guadalupe Posada. Ilustrador de la vida mexicana. Ciudad de México, Fondo Editorial de la Plástica Mexicana, 1963.

Nombre de la materia: Grabado en color

Tipo: Curso de apoyo a los talleres **Área:** Específica **Horas:** 4 prácticas

Créditos: 4

Perfil: 1.3

Clave: APGA04-04

Justificación:

Para llevar a cabo propuestas de grabado, es necesario tener un conocimiento de las técnicas para su elaboración o, conociendo los principios de la impresión, se pueden desarrollar técnicas en un proceso de experimentación.

Descripción:

Curso donde se explorarán distintas posibilidades del grabado para la elaboración de estampas donde se trabaje con diferentes colores. Para tomar este curso es indispensable conocer alguna de las técnicas tradicionales de grabado.

Propósito

El alumno será capaz de planear trabajos de grabado a color, adquiriendo los conocimientos y desarrollando las competencias que se necesitan para trabajar de esta manera.

Competencias:

1. El alumno desarrollará su visión grafica gracias a la utilización de elementos de dibujo para la elaboración de imágenes a ser reproducidas en la técnicas aprendidas o ingenizadas.
2. Desarrollará la capacidades para relacionar y diferenciar colores.
3. El alumno desarrollará la capacidad de trasladar un dibujo, diferenciando la dinámica de elaboración de este, a una matriz de impresión para la elaboración de estampas.
4. El alumno desarrollará una actitud experimental frente a la técnica como parte de su estructuración como creativo para presentar propuestas visuales y conceptuales con contenidos novedosos.
5. El alumno desarrollará una visión proyectiva del trabajo.

Contenidos:

1. Monotipos a color.
2. Trabajos con dos tintas.
3. Separación de color de las imágenes proyectadas. Tricromía.

4. Utilización de transparencias.
5. Entintados parciales (a la *poupée*, camafeo, etc.)
6. Chine collé
7. Entintado con plantillas.
8. Entintado en relieve de las planchas. Utilización de rodillos en el entintado.
9. Transparencias.
10. Utilización de diferentes viscosidades de tinta.

Formato de evaluación.

1. Entrega del número de trabajos en las fechas indicadas.
2. Resultado gráfico.
3. Ejecución.
4. Actitud.

Bibliografía

Básica

- Catafal, Jordi Y Oliva, Clara. El grabado. Parramón Ediciones S.A. Barcelona. 2002.
- Pro Helvetia und autoren. Why make Prints. Schweizer Kulturstiftung. Zurich. 1998.
- Work, Thomas; Crear y realizar Grabados: Aguafuerte, Madera, y Linoleo: Barcelona, Editor Leda 1985, (técnicas de grabado).
- Dawson, John; Guía completa de grabado e impresión: Madrid Herman Blume ediciones, 1982.
- Rubio Martínez, Mariano; Ayer y hoy del Grabado y sistemas de estampación, conceptos fundamentales, historia y técnicas: Tarragona. Ediciones Tarraco 1979.
- Krejka, Ales; Les techniques de la Gravure: París, Gründ, 1983.
- Gomez Rivera, Rafael; El grabado tradicional: Madrid, Génesis. 1992.

Complementaria

- Schwartz, Gary. Rembrandt, Alle esten Van Rembrandt. Maarsen, Haarlem de Haan. 1977.
- Hogben, Carol. From Manet to Hockney. Modern Artists illustrated books. Victoria & Albert Museum. London. 1985.
- Hofer, Philip. Giovanni Batista Piranesi, the Prisons. Dover Publications Inc. New York. 1973.
- Hofer, Philip. Los desastres de la guerra. Francisco de Goya. Dover publications Inc. New York. 1967.
- Varnedoe, J.K.T. & Streicher, E.; Graphics Works of Max Klinger: New York, Dover. 1977.
- Salomon, Ferdinando; La Collezione di Stampe: Milano, Arnoldo Mondadore Editore. 1971.

- Passeron, Roger; *Impressionist Prints*: New York, Dutton. 1974.
- Panofsky, Erwin; *Estudios sobre Iconología*: Madrid, Alianza Editorial. 1976.
- Melot, Michel y otros; *El Grabado. Historia de Un arte*: Barcelona, Skira, Carroggio ediciones. 1981.
- Marina, Bessonova; *De Monet a Picasso*: Madrid, Editor Electa España. 1996 (obras maestras de grabados Impresionistas y Postimpresionistas del Museo Pushkin de Moscú).
- Jacobowitz, E. S.; *The Prints of Lucas Van Leyden and His Contemporaries*: Washington, D.C. National Gallery of Art. 1983.
- Gonzalez De Zarate, Jesús María; *Artistas y Grabadores en la Edad del Humanismo*: Pamplona, editor Liber, D.L. 1999.
- Esteve Botey, Francisco; *Historia del Grabado*: Madrid, Cairel. 1993.
- Lo efímero y eterno del arte popular mexicano*. Ciudad de México, Fondo Editorial de la Gráfica Mexicana, 1971. En colaboración con Leopoldo Méndez.
- Elger, Dietmar; *Expresionismo: Una revolución artística alemana*: Colonia, editor Benedikt Taschen, Cop. 1991.
- José Guadalupe Posada. Ilustrador de la vida mexicana*. Ciudad de México, Fondo Editorial de la Plástica Mexicana, 1963.

Nombre de la materia: Litografía

Tipo: Curso de apoyo a los talleres **Área:** Específica **Horas:** 4 prácticas

Créditos: 4

Perfil: 1.3

Clave: APGA05-04

Justificación:

Para llevar a cabo propuestas de grabado, es necesario tener un conocimiento de las técnicas para su elaboración.

Descripción:

Se elaborarán dibujos directamente sobre la piedra o la lamina de aluminio y se reproducirán.

Propósito

El alumno será capaz de elaborar estampas con la técnica antes mencionada, para enriquecer sus instrumentos expresivos.

Competencias:

1. El alumno desarrollará su visión grafica gracias a la utilización de elementos de dibujo para la elaboración de imágenes a ser reproducidas en la técnica aprendida.
2. El alumno desarrollará una actitud flexible de trabajo que le posibilite apropiarse de los procesos técnicos y sus accidentes ampliando sus propuestas gráficas.

Contenidos:

1. La piedra litográfica.
2. Técnicas de dibujo de trazo sobre la piedra.
3. Acidulación..
4. El papel.
5. La tinta.
6. La impresión.
7. Técnicas de dibujo de aguadas sobre la piedra.
8. Transfer.
9. La lamina de aluminio.
10. Impresión a color.

Formato de evaluación:

1. Entrega del numero trabajos en las fechas indicadas.
2. Resultado gráfico.
3. Ejecución.
4. Actitud.

Bibliografía

• Básica

- Woods, Gerald; *Introducing Lithography*: London, Bastford Limited. 1969.
- Weddice, Emil; *Lithography*: Pennsylvania, International Textbook Co. 1966.
- Weber, Wilhelm; A. *History of Litography*: London, McGraw-Hill. 1966.
- Weaber Peter; *The Technique of Lithography*: London, B.T. Batsford Ltd. 1964.
- Vicary, Richard; *Lithography*: London Thames and Hudson. 1976.
- Vicary, Richard; *Advanced Lithography*: London Thames and Hudson. 1977.
- Porzio, Domenico; *La Litografía*: Milano, Arnoldo Mondadori Editore. 1982.
- Knigin, Michael; *The Contemporary Lithographic Workshop Around the World*: New York, Van Nostrand Reinhold Co. 1974.
- Knigin, Michael; *The Technique of Fine Art. Lithography*: New York, Van Nostrand Reinhold Co. 1970.
- Hunter, Mel; *The New Lithography*: New Yok, Van Nostrand Reinolds Co. 1984.
- Catafal, Jordi y OLIVA, Clara. *El grabado*. Parramón Ediciones S.A. Barcelona. 2002.
- Pro Helvetia und autoren. *Why make Prints*. Schweizer Kulturstisftung. Zurich. 1998.
- Work, Thomas; *Crear y ralizar Grabados: Aguafuerte, Madera, y Linoleo*: Barcelona, Editor Leda 1985, (técnicas de grabado).
- Dawson, John; *Guía completa de grabado e impresión*: Madrid Herman Blume ediciones, 1982.
- Rubio Martinez, Mariano; *Ayer y hoy del Grabado y sistemas de estampación, conceptos fundamentales, historia y técnicas*: Tarragona. Ediciones Tarraco 1979.
- Krejka, Ales; *Les techniques de la Gravure*: París, Gründ, 1983.
- Gomez Rivera, Rafael; *El grabado tradicional*: Madrid, Génesis.1992.

• Complementaria

- Schwartz, Gary. *Rembrandt, Alle esten Van Rembrandt*. Maarsen, Haarlem de Haan. 1977.
- Hogben, Carol. *From Manet To Hockney*. Modern Artists Illustrated Books. Victoria & Albert Museum. London. 1985.
- Hofer, Philip. *Giovanni Batista Piranesi, The Prisons*. Dover Publications Inc. New York. 1973.
- Hofer, Philip. *Los Desastres De La Guerra*. Francisco De Goya. Dover Publications Inc. New York. 1967.

- Varnedoe, J.K.T. & Streicher, E.; Graphics Works Of Max Klinger: New York, Dover. 1977.
- Salomon, Ferdinando; La Collezione Di Stampe: Milano, Arnoldo Mondadore Editore. 1971.
- Passeron, Roger; Impressionist Prints: New York, Dutton. 1974.
- Panofsky, Erwin; Estudios Sobre Iconología: Madrid, Alianza Editorial. 1976.
- Melot, Michel Y Otros; El Grabado. Historia De Un Arte: Barcelona, Skira, Carroggio ediciones. 1981.
- Marina, Bessonova; De Monet a Picasso: Madrid, Editor Electa España. 1996 (obras maestras de grabados Impresionistas y Postimpresionistas del Museo Pushkin de Moscú).
- Jacobowitz, E. S.; The Prints of Lucas Van Leyden and His Contemporaries: Washington, D.C. National Gallery of Art. 1983.
- Gonzalez De Zarate, Jesús María; Artistas y Grabadores en la Edad del Humanismo: Pamplona, editor Liber, D.L. 1999.
- Esteve Botey, Francisco; Historia del Grabado: Madrid, Cairel. 1993.
- Lo efímero y eterno del arte popular mexicano*. Ciudad de México, Fondo Editorial de la Gráfica Mexicana, 1971. En colaboración con Leopoldo Méndez.
- Elger, Dietmar; Expresionismo: Una revolución artística alemana: Colonia, editor Benedikt Taschen, Cop. 1991.
- José Guadalupe Posada. Ilustrador de la vida mexicana*. Ciudad de México, Fondo Editorial de la Plástica Mexicana, 1963.

Nombre de la materia: Gráfica no convencional

Tipo: Curso de apoyo a los talleres **Área:** Específica **Horas:** 4 prácticas

Créditos: 4

Perfil: 1.3

Clave: APGA06-04

Justificación:

Para llevar a cabo propuestas de grabado, es necesario tener un conocimiento de las técnicas para su elaboración o, conociendo los principios de la impresión, se pueden desarrollar técnicas en un proceso de experimentación.

Descripción:

Curso donde se traducirán dibujos y reproducirán mediante la elaboración de matrices de reproducción obtenidas de manera no convencional y experimental.

Propósito

El alumno será capaz de elaborar estampas con no convencionales o elaboradas por él mediante la experimentación, para enriquecer sus instrumentos expresivos

Competencias:

1. El alumno desarrollará su visión grafica gracias a la utilización de elementos de dibujo para la elaboración de imágenes a ser reproducidas en la técnicas aprendidas o ingeniadas.
2. El alumno desarrollará una actitud flexible de trabajo que le posibilite apropiarse de los procesos técnicos y sus accidentes ampliando sus propuestas gráficas.
3. El alumno desarrollará la capacidad de trasladar un dibujo, diferenciando la dinámica de elaboración de este, a una matriz de impresión para la elaboración de estampas.
4. El alumno desarrollará una actitud experimental frente a la técnica como parte de su estructuración como creativo para presentar propuestas visuales y conceptuales con contenidos novedosos.

Contenidos:

1. Los límites: cuidados para con el equipo de impresión, algunas ideas de lo que puede mezclarse y lo que no, las generalidades de los procesos de impresión, etc.
2. El monotipo.

3. La colografía. Resinas acrílicas, resinas epóxicas.
4. Entintados para calcografía y con rodillos, viscosidades de la tinta.
5. El negativo.
6. Barnices para fotograbado y fotopolímeros.
7. Desarrollos experimentales.

Formato de evaluación:

1. Entrega del numero trabajos en las fechas indicadas.
2. Resultado gráfico.
3. Ejecución.
4. Actitud.

Bibliografía:

Básica

- Catafal, Jordi y Oliva, Clara. El grabado. Parramón Ediciones S.A. Barcelona. 2002.
- Pro Helvetia und autoren. Why make Prints. Schweizer Kulturstiftung. Zurich. 1998.
- Work, Thomas; Crear y realizar Grabados: Aguafuerte, Madera, y Linoleo: Barcelona, Editor Leda 1985, (técnicas de grabado).
- Dawson, John; Guía completa de grabado e impresión: Madrid Herman Blume ediciones, 1982.
- Rubio Martinez, Mariano; Ayer y hoy del Grabado y sistemas de estampación, conceptos fundamentales, historia y técnicas: Tarragona. Ediciones Tarraco 1979.
- Krejka, Ales; Les techniques de la Gravure: París, Gründ, 1983.
- Gomez Rivera, Rafael; El grabado tradicional: Madrid, Génesis.1992.

Complementaria

- Schwartz, Gary. Rembrandt, Alle esten Van Rembrandt. Maarsen, Haarlem de Haan. 1977.
- Hogben, Carol. From Manet to Hockney. Modern Artists illustrated books. Victoria & Albert Museum. London. 1985.
- Hofer, Philip. Giovanni Batista Piranesi, the Prisons. Dover Publications Inc. New York. 1973.
- Hofer, Philip. Los desastres de la guerra. Francisco de Goya. Dover publications Inc. New York. 1967.
- Varnedoe, J.K.T. & Streicher, E.; Graphics Works of Max Klinger: New York, Dover. 1977.
- Salomon, Ferdinando; La Collezione di Stampe: Milano, Arnoldo Mondadore Editore. 1971.
- Passeron, Roger; Impressionist Prints: New York, Dutton. 1974.
- Panofsky, Erwin; Estudios sobre Iconología: Madrid, Alianza Editorial. 1976.

- Melot, Michel y otros; *El Grabado. Historia de Un arte*: Barcelona, Skira, Carroggio ediciones. 1981.
- Marina, Bessonova; *De Monet a Picasso*: Madrid, Editor Electa España. 1996 (obras maestras de grabados Impresionistas y Postimpresionistas del Museo Pushkin de Moscú).
- Jacobowitz, E. S.; *The Prints of Lucas Van Leyden and His Contemporaries*: Washington, D.C. National Gallery of Art. 1983.
- Gonzalez De Zarate, Jesús María; *Artistas y Grabadores en la Edad del Humanismo*: Pamplona, editor Liber, D.L. 1999.
- Esteve Botey, Francisco; *Historia del Grabado*: Madrid, Cairel. 1993.
- Lo efímero y eterno del arte popular mexicano*. Ciudad de México, Fondo Editorial de la Gráfica Mexicana, 1971. En colaboración con Leopoldo Méndez.
- Elger, Dietmar; *Expresionismo: Una revolución artística alemana*: Colonia, editor Benedikt Taschen, Cop. 1991.
- José Guadalupe Posada. Ilustrador de la vida mexicana*. Ciudad de México, Fondo Editorial de la Plástica Mexicana, 1963.

Nombre de la materia: Edición

Tipo: Curso de apoyo a los talleres **Área:** Específica **Horas:** 4 prácticas

Créditos: 4

Perfil: 1.3

Clave: APGA07-04

Justificación:

Dentro de la dinámica de creación de grabado, la elaboración de proyectos editoriales de edición limitada es importante, ya que se vincula a las posibilidades de difusión, reproducción y desarrollos temáticos dentro de una practica del arte dentro de un enfoque profesional.

Descripción:

Curso donde se trabajará en equipos de producción, cuidando la edición de una carpeta, ya sea de artistas invitados o de los propios alumnos. Los alumnos deberán haber cursado dos cursos de técnicas de grabado.

Propósito

El alumno tendrá una experiencia real que le permitirá programar proyectos editoriales de carácter artístico dentro del mundo de la grafica. Se elaborará una carpeta de no menos 3 grabados, y se editará la misma pensando en un tiraje de no menos 6 estampas por grabado mas pruebas las pruebas de artista, pruebas de taller, carpetas para el taller y para el impresor. También se programará una estrategia de presentación.

Competencias:

1. El alumno desarrollará una actitud flexible de trabajo que le posibilite apropiarse de los procesos técnicos.
2. El alumno desarrollará una actitud flexible de trabajo que le posibilite participar en proyectos interpersonales para poder trabajar con obra de otros artistas.
3. El alumno desarrollará una mentalidad proyectiva para enfrentar la problemática de la edición.
4. El alumno desarrollará una mentalidad practica que le posibilite llevar a buen termino los proyectos ideados.

Contenidos:

1. Sobre el mundo editorial, las particularidades de la edición de arte y artística.
2. Selección del tema del proyecto.
3. Cronograma.
4. Estrategias de desarrollo. (Artistas invitados, convocatoria, concurso, etc.)
5. Trabajar con otro artista.
6. El “Bon a tirer” o Bueno para estampar.
7. Practica de impresión.
8. Presentación física. (Cubierta, escritos relacionados, selección tipográfica, separadores, encuadernación, etc.)
9. Lanzamiento.

Formato de evaluación.

1. Cumplir con el cronograma elaborado.
2. Técnica.
3. Ejecución.
4. Actitud.

Bibliografía

Básica

- Chamberlain, Walter. *Aguafuerte y grabado*. Hermann Blume. España, 1988.
- Chamberlain, Walter; *Manual de Aguafuerte y Grabado*: Madrid. Herman Blume. 1995.
- Ross, John. *The complete intaglio print*. Estados Unidos. Free. 1974.
- Edmonson, Leonard. *Etching*. Van Nostrand Reinhold Co. New York
- Polanco, M^a del Carmen; *Técnicas de Impresión*: Madrid. Editorial La Muralla S.A. 1976.
- Miciano Becerra, Teodoro; *Técnicas e historia del Grabado Original*: Madrid, Editor Instituto de España. 1974
- Hofer, Philip. *Giovanni Batista Piranesi, the Prisons*. Dover Publications Inc. New York. 1973.
- Durero, Alberto. *The complete engravings, etchings and drypoints of Albrecht Dürer*. Estados Unidos. Dover, 1973. 769.9243/D87.
- Hunter, Dard; *Papermaking, the History of Engraving Etching*: New York, Dover Publications. Inc. 1974.
- Lafuente Ferrari, Enrique; *Breve historia del aguatinata*: Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. 1972.
- Pro Helvetia und autoren. *Why make Prints*. Schweizer Kulturstiftung. Zurich. 1998.
- CATafaL, Jordi y Oliva, Clara. *El grabado*. Parramón Ediciones S.A. Barcelona. 2002.

- Work, Thomas; Crear y realizar Grabados: Aguafuerte, Madera, y Linoleo: Barcelona, Editor Leda 1985, (técnicas de grabado).
- Dawson, John; Guía completa de grabado e impresión: Madrid Herman Blume ediciones, 1982.
- Rubio Martinez, Mariano; Ayer y hoy del Grabado y sistemas de estampación, conceptos fundamentales, historia y técnicas: Tarragona. Ediciones Tarraco 1979.
- Krejka, Ales; Les techniques de la Gravure: París, Gründ, 1983.
- Gomez Rivera, Rafael; El grabado tradicional: Madrid, Génesis.1992.

Complementaria

- Schwartz, Gary. *Rembrandt, Alle esten Van Rembrandt*. Maarsen, Haarlem de Haan. 1977.
- Hogben, Carol. *From Manet to Hockney*. Modern Artists illustrated books. Victoria & Albert Museum. London. 1985.
- Hofer, Philip. *Giovanni Batista Piranesi, the Prisons*. Dover Publications Inc. New York. 1973.
- Hofer, Philip. *Los desastres de la guerra. Francisco de Goya*. Dover publications Inc. New York. 1967.
- Varnedoe, j.k.t. & Streicher, E.; Graphics Works of Max Klinger: New York, Dover. 1977.
- Salomon, Ferdinando; La Collezione di Stampe: Milano, Arnoldo Mondadore Editore. 1971.
- Passeron, Roger; Impressionist Prints: New York, Dutton. 1974.
- Panofsky, Erwin; Estudios sobre Iconología: Madrid, Alianza Editorial. 1976.
- Melot, Michel y otros; El Grabado. Historia de Un arte: Barcelona, Skira, Carroggio ediciones. 1981.
- Marina, Bessonova; De Monet a Picasso: Madrid, Editor Electa España. 1996 (obras maestras de grabados Impresionistas y Postimpresionistas del Museo Pushkin de Moscú).
- Jacobowitz, E. S.; The Prints of Lucas Van Leyden and His Contemporaries: Washington, D.C. National Gallery of Art. 1983.
- Gonzalez De Zarate, Jesús María; Artistas y Grabadores en la Edad del Humanismo: Pamplona, editor Liber, D.L. 1999.
- Esteve Botey, Francisco; Historia del Grabado: Madrid, Cairel. 1993.
- Lo efímero y eterno del arte popular mexicano*. Ciudad de México, Fondo Editorial de la Gráfica Mexicana, 1971. En colaboración con Leopoldo Méndez.
- Elger, Dietmar; Expresionismo: Una revolución artística alemana: Colonia, editor Benedikt Taschen, Cop. 1991.
- José Guadalupe Posada. *Ilustrador de la vida mexicana*. Ciudad de México, Fondo Editorial de la Plástica Mexicana, 1963.

Nombre de la materia: Electrografía y gráfica digital

Tipo: Curso de apoyo a los talleres **Área:** Específica **Horas:** 4 prácticas

Créditos: 4

Perfil: 1.3

Clave: APGA08-04

Justificación:

Constantemente se están desarrollando técnicas de creación de imagen digital y medios para la reproducción de las mismas. Frente a esta situación el artista debe conocer los recursos que esto le proporciona. Las características de imagen bidimensional impresa y sujeta a la reproductividad son comunes a los medios de la grafica, aunque es importante reconocer los cambios de tecnología, enfoque y difusión.

Descripción:

Curso donde se describen las técnicas básicas y los procedimientos de la estampación digital, profundizando en su carácter artístico. Esto implica reflexiones de las posibilidades morfológicas y sintaxis de dichos medios.

Propósito

La experimentación dentro de este concepto ampliado de los procedimientos gráficos de expresión permitirá al alumno elaborar un material artístico tangible (contenidos desarrollados).

Competencias:

1. El alumno desarrollará su visión grafica gracias a la utilización de elementos de dibujo para la elaboración de imágenes a ser reproducidas en la técnicas aprendidas.
2. El alumno desarrollará una actitud flexible de trabajo que le posibilite apropiarse de los procesos técnicos.
3. Adquisición de estrategias de aproximación a la ideación de la forma y de su estructura a través de todas aquellas técnicas de representación (manuales, mecánicas y electrónicas) que permitan el diseño y la elaboración de lenguajes diferenciados capaces de construir, representar y formalizar el mundo en transición que nos ha tocado vivir.
4. El alumno desarrollará una actitud experimental frente a la técnica como parte de su estructuración como creativo para presentar propuestas visuales y conceptuales con contenidos novedosos.

Contenidos:

1. El equipo: Escáneres, impresoras, cámara de fotos digital, tabletas y lápices digitales.
2. La grafía manual *versus* la grafía de los procesos tecnológicos.
  - a. Software especializado
  - b. Sistemas de color
  - c. Formatos de archivos de imagen
  - d. Nombrar archivos.
  - e. Dibujo estructural.
  - f. La pintura digital
  - g. Procesamiento de imágenes y retoque fotográfico.
3. Imagen original / Imagen múltiple. La representación multiplicada.
  - a. Escaneado
  - b. Corrección del escaneado
  - c. Recortar
  - d. Corrección del color
  - e. Hacer selecciones
  - f. Cortar, copiar y pegar
  - g. Modificar el tamaño
  - h. Preparar la imagen para la impresión
  - i. Enfocar la imagen
  - j. Impresión
  - k. sobre el Giclee
4. La imagen bit como signo gráfico para la representación. impresión de imágenes digitales.
  - a. Archivo y registro de ediciones.
  - b. Imagen impresa, transparencia o negativo
  - c. Integración con el grabado en relieve, el grabado en hueco
  - d. Trama de medios tonos
  - e. Obtención de los positivos en una imprenta gráfica
5. Fotograbados vectoriales.
  - a. Preparación
  - b. Crear el dibujo
  - c. Hacer el positivo
  - d. Exposición
  - e. Trabajar la plancha
  - f. Estampación
  - g. Aguafuertes de mapas de píxeles
  - h. Chine collé digital.
6. Serigrafía y litografía.
  - a. Semitonos de color
  - b. Serigrafía digital
  - c. Simplificar la paleta de colores.
  - d. Litografía digital
7. Realidad y Ficción. Verdades y Mentiras en la representación actual.
8. Huella e Identidad en la era tecnológica.

9. El concepto de representación como rastro grafiado del parámetro espacio/tiempo.

Formato de evaluación.

1. Entrega del numero trabajos en las fechas indicadas.
2. Resultado gráfico.
3. Ejecución.
4. Actitud.

Bibliografía

Básica

Procesos electromecánicos de la imagen (fotografía / grabado / electrografía)

Alcalá, José R.: "La electrografía digital; Una alternativa a los procedimientos tradicionales de generación, reproducción y estampación de imágenes", Tesis Doctoral, Departamento de Historia del Arte, Universidad Politécnica de Valencia, 1989.

Stobart, Jane. *Impresión digital*. Ed. Anaya multimedia.

Alcalá, José R. y Pastor, Jesús : *Procedimientos de transferencia en la creación artística*. Ed. Deputación Provincial de Pontevedra. Pontevedra. 1997.

Alcalá, José R. y Canales, Fernando: *Copy Art; la Fotocopia como Soporte Expresivo*, Ed. Diputación de Alicante, Col. Paraarte,Alicante,1986.

Barthes, Roland : *La Cámara lúcida; Notas sobre la fotografía*. Paidós Comunicación, Nº 43, 3º edición. Barcelona 1994.

Benjamin, Walter: "La obra de Arte en la era de su reproductibilidad técnica", *Discursos Interrumpidos* , Ed.Taurus, Madrid, 1982, ps.15-60.

Fontcuberta, Joan: *El beso de Judas. Fotografía y Verdad*. Ed. Gustavo Gili. Barcelona 1997.

Hockney, David : *Así lo veo yo*, Ed. Siruela, Col. La Biblioteca Azul, Madrid,1994.

Hockney, David : *El Conocimiento secreto. El redescubrimiento de las técnicas perdidas de los grandes maestros*, Ediciones Destino S.A., Barcelona, 2001.

Ivins,Jr.; William,M.: *Imagen Impresa y Conocimiento* , Gustavo Gili, Barcelona,1975.

McLuhan, Eric et ZINGRONE, FRANK: McLuhan, Escritos esenciales. Ed. paidós. Comunicación #100. Barcelona 1998.

Pastor Bravo, Jesús: *Electrografía y Grabado*, Caja de Ahorros Vizcaína, Bilbao1989.

Schwartz, Hillel: *La cultura de la copia. Parecidos sorprendentes, facsímiles insólitos*. Ed. Cátedra. Frónesis. Madrid. 1998.

VV.AA.: *Huellas de Luz. El Arte y los Experimentos de William Henry Fox Talbot*. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Madrid 2001.

Procesos digitales de la imagen (infografía / gráfica digital)

- Alcalá, José Ramón: Las tecnologías digitales de la imagen en la praxis artística actual. Ediciones de la Diputación de Pontevedra. Pontevedra 1998.
- Alcalá, José Ramón (coord.): "Huellas. La memoria atrapada". Photovisión.#28. Sevilla. Febrero 1998. Monográfico sobre la Imagen Digital.
- Alcalá, José Ramón: "Cultura, modelo y creación en el tercer milenio". *Componente Norte. Revista de Arte, Literatura y Humanidades*. nº4. Santander. 1999. pp.32-39.
- Ascott, Roy: -"El web Chamántico. Arte y conciencia emergente". <http://aleph-arts.org/pens/>. Internet 1998.
- "The Semantic Web: Art and mind in emergence". <http://aleph-arts.org>, Internet1998.
- "El Retorno a la Naturaleza II". Zehar. Boletín de Arteleku. Nº31. 1996. pp.8-15.
- Farrelly, Liz: *Fax You; Urgent Image: The Graphic Language of the Fax* , Booth-Clibborn Edition, London, 1994. ISBN. 1873968-175.
- Giannetti, Cludia, (coord.): *Arte en la Era Electrónica. Perspectivas de una nueva estética*. Ed. L'Angelot. Barcelona 1997.
- Giannetti, Cludia, (coord.) : *Media Culture*. Ed. L'Angelot. Barcelona 1995.
- Giannetti, Cludia, (coord.): *Ars Telemática. Telecomunicación, Internet y Ciberespacio*. Ed. L'Angelot. Barcelona. 1998.
- Lister, Martin (Compilador): *La imagen fotográfica en la cultura digital*. Ed.Paidós. Col. Multimedia #6. Barcelona 1997.
- Negroponte, Nicholas: *El Mundo Digital*, Ediciones B, Barcelona 1995. ISBN.84-406-5925-3.
- Queau, Philippe: *Lo Virtual. Virtudes y vértigos*. Ed. Paidós. Hipermedia Nº1. Barcelona 1995.
- VV.AA.: *Impres10nes; Experiencias del Centro I+D de la Estampa Digital*. Calcografía Nacional. Real Academia Nacional de Bellas Artes. Catálogo de la exposición. Madrid. 2001.
- VV.AA.: *Estampa Digital. La tecnología digital aplicada al arte gráfico*. Catálogo de la exposición. Calcografía Nacional. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Madrid 7-31 Mayo 1998.

Complementaria

- Schwartz, Gary. Rembrandt, Alle esten Van Rembrandt. Maarsen, Haarlem de Haan. 1977.
- Hogben, Carol. From Manet to Hockney. Modern Artists illustrated books. Victoria & Albert Museum. London. 1985.
- Hofer, Philip. Giovanni Batista Piranesi, the Prisons. Dover Publications Inc. New York. 1973.
- Hofer, Philip. Los desastres de la guerra. Francisco de Goya. Dover publications Inc. New York. 1967.
- Varnedoe, J.K.T. & Streicher, E.; Graphics Works of Max Klinger: New York, Dover. 1977.

- Salomon, Ferdinando; *La Collezione di Stampe*: Milano, Arnoldo Mondadore Editore. 1971.
- Passeron, Roger; *Impressionist Prints*: New York, Dutton. 1974.
- Panofsky, Erwin; *Estudios sobre Iconología*: Madrid, Alianza Editorial. 1976.
- Melot, Michel y otros; *El Grabado. Historia de Un arte*: Barcelona, Skira, Carroggio ediciones. 1981.
- Marina, Bessonova; *De Monet a Picasso*: Madrid, Editor Electa España. 1996 (obras maestras de grabados Impresionistas y Postimpresionistas del Museo Pushkin de Moscú).
- Jacobowitz, E. S.; *The Prints of Lucas Van Leyden and His Contemporaries*: Washington, D.C. National Gallery of Art. 1983.
- Gonzalez De Zarate, Jesús María; *Artistas y Grabadores en la Edad del Humanismo*: Pamplona, editor Liber, D.L. 1999.
- Esteve Botey, Francisco; *Historia del Grabado*: Madrid, Cairel. 1993.
- Lo efímero y eterno del arte popular mexicano*. Ciudad de México, Fondo Editorial de la Gráfica Mexicana, 1971. En colaboración con Leopoldo Méndez.
- Elger, Dietmar; *Expresionismo: Una revolución artística alemana*: Colonia, editor Benedikt Taschen, Cop. 1991.
- José Guadalupe Posada. Ilustrador de la vida mexicana*. Ciudad de México, Fondo Editorial de la Plástica Mexicana, 1963.

Nombre de la materia: Fotoperiodismo y fotografía documental

Tipo: Curso de apoyo a los talleres **Área:** Específica **Horas:** 4 prácticas

Créditos: 4

Perfil: 1.5

Clave: AAFA01-04

Justificación:

Es importante que el alumno tenga los conocimientos básicos y necesarios para poder ejercer una labor crítica y ética dentro del campo del fotoperiodismo

Descripción:

Durante el semestre se abordarán distintos géneros fotoperiodísticos a la vez que se desarrollará un proyecto fotodocumental.

Propósito:

Formar alumnos capacitados para desarrollarse en el campo del fotoperiodismo.

Competencias:

Contenidos:

1. Historia del fotoperiodismo mexicano
  - a. Reporteros viajeros a finales del siglo XIX
  - b. Agustín Víctor Casasola, fotógrafo oficial de Porfirio Díaz.
  - c. Revistas ilustradas de los treinta, *Rotofoto* y *Siempre*
  - d. Nacho López, fotoperiodista de los cincuenta
  - e. Los Hermanos Mayo y Héctor García.
  - f. El fotoperiodismo en el 68
  - g. El llamado nuevo fotoperiodismo, *El unomásuno* y *La Jornada*
  - h. Características de la prensa contemporánea
2. Composición en la fotografía de prensa.
3. Circunstancias y creatividad del fotógrafo de prensa
4. Las principales cualidades de un buen fotógrafo de prensa
5. Las características de la fotografía para cada género periodístico.
  - a. La noticia, composición y centro de interés.
  - b. La entrevista, el retrato fotográfico.
  - c. La fotografía documental.
  - d. El ensayo fotográfico y el fotorreportaje.
6. Realidad y ficción en la fotografía
  - a. Joan Foncuberta y el beso de judas

- b. Ejemplos de fotografías construidas, Iwo Jima de Joe Rosenthal, La bandera roja de Yevgueni Jaldei, el beso del ayuntamiento de Robert Doisneau, El baño de Tomoko de Eguene Esmi.
  - c. La percepción de las imágenes
- 7. La fotografía y las diferentes secciones de un diario
  - a. Fotografía y texto, cabeza y pie de foto adecuados.
  - b. Los principales factores de interés.
  - c. Primera plana de cada sección con fotos interiores.
  - d. La fotografía de trascendencia trivial o relleno.
  - e. La actitud del fotógrafo y la ética profesional.
- 8. Película forzada
  - a. Características del forzado.
  - b. Circunstancias que requieren la técnica.
- 9. El flash electrónico.
  - a. Las principales funciones del flash.
  - b. Partes principales.
  - c. Uso adecuado, de rebote relleno, indirecto con difusor.
  - d. La obturación y sincronización para el flash.
  - e. La guía con las distancias y aberturas
  - f. 6.6 el flash automático
- 10. Fotografía en color.
  - a. Fuentes luminosas y temperatura de color.
  - b. Características de las películas fotográficas en color.
- 11. Edición fotográfica.
  - a. Principales criterios del editor fotográfico.
  - b. Diseño periodístico y puesta en página.

Formato de evaluación:

1. Entrega de portafolio final
2. Asistencia
3. Participación en clase

Bibliografía:

- Por una función crítica de la fotografía de prensa*, Pepe Baeza, Gustavo Pili, Barcelona España, 2001.
- Apuntes Acerca de la representación*, César González Ochoa, Instituto de Investigaciones Filológicas, UNAM, México, 1997.
- La mirada inquieta, nuevo fotoperiodismo mexicano: 1976-1996*, John Mraz, Centro de la Imagen, México 1996.
- Teoría de la imagen periodística, Lorenzo Vilches. Paidós comunicación, Barcelona, España, 1997.
- Evaluación y actividades paralelas: visita a la exposición fotográfica del Museo Franz Mayer, Centro cultural de España

Nombre de la materia: Géneros fotográficos

Tipo: Curso de apoyo a los talleres **Área:** Específica **Horas:** 4 prácticas

Créditos: 4

Perfil: 1.5

Clave: AAFA02-04

Justificación:

El conocimiento sobre los géneros fotográficos y su evolución a lo largo de la historia se hace imprescindible para una mejor comprensión del conocimiento fotográfico dentro de una cultura de la imagen muy amplia. El desarrollo de los mismos y sus interconexiones, así como su disolución hacia finales del siglo XX plantean una necesidad de múltiples relecturas en sus delimitaciones, significaciones y desenvolvimientos.

Descripción:

En esta asignatura se abordará el surgimiento de los géneros fotográficos a partir del siglo XIX, principalmente el retrato y el paisaje rural; asimismo cómo éstos adquirieron particulares matices en el siglo XX en el paisaje urbano, la naturaleza muerta y la abstracción como nuevas gramáticas de la vanguardia de las décadas de los veinte-cincuenta y cómo esto se entrelazó con el fotoperiodismo. Igualmente cómo hacia finales de este último siglo los diversos géneros llegaron a un entrelazamiento entre sí, hasta dejar atrás una delimitación precisa para volverse imágenes en interconexión.

Propósito:

Al finalizar el curso el alumno conocerá los géneros fotográficos y será capaz de analizar la imagen fotográfica posmoderna.

Competencias:

1. Conocimiento del surgimiento histórico de los diversos géneros fotográficos.
2. Comprensión de las características formales y conceptuales de los géneros.
3. Conocimiento del desarrollo del retrato fotográfico, del siglo XIX al XX.
4. Conocimiento del desarrollo y diversificación del paisaje fotográfico.
5. Conocimiento de la vanguardia fotográfica como creación de géneros híbridos.
6. Conocimiento de la circunstancia social del fotoperiodismo
7. Capacidad de análisis de la gramática visual de los géneros.
8. Capacidad de análisis de la imagen posmoderna desde los géneros y su disolución.

Contenidos:

1. Unidad I. Pintura y característica del retrato
  - a. El retrato de salón y el retrato fotográfico
  - b. Representación y verdad
2. Unidad II. El paisaje y sus implicaciones ideológicas
  - a. Paisaje rural
  - b. Paisaje colonial
  - c. Paisaje urbano
3. Unidad III. Gramáticas vanguardistas
  - a. La experimentación visual
    - i. Fotomontaje, fotograma, abstracción
4. Unidad IV. Fotoperiodismo y sociedad
  - a. El fotoensayo como narrativa
  - b. Periodismo de guerra
5. Unidad V. Cuerpo, paisaje y objeto: nuevas circunstancias
  - a. Los géneros de entre siglos
  - b. La crisis de los géneros
  - c. La disolución de los géneros

Formato de evaluación:

1. El alumno deberá realizar dos ensayos, uno a mitad de semestre y otro al final, en donde analice un autor inmerso dentro de un género y otro en donde aborde un género específico, para medir el aprendizaje del mismo.
2. Dentro de la materia se harán prácticas de análisis sobre imágenes y autores.
3. Asistencia a clase

Bibliografía:

- Dawn Ades, *Fotomontaje*, Barcelona, Gustavo Gili, 2002.
- Victor Burgin, *Ensayos*, Barcelona, Gustavo Gili, 2004.
- Kenneth Clark, *El desnudo*, Madrid, Alianza Forma, 1996.
- Laura González Flores, *Fotografía y pintura: ¿dos medios diferentes?*, Barcelona, Gustavo Gili, 2005.
- Rosalind Krauss, *Lo fotográfico, por una teoría de los desplazamientos*, Barcelona, 2002.
- Valérie Picaudé y Philippe Arbaïzar (eds.), *La confusión de los géneros en fotografía*, Barcelona, 2004.
- John Pultz, *La fotografía y el cuerpo*, Madrid, Akal, 1995.
- Petr Tausk, *Historia de la fotografía en el siglo XX. De la fotografía artística al periodismo gráfico*, Barcelona, Gustavo Gili (Comunicación Visual), 1978.
- Steve Yates (ed.), *Poéticas del espacio*, Barcelona, Gustavo Gili, 2002.

Nombre de la materia: Edición, discurso y portafolio fotográfico

Tipo: Curso de apoyo a los talleres **Área:** Específica **Horas:** 4 prácticas

Créditos: 4

Perfil: 1.5

Clave: AAFA03-04

Justificación:

Los planteamientos artísticos vertidos en las propuestas visuales conllevan una estructura que debe mostrar una coherencia conceptual y un claro armado narrativo. Una estructura que debe mostrar un rigor en su selección en conjunto con un mensaje específico. De esta manera, poder construir mediante la edición un discurso visual se vuelve relevante en todo estudio académico de las artes.

Descripción:

En esta asignatura se abordará la manera en que los discursos visuales encuentran su soporte conceptual en la edición y delimitación de propuestas específicas. En este sentido se definirá de qué manera el portafolio artístico posee una estructura que le da una narratividad y coherencia visual a partir de saber plantear el principio, lo intermedio y el final de toda propuesta artística. Además de la manera de presentar, mediante un portafolio visual y documental, la obra fotográfica.

Propósito:

Al finalizar el curso el alumno conocerá el proceso de edición del portafolio fotográfico, así como comprenderá la narración visual de los proyectos fotográficos y será capaz de elaborar un discurso narrativo fotográfico coherente.

Competencias:

1. Conocimiento de la edición del portafolio fotográfico
2. Conocimiento de la edición fotográfica en el ámbito editorial
3. Conocimiento histórico de las ediciones fotográficas autorales
4. Comprensión de la narratividad visual de los proyectos fotográficos
5. Comprensión de la diversidad de la edición fotográfica
6. Conocimiento de la teoría fotográfica y de la redacción de ensayos
7. Capacidad de elaboración de un discurso fotográfico coherente

Contenidos:

1. Unidad I. Temática y propuesta conceptual
  - a. Propuesta, temática y narrativa
  - b. El soporte y la dimensión de las imágenes
  - c. La delimitación de la obra como concepto
2. Unidad II. Edición editorial y portafolio personal
  - a. Historia de la edición del libro fotográfico
  - b. Historia de la edición del portafolio fotográfico
  - c. Edición curatorial
3. Unidad III. Delimitación y discurso visual
  - a. Teorías fotográficas aplicadas a la obra personal
  - b. Planteamientos autorales, históricos y contemporáneos
  - c. Redacción de propuestas artísticas
4. Unidad IV. Materiales de preservación y presentación
  - a. Conocimiento de las herramientas digitales
  - b. Conocimiento del diseño y la tipografía
  - c. Conocimiento de los materiales de preservación
  - d. de acuerdo a los diversos soportes fotográficos
5. Unidad V. Proyecto autoral e interdisciplina
  - a. Los planteamientos curatoriales
  - b. El ámbito museístico
  - c. La crítica de arte y la exhibición

Formato de evaluación:

1. Mediante la discusión de planteamientos artísticos particulares, de cada uno de los alumnos, se deberá obtener un portafolio creativo al final del semestre. Portafolio que muestre el conocimiento de los mismos en la conceptualización, armado y narrativa de la propuesta creativa, el cual deberá entregarse al final del semestre para su evaluación.

Bibliografía:

- Jacques Aumont, *La imagen*, Barcelona, Paidós Comunicación, 2000.
- Dominique Baqué, *La fotografía plástica, un arte paradójico*, Barcelona, Gustavo Gili, 2003.
- Laura Cohen. *Obra reciente* (catálogo), México, Galería OMR, 1997.
- D. A. Dondis, *La sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual*, 5° ed., Barcelona, Gustavo Gili, 1984.
- México en Arco '05*, Madrid, Conaculta-Turner, 2005.
- Gerardo Suter, *Labyrinth of Memory* (catálogo), texto Mary Schneider Enriquez, Nueva York, Americas Society Art Gallery, 1999.
- Varios autores, *Exit México*, Madrid, Olivares y Asociados, 2005.
- Varios autores, *Los usos de la imagen. Fotografía, film y video en La Colección Jumex* (catálogo), Argentina, La Colección Jumex-Malba-Espacio Fundación Telefónica, 2004.

Nombre de la materia: Química, física y óptica fotográfica

Tipo: Curso de apoyo a los talleres **Área:** Específica **Horas:** 4 prácticas

Créditos: 4

Perfil: 1.5

Clave: AAFA04-04

Justificación:

El conocimiento de las técnicas antiguas a través de las cuales se ha ido desarrollando la fotografía, pueden detonar en el alumno de artes la inquietud de éstas como medio de expresión, además de profundizar en el conocimiento de la disciplina fotográfica.

Descripción:

En esta materia los alumnos se introducen al conocimiento específico del material fotográfico (película y papel), así como al del comportamiento químico de los distintos procesos de laboratorio en relación a las emulsiones fotosensibles hasta llegar a los tratamientos de archivo.

Esta asignatura es también sobre la descripción e iniciación en el conocimiento de la cámara oscura y de los primeros procesos de impresión negativo-positivo, análisis y realización de fotogramas y aplicaciones prácticas.

Propósitos:

Los estudiantes conocerán el proceso de realización de una cámara estenopéica y su uso en el arte actual. Asimismo, conocerán las técnicas antiguas que les proveerán un mejor conocimiento de la fotografía, su desarrollo histórico y bases para utilizarlas como medio de expresión del arte actual.

Competencias:

1. Promover en el alumno el interés por el trabajo artesanal en la fotografía. Así como fijar conocimientos de técnicas antiguas, su adecuado tratamiento y archivo.
2. Hacer una reflexión del proceso abordándolo desde la Cámara Lúcida de la antigüedad hasta la actualidad como un medio básico de la fotografía moderna.
3. La construcción de la cámara con los cortes y diagramas de la cámara Suiza.
4. Sensibilización de los tiempos de exposición y las bondades y contras del

- proceso.
5. Análisis de las profundidades de campo totales.
  6. Hacer fotogramas en el cuarto oscuro y la reflexión de que estos son la base de las impresiones actuales. El entendimiento del uso de fotogramas como proceso creativo haciendo revisiones de los grandes maestros que
  7. han usado esta técnica.
  8. Profesionalizar los procesos de laboratorio generando un conocimiento profundo de los matices químicos para lograr resultados óptimos.
  9. Alcanzar la capacidad de reconocer el mejor proceso de laboratorio para cada opción en la práctica fotográfica.

Contenidos:

1. Emulsiones fotosensibles
2. Reveladores
3. Fijadores
4. Viradores
5. Fotogramas.
6. Proceso Van Dyke: Autores. Ejercicios.
7. Cianotipia: Autores. Ejercicios.
8. Reconocimiento de otros procesos: Visitas al Archivo de la Fototeca del INAH, Pachuca. Fototeca del INAH, sección Morelos. Museo de la Fotografía –El Castillo-.
9. Cámara estenopéica
  - a. Diferentes tipos de cámaras (de papel, de rollo)
  - b. Uso de distintos formatos fotográficos
10. Óptica y química y la cámara fotográfica.
  - a. Principios de la cámara oscura

Formato de evaluación

1. Construcción de una cámara de 35m
2. Presentación de trabajos y examen teórico práctico.

Bibliografía

Básica

- Bostick & Sullivan. *Alternative photographic process*, Ed. Bostick, Sta Fe, NM 87505.
- Crawford, William. *The Keepers of Light*, Editorial: Morgan & Morgan 1979.
- Fontcuberta, Joan. *Fotografía Conceptos y Procedimientos*, Editorial Gustavo Gili. 1990.
- Jurado, Carlos. *El arte de la aprehensión de imágenes y el unicornio*, UNAM, México, 1974.
- Nadeau, Luis. *History and Practice of Platinum Printing*, Editorial Atelier. 1994
- Petzold, Paul. *Fotografía experimental*, Ed. Omega, Madrid 1986.

Zelich, Cristina. *Manual de técnicas fotográficas del siglo XIX*, Ed. Arte y Proyectos Editoriales, S.L., Sevilla 1995.

Complementaria

Barthes Rocand. *La cámara lucida*, Gustavo Gil Barcelona, 1989

Berger, John. *Modos de ver*, Ed. Gustavo Gili. Barcelona 1983.

Fontcuberta Joan. *Foto-Diseño*, Ed. Roto visión. Barcelona. 1986

Fontcuberta, Joan. *Estética fotográfica*, Ed. Blume, Barcelona 1979.

Hedgecoe, John. *Manual de Técnicas Fotográficas*, Ed. Herman Blume, Barcelona, 1995.

Langford, Michael. *The darkroom handbook*, Ed. Alfred A. Knof, U.S.A., 1991

Langford, Michel. *Enciclopedia Completa de la Fotografía*, Ed. Herman Blume, Barcelona, 1990

Nombre de la materia: Impresión fina

Tipo: Curso de apoyo a los talleres **Área:** Específica **Horas:** 4 prácticas

Créditos: 4

Perfil: 1.5

Clave: AAFA05-04

Justificación:

La importancia del aprendizaje del proceso de positivado en blanco y negro es de gran importancia, ya que cada copia es única e irrepetible resultado de la combinación de técnicas de impresión así como de viradores y blanqueadores.

Descripción:

En esta materia se abordarán las principales técnicas de impresión fina para tomar las mejores decisiones de cómo debe de imprimirse copias de alta calidad, para exposiciones de museos y galerías.

Propósitos:

El alumno conocerá la técnica de impresión fotográfica que le permita realizar trabajos de alto nivel de calidad para imprimir su propia obra o fotografías de otros artistas para exposiciones.

Competencias:

1. Conocimiento de las condiciones de un laboratorio fotográfico.
2. Conocimiento de los materiales fotográficos.
3. Habilidad para el uso de materiales fotográficos.
4. Habilidad para imprimir con calidad una fotografía blanco y negro.

Contenidos:

1. El Laboratorio
  - a. La Luz de seguridad
  - b. Las ampliadoras con condensador
  - c. Las ampliadoras de luz difusa
  - d. Las ampliadoras de luz fría
  - e. Filtros de contraste variable
2. El negativo
  - a. características y evaluación del negativo
  - b. Formatos del negativo y la distancia focal
  - c. Conservación y almacenamiento

3. Papeles
  - a. Papeles plastificados
  - b. Papeles de fibra
  - c. Contraste, grosor y acabado
  - d. Conservación y almacenamiento
4. El positivado
  - a. Enfocador de grano y nitidez total
  - b. Técnicas para el aclarado por zonas
  - c. Técnicas para oscurecer por zonas
  - d. Técnicas para crear Perspectiva atmosférica
  - e. Técnicas para corregir veladuras
5. 5 Contraste
  - a. Manipulación del tiempo de exposición y del revelado
  - b. Filtros de contraste variable
  - c. Prevelos
6. Químicos, preparación y conservación
  - a. El revelador
  - b. El baño detenedor
  - c. El fijador
  - d. El aclarador de hiposulfito.
  - e. El selenio
7. Blanqueadores y viradores
  - a. Aclarador de Farmer
  - b. Reducción por zonas
  - c. Virador de selenio
  - d. viraje selectivo
8. Lavado y secado
  - a. Lavado y proceso de secado final
9. Retoque
  - a. Técnicas básicas de retoque y conservación de la copia
10. Montaje y presentación
  - a. Materiales y soportes libres de ácido
11. Marialuisas y ventanas convencionales

Formato de evaluación:

1. Asistencia a clase
2. Portafolio de trabajo

Bibliografía:

Básica

Bostick & Sullivan. *Alternative photographic process*, Ed. Bostick, Sta Fe, NM 87505.

Crawford, William. *The Keepers of Light*, Editorial: Morgan & Morgan 1979.

- Fontcuberta, Joan. *Fotografía Conceptos y Procedimientos*, Editorial Gustavo Gili. 1990.
- Jurado, Carlos. *El arte de la aprehensión de imágenes y el unicornio*, UNAM, México, 1974.
- Nadeau, Luis. *History and Practice of Platinum Printing*, Editorial Atelier. 1994
- Petzold, Paul. *Fotografía experimental*, Ed. Omega, Madrid 1986.
- Zelich, Cristina. *Manual de técnicas fotográficas del siglo XIX*, Ed. Arte y Proyectos Editoriales, S.L., Sevilla 1995.

Complementaria

- Barthes Rocand. *La cámara lucida*, Gustavo Gil Barcelona, 1989
- Berger, John. *Modos de ver*, Ed. Gustavo Gili. Barcelona 1983.
- Fontcuberta Joan. *Foto-Diseño*, Ed. Roto visión. Barcelona. 1986
- Fontcuberta, Joan. *Estética fotográfica*, Ed. Blume, Barcelona 1979.
- Hedgecoe, John. *Manual de Técnicas Fotográficas*, Ed. Herman Blume, Barcelona, 1995.
- Langford, Michael. *The darkroom handbook*, Ed. Alfred A. Knof, U.S.A., 1991
- Langford, Michel. *Enciclopedia Completa de la Fotografía*, Ed. Herman Blume, Barcelona, 1990

Nombre de la materia: Fotografía artística

Tipo: Curso de apoyo a los talleres **Área:** Específica **Horas:** 4 prácticas

Créditos: 4

Perfil: 1.5

Clave: AAFA06-04

Justificación:

A partir de los años setenta, la fotografía contemporánea ha desarrollado un lenguaje múltiple debido no únicamente a los avances técnicos sino igualmente atribuible a las prácticas contemporáneas que han revitalizados los distintos géneros, incluso hasta su desaparición. La práctica de la fotografía artística, dentro del arte contemporáneo internacional, plantea en general un conocimiento de los lenguajes extra fotográficos (como el video y la intalación) para una más amplio propuesta de los discursos propios.

Descripción:

En esta asignatura se abordará de manera temática las prácticas que se han dado en la fotografía contemporánea tanto europea, como norteamericana y asiática como, igualmente, la mexicana y latinoamericana. Como una manera de comprender y conocer la diversidad de abordajes visuales dados en las últimas décadas del siglo XX y primeros años del siglo XXI.

Propósitos:

En esta materia se busca que la cultura y la práctica fotográfica, dentro de una cultura visual contemporánea mucho más compleja, sea conocida y analizada en sus distintas dimensiones tanto a nivel internacional como nacional. Un conocimiento sobre sus autores y sus corrientes.

Competencias:

1. Conocimiento de las prácticas artísticas en la fotografía a partir de la década de los setenta.
2. Conocimiento de los géneros que en las últimas décadas del siglo XX se expandieron en sus discursos visuales.
3. Conocimiento del arte contemporáneo y la inserción de la fotografía dentro de éste.
4. Comprensión del desenvolvimiento de los discursos fotográficos en el periodo de ntre siglos (XX-XXI)
5. Conocimiento de los diversos autores contemporáneos y su inserción dentro de las diversas corrientes.

6. Conocimiento de la práctica de la fotografía artística a nivel mundial.
7. Capacidad de análisis y crítica sobre los discursos de la fotografía artística.

Contenidos:

1. Unidad I. Los cambios en la fotografía en los años posteriores a la Guerra Fría.
  - a. El desarrollo de los conceptos autorales
2. Unidad II. Las prácticas emergentes
  - a. Las prácticas artísticas híbridas
  - b. Nuevos soportes y nuevos espacios
3. Unidad III. Los sucesos en la fotografía mundial de entre siglos.
  - a. La fotografía europea
  - b. La fotografía norteamericana
  - c. La fotografía asiática
  - d. La fotografía latinoamericana
4. Unidad IV. Arte contemporáneo y fotografía
  - a. Las prácticas artísticas interdisciplinarias: performance, video, instalación
    - i. Pintura y fotografía
5. Unidad V. Análisis de la fotografía artística como fenómeno contemporáneo
  - a. Los discursos generacionales
  - b. Las teorías contemporáneas, las autorales y las provenientes de la crítica
  - c. contemporánea

Formato de evaluación:

1. El alumno deberá entregar a mitad y al final del semestre un ensayo, respectivamente, sobre un autor y una corriente de entre siglos (XX-XXI) en donde muestre su conocimiento sobre la fotografía artística del periodo.

Bibliografía:

- Dominique Baqué, *La fotografía plástica*, Barcelona, Gustavo Gili, 2003.
- Laura González Flores, *Fotografía y pintura: ¿dos medios diferentes?*, Barcelona, Gustavo Gili, 2005.
- Helmut Gernsheim, *Creative Photography. Aesthetic Trends, 1839-1960*, Nueva York, Dover Publications, 1991.
- Petr Tausk, *Historia de la fotografía en el siglo XX. De la fotografía artística al periodismo gráfico*, Barcelona, Gustavo Gili (Comunicación visual), 1978.
- Varios autores, *La fotografía del siglo XX: Museum Ludwig Colonia*, Colonia, Taschen, 2001.
- Ingo F. Walther, *Arte del siglo XX. Pintura, escultura, nuevos medios, fotografía*, Colonia, Taschen, 2001.

Nombre de la materia: Procesos fotográficos antiguos

Tipo: Curso de apoyo a los talleres **Área:** Específica **Horas:** 4 prácticas

Créditos: 4

Perfil: 1.5

Clave: AAFA07-08

Justificación:

Esta asignatura permitirá que el estudiante tenga diversas alternativas para la producción fotográfica tanto en su obra personal como en trabajos por asignación; demandará que el estudiante compare diferentes métodos de trabajo, herramientas y técnicas para vincular su lenguaje plástico con las formas de expresión, rompiendo y traslapando las fronteras de la expresión estética a través de la experimentación y la reflexión.

En éste taller los estudiantes realizarán una aplicación manual de diversas sustancias fotosensibles sobre diferentes soportes; podrán controlar el contraste, y se observarán las diferencias tonales de las copias. El estudiante podrá modificar las variables que interviene en éstos procesos.

Descripción:

En esta asignatura, los estudiantes analizarán la trascendencia de los procesos fotográficos antiguos y aplicarán éstas técnicas a su obra personal.

Propósito:

Los estudiantes reflexionarán acerca del desarrollo histórico de los procesos fotográficos, los autores y la trascendencia de su obra, analizarán las posibilidades expresivas, experimentales y de aplicación de las técnicas antiguas. Reconocerán la importancia de retomar las técnicas y los procesos en proyectos con aspiraciones estéticas o comerciales. Tomarán conciencia del desarrollo tecnológico y de la importancia de tener diversas alternativas de trabajo, las posibilidades de manipulación y experimentación que se dan en la imagen fotográfica.

Competencias:

1. Capacidad para el análisis del marco metodológico para la producción de imágenes fotográficas.
2. Capacidad para la reflexión en torno al discurso de la imagen fotográfica.

3. Conocimiento del comportamiento y características de las sustancias químicas.
4. Capacidad para la aplicación de las técnicas y procedimientos tradicionales para la creación fotográfica.
5. Experimentación al producir imágenes fotográficas que impacten y propongan en la estética actual.
6. Capacidad para la innovación al proponer una realidad individual y diferente a partir de la descontextualización y la presentación parcial de la realidad.

Contenidos:

1. Emulsiones con base de sales de plata.
  - 1.1 Papel salado.
  - 1.2 Proceso a la albúmina.
2. Emulsiones con base de sales de hierro.
  - 2.1 Cianotipia.
  - 2.2 Calitipia.
  - 2.3 Vandyke o papel sepia.
3. Emulsiones pigmentadas.
  - 3.1 Autocromo.
  - 3.2 Carbón.
  - 3.3 Goma Bicromatada.
  - 3.4 Bromóleo.
4. Coloreados
5. Sensibilización de diferentes papeles
  - 5.1 Papeles de algodón
  - 5.2 Hechos a mano con fibras naturales
6. Viradores
  - 6.1 Virado completo
  - 6.2 Virado por zonas

Formato de evaluación

1. Argumentación del trabajo práctico
2. Autoevaluación
3. Ejercicios prácticos de aplicación y vinculación
4. Proyectos colectivos
5. Trabajo de producción de imágenes fotográficas y proyectos individuales
6. Trabajos de análisis, lecturas, ensayos, visitas a exposiciones y de investigación bibliográfica y de campo

Bibliografía

Básica

Bostick & Sullivan. *Alternative photographic process*, Ed. Bostick, Sta Fe, NM 87505.

Crawford, William. *The Keepers of Light*, Editorial: Morgan & Morgan 1979.

Fontcuberta, Joan. *Fotografía Conceptos y Procedimientos*, Editorial Gustavo Gili. 1990.

Jurado, Carlos. *El arte de la aprehensión de imágenes y el unicornio*, UNAM, México, 1974.

Nadeau, Luis. *History and Practice of Platinum Printing*, Editorial Atelier. 1994

Petzold, Paul. *Fotografía experimental*, Ed. Omega, Madrid 1986.

Zelich, Cristina. *Manual de técnicas fotográficas del siglo XIX*, Ed. Arte y Proyectos Editoriales, S.L., Sevilla 1995.

Complementaria

Barthes Rocand. *La camera lucida*, Gustavo Gil Barcelona, 1989

Berger, John. *Modos de ver*, Ed. Gustavo Gili. Barcelona 1983.

Fontcuberta Joan. *Foto-Diseño*, Ed. Roto visión. Barcelona. 1986

Fontcuberta, Joan. *Estética fotográfica*, Ed. Blume, Barcelona 1979.

Hedgecoe, John. *Manual de Técnicas Fotográficas*, Ed. Herman Blume, Barcelona, 1995.

Langford, Michael. *The darkroom handbook*, Ed. Alfred A. Knof, U.S.A., 1991

Langford, Michel. *Enciclopedia Completa de la Fotografía*, Ed. Herman Blume, Barcelona, 1990

Nombre de la materia: Edición y montaje

Tipo: Curso de apoyo a los talleres **Área:** Específica **Horas:** 4 prácticas

Créditos: 4

Perfil: 1.6

Clave: AAVA01-04

Justificación:

El efecto-montaje está en la base del lenguaje fílmico. Es la transposición de las implicaciones lógicas del lenguaje, donde sujeto, verbo y complemento cobran sentido en relación uno con los otros, y en este sentido es imperativo que los alumnos aprendan la gramática de la imagen.

A partir del montaje pueden establecerse diversas formas de elaboración para la expresión de un tema.

Descripción:

En esta materia el alumno aprenderá la teoría del montaje, el uso y conexión del equipo digital para editar, el manejo de aplicaciones digitales de edición y los conceptos necesarios dentro de la producción en video y televisión que le permitan generar productos originales de alta calidad.

Propósitos:

Al finalizar la materia el alumno conocerá la evolución histórica de la edición, asimismo las técnicas de edición lineal y no lineal, las características de la imagen digital y los efectos especiales. También será capaz de incursionar y plantear formas novedosas y métodos de edición.

Competencias:

1. Comprensión del sentido del montaje
2. Habilidad para poner en marcha la edición a partir del montaje
3. Desarrollo de habilidades operativas de aplicaciones digitales de edición
4. Habilidad para el manejo de tiempo, espacio y acción a partir de las posibilidades de materia grabado
5. Habilidad para análisis de la imagen en movimiento
6. Desarrollo de la creatividad de representación de la realidad
7. Habilidad para el manejo del ritmo y el movimiento y su aplicación a imágenes en movimiento
8. Habilidad para la planeación de un proyecto narrativo en video a partir de la edición de imágenes en movimiento

9. Habilidad en la organización de material para su edición
10. Habilidad para el diseño y uso de efectos especiales
11. Habilidad para construir y reconstruir la realidad utilizando un lenguaje visual
12. Desarrollo de la visión analítica de la realidad y el entorno

Contenidos:

1. Los principios de la continuidad cinematográfica.
  - a) Énfasis dramático.
  - b) Montaje constructivo.
  - c) Montaje intelectual.
2. Montaje en el cine sonoro y su adaptación al video.
  - a) Ritmo.
  - b) Continuidad.
  - c) Lógica.
  - d) Duración.
3. Continuidad de la historia.
4. Función del código de tiempo
5. Formatos y posibilidades de la imagen digital.
6. Edición formal, edición digital y edición no lineal
7. Estudio y cabina para programas en vivo
  - a) Personal y funciones.
  - b) Equipo y funciones.
8. Edición y Postproducción así como diseño de efectos especiales para proyectos específicos.
9. Desarrollo teórico conceptual
  - a) Montaje analítico, en profundidad y toma a toma
  - b) La naturaleza del movimiento en pantalla
  - c) Movimiento dentro de la pantalla
  - d) Movimiento dentro y fuera de la toma
  - e) Uso de *Master shot* y *cover*
  - f) Montaje tonal, rítmico, armónico, polifónico
  - g) Montaje en el cuadro, en profundidad y plano secuencias
  - h) Montaje e interpretación

Formato de evaluación:

1. Examen oral o escrito
2. Ejercicios en video
3. Entregas en tiempo
4. Uso de elementos vistos en el curso en el texto final.

Bibliografía:

- Vicente Sánchez-Biosca, *El montaje cinematográfico*, Paidós
- Rafael C. Sánchez, *Montaje cinematográfico, arte de movimiento*, UNAM, CUEC
- Renato may, *El Lenguaje del film*, UNAM, CUEC
- Joseph V. Mascelli, *Las Cinco C's de la Cinematografía*, UNAM, CUEC
- Roger Crittenden, *Manual de edición cinematográfica*, UNAM, CUEC
- Federico Fernández Díez, José Martínez Abadía, *Manual básico de lenguaje y narrativa audiovisual*, Paidós
- Sergio M. Eisenstein, *El Sentido del Cine*, Editorial Lautaro
- Thomas A. Ohanian, *Digital nonlinear editing*, Focal Press
- John Ratcliff, *Time Code a user's guide*, Focal Press
- Arijon, Daniel, *Grammar of the Film Language*, Focal Press, London & Boston 1982 (3a)
- Bazin, André, *¿Qué es el cine?*, Madrid, Rialp, 1966.
- Eisenstein, Sergei: *La forma del cine*, México, S. XXI, ed. 5ª 1999
- Philippe Durand: *El Actor y la cámara*, CUEC, UNAM, S/F
- Pudovkin, *La Técnica del Cine y el actor en el film*. México, CUEC, UNAM, S.F.

Nombre de la materia: Fotografía para imagen en movimiento

Tipo: Curso de apoyo a los talleres **Área:** Específica **Horas:** 4 prácticas

Créditos: 4

Perfil: 1.6

Clave: AAVA02-04

Justificación:

La captación de la luz en un soporte da vida a las imágenes que son transmitidas por el mismo posteriormente. El conocimiento de la fotografía le permite al alumno captar adecuadamente las imágenes, y además le permite jugar con la luz y sus colores de manera que incidan en la creación artística expresiva de los alumnos. Al mismo tiempo es importante que los alumnos manejen técnicamente las cámaras y aditamentos que le permitirán fotografiar el movimiento adecuadamente para proyectos audiovisuales.

Descripción:

En esta materia se abordarán conceptos teóricos, prácticos y técnicos de la luz, su impresión en soportes sensibles a ella y su comportamiento visual. Asimismo, se tocarán las características técnicas de la fotografía en movimiento y se uso en proyectos artísticos audiovisuales.

Propósito:

Al finalizar en curso el alumno contará con los elementos conceptuales y técnicos para hacer uso artístico de la fotografía de imágenes en movimiento a través de una sintaxis audiovisual propia.

Competencias:

1. Habilidad para el uso de la sintaxis audiovisual
2. Conocimiento de las características físicas de la luz y su interacción con diferentes soportes
3. Capacidad para encuadrar, emplazar y captar imágenes en movimiento
4. Capacidad para organizar tiempo y movimientos
5. Capacidad para realizar sintaxis de la imagen audiovisual novedosa
6. Capacidad para el manejo de cámaras y formatos, así como de soportes de distinta índole
7. Comprensión de la importancia del lenguaje fotográfico como medio de transmisión de ideas y propuestas artísticas
8. Actitud propositiva y creativa en el medio audiovisual

9. Capacidad para la expresión artística por medio del audiovisual: cine, video, video arte, televisión, animación o multimedia
10. Habilidad para el uso de la imagen con fines expresivos
11. Capacidad de manejo técnico de cámaras y aditamentos afines al medio fotográfico

Contenido:

1. La fotografía
  - a. La fotografía como cristalización de lo real
  - b. Acumulación Documental y conocimiento por la imagen
  - c. Continuidad narrativa dentro de la imagen en movimiento
  - d. El sonido en la imagen en movimiento como parte del discurso visual
  - e. Análisis de objetivos de expresión
  - f. Nuevas formas del arte a través de la imagen en movimiento
2. Los utensilios fotográficos
  - a. La luz: su comportamiento y su impresión en diferentes soportes
  - b. Los materiales fílmicos, magnéticos y digitales
    - i. Composición del material fílmico y digital
    - ii. Diseño de la cámara de cine y de video
    - iii. Formatos de película de cine
      1. Dimensiones del campo
        - a. 1.33:1
        - b. 1.66:1
        - c. 1.85:1
        - d. 2.21:1
        - e. 2.4:1
        - f. Procesos anamórficos y registro para televisión
      2. 16 y 35 mm
        - a. Arriflex
        - b. Panavision
      3. La película
      4. La base
      5. La emulsión
      6. Sensibilidad de la película
        - a. ASA, DIN
        - b. Alta, media y baja velocidad
      7. Balanceo de película
        - a. Interior / exterior.
    - iv. Formatos de video, profesionales, profesionales industriales, caseros, digitales y análogos
      1. Coupled Charge Device, CCD.
      2. La compensación de color y filtros de densidad neutra
      3. Ganancia
      4. Código de tiempo.
      5. Normas
        - a. IRE

- b. Pedestal
    - c. Burst
  - 6. Monitoreo y calidad
    - a. Barras cromáticas
    - b. Tono de audio 1 khz
    - c. TBC
    - d. Voctorscopio
    - e. Monitor de forma de onda
- 3. -Exposición y uso de exposímetro,
  - a. Valores de exposición (EI) (índice de exposición)
  - b. Referencia al difragama
    - i. La apertura
    - ii. Pasos de diafragma
    - iii. Tablas de relación entre velocidad dela película y la exposición
  - c. Gris neutro y control de la exposición
    - i. Sensitometría
      - 1. Curvas características
      - 2. Nivel de velo
      - 3. Contraste
      - 4. Latitud de exposición
      - 5. Tablas de materiales fílmicos
  - d. El obturador
  - e. Fórmula de cálculo de exposición
  - f. Intensidad de la luz
- 4. -Manejo de cámara
  - a. Obtención de exposición correcta
    - i. Obturadores ajustables
    - ii. Obturador en la cámara de video
    - iii. Métodos de sincronización
      - 1. Cine:
        - a. Motor
        - b. Gobernadas por regulador
        - c. Resolutores
        - d. Cable sincronico
        - e. Cristal
        - f. Pizarra y claqueta
      - 2. Video
        - a. CTL
        - b. Sistema SMPTE
        - c. Sincronización de sistemas NTSC y PAL
        - d. Codificación de tiempo
  - b. Visores:
    - i. Reflex
    - ii. Visión paralela
    - iii. View finder
  - c. Responsabilidades del fotógrafo y de sus asistentes.

5. -Óptica
  - a. Formación de la imagen
  - b. Longitud focal
  - c. Foco
    - i. Profundidad de campo
    - ii. Fórmulas y tablas para determinar la profundidad de campo
    - iii. Círculo de confusión
      1. Bloque o marcas en locación
  - d. Luces no deseadas
  - e. distorsiones cromáticas y de distorsión.
  - f. Tipos de lentes
    - i. Normal
    - ii. Zoom y telefoto
    - iii. Gran Angular
6. -Filtros
  - a. Compensadores de color
  - b. Correctores de color
  - c. Densidad neutra
  - d. Efectos
  - e. Polarizadores
    - i. Factores de los filtros
7. -La representación visual y las escuelas artísticas
  - a. La representación,
  - b. la verosimilitud
  - c. la construcción
  - d. el distanciamiento
  - e. Corrientes pictóricas
  - f. Corrientes fotográficas
  - g. Corrientes cinematográficas
8. -Corrientes videográficas.

Formato de evaluación:

1. Entrega de ejercicios prácticos y teóricos
2. Asistencia a clase
3. Proyecto final
4. Cuaderno de trabajo
5. Portafolio de trabajo

Bibliografía:

- Almendros, Néstor: *Reflexiones de un Cine fotógrafo*. México, UNAM, CUEC, s/f
- Aumont, Jacques. *El ojo interminable. Cine y pintura*. Barcelona. Paidós, 1997, 1ª en español.
- Bernstein, Steven: *Técnicas de producción cinematográfica*, Limusa, México, 1ª en español 1993.
- Dols, j. Et al. *Introducción al video*, México, CUEC, UNAM, 1988, 137 p.

- El cuidado de la película cinematográfica, ¿? , Eastman Kodak Company, 1983.*
- El placer de fotografiar creativamente, Barcelona, Folio, Eastman Kodak Company, 1981, 279 p.*
- El placer de fotografiar. Barcelona, Folio, Eastman Kodak Company, 1980, 302 p.*
- Guillermo Díaz Palafox (comp.) *Fotografía, fotosecuencia. Curso básico de lenguaje y técnica cinematográfica.* Material de uso interno. Proyecto y recopilación de Guillermo Díaz Palafox. México, Centro de Capacitación Cinematográfica, (CCC) s/f
- Johnson, Chris. *The practical zone system* /Chris Johnson. Woburn, Ma. USA. Focal Press. 3ª. 1999. 192 p.
- Valdez Marín, Juan Carlos. *¿Cómo cuidar mis negativos fotográficos?* México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2000, 23 p.
- Vinci, Leonardo da. *Tratado de la pintura.* El arte de dibujar el cuerpo humano. Edición, selección y notas: Edgar Cevallos. México, Grupo Editorial Gaceta, 1985, 1ª 255p

Nombre de la materia: Producción

Tipo: Curso de apoyo a los talleres **Área:** Específica **Horas:** 4 prácticas

Créditos: 4

Perfil: 1.6

Clave: AAVA03-04

Justificación:

Todo proyecto audiovisual implica un proceso de producción en el que intervienen múltiples factores humanos, materiales y técnicos. Es importante que el alumno los conozca para que sepa cómo organizar y planificar un proyecto audiovisual, así como saber integrar el equipo de trabajo necesario a nivel humano y técnico.

Descripción:

En esta materia se abordarán los conceptos necesarios para que el alumno comprenda los acuerdos necesarios para —una vez que los guiones fueron escritos, los proyectos diseñados y que el realizador ha formulado una propuesta—, organicen y planifiquen la producción de las propuestas creativas de los realizadores. Se les explicará como buscar financiamiento externo y promover su trabajo para lo cual deberán elaborar una carpeta de proyecto.

Propósito:

Al finalizar el curso el alumno sabrá evaluar la viabilidad de un proyecto audiovisual y poner en práctica los mecanismo de gestión que le permitan producir el proyecto. Asimismo, sabrá en que consiste el proceso de producción y cómo organizarlo.

Competencias:

1. Capacidad de seleccionar una historia y evaluarla considerando la viabilidad de su producción
2. Habilidad para el uso de géneros cinematográficos aplicados a otros soportes audiovisuales
3. Capacidad para la previsión de la distribución y exhibición del proyecto, así como de la recuperación económica de la inversión inicial
4. Capacidad de organizar el proceso de producción de un proyecto audiovisual realizando cronogramas, rutas críticas y presupuestos para su culminación.
5. Habilidad para el desarrollo de planes de producción y presupuestos con la flexibilidad suficiente para ajustarse a imprevistos y exigencias específicas de los diferentes integrantes de un equipo de realización.

6. Habilidad para coordinar grupos de gente para la conclusión de un proyecto audiovisual incluyendo personal técnico, de soporte, creativo, actores e informantes en su caso, gestionando tiempos y espacios de trabajo y organizando una agenda de producción.
7. Habilidad de gestión de recursos monetarios y en especie.
8. Habilidad para la administración de los recursos en función del presupuesto y la planeación diseñada tanto para satisfacer las demandas del procesos de producción como para la distribución y exhibición del producto terminado.

Contenidos:

1. Organigrama, puestos y contenidos de trabajo
  - a. El guionista,
  - b. El director
    - i. Asistentes del director
  - c. El productor
    - i. Coordinador y gerentes de producción
    - ii. Asistentes
  - d. El director de fotografía
    - i. Asistentes de fotografía
  - e. Los departamentos
2. Pre producción
  - a. Guión literario
  - b. Guión técnico
  - c. Story board
  - d. Plantillas
3. Elaborarán
  - a. Plan de rodaje
  - b. Plan de trabajo
  - c. Break Down
  - d. Órdenes de trabajo
  - e. Plan de promoción (circuitos culturales y privados)
  - f. Catálogos de recursos
  - g. Cronogramas de trabajo
  - h. Presupuesto
    - i. Costos
    - ii. Planeación de finanzas
  - i. Gestión
    - i. Obtención de recursos (institucionales y corporativos)
    - ii. Aspectos legales y derechos de autor.
  - j. La producción
    - i. El rodaje
    - ii. La post producción
  - k. Post rodaje
    - i. Distribución (canales alternativos, institucionales y comerciales)

- ii. Plan de promoción
  - 1. En medios electrónicos
  - 2. Materiales impresos
  - 3. Reuniones.

Formato de evaluación:

- 1. Asistencia a clase
- 2. Entrega de ejercicios parciales
- 3. Entrega de proyecto final
- 4. Portafolio de proyecto

Bibliografía:

Básica

Autores varios: *El oficio cinematográfico*, UNAM, CUEC, s/f
Lazarus, Paul N., III. *El Productor Filmico*. UNAM, CUEC, s/f
Randall, John . *Películas de bajo presupuesto*. DORSL Ediciones
Bernstein: *Técnicas de producción cinematográfica*, Limusa, México, 1ª en español 1993.
Manuales de administración y finanzas. (a juicio del docente)
Ley Federal de Derechos de autor.
Planeacion Estrategica
Administración
Gubert Roman Enseñar Video enseñar con el video. Gustavo Gilli editores
Barcelona 1992

Complementaria

Allen, Robert C., Gomery, Douglas: *Teoría y práctica de la historia del cine*, Paidós, Barcelon.
Almendros, Néstor, *Reflexiones de un Cine fotógrafo*. México, UNAM, CUEC, s/f
Autores varios: *El oficio cinematográfico*, UNAM, CUEC, s/f
Casas, Armando, et al. *Dirección de actores*. Cuadernos de estudios cinematográficos: num. 2. México. UNAM, CUEC, 2004, 1ª.
Casas, Armando, et al. *Guión Cinematográfico*. Cuadernos de estudios cinematográficos: num. 1. México. UNAM, CUEC, 2004, 1ª.
Costa, Antonio: *Saber ver el cine*. Barcelona, Paidós, 2ª, 1997
Feldman, Simon: *La realización Cinematográfica*. Gedisa.
José Ramón Pérez Ornia: *El Arte del Video*. Introducción a la historia del video experimental. RTVE / SERBAL
Philippe Dubois: *El acto fotográfico*. De la representación a la recepción, Paidós Comunicación.
Philippe Durand: *El Actor y la Cámara*, CUEC, UNAM, S/F
Pudovkin, *La Técnica del Cine y el Actor en el Film*. CUEC, UNAM, S.F.

Robert C. Allen, Douglas Gomery: *Teoría y Práctica de la Historia del Cine*, Paidós.
Román Gubern: *Del bisonte a la realidad virtual*, Anagrama, 2ª 1999.

Nombre de la materia: Diseño y producción de sonido

Tipo: Curso de apoyo a los talleres **Área:** Específica **Horas:** 4 prácticas

Créditos: 4

Perfil: 1.6

Clave: AAVA04-04

Justificación:

De concebir al sonido como elemento de representación y expresión, el alumno construirá y recreará para lograr significación a los sus temas.

Descripción:

El alumno logrará manejar el sonido como elemento de expresión, ya sea en relación con la imagen desarrollada en tiempo o como disciplina autónoma. Para ello tendrá un panorama general de la técnica de registro y reproducción hasta los conceptos básicos de forma y bases de apreciación musical, escuelas artísticas y el uso del en otras artes.

Propósito:

Al finalizar el curso el alumno será capaz de utilizar el sonido como elemento de significación e integrarlo con elementos audiovisuales de manera coherente y efectiva como medio de expresión artística. Además conocerá la naturaleza del sonido y tendrá un panorama general de la técnica de registro y reproducción del sonido en conjunto con la imagen.

Contenidos:

1. El impacto del sonido
  - a. Física del sonido
  - b. Armónicas
  - c. Resonancia
    - i. Ruido
    - ii. Ruido del sistema
    - iii. Ambiente
    - iv. Manipulación del ambiente
    - v. Colocación de micrófonos
2. Micrófonos
  - a. De espiral móvil
  - b. De presión
  - c. De condensador
    - i. Micrófonos de distinto tipo según su uso

1. Lavalier
2. De piso
3. Boom
4. Dinámicos
5. Otras clasificaciones
- d. Principio de interferencia
- e. Inversión de fase.
3. Grabadoras y formatos digitales
  - a. Grabación magnética
  - b. Sonido óptico
  - c. Sonido digital
  - d. Controles de grabación
    - i. Indicadores de udiovi
    - ii. Medidores de pico
  - e. Conexiones
4. Programas de captura y edición.
5. Grabación en estéreo
6. Mezclado
  - a. Sonido en post producción
  - b. Ecuadores
7. Sonido y audiovisual
  - a. Sonido directo
  - b. Claqueta
  - c. Rushes
  - d. Doblajes
  - e. Efectos
8. Sincronismo de sonido e imagen
  - a. Música, voz, ambiente, ruido, silencio
  - b. Ajuste de lip sync
9. Tecnologías contemporáneas de reproducción
10. Más allá del audiovisual
  - a. Audio experimental
  - b. Sonido como obra de arte
  - c. Sonido en otros ámbitos, exposiciones y multimedia.
11. Montaje de sonido e imagen
  - a. Ritmo y armonía
  - b. La cadencia
  - c. El compás
  - d. La frase musical
  - e. El sentido de la forma
  - f. El contrapunto
12. Sonido:
  - a. Altura
  - b. Intensidad
  - c. Timbre
  - d. Armónicos
  - e. Ruido

- i. Música
  - 1. Melodía
  - 2. Armonía
  - 3. Ritmo
    - a. Compás
    - b. Escalas
    - c. Tonalidad
    - d. Intervalos
    - e. Acordes
    - f. Métrica y ritmo
    - g. Modulación
    - h. Transposición

- 13. Apreciación musical
- 14. Movimientos artísticos en sonido y música
- 15. El contrato Audiovisual
- 16. Proyección del sonido sobre la imagen
- 17. Las tres escuchas
  - a. Escucha causa
  - b. Escucha semántica
  - c. Escucha reducida
  - d. Oír / escuchar, ver / mirar
- 18. La escena audiovisual
- 19. Lo real y lo expresado
  - a. La ilusión unitaria
  - b. Problemática de la reproducción sonora
  - c. Expresión y reproducción
- 20. La audiovisión en negativo
- 21. Más allá de los sonidos y de las imágenes

Formato de evaluación:

- 1. Asistencia a clase
- 2. Entrega de ejercicios parciales
- 3. Entrega de proyecto final
- 4. Portafolio de proyecto

Bibliografía:

- Bernstein, Steven. *Técnicas de producción cinematográfica*, Limusa, México, 1ª en español 1993.
- Chion, Michel. *El Sonido : Música, Cine, Literatura...* -- Barcelona : Paidós, 1999. 413 p.
- Chion, Michel. *La Audiovisión : Introducción a un análisis conjunto de la Imagen y el Sonido* -- Barcelona : Paidós, 1993. 206 p.
- Donington, Robert. *La música y sus instrumentos*, Madrid : Alianza Editorial, 1986, 374 p.

Moncada García, Francisco. *Teoría de la música*. México, Musical Iberoamericana, 21^a. 1996, 209 p.

Rafael C. Sánchez: *Montaje cinematográfico, arte de movimiento*. México, CUEC, UNAM, 1^a. 1994.

Josephs, Jess J. *La física Del Sonido Musical* -- México : Centro Regional de Ay : Reverte : Uda Técnica, 1969. 179 p.

Stevens, S S. *Sonido y Audición* -- México : Offset Latina, 1976. 200 p.

Nombre de la materia: Guión

Tipo: Curso de apoyo a los talleres **Área:** Específica **Horas:** 4 prácticas

Créditos: 4

Perfil: 1.6

Clave: AAVA05-04

Justificación:

El guionismo es la parte esencial para que los alumnos formulen soluciones de narración audiovisual; elemento primario de orden y sobre todo de reflexión y claridad en torno a los temas que los alumnos hayan seleccionado. Estando los alumnos claros en sus temas e intenciones a partir del ejercicio de lectura y escritura, podrán dar marcha a los procesos de realización y producción con más certeza.

Descripción:

Taller donde el alumno reflexionara y consolidará su escritura en forma de guión, deberá para ello ejercitarse en la lectura y la escritura, la dramática y diferentes estilos de organización de la narración mediante la revisión teórica y la practica constante de la escritura. Es preciso que cada estudiante desarrolle una propuesta de un tema de su interés personal y seleccione el soporte mediático y el genero mas adecuado a su propuesta

Propósito:

Al finalizar el taller el alumno habrá desarrollado habilidades para escribir un guión de ficción, documental o en su caso una guia de audiovisuales experimentales pensando en diferentes soportes y géneros de manera que alcance lógica, verosimilitud y sustento conceptual en el tratamiento de diferentes temas.

Competencias:

1. Capacidad para crear sus propias narraciones o adaptar historias de otros en forma de guión literario y guión técnico.
2. Capacidad para construir una historia con verosimilitud atendiendo la psicología individual o colectiva, de personajes y situaciones y seleccionaiar el genero narrativo idoneo para la historia qyue se pretende relatar.
3. Habilidad para la investigación del tema elegido y para su análisis informándose de sus particularidades y condiciones y asumiendo un posición critica frente a la información recabada, organizándola y

relacionándola de forma tal que discrimine entre lo superfluo y lo trascendental al relato mismo.

4. Dominar las diferentes estructuras narrativas y de presentación documental, prestando atención particular a la dramática y la entrevista, manifestando al momento de la escritura la posibilidad de manejar una intención en la construcción de sus personajes, tramas y desarrollo de relatos sean estos ficticiales o de carácter documental

Contenidos:

1. Construcción de personaje:
  - a. Psicología individual
    - i. Rasgos de carácter
  - b. El individuo en grupo
    - i. Funciones mentales colectivas
  - c. Voluntad consciente y necesidad social
2. La estructura dramática
  - a. La ley del conflicto
  - b. La acción dramática
  - c. La unidad en función del clímax
  - d. El proceso de selección
  - e. El contexto social.
  - f. Acción, tiempo, espacio.
3. Géneros
  - a. 7 géneros e híbridos
  - b. Géneros cinematográficos
  - c. Documental
  - d. Experimental
4. Los formatos para:
  - a. Video, ficción y no ficción.
  - b. Cine, ficción y no ficción.
  - c. Multimedia
  - d. Televisión
  - e. Animación

Formato de evaluación:

1. Examen oral o escrito
2. Ejercicios de escritura de guión literario
3. Entregas en tiempo
4. Claridad de tema
5. Uso de elementos vistos en el curso en el texto final.

Bibliografía:

- Bentley, Eric: *La Vida del Drama*. Paidós.
- Casas, Armando, et al. *Guión Cinematográfico*. Cuadernos de estudios cinematográficos: num. 1. México. UNAM, CUEC, 2004, 1ª.
- Caso, Antonio: *Sociología*, Publicaciones Cruz, 1980.
- Fell, John L: *El filme y la tradición narrativa*, Editores Asociados, 1977
- From, Erich. *El arte de amar*, Paidós.
- Fromm, Erich, *El miedo a la libertad*. Paidós.
- John Howard Lawson: *Teoría y Técnica de la Dramaturgia*, México, UNAM, CUEC, S/F.
- Rivera, Virgilio Ariel, *La composición dramática, Estructuras y cánones de los 7 géneros*. México, GEGSA, 2ª, Col. Escenología, 1993.
- Syd Field: *El manual del Guionista*, Plot
- Syd Field: *Screenplay*. Dell.
- Todorov, Tzvetan: *Introducción a la literatura fantástica*, Colección La Red de Jonás, Premia Ed. 3ª , 1987
- Vanoye, Francis: *Guiones modelo y modelos de guión*, Paidós, 1996

Nombre de la materia: Dirección de actores

Tipo: Curso de apoyo a los talleres **Área:** Específica **Horas:** 4 prácticas

Créditos: 4

Perfil: 1.6

Clave: AAVA06-04

Justificación:

Descripción:

Propósito:

Competencias:

Contenidos:

Bibliografía:

Nombre de la materia: Dirección de arte

Tipo: Curso de apoyo a los talleres **Área:** Específica **Horas:** 4 prácticas

Créditos: 4

Perfil: 1.6

Clave: AAVA07-04

Justificación:

Descripción:

Propósito:

Competencias:

Contenidos:

Bibliografía:

Nombre de la materia: Técnicas de post-producción

Tipo: Curso de apoyo a los talleres **Área:** Específica **Horas:** 4 prácticas

Créditos: 4

Perfil: 1.6

Clave: AAVA08-04

Justificación:

Descripción:

Propósito:

Competencias:

Contenidos:

Bibliografía:

Nombre de la materia: Creación en video

Tipo: Curso de apoyo a los talleres **Área:** Específica **Horas:** 4 prácticas

Créditos: 4

Perfil: 1.6

Clave: AAVA09-04

Justificación:

El estudio de la relación entre medios y creatividad desde una perspectiva histórica otorgan al alumno la posibilidad de generar productos visuales en formatos de video, televisión, multimedia y animación con conocimiento de cada uno de los lenguajes.

Descriptor:

En esta materia se abordan temas que le permiten al alumno conocer la evaluación y los orígenes históricos de cada medio desde el punto de vista creativo y de producción.

Propósito:

Tener una conciencia de la relación entre medios y creatividad desde una perspectiva histórica.

Competencias:

1. Conocimiento de los orígenes históricos del video, la televisión, el multimedia, la televisión y la animación.
2. Conocimiento de los diferentes lenguajes que utiliza el video, la televisión, el multimedia, la televisión y la animación.
3. Conocimiento de los distintos formatos y su evolución e impacto en la creatividad del video, la televisión, el multimedia, la televisión y la animación.
4. Habilidad para reflexionar los contenidos y generar propuestas propias.
5. Generar una actitud crítica ante los cambios ocurridos en los diversos medios audiovisuales.

Contenidos:

1. Fotografía: el paso de la imagen fija a la imagen en movimiento
2. Aparición del sonido en la décadas de los treinta
  - a. Impacto creativo en el medio cinematográfico
3. La televisión

- a. La era blanco y negro
  - b. El color
4. El video
  - a. México como pionero del video
  - b. Surgimiento de diferentes formatos
5. Formatos ligeros analógicos
  - a. Película 16 mm
  - b. Super 8
  - c. Betamax
  - d. VHS
6. Formatos digitales
  - a. Video digital
  - b. Betacam SP
  - c. DVD
7. Cámaras

Formato de evaluación:

1. Asistencia
2. Reportes de lecturas
3. Trabajos de investigación

Bibliografía:

- Bentley, Eric: *La vida del drama*. Paidós
- Bernstein: *Técnicas de producción cinematográfica*, Limusa,
- Darley, Andrew: *Cultura Visual Digital*, Paidós Comunicación 139 Cine 2002.
- García Canclini, Néstor: *Culturas Híbridas Grijalbo*, CNCA, 1989 (1ª)
- John L. Fell. *El filme y la tradición narrativa*, Editores Asociados, 1977
- José Ramón Pérez Ornia: *El Arte del Video*. Introducción a la historia del video experimental. RTVE / SERBAL
- Marshall McLuhan: *Comprender los medios de comunicación*, Paidós Comunicación
- Olivier Reboul: *Lenguaje e ideología*, FCE, 1986, (1ª)
- Philippe Dubois: *El acto fotográfico*. De la representación a la recepción, Paidós Comunicación.
- Rivera, Virgilio Ariel, *La composición dramática, Estructuras y cánones de los 7 géneros*. México, GEGSA, 2ª, Col. Escenología 1993,.
- Robert C. Allen, Douglas Gomery: *Teoría y Práctica de la Historia del Cine*, Paidós.
- Susan Sontag: *Sobre la fotografía*.
- Syd Field: *El manual del Guionista*, Plot
- Vanoye, Francis: *Guiones modelo y modelos de guión*, Paidós, 1996
- Walter Benjamín: *The work of art in the age of the mechanical reproduction*, en John Hanhardt, Video Culture, a critical investigation, Visual Studies Workshop.

Nombre de la materia: Principios de la animación

Tipo: Curso de apoyo a los talleres **Área:** Específica **Horas:** 4 prácticas

Créditos: 4

Perfil: 1.7

Clave: AAAA01-04

Justificación:

Es necesario que los animadores, como creadores independientes, tengan las herramientas que les permitan llevar a cabo un proyecto en sus diferentes etapas desde la concepción hasta la presentación a una audiencia.

Descripción:

En esta clase los alumnos analizarán los pasos a seguir para llevar un proyecto por las etapas de desarrollo, preproducción, producción, postproducción y distribución.

Propósitos:

En esta materia los alumnos aprehenderán como realizar proyectos de animación.

Competencias:

- El alumno desarrollará su habilidad para traducir ideas a secuencias de imágenes y sonido.
- El alumno desarrollará la capacidad de trasladar una idea a la pantalla eligiendo la técnica adecuada.
- El alumno será capaz de evaluar y decidir los requerimientos técnicos y de personal para un proyecto, y con esos elementos podrá evaluar su viabilidad y tomar decisiones de producción.
- El alumno desarrollará una actitud de trabajo que le permita comprometerse durante varios meses con un proyecto realizable.
- El alumno se familiarizará con la experiencia de mostrar su trabajo creativo ante patrocinadores, curadores, comités de selección, etc..

Contenidos:

1. Formatos y modos de producción.
2. Guión.
3. Storyboard.
4. Animatic.
5. Plan de producción.

6. Calendario.
7. Presupuesto.
8. Presentación de carpeta de producción.
9. Búsqueda de patrocinios.
10. Administración del proyecto.
11. Preproducción.
12. Producción.
13. Postproducción.
14. Distribución de proyectos.

Formato de evaluación:

Los alumnos realizarán una carpeta de producción que incluya los elementos revisados durante las clases basada en un proyecto de animación real de su creación.

Bibliografía:

Hallas, John. *The contemporary Animator*, Focal Press, Londres, Inglaterra. 1990
Kelly, Doug. *Character animation in depth*, Coriolis Group, Inc. Arizona, E.UA.
1998

Nombre de la materia: Mecánica del movimiento

Tipo: Curso de apoyo a los talleres **Área:** Específica **Horas:** 4 prácticas

Créditos: 4

Perfil: 1.7

Clave: AAAA02-04

Justificación:

El entendimiento completo de la animación, requiere de un conjunto de conocimientos y habilidades, en este caso la correcta identificación y aplicación de las leyes de la física, como la gravedad y la velocidad, todo esto con el fin de otorgar una clara sensación de realismo a nuestras escenas animadas.

Descripción:

En esta materia se mostraran los componentes esenciales del movimiento en la animación, se mostrara como adaptar las leyes de la física para lograr u otorgar un sentido plástico y fluido a nuestras animaciones. Y sobre todo, se adiestrara el sentido de observación para identificar cuando y como se cumple con estas leyes.

Propósito:

Al final del curso el alumno tendrá la comprensión de los elementos de complejidad media de la animación para realizar proyectos artísticos.

Competencias:

1. Comprensión de las leyes de la física
2. Comprensión del peso y el equilibrio
3. Comprensión de los arcos y parábolas
4. Comprensión de los sistemas de locomoción animal y humano
5. Comprensión del desplazamiento del centro de gravedad
6. Comprensión la interacción entre cuerpos orgánicos y rígidos

Contenidos:

1. Los 12 principios
  - a. Combinación de múltiples principios
2. Locomoción en humanos
  - a. caminados
  - b. trote ligero y correr
  - c. Estructura motora y ósea
3. Locomoción animal

- a. Animales de 2 patas y mas
- b. Estructura motora y ósea
- c. Correr y cacería
- 4. Interacción entre personajes
  - a. Charla entre humanos
  - b. Combates y discusiones
  - c. Gimnasia
  - d. Otros
- 5. Actuación
  - a. Frases y acentos
  - b. *Lipsync*
  - c. Actitudes
  - d. Intenciones y anticipaciones
  - e. Diferentes métodos del teatro
  - f. Drama

Formato de evaluación:

1. Mediante la ejecución de una serie de ejercicios, de la entrega de un análisis en base a una serie de lecturas.
2. Revisión de los ejercicios en clase frente a los demás compañeros, trabajos en equipo para la exposición de temas.
3. Entrega final de una carpeta conteniendo todos los trabajos.

Bibliografía:

Hallas, John. *The contemporary Animator*, Focal Press, Londres, Inglaterra. 1990
Kelly, Doug. *Character animation in depth*, Coriolis Group, Inc. Arizona, E.UA.
1998

Nombre de la materia: Animación 2D digital

Tipo: Curso de apoyo a los talleres **Área:** Específica **Horas:** 4 prácticas

Créditos: 4

Perfil: 1.7

Clave: AAAA03-04

Justificación:

Las posibilidades de la animación bidimensional abarcan proyectos artísticos y comerciales, otorgando al alumno amplitud en su desarrollo profesional, de manera que su proceso artístico se vea complementado con su inserción en los medios laborales comerciales.

La generación de animación 2D por medios digitales le permiten al alumno familiarizarse con procesos de edición, pre-producción, producción y post-producción digitales que utilizará en el desarrollo de proyectos 3D y de animación experimental.

Descripción:

En esta materia se abordará todas las posibilidades técnicas de la animación 2D digital. El alumno aprenderá a utilizar herramientas técnicas con las que creará animaciones originales en las que puede tener cabida la interactividad técnica. Así como aprenderá a realizar animación asistidas por la computadora y cuadro por cuadro.

Propósito:

Al final del curso el alumno sabrá manejar fluidamente la técnica digital, conocerá los procesos de pre-producción, producción y post-producción que implica la programación de 2D digital. Asimismo, serán capaces de incluir interactividad en sus proyectos y generarán animaciones para diversos soportes finales: virtuales, televisivos, cinematográficos o de video.

Competencias:

1. Habilidad para manejo de aplicaciones para la realización de animación 2D vectorial.
2. Comprensión y manejo de interactividad en una película animada.
3. Capacidad para la realización de proyectos de animación 2D cuadro por cuadro.
4. Capacidad para la realización de proyectos de animación 2D asistida por la aplicación.

5. Comprensión de los procesos técnicos y tecnológicos de la pre-producción, producción y post-producción.
6. Comprensión y manejo de la viabilidad de las películas animadas digitales en la red.
7. Habilidad para la preparación de animación para su inserción en materiales cinematográficos, de video o televisión.
8. Habilidad para la preparación de animación 2D digitales para su transmisión en televisión.
9. Capacidad de observación de la realidad para su descomposición en planos y capas para su manejo en las aplicaciones para la realización de 2D digital.
10. Capacidad de traducción de los movimientos naturales a planos de imágenes bidimensionales.

Contenidos:

1. Animación 2D digital
  - a. Tipos de programas para la creación de animación 2D digital
  - b. Animación 2D digital cuadro por cuadro
  - c. Animación de movimiento
  - d. Animación de forma
  - e. Herramientas de dibujo
  - f. Símbolos
  - g. Guías de movimiento y de forma
  - h. Máscaras
  - i. Sonido
2. Animación interactiva
  - a. Uso de botones de navegación
  - b. Cambio de las condiciones gráficas
  - c. Control de la película
3. Procesos de pre-producción, producción y post-producción de un proyecto de animación 2D digital.
  - a. Preparación del material gráfico
    - i. Manejo del color
    - ii. Manejo de la forma
    - iii. Manejo de segmentos
    - iv. Manejo de tipografía
  - b. Preparación del sonido
  - c. Preparación del guión
  - d. Programación del proyecto
  - e. Salida del proyecto
    - i. Consideraciones para distintos soportes finales

Formato de evaluación:

1. Asistencia a clase
2. Participación en clase

3. Entrega de prácticas parciales
4. Entrega de un proyecto final desde su guión hasta su salida en formato de video
5. Cuaderno de trabajo

Bibliografía:

Küppers Harald (DR 2003-2004), "Teoría del color", (traducción de Alfonso Claros Uzqueda), [Online], IPSI, Alemania. Disponible en: <http://www.ipsi.fraunhofer.de/Kueppersfarbe/es/impressum.html>.

Penela José Ramón (director de contenidos), (s/f), "Trabajando con tipos. Tecnología", [Online], Unos Tipos Duros, Barcelona. Disponible en: <http://www.unostiposduros.com/paginas/traba3e.html>.

Roger Pring, (2001), *www.color. 300 usos del color para sitios web*, GG México,. Serie Alastair Campbell, México, p. 192

Royo Javier, (2004), *Diseño Digital*, Paidós, Barcelona, p. 213

Wong Wucius y Wong Benjamín, (2004), *Diseño gráfico digital*, GG Barcelona, Barcelona, p. 272

Nombre de la materia: Diseño para animación

Tipo: Curso de apoyo a los talleres **Área:** Específica **Horas:** 4 prácticas

Créditos: 4

Perfil: 1.7

Clave: AAAA04-04

Justificación:

La composición en el plano es básica para el desarrollo de proyectos de animación 2D y 3D en soportes tradicionales, experimentales y digitales. A través del conocimientos de los elementos básicos del diseño, el alumno podrá expandir sus posibilidades de desarrollo artístico confiriéndoles mayor efectividad y asertividad. Asimismo, la práctica constante del dibujo y las técnicas de representación le permitirán una mejor expresión gráfica.

Descripción:

En esta materia se cubrirán los distintos elementos de diseño aplicables a la animación en sus diferentes facetas y para sus diversos soportes finales.

Propósito:

Al final del curso el alumno conocerá y manejará los elementos básicos del diseño como la forma, la repetición, la estructura, la similitud, la gradación, la radiación, las anomalías, el contraste, la concentración, las texturas, el espacio, las formas, la variación, la perspectiva, los símbolos y el color para el desarrollo de proyectos complejos en sus distintas formas de producción.

Competencias:

1. Creación de formas orgánicas e inorgánicas
2. Conjunción de formas y elementos
3. Uso de línea, punto y planos
4. Conocimiento de teoría de color
5. Uso de técnicas de representación de formas para lograr ambientes animados

Contenidos:

1. Diseño bidimensional
  - a. Forma
  - b. Repetición
  - c. Estructura

- d. Similitud
  - e. Gradación
  - f. Radiación
  - g. Anomalías
  - h. Contraste
  - i. Concentración
  - j. Texturas
  - k. Espacio
- 2. Forma
    - a. Creación de figuras
    - b. Variación de formas
  - 3. Elementos
    - a. Perspectiva
    - b. Símbolos
    - c. Color
  - 4. Diseño tridimensional

Forma de evaluación:

- 1. Asistencia a clase.
- 2. Mediante la ejecución de una serie de ejercicios, de la entrega de un análisis en base a una serie de lecturas.
- 3. Revisión de los ejercicios en clase frente a los demás compañeros, trabajos en equipo para la exposición de temas.
- 4. Entrega final de una carpeta conteniendo todos los trabajos.

Bibliografía:

- Küppers Harald (DR 2003-2004), "Teoría del color", (traducción de Alfonso Claros Uzqueda), [Online], IPSI, Alemania. Disponible en: <http://www.ipsi.fraunhofer.de/Kueppersfarbe/es/impressum.html>.
- Marroquín Gómez Guillermo (31 de octubre de 2004), "El ojo humano", [Online], Horus Grupo Oftamológico, Bogota. Disponible en: <http://www.horusgo.com/elojo.htm>.
- Royo Javier, (2004), *Diseño Digital*, Paidós, Barcelona, p. 213
- Wong Wucius y Wong Benjamín, (2004), *Diseño gráfico digital*, GG Barcelona, Barcelona, p. 272
- Wong Wucius (2001), *Fundamentos del diseño*, GG Barcelona, Barcelona, p. 348

Nombre de la materia: Visualización para animación

Tipo: Curso de apoyo a los talleres **Área:** Específica **Horas:** 4 prácticas

Créditos: 4

Perfil: 1.7

Clave: AAAA05-04

Justificación:

El dibujo es una disciplina muy útil en si misma. Los requerimientos necesarios para el dibujo de animación son múltiples, van desde: observación, análisis del movimiento, fluidez, simplicidad, solidez. Este tipo de dibujo permite al estudiante, el plasmar con exactitud y fidelidad un diseño pensado para animación.

Descripción:

En esta materia se mostraran y analizaran, los diversos aspectos que comprende el diseño animado, el tipo de línea, y de color. Se ilustrará de manera adecuada el tipo de fluidez necesaria en la animación.

Propósito:

Al final del curso el alumno será capaz de dibujar para animación utilizando las técnicas de representación adecuadas, así como tendrá conocimiento de los elementos de dibujo usados en animación.

Competencias:

1. Comprensión del tipo de línea para animación
2. Comprensión del dibujo sólido
3. Comprensión del color en animación
4. Comprensión de la fluidez en el dibujo animado
5. Comprensión de un diseño consistente
6. Comprensión del volumen y sombras en animación

Contenidos:

1. Fundamentos del dibujo
  - a. Armonía y composición en la línea
2. El color en animación
  - a. Contrastes y armonías
  - b. Transparencias, combinaciones y sombreado
  - c. Aspectos técnicos del color en video y cine
  - d. Iluminación

3. Volumen y sombra
  - a. Tipos y Colores de sombra
  - b. Emulación de materiales
  - c. Color ambiental
4. Estilos
  - a. Principios del *styling*
  - b. Grados de realismo y *cartoon*
5. Planeación de una escena
  - a. *Layout*
  - b. *Color Keys*
  - c. Ambientación
  - d. Atmósferas y *moods*
  - e. Iluminación de entornos
  - f. Efectos especiales

Formato de evaluación:

- a. Mediante la ejecución de una serie de ejercicios, de la entrega de un análisis en base a una serie de lecturas.
- b. Revisión de los ejercicios en clase frente a los demás compañeros, trabajos en equipo para la exposición de temas.
- c. Entrega final de una carpeta conteniendo todos los trabajos.

Bibliografía:

Hallas, John. *The contemporary Animator*, Focal Press, Londres, Inglaterra. 1990
Kelly, Doug. *Character animation in depth*, Coriolis Group, Inc. Arizona, E.UA.
1998

Nombre de la materia: Animación de personajes en 3D

Tipo: Curso de apoyo a los talleres **Área:** Específica **Horas:** 4 prácticas

Créditos: 4

Perfil: 1.7

Clave: AAAA06-04

Justificación:

La utilización de los gráficos 3D va en aumento. El conocimiento de esta tecnología, otorgaría herramientas a los estudiantes para un buen desarrollo profesional. El manejo del volumen y el espacio al utilizar técnicas de graficación 3D, nos otorga amplias posibilidades.

Descripción:

En esta materia se mostraran y analizaran los diferentes procedimientos para llevar a cabo una efectiva animación de personajes. Se estudiaran los diferentes aspectos que comprenden la locomoción de personajes en 3D, así como aspectos de actuación.

Propósito:

Al final del curso el alumno habrá comprendido el proceso del modelado orgánico, los sistemas de locomoción, la cinemática inversa y libre, los sistemas musculares cinéticos, las jerarquías y pivotes y las variables matemáticas para la realización de animación de personajes en 3D. Así como también conocerá algunos aspectos de actuación necesarios para la expresión corporal de los personajes animados.

Competencias:

1. Comprensión del modelado orgánico
2. Comprensión del sistema de locomoción
3. Comprensión de la cinemática inversa y libre
4. Comprensión de los sistemas musculares que otorgan el movimiento
5. Comprensión de jerarquías y pivotes
6. Comprensión de *constraints* y expresiones numéricas

Contenidos:

1. Los 12 principios en 3D
  - a. Adaptación de los principios en 3D
2. Principios del modelado orgánico
  - a. Subdivisión de superficies

- b. *Edgeloops*
  - c. Parametrización y ordenamiento geométrico
- 3. Principios de cinemática
  - a. Cinemática inversa y libre
  - b. Sistemas de *joints* y *skelegons*
  - c. Emparentados y jerarquías
- 4. *Set-up*
  - a. Diferentes tipos de *rigs*
  - b. *Weight-maps*
- 5. Locomoción
  - a. Caminados
  - b. *Lipsync*
  - c. Correr
  - d. Ggas o chistes cortos
  - e. Actitudes
  - f. Blocking y Keyframes
  - g. Graph editor

Formato de evaluación:

- 5. Mediante la ejecución de una serie de ejercicios, de la entrega de un análisis en base a una serie de lecturas.
- 6. Revisión de los ejercicios en clase frente a los demás compañeros, trabajos en equipo para la exposición de temas.
- 7. Entrega final de una carpeta conteniendo todos los trabajos.

Bibliografía:

- Albee, Timothy. *Character animation 3d*, Wordware Publishing Inc., Texas, E.U.A. 2002
- Cotta Vaz, Mark. *Industrial Light & Magic: Into the digital Realm*, Ballantine books, Nueva York, E.U.A. 1996
- Hallas, John. *The contemporary Animator*, Focal Press, Londres, Inglaterra. 1990
- Kelly, Doug. *Character animation in depth*, Coriolis Group, Inc. Arizona, E.UA. 1998
- Lasseter, John. *Principles of Traditional Animation Applied to 3D Computer Animation*, Computer Graphics, pp. 35-44, 21:4, July 1987 (SIGGRAPH 87).

Nombre de la materia: Fundamentos de multimedia

Tipo: Curso de apoyo a los talleres **Área:** Específica **Horas:** 4 prácticas

Créditos: 4

Perfil: 1.8

Clave: AAMA01-04

Justificación:

La tendencia global a la digitalización de la información de cualquier índole hacen necesaria su correcta traducción desde los lenguajes ordinarios a los digitales y viceversa. En la actualidad no hay disciplina que escape a la tecnología digital. Es necesario el entendimiento de la interactividad a través de los medios digitales como herramienta de comunicación entre seres humanos. Además es necesario la comprensión de los medios digitales y sus técnicas y formatos básicos para su posterior desarrollo en las artes multimediáticas.

Descripción:

En esta materia se abordará la interactividad como modificador humano a través de medios digitales; asimismo se abordarán los temas técnicos necesarios para su posterior uso en materias relacionadas con el medio digital, la teoría de color digital y las nociones de la no linealidad, el hipertexto y la hipermedia. También se abarcarán las posibilidades artísticas del uso de la tecnología.

Propósito:

Al finalizar la materia el alumno comprenderá la interactividad en su dimensión humana y técnica, asimismo conocerá los fundamentos técnicos y conceptuales digitales interactivos para su uso en la producción de piezas artísticas basadas en multimedia.

Competencias:

1. Comprensión de la interactividad como elemento de esquema de pensamiento.
2. Comprensión del concepto de interactividad técnica
3. Diferenciamiento de ambas interactividades
4. Uso y aplicación de formatos digitales para las diversas disciplinas
5. Comprensión del trabajo dentro de la no linealidad
6. Comprensión del color digital y su diferencia con el color pigmento
7. Comprensión del concepto del hipertexto y la hipermedia

Contenidos:

1. Interactividad como esquema de pensamiento
  - a. La interactividad como parte del desarrollo humano cotidiano
  - b. La interactividad del arte para provocar al otro
2. Interactividad técnica
  - a. La interactividad digital y su significado en la interactividad mental
  - b. Los formatos digitales más utilizados en la multimedia
  - c. La naturaleza de la información digital
  - d. El hipertexto y la hipermedia
3. Teoría del color digital
  - a. El color como parte de la información digital
  - b. Formatos de color digitales
  - c. Sistemas de color luz y pigmento
  - d. El ojo y la percepción
4. La imagen digital
  - a. Tipos de imagen digital
  - b. Vectores
  - c. Mapas de bits
  - d. Sistemas de medición
5. La no linealidad
  - a. El esquema de la no linealidad
  - b. La no linealidad en el tiempo y espacio

Formato de evaluación:

1. Mediante la discusión de lecturas, el alumno deberá participar en clase y entregar ensayos analíticos de los temas abordados en clase.
2. Entrega de un ensayo final en el cual se medirá el aprendizaje del alumno.
3. Se harán prácticas durante el semestre que se promediarán al finalizar para cubrir la parte práctica de la materia.
4. Asistencia a clase
5. Entrega de proyecto final

Bibliografía:

- Arnheim, Rudolf, (1993), *Arte y percepción visual*, Alianza Forma, Madrid.
- Arnheim, Rudolf, (1986), *El pensamiento visual*, Piados.
- Castells, (2002), "La cultura de la virtualidad real: la integración de la comunicación electrónica, el fin de la audiencia de masas y el desarrollo de las redes interactivas", en *La era de la información. Economía, sociedad y cultura*, Vol. I, Siglo XXI, México, p. 592
- Küppers Harald (DR 2003-2004), "Teoría del color", (traducción de Alfonso Claros Uzqueda), [Online], IPSI, Alemania. Disponible en: <http://www.ipsi.fraunhofer.de/Kueppersfarbe/es/impressum.html>,
- Pastor Juan Antonio, Saorín Tomás, (noviembre de 1998), "La escritura hipermedia", [Online], Cuadernos de documentación multimedia, España.

Disponible en: <http://www.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/cuad6-7/saorin.htm>.

Piscitelli Alejandro, (2002), *Ciberculturas 2.0: en la era de las máquinas inteligentes*, Paidós, Buenos Aires, p. 257

Roger Pring, (2001), *www.color. 300 usos del color para sitios web*, GG México,. Serie Alastair Campbell, México, p. 192

Royo Javier, (2004), *Diseño Digital*, Paidós, Barcelona, p. 213

Wong Wucius y Wong Benjamín, (2004), *Diseño gráfico digital*, GG Barcelona, Barcelona, p. 272

Wong Wucius, (2001), *Fundamentos del diseño*, GG Barcelona. Barcelona, p. 347.

Nombre de la materia: Procesos de multiarte

Tipo: Curso de apoyo a los talleres **Área:** Específica **Horas:** 4 prácticas

Créditos: 4

Perfil: 1.8

Clave: AAMA02-04

Justificación:

La vinculación de la tecnología con el arte amplían las posibilidades de expresión. Conocer el desarrollo del arte tecnológico y sus conceptos básicos permiten al artista actual la integración de elementos multimediáticos en sus obras de arte expandiendo sus fronteras y fortaleciendo la difusión de su arte.

Descripción:

Es un curso teórico práctico sobre los fundamentos de la producción multimedia con fines artísticos, pretende introducir al alumno al manejo de los procesos y herramientas básicas de la producción audiovisual digital; para, posteriormente, plantear la integración de estos procesos en la producción de secuencias audiovisuales complejas.

Propósito:

Al finalizar el curso el alumno tendrá un panorama general de la historia de las vanguardias artísticas y tecnológicas relacionadas con el arte y su desarrollo como arte electrónico. Asimismo conocerá los fundamentos teóricos, técnicos e instrumentales, así como los elementos sintácticos y formales del arte electrónico y las estrategias interdisciplinarias del mismo.

Competencias:

1. Desarrollar el conocimiento de las particularidades lingüísticas de lo multimedia como género artístico
2. Aprender a conceptualizar y desarrollar un proyecto artístico basado en las particularidades lingüísticas del medio
3. Desarrollar la capacidad de vincular el desarrollo de su producción multimedia con la historia de las artes visuales (plásticas, electrónicas, conceptuales, etc.) y de otros géneros artísticos

Contenidos:

1 Campos temáticos del Taller.

1.1 Fundamentos conceptuales.

1.1.1 Desarrollo del arte en el contexto tecnológico.

1.1.2 La naturaleza de la información digital.

1.1.3 Procesos genéricos 1: Digitalización y síntesis.

1.1.4 Procesos genéricos 2: Edición no lineal, transformación algorítmica y composición.

1.1.5 El carácter de la información multimedia: complejidad, fragmentación y combinatoria.

1.2 Contexto histórico.

1.2.1 Historia de las vanguardias artísticas y tecnológicas.

1.2.2 Desarrollo del arte electrónico.

1.2.3 Surgimiento de la multimedia, la telemática y la interactividad.

1.2.4 Tendencias futuras.

1.3 Fundamentos teóricos, técnicos e instrumentales.

1.3.1.1 Procesos básicos multimedia en la imagen fija de mapa de bits.

1.3.1.2 Procesos básicos multimedia en el audio.

1.3.1.3 Procesos básicos multimedia en la imagen en movimiento

1.4 Elementos sintácticos y formales.

1.4.1 Color electrónico.

1.4.2 Elementos primarios de la imagen bidimensional: forma, tamaño, color, textura.

1.4.3 Elementos secundarios de la imagen bidimensional: simetría, proporción, ritmo.

1.4.4 Elementos primarios del audio: timbre, intensidad, altura.

1.4.5 Elementos de la imagen en movimiento: punto de vista, encuadre, transición.

1.4.6 Principios de inestabilidad en la obra de arte electrónico: estructura, propiedades audiovisuales, conducción matemática.

1.5 Estrategias interdisciplinarias.

1.5.1 Acercamientos teóricos e interacción con otros medios.

1.5.1.1 Artes plásticas.

1.5.1.2 Dibujo, diseño e ilustración.

1.5.1.3 Cinematografía.

1.5.1.4 Filosofía contemporánea.

Formato de evaluación:

1. Mediante la discusión de lecturas, el alumno deberá participar en clase.
2. Se harán prácticas durante el semestre que se promediarán al finalizar para cubrir la parte práctica de la materia.
3. Se realizará un proyecto creativo final.

Bibliografía:

- Arnheim, Rudolf, (1993), *Arte y percepción visual*, Alianza Forma, Madrid.
- Arnheim, Rudolf, (1986), *El pensamiento visual*, Piados.
- Castells, (2002), “La cultura de la virtualidad real: la integración de la comunicación electrónica, el fin de la audiencia de masas y el desarrollo de las redes interactivas”, en *La era de la información. Economía, sociedad y cultura*, Vol. I, Siglo XXI, México, p. 592
- Küppers Harald (DR 2003-2004), “Teoría del color”, (traducción de Alfonso Claros Uzqueda), [Online], IPSI, Alemania. Disponible en: <http://www.ipsi.fraunhofer.de/Kueppersfarbe/es/impressum.html>,
- Pastor Juan Antonio, Saorín Tomás, (noviembre de 1998), “La escritura hipermedia”, [Online], Cuadernos de documentación multimedia, España. Disponible en: <http://www.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/cuad6-7/saorin.htm>.
- Piscitelli Alejandro, (2002), *Ciberculturas 2.0: en la era de las máquinas inteligentes*, Paidós, Buenos Aires, p. 257
- Roger Pring, (2001), *www.color. 300 usos del color para sitios web*, GG México,. Serie Alastair Campbell, México, p. 192
- Royo Javier, (2004), *Diseño Digital*, Paidós, Barcelona, p. 213
- Wong Wucius y Wong Benjamín, (2004), *Diseño gráfico digital*, GG Barcelona, Barcelona, p. 272
- Wong Wucius, (2001), *Fundamentos del diseño*, GG Barcelona. Barcelona, p. 347

Nombre de la materia: Estudios de la interfaz

Tipo: Curso de apoyo a los talleres **Área:** Específica **Horas:** 4 prácticas

Créditos: 4

Perfil: 1.8

Clave: AAMA03-04

Justificación:

La vinculación de la tecnología con el arte amplían las posibilidades de expresión. Conocer el desarrollo del arte tecnológico y sus conceptos básicos permiten al artista actual la integración de elementos multimediáticos en sus obras de arte expandiendo sus fronteras y fortaleciendo la difusión de su arte.

Descripción:

Es un curso teórico práctico sobre los fundamentos de la producción multimedia con fines artísticos, pretende introducir al alumno al manejo de los procesos y herramientas básicas de la producción audiovisual digital; para, posteriormente, plantear la integración de estos procesos en la producción de secuencias audiovisuales complejas.

Propósito:

Al finalizar el curso el alumno conocerá las distintas interfaces y los elementos que las componen, asimismo será capaz de generar piezas artísticas interactivas con alto grado de complejidad conceptual y técnica.

Competencias:

- 1Desarrollar el conocimiento de las particularidades lingüísticas de lo multimedia como género artístico
- 2 Aprender a conceptualizar y desarrollar un proyecto artístico basado en las particularidades lingüísticas del medio
- 3Desarrollar la capacidad de vincular el desarrollo de su producción multimedia con la historia de las artes visuales (plásticas, electrónicas, conceptuales, etc.) y de otros géneros artísticos
- 4Conocerá las particularidades de una interfaz y los elementos que la componen
- 5 Habilidad para el uso de sensores y actuadores en multimedia
- 6Habilidad para la conceptualización artística de piezas multimedia complejas

Contenidos:

- 1 Estudios de la interfaz
- 1.1 Interfaces de escritorio
- 1.2 Interfaces de audio y video
- 1.3 Computación física
- 1.4 Sensores y actuadores
- 1.5 Discusión de posibilidades artísticas

Formato de evaluación:

- 1 Mediante la discusión de lecturas, el alumno deberá participar en clase.
- 2 Se harán prácticas durante el semestre que se promediarán al finalizar para cubrir la parte práctica de la materia.
- 3 Se realizará un proyecto creativo final.

Bibliografía:

- Arnheim, Rudolf, (1993), *Arte y percepción visual*, Alianza Forma, Madrid.
- Arnheim, Rudolf, (1986), *El pensamiento visual*, Paidós.
- Castells, (2002), "La cultura de la virtualidad real: la integración de la comunicación electrónica, el fin de la audiencia de masas y el desarrollo de las redes interactivas", en *La era de la información. Economía, sociedad y cultura*, Vol. I, Siglo XXI, México, p. 592
- Küppers Harald (DR 2003-2004), "Teoría del color", (traducción de Alfonso Claros Uzqueda), [Online], IPSI, Alemania. Disponible en: <http://www.ipsi.fraunhofer.de/Kueppersfarbe/es/impressum.html>,
- Pastor Juan Antonio, Saorín Tomás, (noviembre de 1998), "La escritura hipermedia", [Online], Cuadernos de documentación multimedia, España. Disponible en: <http://www.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/cuad6-7/saorin.htm>.
- Piscitelli Alejandro, (2002), *Ciberculturas 2.0: en la era de las máquinas inteligentes*, Paidós, Buenos Aires, p. 257
- Roger Pring, (2001), *www.color. 300 usos del color para sitios web*, GG México,. Serie Alastair Campbell, México, p. 192
- Royo Javier, (2004), *Diseño Digital*, Paidós, Barcelona, p. 213
- Wong Wucius y Wong Benjamín, (2004), *Diseño gráfico digital*, GG Barcelona, Barcelona, p. 272
- Wong Wucius, (2001), *Fundamentos del diseño*, GG Barcelona. Barcelona, p. 347

Nombre de la materia: Sonido digital

Tipo: Curso de apoyo a los talleres **Área:** Específica **Horas:** 4 prácticas

Créditos: 4

Perfil: 1.8

Clave: AAMA04-04

Justificación:

El sonido forma parte fundamental de las obras multimediatas, su conocimiento y manejo pueden hacer de la obra de arte una experiencia inolvidable para el espectador. El manejo de la tecnología del sonido así como de los conceptos fundamentales son prioritarios para las áreas de multimedia y de cine, video y animación. El sonido es parte intrínseca de las obras de las artes visuales.

Descripción:

En esta materia se abordarán aspectos de la historia del sonido y la música, las herramientas básicas en el estudio de sonido, los formatos y los conceptos básicos generales para trabajar con el sonido.

Propósito:

Al finalizar el curso el alumno conocerá la evolución histórica del sonido, las herramientas básicas del estudio de sonido y la producción de sonido electrónico para su uso en piezas multimediatas.

Competencias:

1. Conocimiento de la historia del sonido
2. Conocimiento de las herramientas de un estudio de sonido
3. Conocimiento de los conceptos básicos para trabajar con el sonido
4. Habilidad para el uso de las herramientas de un estudio de sonido
5. Habilidad para la creación original de sonido electrónico
6. Habilidad para el uso del sonido en piezas artísticas multimediatas

Contenidos:

1. Unidad I
  - a. Antecedentes históricos, el ruido y el futurismo italiano, la música concreta francesa y la música electrónica en Alemania.
  - b. El objeto sonoro, consideraciones estéticas.
  - c. Las herramientas básicas del estudio, definiendo el sistema de referencia, instalación del equipo, preparando el entorno de trabajo.

- d. Cables, conexiones y señales eléctricas.
  - e. Micrófonos: tipos y usos.
  - f. Prácticas elementales de grabación con micrófonos.
  - g. Audición
2. Unidad II
- a. La consola de mezcla, funciones y descripción de sus componentes.
  - b. Asignación de canales, ecualización y balance.
  - c. Prácticas elementales de grabación con señales directas.
  - d. Equipo periférico adicional, procesadores en línea.
  - e. Prácticas de grabación con instrumentos acústicos y varios micrófonos
  - f. Conceptos básicos de acústica, el estudio de grabación y las sala de conciertos, análisis de materiales.
  - g. Bitácora, calificación y selección de tomas.
  - h. Audición
3. Unidad III
- a. Digitalización de audio, convertidores A/D D/A, calidad de muestreo.
  - b. Introducción a los programas de audio digital, operación general.
  - c. Procedimientos básicos de edición y procesamiento digital.
  - d. Almacenamiento, organización y respaldo de archivos.
  - e. Conociendo los tipos de archivo y los formatos de respaldo.
  - f. Procesadores virtuales en detalle, descripción de usos y aplicaciones.
  - g. Audición.

Formato de evaluación:

1. Se harán prácticas durante el semestre, mismas que se promediarán para la calificación final.
2. Asistencia a clase
3. Entrega de un proyecto final

Bibliografía:

- Bernstein, Steven. *Técnicas de producción cinematográfica*, Limusa, México, 1ª en español 1993.
- Chion, Michel. *El Sonido : Música, Cine, Literatura...* -- Barcelona : Paidós, 1999. 413 p.
- Chion, Michel. *La Audiovisión : Introducción a un análisis conjunto de la Imagen y el Sonido* -- Barcelona : Paidós, 1993. 206 p.
- Donington, Robert. *La música y sus instrumentos*, Madrid : Alianza Editorial, 1986, 374 p.
- Moncada García, Francisco. *Teoría de la música*. México, Musical Iberoamericana, 21ª . 1996, 209 p.
- Josephs, Jess J. *La física Del Sonido Musical* -- México : Centro Regional de Ay : Reverte : Uda Técnica, 1969. 179 p.
- Stevens, S S. *Sonido y Audición* -- México : Offset Latina, 1976. 200 p.

Nombre de la materia: Programación, modelos y estructuras

Tipo: Curso de apoyo a los talleres **Área:** Específica **Horas:** 4 prácticas

Créditos: 4

Perfil: 1.8

Clave: AAMA05-04

Justificación:

La vinculación de la tecnología con el arte amplían las posibilidades de expresión. Conocer el desarrollo del arte tecnológico y sus conceptos básicos permiten al artista actual la integración de elementos multimediáticos en sus obras de arte expandiendo sus fronteras y fortaleciendo la difusión de su arte.

Descripción:

Es un curso teórico práctico sobre los fundamentos de la producción multimedia con fines artísticos, pretende introducir al alumno al manejo de los procesos y herramientas básicas de la producción audiovisual digital; para, posteriormente, plantear la integración de estos procesos en la producción de secuencias audiovisuales complejas.

Propósito:

Al finalizar el curso el alumno conocerá las particularidades lingüísticas de lo multimedia como género artístico, asimismo sabrá conceptualizar y desarrollar un proyecto artístico propio. Asimismo comprenderá los sistemas complejos y la programación orientada a objetos.

Competencias:

1. Desarrollar el conocimiento de las particularidades lingüísticas de lo multimedia como género artístico
2. Aprender a conceptualizar y desarrollar un proyecto artístico basado en las particularidades lingüísticas del medio
3. Desarrollar la capacidad de vincular el desarrollo de su producción multimedia con la historia de las artes visuales (plásticas, electrónicas, conceptuales, etc.) y de otros géneros artísticos

Contenidos:

1. Programación, modelos y estructuras
  - a. Elementos de control de variables
  - b. Modelos matemáticos basados en tiempo
  - c. Introducción a los sistemas complejos
  - d. Programación orientada a objetos
  - e. Elementos de vida artificial
  - f. Discusión de posibilidades artísticas

Formato de evaluación:

2. Mediante la discusión de lecturas, el alumno deberá participar en clase.
3. Se harán prácticas durante el semestre que se promediarán al finalizar para cubrir la parte práctica de la materia.
4. Se realizará un proyecto creativo final.

Bibliografía:

- Arnheim, Rudolf, (1993), *Arte y percepción visual*, Alianza Forma, Madrid.
- Arnheim, Rudolf, (1986), *El pensamiento visual*, Paidós.
- Castells, (2002), "La cultura de la virtualidad real: la integración de la comunicación electrónica, el fin de la audiencia de masas y el desarrollo de las redes interactivas", en *La era de la información. Economía, sociedad y cultura*, Vol. I, Siglo XXI, México, p. 592
- Küppers Harald (DR 2003-2004), "Teoría del color", (traducción de Alfonso Claros Uzqueda), [Online], IPSI, Alemania. Disponible en: <http://www.ipsi.fraunhofer.de/Kueppersfarbe/es/impressum.html>,
- Pastor Juan Antonio, Saorín Tomás, (noviembre de 1998), "La escritura hipermedia", [Online], Cuadernos de documentación multimedia, España. Disponible en: <http://www.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/cuad6-7/saorin.htm>.
- Piscitelli Alejandro, (2002), *Ciberculturas 2.0: en la era de las máquinas inteligentes*, Paidós, Buenos Aires, p. 257
- Roger Pring, (2001), *www.color. 300 usos del color para sitios web*, GG México,. Serie Alastair Campbell, México, p. 192
- Royo Javier, (2004), *Diseño Digital*, Paidós, Barcelona, p. 213
- Wong Wucius y Wong Benjamín, (2004), *Diseño gráfico digital*, GG Barcelona, Barcelona, p. 272
- Wong Wucius, (2001), *Fundamentos del diseño*, GG Barcelona. Barcelona, p. 347

Nombre de la materia: Tendencias actuales en multimedia

Tipo: Curso de apoyo a los talleres **Área:** Específica **Horas:** 4 prácticas

Créditos: 4

Perfil: 1.8

Clave: AAMA06-04

Justificación:

Los sistemas multimedia están en constante transformación, la velocidad con que se generan soportes tecnológicos novedosos, y su aprovechamiento en el campo artístico, cultural y social es inaudita. Así es preciso estar al día en los procesos de renovación de estas formas tecnológicas y artísticas a fin de conocer y reconocer los avances que se presentan en cada generación tecnológica y su aprovechamiento.

Descripción:

En esta asignatura se investigara de manare conjunta cuales son los principales avances que en materia de tecnologías digitales interactivas y sistemas multimedia se están desarrollando, se analizaran las formas en que diferentes artistas están recuperando estas formas tecnológicas y las acciones que pueden ser llevadas a cabo con esas herramientas. Asimismo se vinculara el desarrollo a fenómenos de carácter social y a inquietudes de carácter ético y político que permitan construir un marco y prever el desarrollo de las practicas artísticas y culturales en el campo en un futuro a corto y mediano plazo. En forma de seminario con discusiones presenciales y construcción de un foro - comunidad virtual - que, con textos de referencia y acotación, revisará temas fundamentales y de actualidad en el campo de la producción artística multimedia a partir de la revisión de casos y dudas comunes en los integrantes del seminario. Los alcances del mismo dependen de los procesos de búsqueda y localización de ejemplos ya sea documentados o en directo vía red o publicados en prensa y libros. A raíz de revisar las últimas manifestaciones de prácticas artísticas y creativas con herramientas multimedia se plantean problemáticas y discusiones a resolver en colectivo. El seminario esta dirigido para los integrantes del área multimedia pero pueden incorporarse otros interesados de la generación correspondiente y en el foro en línea puede participar de manera abierta cualquier interesado.

Propósito:

Esta materia tiene el propósito de mostrar a los alumnos las últimas tendencias de multimedia a nivel tecnológico y conceptual, en las cuales los alumnos se insertarán una vez egresados de la licenciatura.

Competencias:

- Comprensión de formas emergentes de creación digital y multimedia
- Capacidad de vinculación de propuestas discursivas en contextos tecnológicos y viceversa
- Comunicación con creadores en todo el mundo para intercambiar puntos de vista y sostener posturas.
- Uso y aplicación de formatos digitales para las diversas disciplinas
- Desarrollo de propuestas artísticas y creativas en el marco de las practicas mas recientes en el campo del multimedia.

Contenidos:

Unidad I. Situación en el campo

Detección de fuentes de información

Reconocimiento de nivel de conocimientos de grupo

Unidad 2 Realidad Virtual y Realidad Aumentada

Entornos

Espacio y perspectiva

Identidades

Proyectos

Unidad 3 Comunidades Virtuales;

Unidad 4 Activismo y redes

Política

Acciones

Masas

Unidad 5 Robotica y cuerpo

Historia

Mecatrónica

Androides y robots industriales

Sensores

Unidad 6 Vida Artificial;

Sistemas cerrados

Sistemas participativos

Algoritmos genéticos

Unidad 7 Bases de datos y programación

Bases de datos y archivo

Procesos de participación y estadísticas

Programación orientada a objetos y manejo de información.

Forma de evaluación:

Mediante la discusión de lecturas, el alumno deberá participar en clase y entregar ensayos analíticos de los temas abordados en clase Al final los alumnos elaborarán dos ensayos escritos sobre algunos de los temas de los módulos a partir de su propio interés e incorporando los ejemplos y los argumentos surgidos en el transcurso de las discusiones presenciales y en línea.

Bibliografía:

- Arnheim, Rudolf, (1986), *El pensamiento visual*, Paidós.
- Castells, (2002), "La cultura de la virtualidad real: la integración de la comunicación electrónica, el fin de la audiencia de masas y el desarrollo de las redes interactivas", en *La era de la información. Economía, sociedad y cultura*, Vol. I, Siglo XXI, México, p. 592
- Pastor Juan Antonio, Saorín Tomás, (noviembre de 1998), "La escritura hipermedia", [Online], Cuadernos de documentación multimedia, España. Disponible en: <http://www.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/cuad6-7/saorin.htm>.
- Piscitelli Alejandro, (2002), *Ciberculturas 2.0: en la era de las máquinas inteligentes*, Paidós, Buenos Aires, p. 257
- Barret y Redmond Comps *Medios Contextuales en la Practica Cultural La construcción social del conocimiento*. Paidos Multimedia 1997
- Darley Andrew. *Cultura Visual digital* Paidos Comunicación 139 España 2002
- Flores Olea y Gaspar de Alba. *Internet y la revolución cibernética* Océano México 1996
- La Ferla Jorege comp.. *De la Pantalla al arte Transgénico* Libros del Rojas Univ de Buenos Aires Argentina 2003
- La Ferla Jorge comp..*La ruptura del Audiovisual*. Libros del Rojas. Buenos Aires Argemntina. 2001
- Aronowitz, Martinsons, Mense. *Tecnociencia y cibercultura*, Paidos Multimedia 7 España 1998
- William J Mitchell. *E-topia*. The MIT Press 1999
- Efland Arthur *Teoría posmoderna: Cambiar concepciones del arte, la cultura y la educación en La educación en el arte pòsmoderno* Paidos 2003
- Critical Art Ensemble. *Electronic Civil Disobedience and other unpopular ideas*. Autonomedia 1996
- Mark Dery *La lucha de los Hojalateros en Velocidad de escape* Siruela 1998

Nombre de la materia: Diseño de experiencia multimediática

Tipo: Curso de apoyo a los talleres **Área:** Específica **Horas:** 4 prácticas

Créditos: 4

Perfil: 1.8

Clave: AAMA07-04

Justificación:

La multimedia en su expresión más tecnificada está siempre involucrada con máquinas. La interacción entre el ser humano creador y las máquinas ha sido sujeto de estudio y experimentación en tiempos recientes por artistas vanguardistas que han hecho conciencia en ella. Es necesario que el alumno se aproxime a las máquinas desde puntos de vista diversos que le permitan reflexionar en la experiencia que representa la interacción, así como en cómo hacerlo.

Descripción:

En esta materia el alumno analizará y pondrá en práctica la metodología necesaria para la creación y diseño de experiencias humano-máquina (tecnología) en producciones electrónicas en pantalla, en instalaciones y acciones/performance.

Propósito:

La materia habilitará al estudiante en la creación de experiencias tomando en cuenta los sentidos y los aspectos culturales del usuario o audiencia. Es decir, planear y diseñar piezas cuya base conceptual radica en la generación de experiencia en el público.

Competencias:

- Comprensión del concepto “máquina”
- Conocimiento del desarrollo histórico de las máquinas
- Habilidad para interrelacionar las emociones humanas y la máquina
- Habilidad de experimentación con elementos multimedia tecnológicos
- Capacidad para exponer y montar una instalación o performance

Contenidos:

1. Historia de Diseño de experiencias

- a. HCI (Interacción Humano máquina)
  - i. Recorrido breve y temático de historia de las comunicaciones.
  - ii. Primeros acercamientos a la necesidad de crear interfaces gráficas para usuarios de computadoras.
  - iii. Primeras interfaces gráficas
- b. UX (Experiencia del Usuario)
  - i. Creación de interfaz gráfica de apple y windows
  - ii. Diseño de Información
    - Organización de la Información
    - Protocolo y Estructura
    - Semántica
    - Contexto
    - Búsqueda vs. Navegación
    - Claridad
  - iii. Introducción al concepto de ambiente
    - Percepciones y proyección de atributos humanos de personalidad ("amigables" "técnicas" "metafóricas", etc.) a las máquinas.

2. ED (Diseño de experiencia)

Con los siguientes temas: Emociones, confianza, privacidad, ambigüedad, encanto, satisfacción y personalidad harán ejercicios prácticos que enfoquen su producción a las siguientes áreas:

- iv. La percepción visual y auditiva
- v. Percepción espacial
- vi. Análisis de Experiencias
- vii. La experiencia en entornos tecnológicos/virtuales
- viii. La experiencia en entornos reales/espaciales

Diseño de Interfaces

- Manipulación directa
- Trabajo y juego colaborativo
- Globalización y Localización
- Diferencias Culturales (género, edad, nacionalidad, idioma, cultura)

Diseño de interacción

- Diseño participativo vs. Virtuosismo
- Desempeño
- Compatibilidad

- Agentes vs. Modelos
- Antropomorfismo
- Persuasión (CAPTology)
- Seducción
- Expectativas
- Entrenar vs. Enseñar vs. Experimentar
- Aprendible vs. Identificable
- Ayuda/Guía, Colaboración Creativa

Los sentidos

- Percepción
- Ambiente
- Discapacidades
- Color
- Movimiento
- Música/Audio

3. Taxonomía de los Sentidos

Olfato Tacto Gusto Oído Vista Electromagnética?

4. Taxonomía de la Experiencia

Categoría	Experiencia	Tópico	Colaboración	Alcance
-----------	-------------	--------	--------------	---------

5. Diseño y Producción de experiencias en trabajo de pantalla

Los alumnos, con un tema personal, trabajarán en el diseño de una pieza interactiva en una de las siguientes modalidades:

- CD ROM, DVD ROM
- WWW

6. Diseño y Producción de experiencias en espacio real

Los alumnos, con un tema personal, trabajarán en el diseño de una pieza interactiva en una de las siguientes modalidades:

- Instalación
- Performance/acción.

Bibliografía:

Arnheim, Rudolf, (1986), *El pensamiento visual*, Paidós.

Piscitelli Alejandro, (2002), *Ciberculturas 2.0: en la era de las máquinas inteligentes*, Paidós, Buenos Aires, p. 257

Barret y Redmond Comps *Medios Contextuales en la Practica Cultural La construcción social del conocimiento*. Paidos Multimedia 1997

Darley Andrew. *Cultura Visual digital* Paidos Comunicación 139 España 2002

- Flores Olea y Gaspar de Alba. *Internet y la revolución cibernética* Océano México 1996
- La Ferla Jorege comp. *De la Pantalla al arte Transgénico* Libros del Rojas Univ de Buenos Aires Argentina 2003
- La Ferla Jorge comp..*La ruptura del Audiovisual*. Libros del Rojas. Buenos Aires Argemntina. 2001
- Aronowitz, Martinsons, Menser. *Tecnociencia y cibercultura*, Paidos Multimedia 7 España 1998
- William J Mitchell. *E-topia*. The MIT Press 1999
- Efland Arthur *Teoria posmoderna: Cambiar concepciones del ate,la cultura y la educacion en La educacion en el arte pòsmoderno* Paidos 2003
- Citical Art Ensemble. *Electronic Civil Disdobiencia and other unpopular ideas*. Autonomedia 1996

EJE TEÓRICO-HISTÓRICO

Nombre de la materia: Historia del arte latinoamericano del siglo XX

Tipo: Curso **Área:** Básica **Horas:** 3 teóricas

Créditos: 6

Perfil: (Perfiles 2.1, 2.2)

Clave: HTA01-06

Justificación:

Historia del arte latinoamericano es una materia que conforma la estructura general de la historia del arte. Es fundamental en la formación de los estudiantes de arte en México, dada el área de adscripción cultural de este país. Es consustancial, por lo tanto, a los estudios sobre arte en México, no sólo porque México comparte con el resto de los países latinoamericanos procesos de modernización del fenómeno artístico en relación con las transformaciones europeas, y en relación con las transformaciones en norteamérica luego de la posguerra; sino porque las manifestaciones de las artes visuales de este país, como el muralismo mexicano, han influido a diversos países latinoamericanos como Brasil, Argentina y Cuba, además de áreas culturales en los Estados Unidos de América como Los Ángeles.

Descripción:

Los estudiantes conocerán el desenvolvimiento del arte latinoamericano del que México forma parte. La problemática con la que las artes visuales de este continente se han enfrentado durante el s. XX. Tendrán una visión ampliada de su contexto artístico, y los vínculos con los que cuenta para poder insertar su propia construcción artística al término de sus estudios.

Propósito:

La asignatura tiene la finalidad principal de estudiar la formación del lenguaje moderno y contemporáneo de las artes visuales en América Latina. Se abordarán tanto las fuentes primarias como manifiestos escritos por los artistas, textos teóricos y críticos de la época, como fuentes secundarias: ensayos, textos de historia relativos a cada tema. Al mismo tiempo se analizan las imágenes de cada tema con proyecciones en la misma aula, como con visitas a exposiciones temporales y de ser posible a la Colección de maestros internacionales del Museo Rufino Tamayo, Museo José Luis Cuevas, que dedican parte de su programa curatorial a latinoamérica. Con base en esto los estudiantes al final del curso podrán diferenciar claramente las teorías y los movimientos que dieron curso a la formación del arte moderno y contemporáneo en nuestro continente y cómo fue su articulación, cuáles son las fuentes de época y mas recientes, generales y específicas

Competencias:

1. El estudiante deberá desarrollar su capacidad de lectura y su capacidad crítica en el análisis de las teorías que estudia, como del análisis de la construcción de las imágenes a fin de que él mismo como hacedor de imágenes pueda concientemente fundamentarse en las teorías predominantes en su época, como el las teorías históricas.
2. Debe también valorar que la historia de su disciplina es un instrumento que debe emplear en la construcción de su propia labor artística; al tiempo de valorar la importancia del área cultural que habita, a partir de la cual proyectará su propia construcción plástica.

Contenidos:

1. Movimientos de arte moderno
  - 1.1. Semana de arte moderno en Sao Paulo
  - 1.2. Emilio Pettoruti y el arte moderno en Argentina
  - 1.3. Arte moderno en Cuba: la vanguardia de 1927
  - 1.4. Xul Solar y el arte moderno en Chile
  - 1.5. Modernidad en Centroamérica y el Caribe
  - 1.6. Armando Reveron y modernismo en Venezuela.
2. Abstracción y constructivismo
  - 2.1. Grupos en Argentina: Madi, Abstracto Invención Creación, Arte concreto
  - 2.2. Torres García y la Escuela del sur en Uruguay
  - 2.3. Artistas cinéticos venezolanos
  - 2.4. El grupo de los once en Cuba
  - 2.5. Arte concreto y neo-concreto en Brasil
3. Realismo indigenismo
  - 3.1. Perú Amauta
4. Surrealismo
  - 4.1. Eduardo Matta Echaurren, en Chile
  - 4.2. Wifredo Lam en Cuba
5. Pop y Nueva figuración
  - 5.1. Raúl Martínez y el Pop; Antonia Eiriz y la Nueva Figuración en Cuba
  - 5.2. Luis Felipe Noé y Jorge de la Vega en Argentina
  - 5.3. Marisol y Jacobo Borges en Venezuela
  - 5.4. Santiago Cárdenas, y Fernando Botero en Colombia.
6. Arte conceptual y política en América Latina
  - 6.1. Eugenio Dittborn, y el performance en la época de la dictadura en Chile.
  - 6.2. Luis Camnitzer, Uruguay
  - 6.3. Cildo Mireles, Ligia Clark y Ligia Pape en Brasil
  - 6.4. Volumen I. Arte dentro y fuera de Cuba.
7. Arte contemporáneo. Desplazamiento, desposeción y fragmentación del arte latinoamericano.

Formato de evaluación:

1. El estudiante deberá realizar lecturas -sugeridas por el profesor- sobre el tema que será tratado cada clase, con el fin de que trabaje la formación de sus propios conocimientos, y construya al mismo tiempo una posición crítica, con la que pueda participar en su clase en la discusión de los contenidos teóricos, tanto como en el análisis de los modelos de estilos o movimientos vanguardistas y posvanguardistas, a través del examen de las imágenes.
2. Al final del semestre el estudiante deberá presentar un examen global sobre el curso.

Bibliografía:

- Ades, Dawn, Arte en Iberoamérica, Madrid, Museo Nacional de Arte Reina Sofía, Turner, 1990
- Amaral, Aracy, Arte y Arquitectura del Modernismo Brasileño (1917 - 1930), Venezuela, Biblioteca Ayacucho, 1978
- Bayón, Damián, América Latina en sus artes, México, Siglo XXI, 1974
- Bayón, Damián, (Ed.), Arte moderno en América Latina, Madrid, Taurus, 1984
- Espíritu Latinoamericano. Arte y artistas en los Estados Unidos 1920 - 1970, El Museo de Artes del Bronx, y Harry N. Abrahams, Nueva York, 1988
- Holliday, T. Day; y Hollister Sturges, Art of the Fantastic: Latin America, 1920 - 1987, Indianapolis Museum of Art, EUA, 1987
- Collazos, Oscar (Ed.), Los vanguardismos en América Latina, Cuba, La Casa de las Américas, 1970
- Lucie-Smith, Edward, Arte Latinoamericano del Siglo XX, Barcelona, Destino, 1993
- Rasmussen, Waldo, (Ed.), Latin American Artists of the Twentieth Century, Nueva York, 1992
- Sullivan, Edward, Arte Latinoamericano del Siglo XX, Madrid, Nerea, 1996
- Panorama Histórico-Latinoamericano de Nuestra América, Tomo1 y 2, Casa de las Américas, Colección Nuestros Países, Serie Estudios

Nombre de la materia: Historia de la escultura desde los orígenes hasta el siglo XIX

Tipo: Curso **Área:** Específica **Horas:** 3 teóricas

Créditos: 6

Perfil: 2.1

Clave: HTA02-06

Justificación:

Esta materia se inserta en el área de especialización por disciplinas artísticas porque se ocupa del desarrollo del arte occidental desde los comienzos hasta el final de la representación ilusionista, y a partir de las posibilidades que ofrece el medio escultórico.

Descripción:

La materia plantea un recorrido por el arte de la escultura desde sus inicios en las primeras civilizaciones del Oriente Próximo hasta el Neoclasicismo.

Propósito:

Al final de curso el alumno conocerá las obras escultóricas más significativas de los principales estilos artísticos desarrollados en el período, los autores que marcaron cada época y los géneros y usos de la escultura.

Competencias:

1. Apreciar el lenguaje y los valores propios de la escultura.
2. Reconocer y diferenciar los estilos artísticos desde la Antigüedad hasta el siglo XVIII.
3. Entender y comprender el nacimiento y evolución de los diferentes estilos artísticos y la pervivencia de algunas de sus expresiones en períodos posteriores.
4. Comprobar cómo se liga los conceptos estéticos con el arte de su tiempo.
5. Comprender el proceso de aparición de los diferentes modelos iconográficos del arte occidental.
6. Conocer las principales obras y autores de cada periodo, de acuerdo a su planteamiento teórico, conceptual, formal, técnico y a los condicionamientos históricos y sociales propios.
7. Determinar el uso social de las expresiones escultóricas en diferentes períodos históricos.

Contenidos:

1. La esencia de la escultura como medio de expresión artística. Sus pautas generales de evolución desde el conceptualismo primitivo al ilusionismo de la Edad Moderna.
2. Los procedimientos técnicos: talla y modelado. El bulto redondo y el relieve. Ritmos compositivos y movimiento. La luz y el color. Las técnicas de la policromía
3. El antiguo Egipto. Los convencionalismos en la representación conceptual. La técnica y las variedades escultóricas. La escultura en el Imperio Antiguo, en el Imperio Medio y en Nuevo.
4. Mesopotamia y las culturas de Levante.
5. Grecia. El concepto de mimesis y el continuo avance hacia el naturalismo en la representación. La belleza ideal. Los orígenes en la escultura monumental. La técnica. El estilo arcaico. El clasicismo y sus artistas. El periodo helenístico.
6. Roma. El retrato bajo la República y en el Imperio. El relieve histórico y conmemorativo. Los sarcófagos.
7. El románico. Una nueva forma de representación conceptual y expresiva. La nueva escultura monumental. Portadas y capiteles historiados. Francia. España.
8. El gótico. Los avances hacia un nuevo naturalismo en la forma. Imitación y belleza. Antiguos y nuevos ámbitos escultóricos: portadas, retablos, sillerías y sepulcros. Evolución del estilo. El trabajo gremial. Francia. Flandes. España. Alemania e Inglaterra
9. El Renacimiento. Mimesis y perspectiva científica: el camino abierto hacia el ilusionismo. El humanismo y el neoplatonismo. El paso del artesano al artista.
10. El Renacimiento en Italia. El origen del bulto redondo moderno. Los Pisano y el surgimiento del “buen estilo”. El espacio único perspectivo y el relieve. El siglo XV: Ghiberti, Donatello, Luca della Robbia, Andrea del Verrocchio, Antonio Pollaiuolo. El siglo XVI: Miguel Ángel. Florencia y los grandes programas. Los monumentos funerarios. La escultura pública.
11. El Manierismo. Evolución e internacionalización. Los focos y los grandes artistas.
12. El Barroco. Ilusionismo y pictoricismo. El concepto de la escultura barroca. La escultura en Italia: Bernini, Alardi y Duquesnoy. La escultura en Francia: Puget. La imaginería barroca española. La escultura en la Nueva España.
13. El Rococó. El gusto por lo teatral. La escultura religiosa. La escultura para deleite particular.
14. El Neoclasicismo y la vuelta al ideal de la Antigüedad clásica. J.J. Winkelmann, su visión de la Grecia clásica y su concepto de belleza. Antonio Canova.

Forma de evaluación:

1. Trabajos de investigación y creación:
  - a. Composición de un glosario ilustrado sobre terminología propia de la práctica escultórica, con explicación de cada uno de los términos incluidos, e

ilustración de las definiciones con una obra de arte donde sea apreciable el efecto del material, así como el procedimiento o la técnica señalados.

2. Trabajos de investigación y creación artística donde relacionen modalidades, temas y usos antiguos de la escultura con el momento actual.
3. Exámenes donde el alumno demuestre conocer los temas y contenidos trabajados durante el curso, así como analizar las obras escultóricas formal y conceptualmente.

Bibliografía:

Borrás Gualis, Gonzalo M., Esteban Lorente, Juan Francisco, Álvaro Zamora, Isabel, *Introducción General al Arte. Arquitectura. Escultura. Pintura. Artes decorativas*, Madrid, Istmo, 1980.

Borrás, Gonzalo M. Fatás, Guillermo, *Diccionario de términos de arte y arqueología*, Zaragoza, Guara Editorial, 1980.

Maltese, Corrado, y otros, *Las técnicas artísticas*, Madrid, Manuales de Arte Cátedra, 1980.

Wittkower, Rudolf, *La escultura: procesos y principios*, Madrid, Alianza Forma, 1980.

ANGULO Iñiguez, Diego, *Historia del Arte*, dos tomos, Madrid, Raicar, S.A., 1982.

Lara Peinado, Federico, *Lo mejor del arte egipcio 1 y 2*, Madrid, Historia 16, 1997.

Gómez Urdañez, Carmen, *Lo mejor del arte del Próximo Oriente*, Madrid, Historia 16, 1997.

Beltrán Llorís, Francisco, *Lo mejor del arte romano 2*, Madrid, Historia 16, 1997.

AA.VV., *La escultura. La tradición de la escultura antigua desde el siglo XVI al XVIII*, Skira-Carrogio, Barcelona, 1984.

Avery, Ch., *Florentine Renaissance Sculpture*, John Murray, Londres, 1982.

Pope-Hennessy, J., *Italian Renaissance Sculpture. An Introduction to Italian Sculpture*, Vintage, Nueva York, 1985.

Levey, M., *Pintura y escultura en Francia, 1700-1789*, Cátedra, Madrid, 1994.

Checa, Fernando, *Pintura y escultura del Renacimiento en España, 1450-1600*, Cátedra, Madrid, 1983.

Wittkover, R., *Gian Lorenzo Bernini*, Alianza Editorial, Madrid, 1990.

Hernández Díaz, J., Martín González, J.J., Pita Andrade, J.M., *La escultura y la arquitectura española del siglo XVII*, Summa Artis, vol. XXVI, Espasa-Calpe, Madrid, 1982.

Martín González, J.J., *Escultura barroca en España, 1600-1700*, Cátedra, Madrid, 1983.

Panofsky, E., *Estudios sobre iconología*, Alianza Editorial, Madrid, 1972.

Reyero, C., *Antonio Cánova*. Col. El arte y sus creadores, vol. 27, Historia 16, Madrid, 1995.

Nombre de la materia: Historia de escultura del siglo XX

Tipo: Curso **Área:** Específica **Horas:** 3 teóricas

Créditos: 6

Perfil: 2.1

Clave: HTA03-06

Justificación:

Escultura del siglo XX fue una de las áreas de arte más fértil en desarrollar nuevas narrativas de su contenido y forma. Ese desarrollo es incomprensible sin sus vínculos con ciencia, filosofía y política del siglo XX. Comprenderlos es indispensable para saber interpretar los discursos de arte contemporáneo como también para establecer las sólidas bases para estrategia individual de la producción artística.

Descripción:

Los alumnos estudiarán la escultura del siglo XX a partir de los principales conceptos que motivaron el trabajo de los artistas individuales y de los grupos artísticos.

Propósito:

Que los alumnos asimilarán los principales discursos de motivación, contenido y forma de la escultura del siglo XX.

Competencias:

1. Saber distinguir los principales discursos conceptuales y formales del arte moderno en la obra escultórica del siglo XX y saberlas vincular con ciencia, tecnología, política y filosofía de su tiempo.
2. Tener capacidad de interpretar la obra escultórica de los surrealistas en términos de psicoanálisis.
3. Saber analizar las formas abstractas orgánicas como metáforas de crecimiento y de la vida.
4. Saber leer las historias que cuentan con sus esculturas, objetos e instalaciones los minimalistas y artistas conceptuales.
5. Tener capacidad de relacionar aplicación de los nuevos contenidos, formas y materiales en la escultura del siglo XX con el proyecto modernista de borrar fronteras de entre arte y la vida.

Contenidos:

1. Espacios analíticos de la escultura constructivista. Obra de Tatlin, Laurens, Gabo, Moholy-Nagy, Kobra, Torres-García, Schwitters, Picasso, Lipschitz y Deacon.
2. La erótica, mecánica y despersonalización en la obra de Duchamps, Brancusi, Smith y Judd.
3. Escultura surrealista, cuerpos extraños en el espacio real. Obra escultórica de Giacometti, Man Ray, Picasso y Oldenburg y Christo.
4. Vitalismo. Obra de Rodin, Gaudier-Brzeska, Boccioni, Arp, Hepworth, Moore y Noguchi.
5. Imágenes de hierro. Gonzalez, Smith, Caro, Chillida, Serra y Gormley.
6. Arte minimal y juegos de la razón. Obra de Duchamps, LeWitt, Morris, Judd y Andre.
7. Expansión del campo de la escultura contemporánea. Arte objeto, arte cinético, instalación, intervención en paisaje natural y urbano, performance, intervención espacial de la luz y sonido. Obra de Duchamps, Calder, Tinguely, Rauschenberg, Beyus, Nauman, Smithson, Christo, Flavin, Hill.
8. Grupos DADA, Internacional Situacionista, Fluxus, Mono-ha y sus influencias en la obra contemporánea, comprometida socialmente.

Formato de evaluación:

1. Evaluación de los seminarios individuales y de los grupos de los alumnos sobre seleccionados tópicos de la escultura del siglo XX.
2. Evaluación de la participación de los alumnos en las discusiones durante el curso.
3. Examen final, escrito, de los temas seleccionados, estudiados durante el curso.

Bibliografía:

- Albrecht, H.J. *La escultura en el siglo XX*, Blume. Barcelona. 1981.
- Artículos seleccionados de la revista *Sculpture*. International Sculpture Center , E.U.A. 1996-2005.
- Bocola, Sandro. *El arte de la modernidad: Estructura y dinámica de su evolución de Goya a Beuys*.
- Garandente, Giovanni. *Eduardo Chillida*. Museo del Palacio de Bellas Artes.
- Gausch, Ana María, *El arte último del S. XX. Del posminimalismo a lo multicultural*, Madrid, Alianza Forma, 2000
- Harlan, Hale, William. *The World of Rodin*.
- Krauss, Rosalind, *Paisajes de escultura moderna, Madrid, Akal Arte Contemporaneo, 2002*
- Krauss, Rosalind, *La originalidad de las vanguardias y otros mitos modernos*, Madrid, Alianza Forma, 1996
- Lucie-Smith, Edward, *Movimientos artísticos desde 1945*, Barcelona, Ediciones Destino, 1995

Madruelo, Javier, *La perdida del pedestal*, Madrid, Circulo de Bellas Artes. 1994
Madruelo, Javier, *El espacio raptado: interferencias entre arquitectura y escultura*,
Madrid, Biblioteca Mondadori, 1990
Moszynska, Anna. *El arte abstracto*.
Noguchi, Isamu, *Essays and Coversations*, Harry N Adams Inc., New York 1994
Paulme, Denise. *Las esculturas del Africa negra*. 1962.
Paz, Octavio, *Apariencia Desnuda*, Biblioteca Era , México 1978
Rambla ,W. *Principales itinerarios artísticos del siglo XX, Una aproximación a la
teoría del arte contemporáneo*. Universitat Jaume I. Castellón. 2000.
Ramírez, J. A. *Historia del Arte. El mundo contemporáneo*, Alianza. Madrid. 1997.
Read, Herbert, *La escultura moderna: breve historia*, Barcelona, Destino, 1998
Stangos, Nikos (ed.) *Conceptos del arte moderno. Del fauvismo al
posmodernismo*,
Barcelona, Destino, 2000
Stiles, Kristine, Seltz Peter, *Theories and Documents of Contemporary Art*.
University of California Press, Berkeley CA, 1996
Taylor, B. *Arte Hoy*, Akal. Arte en Contexto. Madrid. 2000.
Tomkins, Calvin, *The Bride and the Bachelors*, The Viking Press, N.Y. 1962

Nombre de la materia: Historia de la gráfica

Tipo: Curso **Área:** Específica **Horas:** 3 teóricas

Créditos: 6

Perfil: 2.1

Clave: HTA04-06

Justificación:

Durante la historia las artes gráficas han cambiado en su tecnología y en su potencial de comunicación y significación. Conocer el desarrollo de las técnicas de reproducción gráfica, a partir de las diferentes maneras de reproducción elegidas por artistas plásticos y diseñadores y su correspondencia con los avances técnicos en diferentes periodos históricos, permitirá poder valorar este medio de expresión y su relación con diversas técnicas en el proceso creativo de objetos grabados e impresos.

Descripción:

Los alumnos conocerán el desarrollo de las artes gráficas, técnicas y obras producidas por hábiles artesanos en donde no solamente se incluyen los aspectos de la reproducción sino de su hechura bidimensional en donde se incluyen lenguajes gráficos provenientes de diferentes técnicas de reproducción de imágenes: tipografía, fotografía, ilustración, diseño, desde las primeras civilizaciones, la edad media, la edad moderna y en la actualidad. La revisión histórica servirá para resaltar las tecnologías y las técnicas desarrolladas en el siglo XX y en el que inicia, donde se han transformado por su precisión, e inmediatez, la comunicación gráfica y las posibilidades expresivas impresas. Conocerán los procedimientos básicos de estas técnicas y los resultados lo que permitirá elaborar una posición razonada en torno a la capacidad comunicativa y expresiva de diferentes discursos visuales.

Próposito:

Este conocimiento del desarrollo de la gráfica permitirá al alumno poder seleccionar y aplicar las técnicas adecuadas en creaciones artísticas y podrá tener los suficientes elementos para enriquecer formalmente los contenidos a partir de diversos discursos visuales que conozca. Que los alumnos conozcan y adquieran las bases para incursionar en las diferentes formas de la producción gráfica para producir obras artísticas y mensajes de comunicación y expresión en medios masivos: carteles, publicaciones periódicas, libros y desarrollen ejercicios de en donde se refleje una propuesta integrando estas técnicas.

Competencias:

1. Conocimiento de los lenguajes representativos del medio gráfico: dibujo, ilustración, fotografía, tipografía y la sintaxis final a través del diseño
2. Desarrollo de habilidades en el amplio campo de la gráfica
3. Conocimiento de la evolución de las técnicas gráficas y sus características de reproducción para poder seleccionar la más adecuada a sus necesidades de expresión y comunicación.
4. Habilidad para identificar estilos gráficos
5. Conocimiento de las artes gráficas para su uso adecuado en proyectos artísticos
6. Habilidad para la elección de un medio de impresión acorde a las necesidades de un proyecto gráfico

Contenidos:

Desarrollo de la gráfica, elementos compositivos y técnicas de reproducción

1. Prehistoria
  - a. Trazos en cuevas, rocas
2. Civilizaciones antiguas
  - a. Mesopotamia, Egipto, China, India, Grecia, Roma
  - b. comunicación escrita (metal, piedra, papel)
3. Edad Media
  - a. Manufactura de libros iluminados
  - b. Grabadores europeos – xilografía, grabado en metal
  - c. La imprenta – 1445 (bloques de cobre)
4. Edad Moderna (1500 – 1960)
  - a. La imprenta (libros, estampas, grabados)
  - b. Desarrollo de las casas editoriales
  - c. Litografía - (1790)
  - d. Serigrafía
5. Finales siglo 19
  - a. Movimiento Moderno
  - b. Movimiento Arts and Crafts
  - c. Comunicación impresa: el cartel, diarios, revistas
6. Siglo 20
  - a. Gráfica: Futurismo, Dadaísmo, Constructivismo, De Stijl, Mecano
  - b. Bauhaus
  - c. Pioneros del diseño constructivo y objetivo – 20s y 30s
  - d. Desarrollo del diseño ilustrativo – fotoperiodismo
  - e. Desarrollo de la comunicación impresa a partir de los cincuentas:
  - f. La Escuela de Nueva York
  - g. Revival europeo - Diseño suizo
  - h. Fotografía e ilustración
  - i. Offset
7. Década de 1990 - 2005
  - a. Revistas en la contracultura

- b. Diseño deconstructivo
  - c. Diseño
  - d. Revistas electrónicas
  - e. Impresión digital
8. Breve presentación del desarrollo de la tipografía
    - a. Las artes gráficas, la industria gráfica, la industria cultural
  9. Técnicas de impresión
    - a. Xilografía
    - b. Grabado en metal
    - c. Prensa tipográfica
    - d. Litografía
    - e. Serigrafía
    - f. Offset
    - g. Impresión digital

Formato de evaluación

1. Examen escrito
  - a. 3 exámenes teóricos
2. Trabajos con ejemplos prácticos de las técnicas gráficas
3. Exposición temática del alumno
4. El alumno deberá asistir al 90% de las clases

Bibliografía:

Básica

Müller-Brockmann, Joseph. *Historia de la comunicación visual*. México, G. Gili, 2000.

Perelló, Antonia. *Las claves de la Bauhaus*. Barcelona, Planeta, 1990.

Complementaria

Lupton, Ellen y J. Abbott Miller. *La Bauhaus y la teoría del diseño*. Barcelona. G. Gili, 1993.

Ross, John y Clare Romano. *The complete printmaker*, New York, The Free Press. 1972.

Turnbull , Arthur y Russell N. Baird. *Comunicación gráfica*. México, Trillas, 1995.

Complementaria

Bringhurst, Robert. *The elements of typographic style*. Canadá, Hartley and marks Publishers, 1997.

Drucker, Johana. *The visible word. Experimental typography and modern art*, 1909, 1923, Chicago, The University of Chicago Press, 1996.

Fiedler, Jeannine y Meter Feierabend. *Bauhaus*, España, Könemann, 2000.

Lupton Ellen. *Thinking with type. A critical guide for designers, writers, editors, & students*. China, Princeton Architectural Press, 2004.

Poynor Rich. *No más normas. Diseño gráfico posmoderno*. México, G. Gili, 2003.

Nombre de la materia: Historia de la fotografía mundial

Tipo: Curso **Área:** Específica **Horas:** 3 teóricas

Créditos: 6

Perfil: 2.1

Clave: HTA05-06

Justificación:

La historia de la fotografía mundial ha estado determinada por las principales metrópolis europeas, y por los historiadores que de ellas emergen. Por tanto la historia más conocida de la fotografía en el mundo ha sido la que se ha generado en Inglaterra, Alemania, Francia y los Estados Unidos, haciendo de esta historia una cultura visual muy influyente hacia otras latitudes de más escasos recursos tecnológicos. Sin embargo su conocimiento y desarrollo se vuelve fundamental para conocer a nivel histórico los géneros y las corrientes fotográficas que de ahí emanaron.

Descripción:

En esta materia se abordará el surgimiento de la fotografía moderna desde finales del siglo XIX hasta su desarrollo vanguardista de los años veinte-treinta y su posterior desenvolvimiento con el fotoperiodismo. Los diversos géneros que surgieron (pictorialismo, vanguardia, fotodocumentalismo, fotoperiodismo) y a sus autores más representativos, en un periodo que va de 1890 a 1955.

Propósito:

Al finalizar la materia el alumno tendrá un panorama del mundo de la fotografía, desde la historia que determina su práctica profesional en el mundo del arte y del arte aplicado, hasta las técnicas y los lenguajes utilizados en su producción.

Competencias:

1. Comprensión de los periodos históricos que determinan las diversas prácticas fotográficas
2. Comprensión de las diversas técnicas utilizadas en el pictorialismo
3. Conocimiento de los autores más significativos tanto europeos como norteamericanos que determinaron las corrientes y géneros.
4. Conocimiento de la transición entre pictorialismo y vanguardia
5. Conocimiento de las distintas corriente surgidas en Europa, que conformaron la fotografía vanguardista
6. Comprensión del lenguaje fotográfico y su transitoriedad según los géneros y corrientes

7. Conocimiento del impulso del fotoperiodismo.

Contenidos:

1. Unidad I Fotografía y pintura

- a. El debate histórico sobre el contenido del arte en la fotografía
- b. El surgimiento del pictorialismo
- c. *Transición hacia la vanguardia*

2. Unidad II La técnica y la modernidad

- a. El surgimiento de la fotografía en color
- b. Las técnicas pictorialistas
- c. La revista *Camera Work* y la galería 291 en Nueva York

3. Unidad III La vanguardia fotográfica de entreguerras

- a. El purismo norteamericano
- b. El constructivismo ruso
- c. La nueva objetividad alemana

4. Unidad IV Los grupos y los personajes

- a. Alfred Stieglitz y el liderazgo moderno
- b. El grupo F/64 en los Estados Unidos
- c. Los autores y sus propuestas, en Francia, Alemania y Rusia

5. Unidad V El fotoperiodismo de entreguerras y de posguerra

- a. La Primera Guerra mundial y segunda como detonante del fotoperiodismo
- b. La búsqueda de la veracidad
- c. La Farm Security Administration
- d. La guerra fría y la creación de la exposición La familia del hombre

Formato de evaluación:

El alumno elaborará dos ensayos parciales a lo largo del semestre sobre autores que se hayan estudiado dentro de la materia, así como un ensayo final de una corriente o género que se haya abordado dentro de este periodo. Mostrando sus características mediante imágenes y reflexión escrita.

Bibliografía:

Gisele Freund, *La fotografía como documento social*, Barcelona, Gustavo Gili, 1981.

Michel Frizot (ed.), *A New History of Photography*, Colonia, Könemann, 1998.

Helmut y Alison Gernsheim, *Historia gráfica de la fotografía*, Barcelona, Ediciones Omega, 1967.

Beaumont Newhall, *Historia de la fotografía*, Barcelona, Gustavo Gili, 2002.

Naomi Rosenblum, *A World History of Photography*, Nueva York-Londres, Abbeville Press, 1989.

Aaron Scharf, *Arte y fotografía*, Madrid, Alianza editorial, 1994.

Marie-Loup Sougez, *Historia de la fotografía*, 7° ed., Madrid, Cátedra (Cuadernos arte), 1999.

Susan Sontag, *Sobre la fotografía*, Barcelona, Edhasa, 1981.

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

Nombre de la materia: Historia de la fotografía en México

Tipo: Curso **Área:** Específica **Horas:** 3 teóricas

Créditos: 6

Perfil: 2.1

Clave: HTA06-06

Justificación:

La historia de la fotografía mexicana permitirá que el estudiante tome conciencia de la importancia del desarrollo del arte fotográfico en México, de las relaciones con otros medios de expresión y de sus posibilidades en la producción y experimentación de la fotografía.

Descripción:

En esta asignatura, los estudiantes analizarán el particular desarrollo histórico de la fotografía mexicana, los planteamientos, procesos y avances técnico-tecnológicos del perfeccionamiento de la fotografía, sus corrientes, autores, producción, géneros y rutas para una experimentación y una libre expresión. Distinguirá las etapas fundamentales en la evolución de la fotografía mexicana desde los orígenes hasta principios del siglo XXI.

En la asignatura se pondrán en práctica los métodos de investigación y documentación para realizar una reconstrucción de los conocimientos vinculados al surgimiento y desarrollo de la fotografía en México, de sus autores y de la estética.

Se promoverá una actitud crítica ante el devenir histórico, las técnicas, la experimentación y las tendencias artísticas de la fotografía como un medio de expresión y de documentación

Propósito:

Los estudiantes realizarán una evaluación histórica y estudio temático de las imágenes en las diferentes etapas, corrientes y autores que contribuyeron al desarrollo de la fotografía en mexicana, examinen los avances técnicos, tecnológicos, formales, temáticos y de expansión de la fotografía en México y sus influencias en el contexto cultural, económico y social. Que los estudiantes apliquen las habilidades de la investigación bibliográfica y hemerográfica para construir el conocimiento en la historia de la fotografía.

Competencias:

1. Métodos de investigación y análisis.
2. Características de los diferentes periodos y estilos de la historia de la fotografía en México.
3. Identificación de técnicas, materiales, obras, autores, estilos y época del patrimonio.
4. Aplicar las técnicas de investigación de las manifestaciones fotograficas desde una perspectiva histórica.
5. Relacionar las creaciones fotograficas con sus diferentes contextos.
6. Formulación de juicios en la valoración del patrimonio fotografico y cultural del país y del estado de Morelos en particular.
7. Responsabilidad ante los juicios emitidos.
8. Sensibilidad ante los problemas de valoración del legado artístico de los pueblos.
9. Trabajo en equipo.
10. Responsabilidad social ante el desarrollo del arte, de su pasado y de sus identidades.
11. Ética en la investigación y respeto por los derechos de autor.

Contenidos:

1. La fotografía como un medio de registro histórico. 1839 a 1910.
  - a. El daguerrotipo y sus practicantes.
  - b. Los primeros temas realizados en conjunto con su expansión por territorio nacional.
  - c. Negativos en vidrio.
  - d. La introducción de la fotografía en papel, su modo de desarrollo y su impacto social.
  - e. Técnicas de iluminación o coloreado.
  - f. Los fotógrafos viajeros en México, sus aportes, sus temas, su práctica.
  - g. Positivismo y fotografía. La práctica fotográfica durante el Porfiriato.
  - h. Elementos formales.
  - i. Autores, y la introducción de la fotografía en la prensa de 1839 a 1910.
  - j. La función social de la fotografía en México en el periodo comprendido de 1839 a 1910.
2. La creación de una estética fotográfica 1910-1955.
  - a. La fotografía pictorialista en México.
  - b. La fotografía periodística y documental en México.
  - c. La vanguardia mexicana y la Nueva Visión.
  - d. La generación vanguardista mexicana y los fotógrafos modernistas extranjeros en México.
  - e. La fotografía publicitaria en México.
3. La creación de nuevas realidades 1955 a la fecha.
  - a. La generación humanista, sus autores y sus nuevas prácticas en el

- entorno social.
- b. Las condiciones sociales y editoriales que permitieron el desarrollo del gran fotodocumentalismo y fotoperiodismo mexicano.
  - c. Las búsquedas técnicas y de reflexión generadas entre los propios fotógrafos, así como sus aplicaciones, en la producción propia.
  - d. Los fotógrafos nacionalistas.
  - e. La fotografía de aspecto social, como una propuesta predominante en el periodo.
  - f. La profesión de fotógrafo.

Formato de evaluación

1. Análisis de visitas, exposiciones, lecturas colectivas o individuales y de eventos afines a la materia y su contenido.
2. Autoevaluación.
3. Examen escrito.
4. Exposición de un tema por parte del estudiante.
5. Realización de proyectos de investigación de manera individual y colectiva, sobre un autor o una corriente específica abundada en clase.
6. Trabajos escritos individual en donde se pongan en práctica las habilidades de investigación del estudiante.
7. Trabajos escritos de análisis, lecturas, ensayos y de investigación documental y de campo.

Bibliografía

Básica

- Casanova, Rosa, Debroise, Olivier, *Sobre la Superficie bruñida de un espejo* . F. C. E., México, 1989.
- Centro de la imagen. *Ojos franceses en México*, Ed. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, México, 1996.
- Daguerre, Louis Jacques Mandé. *Historia y descripción de los procedimientos del Daguerrotipo y Diorama*, Ed. Miquel Font, Mallorca, España, 1839. Edición facsímil 1991. Traducción Pedro Mata.
- Debroise, Olivier, Fuga Mexicana. Un recorrido por la Fotografía en México, CONACULTA, México. 1994.
- Hernández, Manuel de Jesús. *Los inicios de la fotografía en México*. Ed. Hersa, S.A. 1985.
- Massé Zendejas, Patricia. *Cruces y Campa Una experiencia mexicana del retrato de tarjeta de visita*, Ed. Círculo de arte, México 2000.
- Montellano, Francisco. *Antonio L. Cosmes de Cossío Un precursor del fotorreportaje*, Ed. Círculo de arte, México 2001.
- Montellano, Francisco. C. B. Waite, Fotógrafo, México, 1994.
- Montellano, Francisco. *Charles B.Waite La época de oro de las postales en México*, Ed. Círculo de arte, México 1998.

- Mraz, John, *Nacho López y el fotoperiodismo mexicano en los años cincuenta*, Ed. CONACULTA INAH / OCÉANO, México 1999.
- Nieto, Sotelo Jesús, Rodríguez José Antonio, Angel Miguel, *La Linterna Mágica en México*. UAEM Ed. Sin Nombre, 2003.
- Rodríguez José Antonio, «Los inicios de la fotografía en Yucatán, 1841-1847». Fotozoom, núm. 181, octubre de 1990.
- Rodríguez José Antonio, «Vamos a México», *Alquimia*, núm. 5, enero-abril, 1999.
- Rodríguez, José Antonio, *Bernice Kolko, fotógrafa*, Ediciones del Equilibrista, 1996.
- Varios, Guillermo Kahlo. Vida y obra, Conaculta-INBA- Museo de Arquitectura. México, 1993.
- Varios, *Mexicana Fotografía moderna en México, 1923-1940*. Institut Valencia d'Art Moder, 1998.

Complementaria

- «Manuel Alvarez Bravo. Sus primeros años, su herencia en la fotografía mexicana» en *Todo México* 1998, enciclopedia de México, 1998.
- Alvarez Bravo, Lola , *Recuento fotográfico*, Editorial Penélope, México, 1984.
- Canales, Claudia, Romualdo García. *Un fotógrafo, una ciudad, una época*. Gobierno de Guanajuato, 1980.
- Carrillo Trueba, César y López, Citlalli, *Nacho López: los rumbos del tiempo*, INI/INAH, México, 1997.
- Conger, Amy, *Edward Weston. La mirada de la ruptura*, Conaculta-INBA Centro de la imagen, México 1991.
- Debroise, Olivier, Lola Alvarez Bravo. *In her own light, Center for creative photography*, Arizona, 1994.
- Fernández; Ledesma Enrique. *La gracia de los retratos antiguos*. Ed. Mexicanas, 1950.
- Fernando Osorio. *Los daguerrotipos mexicanos en la Colección Gabriel Cromer*, en *México en el Tiempo*, núm. 22, enero- febrero de 1998.
- Instituto de Antropología e Historia. *México en el tiempo*, No. 31, Editorial México desconocido, S.A. de C.V. México 1999.
- Jurado, Carlos, *El arte de la aprehensión de los indígenas y el unicornio*, UNAM, México, 1974.
- Kolko, Bernice, *Rastros de México*, UNAM, México, 1966.
- Kolko, Bernice, *Semblantes mexicanos*, INAH, México, 1968.
- López Nacho, «La ciudad de Méxcio, III», en *Antes de México*, núms.58- 59, primera época, México, 1964.
- Márquez, Luis, *Folklor mexicano*, Ediciones Fisgrund, México, 1950.
- Newhall, Beamount. *Historia de la fotografía*. Ed. Gustavo Gili., Barcelona, 2002.
- Rodríguez, José Antonio «Librado García Smurth y el pictorialismo a la mexicana», en *Artes de México*, núm. 42, Nueva época 1998.
- Salas Portugal, Armando, *Fotografía del pensamiento*, editorial Orión, México, 1968.
- Tovalin, Alberto Ced., Joaquin Santamaría. *Sol de plata*, Universidad Veracruzana-tamsa- fonca, Méxxico, 1998.

Vanderwood, Paul y Zamponaro, Frank, *Los rastros de la batalla*, Corijal Conaculta, México, 1993.

Varios, «Nacho López. los rituales de la modernidad», en *Alquimia*, núm. 2 enero-abril, INAR, México, 1998.

Varios, *El poder de la imagen y la imagen del poder*, Universidad Autónoma de Chapingo, México, 1985.

Nombre de la materia: Historia del cine en el mundo (1895-1970)

Tipo: Curso **Área:** Específica **Horas:** 3 teóricas

Créditos: 6

Perfil: 2.1

Clave: HTA07-06

Justificación:

Descripción:

Este curso está dirigido a mostrar el desarrollo del cine de ficción occidental desde sus orígenes y hasta el surgimiento de los “nuevos cines” nacionales (principalmente el francés y el alemán) a mediados de los años sesenta.

Las películas serán analizadas ubicándolas por géneros (drama, comedia, etc.) y en el contexto cultural en que fueron producidas. Se mostrarán en clase fragmentos escogidos de las cintas, aunque algunas se exhibirán completas, por su importancia o representatividad.

Propósito:

Se busca que los alumnos adquieran conocimientos acerca de las principales características del cine universal de ficción a través de su historia, desde sus orígenes hasta el presente. También se busca que relacionen esas características con obras culturales del periodo en el que fueron producidas.

Competencias:

1. Conocimiento de los cineastas y movimientos cinematográficos más destacados.
2. Conocimiento de los diferentes géneros del cine de ficción.
3. Conocimiento de la terminología utilizada para el análisis de una película.

Contenidos:

Módulo I: Cine silente (clases 1-7)

- a) Linternas mágicas, Muybridge, Louis Lumière y Thomas Alva Edison
- b) Edwin S. Porter y Georges Méliès.
- c) D.W. Griffith.
- d) Charles Chaplin, Buster Keaton.
- e) Los sistemas de estudios y estrellas.
- f) El expresionismo alemán.
- g) El realismo social soviético.

Módulo II: Cine sonoro (clases 8-15)

- a) Transición del cine mudo al sonoro.
- b) El surrealismo y el cine poético francés.
- c) El código Hays y el cine norteamericano de los años treinta.
- d) Eisenstein y su influencia sobre el cine mexicano de la época de oro.
- e) El neorrealismo italiano.
- f) Estrategias del cine de Hollywood al surgir la competencia de la televisión.
- f) La nueva ola francesa.
- g) Los nuevos cines nacionales.

Formato de evaluación:

Examen.

Bibliografía:

Sadoul, Georges, *Historia del cine mundial*, Siglo XXI, México, 2000.
Varios, *Historia del cine*, Cátedra, Madrid, 1992-1996.

Nombre de la materia: Cine mexicano y literatura

Tipo: Curso **Área:** Específica **Horas:** 3 teóricas

Créditos: 6

Perfil: 2.1

Clave: HTA08-06

Justificación:

El cine mexicano ha tenido, en el curso de su historia, relaciones muy importantes con otras esferas de la cultura, entre las que sobresalen los géneros literarios como la poesía, la novela y el cuento, y los periodísticos como el reportaje y la crítica cinematográfica. Por eso, una forma interesante y multidisciplinaria de abordar la historia del cine mexicano es a través del conocimiento y el análisis de estas relaciones.

Descripción:

Este curso está dirigido a mostrar algunas relaciones entre la cinematografía y la literatura mexicanas del siglo veinte; al mismo tiempo, se ofrecerá en él un panorama del cine mexicano desde sus orígenes hasta las producciones más recientes. Para estos dos fines se estudiarán películas cuyos argumentos estén basados en obras literarias o estén relacionadas de alguna otra forma con la literatura del país.

Las películas serán analizadas ubicándolas en el contexto cultural en que fueron producidas, particularmente en el del periodismo en sus diferentes ángulos: promoción, registro, crítica, debate. Se mostrarán en clase fragmentos escogidos de las cintas, aunque algunas se exhibirán completas, por su importancia o representatividad.

Propósito:

Se busca que los alumnos adquieran conocimientos acerca de las principales características del cine mexicano de ficción a través de su historia, desde sus orígenes hasta el presente. También se busca que relacionen esas características con obras culturales del periodo en el que fueron producidas.

Competencias:

4. Conocimiento de características típicas del cine mexicano en distintos periodos.
5. Conocimiento de las relaciones entre el cine y otras manifestaciones culturales.

6. Conocimiento de los principales periodos de la cultura mexicana del siglo XX.

Contenidos:

Módulo I: Cine silente (clases 1-5)

- a) Inicios del cine documental
- b) Publicidad y periodismo cinematográfico
- c) Narrativa y cine
  - El documental y la novela de la revolución
  - Juan Bustillo Oro, "La broma de los relojes" (1927)
- d) Primer cine mudo de ficción
  - Santa* (Luis G. Peredo, 1918)
  - El automóvil gris* (Enrique Rosas, 1919)
- e) Poesía y cine
  - Antonio Castañares, José de Jesús Núñez y Domínguez, José Dolores Frías
  - Los estridentistas y los contemporáneos
- f) Cine y poesía
  - La película experimental de Gilberto Owen
  - Un perro andaluz* (Luis Buñuel, 1928)
  - La caída de la Casa de Usher* (Charles Scheler y Paul Strand, 1928)
- g) La visita de Eisenstein
  - Mexican Fantasy* (Serguei M. Eisenstein, 1931-Oleg Kovalov 2000)
  - Corto de Tissé

Módulo II: Creación y desarrollo de una industria (clases 6-10)

- a) Primeras adaptaciones sonoras
  - Santa* (Antonio Moreno, 1931)
  - La mujer del puerto* (Arcady Boytler, 1933)
  - El compadre Mendoza* (1933)
- b) Películas de bohemios
  - Dos monjes* (Juan Bustillo Oro, 1934)
- c) Salvador Novo y el cine
  - El signo de la muerte* (Arcady Boytler, 1937)
- d) Géneros populares
  - Allá en el Rancho Grande* (Fernando de Fuentes, 1936)
- e) Publicidad, periodismo y literatura en el sistema de estrellas
- f) Adaptaciones de obras narrativas
  - Los de abajo* (Chano Urueta, 1939)
  - Macario* (Roberto Gavaldón, 1960)
- g) Octavio Paz y el cine
  - Los olvidados* (Luis Buñuel, 1950)

Módulo III: cine contemporáneo (clases 11-15)

- a) El cine, el periodismo y la crítica en un nuevo contexto cultural
- b) Juan Rulfo y el cine
  - Pedro Páramo* (Carlos Velo, 1966)
  - El imperio de la fortuna* (Arturo Ripstein, 1977)
- c) Literatura, política y censura
  - La sombra del caudillo* (Julio Bracho, 1960)
- d) Los escritores como guionistas o directores
  - Los caifanes* (Juan Ibáñez, 1966)
  - Cinco de chocolate y uno de fresa* (José Agustín, 1968)
- e) Nueva literatura cinematográfica
  - Cuentos (José de la Colina, Elena Poniatowska)
  - Poemas (José Emilio Pacheco, Gabriel Zaid)
- f) Adaptaciones
  - Los albañiles* (Jorge Fons, 1977)
  - El apando* (Felipe Cazals, 1976)
  - Las Poquianchis* (Felipe Cazals, 1979)
  - Como agua para chocolate* (Alfonso Arau, 1992)
  - Cabeza de Vaca* (Nicolás Echevarría, 1993)

Formato de evaluación:

Se pedirá a los alumnos que lean cada semana textos breves, para comentar en el curso y que se proporcionarán en fotocopia. El trabajo final será un ensayo de ocho a diez cuartillas en el que se compare la adaptación de alguna novela con el texto del que partió.

Bibliografía:

- Ayala Blanco, Jorge, *La aventura del cine mexicano. En la época de oro y después*, Grijalbo, México, 1993 (1978).
- De la Vega, Eduardo, *Del muro a la pantalla. S. M. Eisenstein y el arte pictórico mexicano*, Universidad de Guadalajara / Imcine / Instituto Mexiquense de Cultura / Canal 22, México, 1997.
- García Riera, Emilio, *Breve historia del cine en México*, Universidad de Guadalajara y Ediciones Mapa, Guadalajara, 1998.
- Miquel, Ángel, *Disolvencias. Cine, literatura y radio en México, 1900-1950*, Fondo de Cultura Económica, México, 2005.
- Quirarte, Vicente, *Elogio de la calle. Biografía literaria de la ciudad de México (1850-1992)*, Cal y Arena, México, 2001.
- Varios, *Fotografía, cine y literatura de la revolución mexicana*, Universidad Autónoma del Estado de Morelos / Ediciones sin Nombre, México, 2004.

Novelas sugeridas para comparar con la adaptación en el trabajo final (de todas hay varias ediciones):

Los de abajo, de Mariano Azuela
La sombra del caudillo, de Martín Luis Guzmán
Pedro Páramo, de Juan Rulfo
El apando, de José Revueltas
Macario, de B. Traven

Referencias de los textos en fotocopia

- Carrera, Mauricio, "La voluntad de lo moderno. Cine y poesía en José Juan Tablada", en *Antropología. Boletín Oficial del Instituto Nacional de Antropología e Historia*, núm. 61, enero-marzo de 2001, pp. 10-16.
- Duffey, J. Patrick, "Técnicas espaciales cinematográficas en la novela de la Revolución" y "Política, mito y técnica cinematográficos: el tiempo y el espacio en las obras de José Revueltas y Juan Rulfo", capítulos 2 y 4 de *De la pantalla al texto. La influencia del cine en la narrativa mexicana del siglo veinte*, México, UNAM, 1996, pp. 13-30 y 51-68.
- Magdaleno, Mauricio, "El compadre Mendoza", en *Concha Bretón*, México, Ediciones Botas, 1936, pp. 145-182.
- Paz, Octavio, "El poeta Buñuel" (1951), en *Buñuel, México y el surrealismo*, CONACULTA, México, 1996, pp. 29-33.
- Tuñón, Julia, "La trilogía de Fernando de Fuentes", *El Acordeón. Revista de Cultura*, núm. 17, mayo-agosto de 1996, pp. 51-58.
- Tuñón, Julia, "La edad dorada del cine mexicano", *Somos*, núm. 1941, enero de 2000, pp. 9-28.

Nombre de la materia: Historia de las nuevas tecnologías

Tipo: Curso **Área:** Específica **Horas:** 3 teóricas

Créditos: 6

Perfil: 2.1

Clave: HTA09-06

Justificación:

Descripción:

Este curso es un panorama que da cuenta del desarrollo tecnológico con base en los procesos de modernización y modernidad hasta llegar a la etapa de pos modernidad, y de su vinculación con el campo artístico que propicia modos distintos de significación a partir de la interacción social.

Propósito:

Dotar al alumno de un marco teórico que explique los procesos históricos que vinculan las nuevas tecnologías y las artes de modo que aprecie tendencias generales en el desarrollo social contemporáneo.

Competencias:

Contenidos:

Qué es la historia

- Como un sistema de interpretación
- Como procesos y sus causas
  - La determinación
  - El azar

Definición del concepto de nuevas tecnologías

Ámbitos de las nuevas tecnologías

- Nuevos materiales
- Electrónica
- Telecomunicaciones
- Fuentes de energía
- Transportación y navegación
- Biotecnología e ingeniería genética

Nuevas tecnologías, proyectos sociales, económicos y conflictos culturales.

- Modernidad y post modernidad
  - Las distintas modernidades a través de la historia.
  - El renacimiento, la ilustración y el positivismo
  - La industrialización y el desarrollo de mercados
  - La sociedad post industrial y la pre industrial.
  - La expansión industrial y de mercados.
  - Las crisis tecnológicas, cambio y renovación.

Poder

- Qué es el poder
- Cómo se ejerce el poder
- Estrategias de poder

Ideología

- Qué es ideología

Desarrollo histórico de la tecnología

- Ejemplo de invenciones hasta el siglo XVIII
  - El control de tiempo
  - Control del movimiento
  - Mecanismos programables
  - Mecanismos que se autorregulan
- El siglo XIX
  - Industrialismo
- El siglo XX
  - Desarrollo tecnológico a partir de la segunda guerra mundial
    - Unión de la mecánica y la electrónica
      - Encriptador enigma
      - Proyectos *Coloso*, *Eniac*, *Univac*,
      - *Corporativos: IBM, Industria militar*
        - *Simuladores, redes de comunicación, carrera espacial*
      - Los hackers y crackers al margen de la corporación
        - El surgimiento de la industria de la interacción
      - Grupos rebeldes
        - Sun belt
        - Berkeley
        - Grupos contraculturales y el surgimiento de MAC
        - MAC y el surgimiento de Pixar
        - El surgimiento de la PC
        - El surgimiento de internet
        - El surgimiento de la telefonía celular
      - Otros eventos
- Teorías en torno a la
  - Norman Wiener y la cibernética
  - Gene Youngblood

- Marshall McLuhan
- La escuela de Frankfurt
- La cultura visual
- El panóptico
- Otras
- Artistas y nuevas tecnologías
  - Vanguardias de siglo XX
  - Hasta los años 80
  - Neo vanguardias: años 90 e inicio de s XXI
- Ejemplos de tendencias artísticas a partir del uso de nuevas tecnologías
  - El arte no figurativo
  - Cine experimental
  - Video arte
  - Net Art
  - Electrografía
  - Arte genético
  - Electrografías
  - Arte sonoro
  - Otros.

Formato de evaluación:

1. Examen escrito: un examen parcial y un examen final
2. Entrega de trabajos y prácticas
3. Asistencia a clase

Bibliografía:

- AAVV, *El recorrido de la obra hacia el arte digital, guía de estudio*, Madrid, Fundación Museo Alejandro Otero, 1999
- AAVV, *Electrografías: Colección del Museo Internacional de Electrografía*. España, MIDE.
- Althusser, Louis, *Ideología y aparatos ideológicos del estado*, México, Ediciones Quinto Sol, 1998.
- Benjamín, Walter, *The work of art in the age of the mechanical reproduction*, en John Hanhardt, *Video Culture, a critical investigation*, Visual Studies Workshop.
- Carr, Edward, *¿Qué es la historia?* México, Ariel, 1991
- Castelo, Luis, *Soportes, pictoralismo y lo digital, fotocopia*, España, Museo de Arte Reina Sofía
- Chauvet, Michelle, *Nuevas tecnologías, ¿rostro o máscara de la modernidad?* En AAVV, *Revista Sociológica, Modernidad y Nuevas Tecnologías*, México, UAM – A, año 12, número 35, septiembre-diciembre 1997.
- Darley, Andrew, *Cultura visual digital*, Barcelona, Paidós, 2002.
- Dery, Mark, *Velocidad de Escape. La cibercultura en el final del siglo*. Siruela.
- Douglas, Davis: *Art and the future*. Praeger Publishers, s/f

- Foucault, M. *Cómo se ejerce el poder*, Suplemento Revista Siempre, 13 de marzo, 1985
- Francastel, Pierre, *Arte y técnica en los siglos XIX y XX*, El debate, Ed, Madrid, 1990
- García Canclini, Néstor, *Culturas híbridas*, México, CONACULTA, Grijalbo, 1990.
- Gombrich, E. H., *Historia del Arte*, CNCA, s/f
- Gubern, Román, *Del bisonte a la realidad virtual*. Anagrama.
- Habermas, Jürgen, *La modernidad, un proyecto incompleto*, en AAVV, *La posmodernidad*, Barcelona, Colofón, 1988.
- Jameson, Frederic, *Posmodernidad y sociedad de consumo*, en AAVV, *La posmodernidad*, Barcelona, Colofón, 1988.
- Kurzweil, Raymond, *La era de las máquinas inteligentes*. México, CONACYT, s/f
- McLuhan, Marshall, *Comprender los medios de comunicación*, Paidós Comunicación
- Pérez Ornia, José Ramón: *El Arte del Video. Introducción a la historia del video experimental*. RTVE / SERBAL
- Pisani, Francis, Xochitl Castañeda, *Sociedad digital y cambio de paradigmas*, En AAVV, *Revista Sociológica, Modernidad y Nuevas Tecnologías*, México, UAM – A, año 12, número 35, septiembre-diciembre 1997.
- Reboul, Olivier, *Lenguaje e ideología*, México, FCE, 1986.
- Roszak, Theodore, *El culto a la información*, México, CONACULTA, Grijalbo, 1990.
- Thompson, John B, *Ideología y cultura moderna*. UAM Xochimilco, 2000
- Veron, Eliseo: *La ventana electrónica. T.V. y Comunicación*. Ediciones Eufesa.
- Wallis, Brian, *Arte después de la modernidad. Nuevos planteamiento en torno a la representación*, Madrid, Akal, 2001.
- Whitaker, Reg, *El fin de la privacidad*, Barcelona, Paidós, 1999.
- Wilson, Stephen, *Information Arts. Instersections of art, science and technology*, Cambridge, Mass., The MIT Press, 2002.
- www.cenart.gob.mx/doc

Nombre de la materia: Historia del arte prehispánico

Tipo: Curso **Área:** Específica **Horas:** 3 teóricas

Créditos: 6

Perfil: 2.1

Clave: HTA10-06

Justificación:

Descripción:

Propósito:

Competencias:

Contenidos:

Bibliografía:

Nombre de la materia: Iconografía

Tipo: Curso **Área:** Específica **Horas:** 3 teóricas

Créditos: 6

Perfil: 2.2

Clave: HTA11-06

Justificación:

Esta materia desarrolla una de las actuales líneas de estudios sobre el arte y, como tal, forma parte del conjunto de materias que componen esa línea de desarrollo conceptual. Los diferentes enfoques de los estudios sobre el arte permiten acercarse a la realidad artística desde múltiples perspectivas de análisis, todas ellas válidas en su campo de acción determinado, y de carácter integrador, no excluyente.

Descripción:

Estudia el significado, entendido como contenido temático, de las obras artísticas realizadas en las distintas formas de expresión, ya sean tradicionales o las vinculadas a las nuevas tecnologías. Se divide la materia en dos partes. La primera está destinada a conocer el método de análisis y sus principales representantes. La segunda aborda el estudio de una serie de temáticas claves en el desarrollo de la Historia del Arte.

Propósito:

Al finalizar el curso el alumno comprenderá el mundo de la imagen y la forma ligado al del significado en la obra de arte, así como conocerá los temas desarrollados y su evolución a lo largo de la historia del arte y los analizará.

Competencias:

1. Comprender el mundo de la imagen y la forma ligado al del significado en la obra de arte.
2. Conocer los temas y contenidos desarrollados en el arte a lo largo de las distintas épocas históricas.
3. Advertir las convergencias y las diferencias de modelos iconográficos en campos semejantes de aplicación y razonar las causas del proceso.
4. Conocer la adaptabilidad de las imágenes previamente elaboradas para usos muy diversos.
5. Advertir la evolución de los sistemas iconográficos en el arte.

Contenidos:

1. Los estudios temáticos de las obras de arte. Aby Warburg, Fritz Saxl, Erwin Panofsky y el método iconológico. Diferencias entre la escuela iconográfica y la iconológica.
2. Mito y religión. El mundo mítico prehistórico y prehispánico. La mitología griega y romana y su expresión en el arte antiguo. La mitología clásica retomada en el Renacimiento y el Barroco. La imagen religiosa católica: devocional, didáctica y modélica en la Edad Media, y en el Barroco contrarreformista.
3. El hombre y su mundo: centro de todas las cosas. El retrato: del retrato de donantes al retrato aislado. La reunión de las esferas celestial y terrestre. Los cuadros de costumbres. Relación interior-exterior: la ventana abierta, el espejo dentro del cuadro. El paisajismo: del mundo recreado a la naturaleza científica. Espiritualidad y mundo interior.
4. El arte de propaganda al servicio del poder. Egipto y las culturas prehispánicas. Grecia y Roma. España y la Nueva España. El arte de los regímenes autoritarios. Los medios icónicos de masas.
5. La muerte y el paso del tiempo. El arte y la escultura funeraria en Egipto, el mundo prehispánico, Roma, el Renacimiento y el Barroco. Los cuadros de vanitas.

Formato de evaluación:

1. El alumno realizará lecturas de textos claves para conocer las posibilidades de aplicación del método iconográfico-iconológico. También para que este conocimiento sobre el método sea más firme se hará que el alumno analice por sí mismo determinadas obras.
2. El alumno realizará pruebas escritas para evaluar el nivel de conocimiento sobre el método de análisis estudiado y las obras artísticas puestas como ejemplos.

Bibliografía:

- Esteban Lorente, Juan Francisco, *Tratado de iconografía*, Madrid, Istmo, 1990.
- Ginzburg, Carlo, "De A. Warburg a E.H. Gombrich. Notas sobre el problema del método", *Mitos, emblemas, indicios. Morfología de la historia*, Barcelona, Gedisa, 1989.
- Gombrich, Ernst H., *Imágenes simbólicas. Estudios sobre el arte del Renacimiento*, Madrid, Alianza, 1983.
- Male, Emile, *El Gótico: la iconografía de la Edad Media y sus fuentes*, Madrid, Encuentro, 1986.
- Male, Emile, *El Barroco: arte religioso del siglo XVII*, Madrid, Encuentro, 1985.
- Mitchel, W.J.T., *Iconology: Image, Text, Ideology*, Chicago, Chicago University Press, 1986.
- Panofsky, Erwin, *La perspectiva como forma simbólica*, Barcelona, Tusquets, 1973.
- Panofsky, Erwin, *Estudios sobre iconología*, Madrid, Alianza, 1972.

- Panosfky, Erwin, *La revolución del arte moderno*, Madrid, Mondadori, 1990.
- Panosfky, Erwin, *Arquitectura gótica y pensamiento escolástico*, Madrid, Muchnik, 1986.
- Ramírez, Juan Antonio, "El Método Iconológico y el Paranoico-Crítico". *Ars Longa. Cuadernos de Arte*, 2, 1991.
- Reau, Louis, *Iconografía del Arte Cristiano*, 6 vols. Barcelona, Ediciones del Serbal, 1996-2000.
- Rodríguez De la Flor, Fernando, *Emblemas. Lecturas de la imagen simbólica*, Madrid, Alianza, 1995.

Nombre de la materia: Estética

Tipo: Curso **Área:** Específica **Horas:** 3 teóricas

Créditos: 6

Perfil: 2.2

Clave: HTA12-06

Justificación:

Tiene gran importancia la materia de estética con el fin de integrar, por parte de los alumnos, la reflexión actual y vigente que se ocupa de la relación entre lo bello y el arte.

La estética, fue fundada por Baumgarten en 1750, como disciplina filosófica destinada al estudio de los distintos tipos de conocimiento sensible, a las posibilidades del perfeccionamiento de éste y al conocimiento de lo bello, lo sublime, lo maravilloso y su creación por las 'artes liberales'. Hasta el momento actual, se ha conformado un concepto de 'estética' o 'filosofía del arte' que agrupa a todo el conjunto de las teorías sobre el arte y lo bello, así como a la producción, recepción y valoración del fenómeno artístico.

Los estudiantes deben adquirir conocimientos que, provenientes tanto de percepciones y reflexiones personales e intuitivas como del saber académico y tradicional, les permitan comprender y manejar y regular este ámbito de conocimiento. Ello permitirá a los alumnos una mejor integración de los aspectos técnicos y teóricos de las diferentes artes, así como la base teórica necesaria para poder iniciar y continuar óptimamente sus estudios en un nivel superior.

Descripción:

Partiendo de la autonomía artística propia de la Ilustración, se hace un análisis de la "formación estética natural", la cual invierte las preferencias ilustradas por la belleza natural en favor de la tamizada por el arte y el genio, lo que presagia la *transición de la estética del gusto a la del genio* y deriva, de un modo inequívoco, hacia la *filosofía del arte*.

A su vez, la autonomía artística se legitima a través de las teorías de la *imaginación* y del *genio*, temáticas que devienen tópicas.

Lo más destacable, cara al futuro, es que el genio termina absorbiendo los poderes atribuidos desde Kant al "sujeto trascendental" en virtud de una reevaluación de la intuición artística y de la afloración de los procesos inconscientes en la creación. Ello desemboca en lo que denominaré el *Absolutismo estético* del romanticismo temprano y de Schelling.

Se abordan, principalmente, los siguientes autores: Kant, Hegel, Schiller, Fichte, Schelling, Schlegel, Novalis, Nietzsche, Benjamín, Adorno.

Propósito:

Al finalizar el curso los alumnos conocerán y habrán adquirido el saber filosófico referido al arte y lo aplicarán en campo de desarrollo pragmático; así como habrá desarrollado su capacidad crítica y discursiva.

Competencias:

1. Comprender y valorar los juicios de gusto 'estéticos' como "recuperaciones interdisciplinarias".
2. Comprender y valorar la Modernidad en el seno de la Teoría Estética.
3. Comprender y valorar la condición postmoderna en el seno de la Teoría Estética.
4. Entender y valorar la 'Ilustración insatisfecha'.
5. Conocer, entender y valorar la crítica de los románticos a la Teoría Estética, así como de otros autores (Marx, Hegel, Nietzsche, Freud, Benjamin o Adorno).
6. Conocer las diferentes teorías de los distintos filósofos acerca de la teoría estética y de la modernidad.
7. Desarrollar el criterio crítico del alumno con respecto a los juicios estéticos.

Contenidos:

1. La autonomía estética de la ilustración
  - a. La estética en el proceso de emancipación del hombre.
  - b. La añoranza del Orden perdido.
  - c. Los poderes del genio.
  - d. La universalidad del gusto.
2. La estética como teoría de la sensibilidad
  - a. El formalismo estético.
  - b. La conjunción entre 'purismo' y 'funcionalismo'.
  - c. El sujeto privado.
3. La mediación estética
  - a. La libertad de la apariencia.
  - b. La fragmentación de la modernidad.
4. La historicidad del arte
  - a. Filosofía del Arte.
  - b. La historicidad de la estética.
  - c. La muerte del arte: ¿disolución?
  - d. El eclecticismo como reverso de la modernidad.
5. La crítica humanística a la estética
  - a. La crítica al Sistema en general.
  - b. La crítica a la estética sistemática.
  - c. La nueva conciencia estética de la modernidad.
  - d. La disolución de la estética en las ciencias humanas.
  - e. Sociología del Arte e Historia social del Arte.
  - f. El fraccionamiento de la Estética.

6. La estética del siglo xx y la “metáfora del lenguaje”
  - a. La estética como crítica de los lenguajes artísticos.
  - b. Los procesos de la estética tradicional.
  - c. Las estéticas de la formalización artística.
  - d. Las estéticas de la interpretación (‘Dios juega a los dados’).
7. El estado de la cuestión.
  - a. Epílogo.

Formato de evaluación:

1. Un examen parcial
2. Un examen final.
3. Para poderse presentar a ambos será condición indispensable el haber presentado todos los trabajos académicos (análisis de texto, análisis de libros y artículos).
4. Participación en clase.

Bibliografía:

- Adorno, Th.W., *Kierkegaard. Construcción de lo estético*, Monte Ávila, Caracas, 1971.
- _, *Reacción y progreso y otros ensayos musicales*, Tusquets, Barcelona, 1970.
- _, *TV y cultura de masas*. Endecor, Córdoba (Argentina), 1966.
- _, *El cine y la música*, Fundamentos, Madrid, 1976.
- _, *El arte en la sociedad industrial*, Alonso, Buenos Aires, 1973.
- Alain, *Veinte lecciones sobre las Bellas Artes*, Emecé, Buenos Aires, 1952.
- Aldrich, V., *Filosofía del arte*, Unión Tipográfica Ed. Hispano Americana (UTEHA), México, 1966.
- Arnheim, R., *Arte y percepción visual*, Eudeba, Buenos Aires, 1971.
- _, *El pensamiento visual*, Eudeba, Buenos Aires, 1971.
- _, *Estética radiofónica*, Gustavo Gili, Barcelona, 1980.
- _, *Hacia una psicología del arte. Arte y entropía*, Alianza, Madrid, 1980.
- Barthes, R., *El grado cero de la escritura y Nuevos ensayos críticos*, Siglo XXI de Argentina, Buenos Aires, 1973.
- _, *El placer del texto*, Siglo XXI, Madrid, 1975.
- _, *Sistema de la moda*, Gustavo Gili, Barcelona, 1978.
- Benjamin, W., *La obra de arte en la era de la reproducción mecánica*, Ediciones 3, Buenos Aires, 1968.
- Bense, M., *Estética. Consideraciones metafísicas sobre lo bello*, Nueva Visión, Buenos Aires, 1969.
- _, *Introducción a la estética teórico-informacional. Fundamentación y aplicación a la teoría del texto*, Corazón, Madrid, 1972.
- Bergson, H., *Ensayos sobre los datos inmediatos a la conciencia*, Francisco Beltrán, Madrid, 1919.
- _, *El pensamiento y lo moviente*, Espasa-Calpe, Madrid, 1976.
- _, *La evolución creadora*, Espasa-Calpe, Madrid, 1973.

- _, *La risa. Ensayo sobre la significación de lo cómico*, Espasa-Calpe, Madrid, 1973.
- _, *Obras escogidas*, Aguilar, Madrid, 1963.
- Bloch, E., *El principio esperanza*, Aguilar, Madrid, 1980.
- Brecht, B., *Breviario de estética teatral*, La Rosa Blindada, Buenos Aires, 1963.
- _, *El compromiso en literatura y arte*, Península, Barcelona, 1973.
- _, *Escritos sobre teatro*, Nueva Visión, Buenos Aires, 1970.
- Brelet, G., *Estética y creación musical*, Hachette, Buenos Aires, 1927.
- Collingwood, R.G., *Los principios del arte*, FCE, México, 1960.
- Condillac, E.B.de, *Lógica y extracto razonado del "Tratado de las sensaciones"*, Aguilar, Madrid, 1975.
- Cousín, V., *Curso de filosofía: Sobre el fundamento de lo verdadero, lo bello y lo bueno*, Repulles, Barcelona, 1847.
- _, *Breve tratado sobre lo bello*, Eslava, Madrid, 1867.
- Croce, B., *Breviario de estética*, Espasa-Calpe, Madrid, 1967.
- _, *El carácter de totalidad de la expresión artística*, Tipología Artística, Madrid, 1927.
- _, *Filosofía práctica en sus aspectos económico y ético*, Beltrán, Madrid, 1926.
- _, *La intuición pura y el carácter lírico del arte*, Barna, Barcelona, 1928.
- _, *La poesía. Introducción a la crítica de la poesía y de la literatura*, Emece, Buenos Aires, 1954.
- _, *Lo vivo y lo muerto en la filosofía de Hegel*, Imás, Buenos Aires, 1943.
- D'Alembert, J., *Discurso preliminar de la enciclopedia*, Aguilar, Buenos Aires, 1974.
- Deleuze, G., *Empirismo y subjetividad*, Granica, Buenos Aires, 1977.
- _, *Lógica del sentido*, Barral, Barcelona, 1982.
- _, *Proust y los signos*, Anagrama, Barcelona, 1972.
- Demetrio-Longino, *Sobre el estilo. Sobre lo sublime*, Gredos, Madrid, 1979.
- Derrida, J., *De la gramatología*, Siglo XXI, Buenos Aires, 1971.
- _, *La diseminación*, Fundamentos, Madrid, 1975.
- Descartes, R., *Textos para una estética literaria*, Universitaria, Santiago de Chile, 1972.
- Diderot, D., *Ensayo sobre la pintura*, Universal Nacional de la Plata, 1963.
- _, *Investigaciones filóficas sobre el origen y naturaleza de lo bello*, Aguilar, Buenos Aires, 1973.
- _, *La paradoja del comediante*, Aguilar, Madrid, 1964.
- _, *Textos para una estética literaria*, Universitaria, Santiago de Chile, 1972.
- _, *La enciclopedia*, Guadarrama, Madrid, 1970.
- Dilthey, W., *Obras completas*, FCE, México, 1978.
- Dmitrieva, N.A., *Ensayos de Estética Marxista-Leninista*, Pueblo Unidos, Montevideo, 1961.
- Dorfles, G., *Del significado a las opciones*, Lumen, Barcelona, 1975.
- _, *El devenir de las artes*, FCE, México, 1963.
- _, *El intervalo perdido*, Lumen, Barcelona, 1984.
- _, *Las oscilaciones del gusto. El arte entre la tecnocracia y el consumismo*, Lumen, Barcelona, 1974.
- _, *Sentido e insensatez en el arte de hoy*, Torres, Valencia, 1973.

- _, *Símbolo, comunicación y consumo*, Lumen, Barcelona, 1967.
- _, *Las últimas tendencias del arte de hoy*, Labor, Barcelona, 1966.
- Eco, U., *Apocalípticos e integrados ante la cultura de masas*, Lumen, Barcelona, 1968.
- _, *Tratado de la semiótica general*, Lumen, Barcelona, 1977.
- Francastel, P., *Arte y técnica en los siglos XIX y XX*, Fomento de Cultura, Valencia, 1961.
- Gauckler, A., *Lo bello y su historia*, Jorro, Madrid, 1903.
- Ghyka, M.C., *El número de oro. Ritos y ritmos pitagóricos en el desarrollo de la civilización occidental*, Poseidón, Buenos Aires, 1968.
- Goethe, J.W., *Obras completas*, Aguilar, Madrid, 1963.
- Gombrich, E.H., *Ideales e ídolos. Ensayos sobre los valores en la Historia y el arte*, Gustavo Gili, Barcelona, 1982.
- _, *Meditaciones sobre un caballo de juguete*, Seix-Barral, Barcelona, 1968.
- _, *Arte, percepción y realidad*, Paidós, Barcelona, 1983.
- Goodman, N., *Los lenguajes del arte*, Seix Barral, Barcelona, 1976.
- Hauser, A., *Historia social de la literatura y del arte modernos*, Guadarrama, Madrid, 1974.
- _, *Introducción a la historia del arte. Crítica y ensayo*, Guadarrama, Madrid, 1973.
- Hegel, G.W.F., *Estética*, Espasa-Calpe, Madrid, 1977.
- _, *Introducción a la estética*, Península, Barcelona, 1971.
- _, *Lecciones de estética*, La Pléyade, Buenos Aires, 1977.
- Heidegger, M., *Arte y poesía*, FCE, México, 1958.
- _, *Interpretaciones sobre la poesía de Hölderlin*, Ariel, Barcelona, 1983.
- _, *Sendas perdidas*, Losada, Buenos Aires, 1960.
- Hölderlin, F., *Ensayos*, Ayuso, Madrid, 1976.
- _, *Hiperion*, Ayuso, Madrid, 1976.
- Hospers, J., *Significado y verdad en el arte*, Torres, Valencia, 1980.
- Hume, D., *La norma del gusto y otros ensayos de Estética*, Teorema, Valencia, 1980.
- Kant, I., *Crítica del juicio*, Losada, Buenos Aires, 1961.
- _, *La filosofía como un sistema. Primera introducción a la "Crítica del juicio"*, Juárez, Buenos Aires, 1969.
- _, *Lo bello y lo sublime*, Espasa-Calpe, Madrid, 1949.
- Langer, S.K., *La nueva clave de la filosofía*, Sur, Buenos Aires, 1958.
- _, *Los problemas del arte*, Infinito, Buenos Aires, 1968.
- _, *Sentimiento y forma*, UNAM, México, 1967.
- Larroyo, F., *Sistema de la estética*, Porrúa, México, 1966.
- Lessing, G.E., *Laocoonte o sobre los límites en la Pintura y la Poesía*, Nacional, Madrid, 1977.
- Lúkacs, G., *Estética*, Grijalbo, México, 1972.
- _, *Goethe y su época*, Grijalbo, Barcelona, 1968.
- Marcuse, H., *Ensayos sobre política y cultura*, Ariel, Barcelona, 1970.
- _, *Eros civilización*, Seix Barral, Barcelona, 1968.
- _, *La dimensión estética*, Materiales, Barcelona, 1978.
- Maritain, J., *La responsabilidad del artista*, Emece, Buenos Aires, 1961.

- Menéndez Samará, A., *La estética y su método dialéctico: el valor de lo bello*, Porrúa, México, 1937.
- _, *La estética y sus relaciones: un ensayo de historia*, Porrúa, México, 1937.
- Merleau-Ponty, M., *Fenomenología de la percepción*, Península, Barcelona, 1975.
- _, *Sentido y sin sentido*, Península, Barcelona, 1977.
- _, *Signos*, Seix-Barral, Barcelona, 1973.
- _, *Lo visible y lo invisible*, Seix-Barral, Barcelona, 1970.
- Montesquieu, Ch., *Ensayo sobre el gusto*, Espasa-Calpe, Buenos Aires, 1949.
- Mukarovsky, J., *Escritos de estética y semiótica del arte*, Gustavo Gili, Barcelona, 1977.
- Novalis, F.v.H., *La enciclopedia (notas y fragmentos)*, Fundamentos Madrid, 1976.
- Panofsky, E., *La perspectiva como forma simbólica*, Tusquets, Barcelona, 1979.
- _, *Renacimiento y renacimientos en el arte occidental*, Alianza, Madrid, 1975.
- _, *Vida y arte de Alberto Durer*, Alianza, Madrid, 1982.
- Poe, E.A., *Obras completas en prosa*, Universidad de Puerto Rico, 1969.
- Read, H., *El significado del arte*, Emesa, Madrid, 1974.
- _, *La décima musa*, Infinito, Buenos Aires, 1972.
- _, *Orígenes de la forma en el arte*, Proyección, Buenos Aires, 1967.
- Ricoeur, P., *La metáfora viva*, Europa, Madrid, 1970.
- Rosseau, J., *Discurso sobre las ciencias y las artes*, Aguilar, Buenos Aires, 1974.
- Sartre, J.P., *Baudelaire*, Gallimard, París, 1957.
- _, *Bosquejo de una teoría de las emociones*, Alianza, Madrid, 1971.
- Schelling, W.J., *La relación de las artes figurativas con la naturaleza*, Aguilar, Madrid, 1957.
- _, *Filosofía del Arte*, Nova, Buenos Aires, 1949.
- Schiller, F.J.Ch., *Cartas sobre la educación estética del hombre*, Aguilar, Madrid, 1969.
- _, *De la gracia y la dignidad*, Hachette, Buenos Aires, 1954.
- _, *Poesía ingenua y poesía sentimental*, Nova, Buenos Aires, 1963.
- _, *Sobre lo sublime*, Mercur, Buenos Aires, 1943.
- Schlegel, A.W.v., *Teoría e historia de las bellas artes*, La España Moderna, Madrid, 1957.
- Schlegel, F.v., *Historia de la literatura antigua y moderna*, Librería de Olivares y Gavarró, Barcelona, 1843.
- Scleiermacher, F.E.D., *Monólogos*, Aguilar, Madrid, 1965.
- Schopenhauer, A., *El mundo como voluntad y representación*, Porrúa, México, 1983.
- _, *Estética del pesimismo*, Labor, Barcelona, 1976.
- _, *Ensayos sobre religión, estética y arqueología*, La España Moderna, Madrid, 1908.
- _, *Escritos literarios*, Mundo latino, Madrid, 1952.
- _, *Metafísica de lo bello*, Tor, Buenos Aires, 1941.
- Simmel, G., *Goethe*, Nova, Buenos Aires, 1949.
- _, *Rembrandt. Ensayo de Filosofía del Arte*, Nova, Buenos Aires, 1950.
- Taine, H.-A., *Ensayos de crítica y de historia*, Aguilar, Madrid, 1953.
- _, *Filosofía del arte*, Aguilar, Madrid, 1957.
- _, *Introducción a la historia de la literatura inglesa*, Aguilar, Buenos Aires, 1955.

- _, *La naturaleza de la obra de arte*, Grijalbo, México, 1969.
- _, *La pintura en Italia*, Prometeo, Valencia, 1983.
- _, *Viaje por Italia*, Espasa-Calpe, Madrid, 1930.
- Venturi, L., *Cómo se mira un cuadro. De Giotto a Chagall*, Losada, Buenos Aires, 1954.
- Woelfflin, E., *Conceptos fundamentales de la historia del arte*, Espasa-Calpe, Madrid, 1945.
- Worringer, W., *La esencia del estilo gótico*, Nueva Visión, Buenos Aires, 1957.
- Wright, E.A., *Para comprender el teatro actual*, FCE, México, 1962.

Nombre de la materia: Semiótica del arte

Tipo: Curso **Área:** Específica **Horas:** 3 teóricas

Créditos: 6

Perfil: 2.2

Clave: HTA13-06

Justificación:

La semiótica visual permite analizar las expresiones realizadas a través de formas sensibles y precisar su contenido implícito, a partir de la intención concreta del autor, y explícito en su hechura final. El uso mensajes visuales codificados en las artes plásticas, visuales, gráficas y espaciales son prácticas sociales que inciden en la educación y por consecuencia son determinantes de la formación de los imaginarios colectivos en nuestra sociedad, mismos que reinterpretemos y revaloramos en la práctica cotidiana. El objeto de arte contemporáneo es plurivalente, representa y evoca simbolismos de manera indefinida, revelando una inagotable posibilidad de lecturas por parte del receptor.

Descripción:

Mediante este seminario se pretende proveer a los estudiantes de la licenciatura en artes las herramientas teóricas y metodológicas para comprender y caracterizar la comunicación y la significación de las formas artísticas: plásticas, visuales, gráficas, cinéticas; interpretar el funcionamiento expresivo de los signos visuales que las componen y sentido final en una obra de arte.

Próposito:

El conocimiento de la semiótica permitirá al alumno poder seleccionar y aplicar los enfoques idóneos a sus creaciones artísticas y podrá tener los suficientes elementos para enriquecer formalmente los contenidos a partir de diversos discursos visuales que desarrolle, reconozca y retome de otros lenguajes artísticos, con las siguientes habilidades de la práctica semiótica:

Competencias:

1. Comprender y estudiar los antecedentes históricos de la semiótica.
2. Desarrollar la capacidad de observación al analizar y aplicar las variables visuales de manifestaciones artísticas en diversos procesos culturales.
3. Comprender y analizar textos sobre semiótica aplicada referentes a las artes, su creación, producción, apreciación y consumo.
4. Desarrollar al análisis crítico a partir de la investigación semiótica.

Contenidos:

1. Introducción a la Semiótica Visual
2. Presemiótica
  - a. De los griegos al siglo 19
3. Siglo 20
  - a. Semiótica Contemporánea
  - b. Semiótica peirciana - Charles Sanders Peirce (1939 -1914)
  - c. Charles Morris – semiótica contemporánea - Triádica de la semiosis
  - d. Semiótica Saussureana - Ferdinand de Saussure (1857-1913)
  - e. L. Hjelmslev (1899-1965), semiótica la cultura
4. Semiótica rusa
  - a. Formalismo ruso: Vladimir Propp, Jan Mukarovsky, Roman Jakobson, Yuri Lotman, semiótica de la cultura
5. Semiótica Barthesiana
  - a. Roland Barthes: Funciones, acciones, narración o discurso
6. Semiótica Italiana
  - a. Umberto Eco - *La obra abierta, La estructura ausente* - Semiótica de la simulación
  - b. Gillo Dorfles - Nuevos signos, nuevos ritos
  - c. Omar Calabrese - Semiótica del arte
  - d. Paolo Fabbri - El sentido del signo
7. Semiótica del arte
  - a. Gombrich - Arte e ilusión; Mukarovsky - Semiótica estética

Formato de evaluación:

1. Examen escrito: 3 exámenes parciales con valor de 50% del curso
2. Trabajos con ejemplos prácticos de análisis semiótico en las artes visuales
3. Exposición temática del alumno
4. El alumno deberá asistir al 90% de las clases

Bibliografía

- Calabrese, Omar. *El lenguaje del arte*. Barcelona, Paidós, 1997.
- Eco, Umberto. *La estructura ausente*. Editorial Lumen, Barcelona, 1980.
- Eco, Umberto *Obra abierta*, Editorial Ariel, Barcelona, 1985
- Eco, Umberto *La definición del arte*. Ediciones Roca, México 1991.
- Guiraud, Pierre. *La semiología*. Siglo Veintiuno, México, 1972.
- Zunzunegui, Santos. *Pensar la imagen*. Cátedra / Universidad del país vasco. Madrid, Fuenlabrada, 2003.
- Complementaria
- Pérez Martínez, Herón. *En pos del signo*. El Colegio de Michoacán, México, 1995.
- Saint-Martin, Fernande. *Semiotics of visual language*. Indiana University Press, Bloomington and Indianapolis, 1990.
- Sánchez Vázquez, Adolfo. Antología de textos de Estética y Teoría del Arte. Lectura Universitarias 14, UNAM , 1972.

Nombre de la material: Antropología visual

Tipo: Curso **Área:** Específica **Horas:** 3 teóricas

Créditos: 6

Perfil: 2.2

Clave: HTA14-06

Justificación:

Descripción:

Propósito:

Competencias:

Contenidos:

1. Cine antropología y colonialismo
  - a. El Cine y el video como instrumentos de apoyo de la investigación en ciencias sociales.
    - i. Los registros como sustento de procesos de investigación y su diferencia con las producciones de cine y video documental.
    - ii. Diferentes tipos de registros para investigación dependiendo de las áreas de trabajo: Antropología, Salud, Sociología etc.
    - iii. La relación entre el equipo de investigación, de producción y las personas filmadas o grabadas.
  - b. La realización documental en cine y video y sus principales diferencias con las labores de registro.
    - i. Diferentes tipos de grabación para la realización de cine y video documental, dependiendo de las áreas de trabajo: Antropología, Salud, Sociología etc.
    - ii. Principales tendencias y modos de relacionarse desde una perspectiva histórica, social, artística y cultural.
    - iii. Análisis de la principales realizaciones en países coloniales y no coloniales.
    - iv. Colonialismo al interior de países con poblaciones minoritarias.
    - v. Los pueblos indígenas. Minorías raciales o religiosas.
2. Cine antropología y veracidad
  - a. La “verdad científica”.
  - b. La “veracidad” de labores de registro.
  - c. La “verdad” del cine y video documental.
  - d. La veracidad en el cine documental en relación a la ficción
  - e. El “falso documental”
3. Cine antropología y creatividad.

- a. Documentales de autor.
  - b. La creatividad en el cine documental y en la antropología.
  - c. Cine y video experimentales en cine y video documental.
  - d. Las animaciones al interior del video documental.
  - e. Arte y cine y video documental
4. Perspectivas de desarrollo
- a. Hacia un cine no colonial y comunitario de diversas minorías y de los pueblos indígenas.

Formato de evaluación:

Bibliografía:

Nombre de la materia: Análisis posmoderno de la imagen técnica

Tipo: Curso **Área:** Específica **Horas:** 3 teóricas

Créditos: 6

Perfil: 2.2

Clave: HTA15-06

Justificación:

Todo acontecer contemporáneo vinculado a la creación visual requiere de muy diversas herramientas intelectuales para su comprensión y desmontaje en sus significados. La imagen técnica, sustancialmente la fotografía, es toda aquella generada por aparatos (de acuerdo a la definición del filósofo Vilém Flusser), y plantea muy diferentes formas de abordaje para su comprensión. Esto es, el análisis de la fotografía debe contemplar sus aspectos estéticos, científicos y políticos y sociales para comprender su dimensión y recepción.

Descripción:

Se abordará en esta materia las diversas corrientes históricas del pensamiento filosófico, crítico y de análisis de las imágenes fotográficas enfocado sustancialmente en el siglo XX. Además, las nuevas teorías contemporáneas del desmontaje socio-estético de las imágenes técnicas surgido en los últimos años de ese mismo siglo y principios del XXI, como una forma de abarcar la necesaria multidireccionalidad del análisis visual.

Propósitos:

Se busca que el alumno posea las herramientas del análisis de las imágenes técnicas como una imprescindible herramienta intelectual para comprender sus contenidos y repercusión dentro de lo social, lo artístico y lo histórico.

Competencias:

7. Conocimiento del surgimiento de las teorías sobre la imagen fotográfica
8. Conocimiento de la práctica artística en la década de los años veintetres.
9. Conocimiento de los planteamientos teóricos a mediados del siglo XX
10. Conocimiento de la teoría posmoderna
11. Conocimiento del concepto de verdad y realidad en la fotografía
12. Comprensión y aplicación del análisis de la imagen fotográfica
13. Conocimiento de la crítica fotográfica de entre siglos (XX-XXI)

Contenidos:

1. Unidad I. Las iniciales teorías sobre la imagen
  - a. La teoría de los signos de Peirce
  - b. André Bazin y la ontología de la imagen fotográfica
  - c. Walter Benjamin y la obra de arte en la era de la reproducción fotomecánica
2. Unidad II: La desestabilización de la imagen
  - a. La puesta en crisis de antiguos conceptos
  - b. La construcción política e ideológica de los mensajes fotográficos
3. Unidad III. La semiología y la posmodernidad
  - a. Roland Barthes y la teoría de los signos
  - b. La posmodernidad y las propuestas visuales
4. Unidad IV. El compromiso crítico
  - a. La multidireccionalidad en Vilém Flusser
  - b. La realidad y la ficción en Boris Kossoy y Joan Fontcuberta
5. Unidad V. Las instituciones fotográficas como forma de mensaje
  - a. Los museos europeos y norteamericanos, históricos y contemporáneos, y el
  - b. discurso artístico establecido
  - c. El discurso museológico y curatorial como posición política
  - d. Los archivos como memorias nacionales e identidad
6. Unidad VI. Las formas de la fotografía digital
  - a. Lo digital en la última década del siglo XX
  - b. Lo digital como nuevo lenguaje visual

Formato de evaluación:

1. A partir de lecturas teóricas, presentación y discusión en clase de los análisis visuales, el alumno deberá entregar a finales del semestre un ensayo en donde se muestre su capacidad de análisis y comprensión de las teorías sobre la imagen.

Bibliografía:

- Jacques Aumont, La imagen, Barcelona, Paidós Comunicación, 1992.
- Roland Barthes, Lo obvio y lo obtuso, Barcelona, Paidós Comunicación, 1986.
- Walter Benjamin, La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, México, Itaca, 2003.
- Marshall Berman, Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la posmodernidad, México, Siglo XXI Editores, 1988,
- , Sobre la fotografía, Valencia, 2004.
- Vilém Flusser, Hacia una filosofía de la fotografía, México, Trillas, 1991.
- , Una filosofía de la fotografía, Madrid, Editorial Síntesis (El espíritu y la letra), 2001.
- Joan Fontcuberta, El beso de Judas, Fotografía y verdad, Gustavo Gili, 1997.

César González Ochoa, Apuntes acerca de la representación, México, Instituto de Investigaciones Filológicas-UNAM (Colección de Bolsillo), 1997.
Boris Kossoy, Realidades e Ficções na Trama Fotográfica, 2º ed., Brasil, Atelié Editorial, 2002.
Rosalind Krauss, Lo fotográfico, por una teoría de los desplazamientos, Barcelona, Gustavo Gili, 2002.
Jean Paul Sartre, La imaginación, Buenos Aires, Editorial Sudamericana (Índice), 1970.

EJE ESTRATÉGICO

Nombre de la materia: Museografía y curaduría

Tipo: Curso **Área:** Específica **Horas:** 3 teóricas

Créditos: 6

Perfil: 2.3

Clave: HTAE01-06

Justificación:

El arte y su practica contemporánea involucran cada vez más el desarrollo de proyectos colectivos o de diferentes etapas, el artista no está ya en un a burbuja de cristal y el objeto en si es cada vez menos valioso como forma de posesión, el mercado en ese sentido ha variado y pudiera decirse en cierto momento que el arte se ha transformado en un servicio mas que compite bajo reglas mercadológicas

Es importante dotar a los estudiantes de artes de herramientas de gestión y administración de proyectos que les permitan posteriormente a pasar esos conocimientos a sus alumnos desde las perspectivas y exigencias de los nuevos mercados para el arte donde lo que se paga no es la obra en sí, sino el proyecto y proceso de creación que además incluye múltiples colaboraciones y diferentes instituciones en su consecución.

El artista hoy, debe ser capaz de generar proyectos, diseñarlos, obtener recursos para su concreción, planearlos, producirlos, difundirlos y construir una memoria y seguimiento de los mismos, pues en muchos casos estos procesos son lo único que queda de la obra y lo que dará al artista elementos para participar de un mercado.

Descripción:

Estudio de las diferencias que existen entre museología, museografía y curaduría a partir del abordaje del desarrollo de los museos, así como el análisis de los fenómenos de exhibición (significación y resignificación) en espacios-soporte no formales y públicos. Se reflexionará sobre los límites actuales del museo en México y en el mundo, discutiéndose tanto la producción de nuevas propuestas de arte que “no lo requieren”, como del empleo masivo de nuevas tecnologías que hacen que gran parte de las propuestas plásticas cuenten con circuitos de circulación que no pasan por esa clase de instituciones.

Se enseñarán diversas estrategias discursivas y métodos de elaboración de lenguajes expositivos, asimismo se aprenderá sobre técnicas de montaje y exhibición y sobre procesos de producción museográfica enfatizando la relación artista-curador-museo.

Propósito:

Brindar al estudiante los recursos necesarios para que sea capaz de organizar, producir y administrar un proyecto expositivo y museográfico concibiendo el desarrollo del mismo como un proceso en donde se deben considerar elementos estratégicos para su concreción mas allá del acto creativo en sí.

Competencias:

- 1 Organización de exposiciones con un discurso coherente.
- 2 Seleccionar de un universo dado objetos y obras que permitan la elaboración de un discurso expositivo según sus características formales y/o conceptuales
- 3 Conocimiento de herramientas y materiales para el montaje museográfico.
- 4 Identificación y capacidad para el acceso a los recursos materiales, técnicos, humanos y económicos que requiera para la concreción de un proyecto expositivo.
- 5 Capacidad para gestionar ante terceros la concreción de un proyecto de exposición y montaje museográfico incluyendo aspectos logísticos, de ejecución y difusión del mismo.
- 6 Desarrollar habilidades para el trabajo colaborativo.

Contenidos:

- 1 Historia de la evolución del museo de arte moderno y contemporáneo, desde la ilustración hasta nuestros días.
- 2 Analizar diferentes estrategias de exhibición, e interpretación, y diseño como lenguaje artístico;
- 3 Métodos de elaboración de lenguajes expositivos. Diversidad de estrategias discursivas
- 4 Museografía, Curaduría y formación de Colecciones.
- 5 Museo Vs Curador
- 6 Problemas políticos, económicos y sociales en relación a la institución del museo, y la manera en la que los artistas pueden incitar tales debates;
- 7 El problema del contexto (físico, temático, social, urbano) en la presentación de una obra;
- 8 Noción de “institución” en lo relacionado a la cultura;
- 9 El arte sin espacios o, todos los espacios para el arte.
- 10 El papel de los espacios “alternativos”, fuera del marco tradicional del museo.
- 11 Formas en que los artistas del siglo veinte han incorporado, apropiado y/o transformado las estrategias museológicas como medio y como instrumento de crítica institucional
- 12 Museos para el siglo 21

Formato de evaluación

- 1** Elaboración de reportes de visitas
- 2** Participación en debates
- 3** Presentación de proyecto museológico, museográfico
- 4** Montaje

Bibliografía:

Nombre de la materia: Análisis de la realidad nacional

Tipo: Curso **Área:** Básica **Horas:** 3 teóricas

Créditos: 6

Perfil: (Perfil 2.3)

Clave: HTAE02-06

Justificación:

Descripción:

Propósito:

Competencias:

Contenidos:

Formato de evaluación:

Bibliografía:

Nombre de la materia: Gestión y administración del arte

Tipo: Curso **Área:** Específica **Horas:** 3 teóricas

Número de créditos: 6

Perfil: 2.3

Clave: HTAE03-06

Justificación:

El arte y su practica contemporánea involucran cada vez más el desarrollo de proyectos colectivos o de diferentes etapas, el artista no está ya en un a burbuja de cristal y el objeto en si es cada vez menos valioso como forma de posesión, el mercado en ese sentido ha variado y pudiera decirse en cierto momento que el arte se ha transformado en un servicio mas que compite bajo reglas mercadológicas

Es importante dotar a los estudiantes de artes de herramientas de gestión y administración de proyectos que les permitan posteriormente a pasar esos conocimientos a sus alumnos desde las perspectivas y exigencias de los nuevos mercados para el arte donde lo que se paga no es la obra en sí, sino el proyecto y proceso de creación que además incluye múltiples colaboraciones y diferentes instituciones en su consecución.

El artista hoy, debe ser capaz de generar proyectos, diseñarlos, obtener recursos para su concreción, planearlos, producirlos, difundirlos y construir una memoria y seguimiento de los mismos, pues en muchos casos estos procesos son lo único que queda de la obra y lo que dará al artista elementos para participar de un mercado.

Descripción:

Formulación precisa y concreta de proyectos artísticos y culturales, reconocimiento de las distintas fases del mismo desde la identificación de necesidades hasta la organización de actividades, el cálculo de los recursos, materiales, económicos y humanos necesarios y la evaluación de los mismos.

Con esta asignatura se propone brindar al estudiante —considerando que al egresar será también gestor de su propia obra—, herramientas metodológicas para elaborar, planificar, administrar, ejecutar y evaluar proyectos culturales, ya sea que involucren la producción artística o acciones que permitan dar soporte al arte, su práctica y disfrute.

Asimismo se busca enseñarles los principios del proceso administrativo aplicado al campo cultural, así como nociones de mercadotecnia y brindar algunos caminos para la búsqueda de recursos financieros y de patrocinios

Propósito:

Que el estudiante diseñe con efectividad sus propios proyectos gestionando los recursos necesarios para su conclusión tanto económicos como administrativos como materiales, siendo capaz de organizar, producir y administrar un proyecto cultural concibiendo el desarrollo de su obra como un proceso en donde se deben considerar elementos estratégicos para su concreción mas allá del acto creativo en si

Competencias:

1. Capacidad en la organización de la producción de su obra.
2. Habilidad para identificar y allegarse los recursos materiales, técnicos, humanos y económicos que requiera para la concreción de un proyecto creativo.
3. Conocer herramientas para gestionar ante terceros la concreción de un proyecto de creación incluyendo aspectos logísticos, de ejecución y difusión del mismo.
4. Evaluar la viabilidad de un proyecto cultural o creativo.
5. Desarrollar habilidades para el trabajo colaborativo

Contenidos:**Formato de evaluación:****Bibliografía:**

Nombre de la materia: Arte, patrimonio y sociedad

Tipo: Curso **Área:** Específica **Horas:** 3 teóricas

Créditos: 6

Perfil: 2.3

Clave: HTAE04-06

Justificación:

Para dar cuenta de los procesos culturales en los que se inserta el artista como creador de cultura, es necesario que el alumno cuente con marcos referenciales y explicativos acerca de la importancia de los valores patrimoniales.

Por ello es necesario acudir tanto a las disciplinas que estudian la cultura, el patrimonio y las artes: la historia que da cuenta de los procesos sociales en cuyo seno surge la antropología como una disciplina que da cuenta del patrimonio para el conocimiento de grupos sociales y del individuo como productores de cultura, elemento que permite la interacción social.

Descripción:

Este curso es un panorama acerca del surgimiento del patrimonio, la cultura y las artes como objeto de estudio, es decir, desde la antropología y del desarrollo histórico que lo vincula con las grandes transformaciones sociales y políticas. Esta visión panorámica expondrá tanto las definiciones y problemáticas que son propias de los valores culturales y patrimoniales, de su relación y propósitos hacia la sociedad.

Propósito:

Al finalizar el curso el alumno tendrá un panorama general del surgimiento de los estudios culturales, patrimoniales y artísticos, y de éstos como elaboraciones sociales que procuran significación, de modo que comprenda su importancia, conservación y difusión.

Competencias:

Contenidos:

1. Origen de la antropología
  - a. Formación de los estados nacionales
    - i. El desarrollo de la antropología
  - b. Formación del estado mexicano

- c. El desarrollo de la antropología y las artes en México
      - i. La colonia
      - ii. La independencia
      - iii. El porfiriato
      - iv. El estado mexicano posrevolucionario
- 2. Definición de antropología y como disciplina múltiple
  - a. La antropología física
  - b. La etnohistoria
  - c. La etnología
  - d. La lingüística
- 3. Tendencias
  - a. El nacionalismo
  - b. El indigenismo
- 4. Definición de patrimonio
  - a. Los patrimonios cultural y natural
- 5. Definición de patrimonio cultural
- 6. Definición antropológica, histórica y legal
- 7. Patrimonio en México y Patrimonio Universal.
- 8. Las artes como valores patrimoniales
- 9. Patrimonio tangible
  - a. El patrimonio arqueológico
  - b. El patrimonio paleontológico
  - c. El patrimonio arqueológico
  - d. El patrimonio histórico
  - e. El patrimonio artístico
  - f. El patrimonio documental
  - g. Patrimonio artístico siglo XX y XXI
    - i. El movimiento moderno
    - ii. Las vanguardias
    - iii. El nacionalismo
    - iv. Las corrientes contemporáneas
- 10. Acervos documentales y museos
- 11. Acervos documentales en México
- 12. Museos y colecciones
- 13. Patrimonio intangible
  - a. Lingüístico
  - b. Musical
  - c. Artesanías
  - d. Gastronomía
  - e. Fiestas y rituales
  - f. Prácticas médicas tradicionales
- 14. El marco institucional y legal para la protección del patrimonio cultural
  - a. La Ley Federal de Monumentos y Zonas arqueológicas, artísticas e históricos, y su b. Reglamento
  - b. Conservación y salvamento
  - c. Conaculta, INAH, INBA, UNAM y otras instancias
  - d. Organismos Mundiales, Unesco, Icomos.

- e. El marco legal vigente en materia de salvaguarda del patrimonio cultural en México
15. El patrimonio como elemento de consolidación del estado mexicano

Formato de evaluación:

1. Examen escrito
2. Delimitación de tema e investigación de un tópico patrimonial de interés del alumno.

Bibliografía:

- AAVV, *Acerca de la cultura*, México, INAH, Conaculta, Museo Nacional de las Culturas, s/f
- AAVV, *Arqueología, historia y antropología*, INAH, CONACULTA, s/f
- AAVV, *Patrimonio cultural y natural de Latinoamérica*, Madrid, Plaza & Janés, 1994.
- Abid, Abdelaziz, *Memoria del mundo: conservando nuestro patrimonio*, México, Comisión Nacional de los Estados Unidos Mexicanos para la Unesco, UNAM, 1998
- Alcina Franch, José *El descubrimiento científico de América*, Barcelona, Anthropos, 1988
- Cosío Villegas, Daniel (comp), *Historia general de México*, México, el Colegio de México, 1995.
- Florescano, Enrique, (coord.) *El patrimonio nacional de México*, México, Conaculta, FCE, 1997, 2v.
- García Canclini, Néstor, *Culturas híbridas*, México, Conaculta, FCE, 1988.
- Krauze, Enrique, *La presidencia imperial. Ascenso y caída del sistema político Mexicano, (1940-1996)*, México, Tusquets, 1997.
- Matos Moctezuma, Eduardo, *Tríptico del pasado*, México, El Colegio Nacional, 1993.
- Medina, Luis, *Hacia el nuevo Estado, México, 1920-1994*, México, Fondo de Cultura Económica, 1997.
- Instituto de Investigaciones Antropológicas, UNAM.* <http://swadesh.unam.mx>
- Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH,* www.inah.gob.mx
- International Council on Monuments and Sites, Icomos.* www.icomos.org
- Organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura, Unesco.* www.unesco.org
- Ley Federal de Monumentos y Zonas arqueológicas, artísticos e históricos, Versiones actualizadas en www.cddhcu.gob.mx

Nombre de la materia: Arte y medios de comunicación

Tipo: Curso **Área:** Específica **Horas:** 3 teóricas

Créditos: 6

Perfil: 2.3

Clave: HTAE05-06

Justificación:

Los procesos culturales contemporáneos han producido cruces entre dos ámbitos: el de las artes y el de los medios de comunicación. De esta interacción resulta importante para el artista aplicar sus habilidades en la elaboración de propuestas para algún medio masivo, conociendo sus propósitos, sus forma genéricas, y el panorama general de las explicaciones que han surgido en torno a los medios.

Descripción:

El alumno tendrá una visión panorámica del contexto, propósitos, modos de elaboración de la comunicación masiva y de sus distintos medios y con ello podrá elaborar mensajes usando sus habilidades al hacer propuestas según la disciplina de su especialidad.

Propósito:

Al finalizar el curso

Competencias:

1. Conocer las relaciones formales y practicas entre arte y medios de comunicación
2. Proponer formas plásticas y visuales que mejoren el procesos comunicativo en los medios
3. Generar productos mediáticos con valores de tipo estético
4. Elaborar proyectos para medios masivos de comunicación

Contenidos:

1. El contexto de los procesos de comunicación masiva y las artes
  - a. Sociedad, estado y comunicación.
  - b. Poder, ideología y medios.
  - c. El desarrollo de los movimientos artísticos en el siglo XX.
  - d. Esfuerzo de comunicación en instituciones y empresas
    - i. Desarrollo de estrategias a partir de factores políticos y de mercado.

2. La comunicación de masas como proceso de influencia.
  - a. Retórica
  - b. Psicología social
  - c. Funcionalismo
  - d. Sociológicas
  - e. Teoría de la información y cibernética
  - f. La escuela de Frankfurt
  - g. Antropología estructural
  - h. Lingüísticas y semiologías
3. El proceso de comunicación
  - a. Elementos: emisor, mensaje, código, canal, destinatario, contexto.
  - b. Funciones: emotivas, connotativas, metalingüísticas, fáticas, referenciales y poéticas.
4. Formas de elaboración de géneros en los medios de comunicación masiva
  - a. Diseño de la comunicación gráfica
  - b. Periodismo
  - c. Radio
  - d. Televisión
  - e. Cinematografía
  - f. Interactivos
  - g. Internet

Formato de evaluación

1. Examen escrito

Bibliografía

- Bettetini, Jean Franco. *Nuevas tecnologías de información*, Barcelona, Paidós. 1996.
- Bolaños, Sara. *Introducción a la teoría y práctica de la sociolingüística*. México, Trillas, 1994.
- Bordieu, Pierre. *Sobre la televisión*. Barcelona, Anagrama, 1998.
- Bordieu, Pierre. *La Distinción. Criterio y bases sociales del gusto*. España, Taurus, 1979.
- Bryant, Jennings y Zillmann, Dalf. *Los efectos de los medios de comunicación. Investigación y teorías*. Barcelona, Paidós, 1996.
- Crovi Druetta, Delia (Coord). *Cultura Política. Información y Comunicación de Masas*, México, ALAS. 1996.
- Ferré, Joan. *Televisión y educación*. Barcelona, Paidós, 1994.
- Flores Olea, Víctor y Rosa E. Gaspar. *Internet y la revolución cibernética*. México, Océano. 1997.
- Gómez Mont, Carmen. *Nuevas tecnologías y medios de comunicación en México*, México: Trillas. 1995.
- Martín Barbero, Jesús. *De los medios a las mediaciones*, México, Gustavo Gili, 1987.

- Martin Serrano, Manuel; Piñuel Raigada, J.J, et.al. *Teoría de la comunicación. Epistemología y análisis de la referencia*. México, UNAM, 1993.
- Moragas Spa, Miguel, *Teoría de la comunicación*, México, Gustavo Gili, 1981.
- Riccibitti, Pío y Zani, Bruna. *La comunicación como proceso social*. México, Grijalbo CNCA. 1986.
- Sánchez Ruíz, Enrique. *Medios de difusión y sociedad. Notas, críticas y metodológicas*, México, UDG/CEIC, 1992.
- Soria, Carlos. *El laberinto informativo: una salida ética*. España, Eunsa. 1997.
- Thompson, John B. *Los media y la modernidad. Una teoría de los medios de comunicación*. Barcelona Paidós, 1998.
- Trejo Delarbre, Raúl. *La Nueva Alfombra Magica: Usos y Mitos de Internet, la Red de Redes*. México, Diana/ FUNDESCO, 1996.
- Wolf, Mauro. *La investigación de la comunicación de masas*. Barcelona, Paidós, 1992.

Nombre de la materia: Arte y psicología

Tipo: Curso **Área:** Específica **Horas:** 3 teóricas

Créditos: 6

Perfil: 2.3

Clave: HTAE06-06

Justificación:

Esta materia desarrolla una de las actuales líneas de estudios sobre el arte y, como tal, forma parte del conjunto de materias que componen esa línea de desarrollo conceptual. Los diferentes enfoques de estudios sobre el arte permiten acercarse a la realidad artística desde múltiples perspectivas de análisis, todas ellas válidas en su campo de acción determinado, y de carácter integrador, no excluyente.

Descripción:

Abarca los aspectos de representación, creación y percepción que tienen que ver en el proceso de generación del arte y de su recepción. Todo ello se estudia en dos ámbitos de aplicación: en lo que se refiere a los estilos artísticos de los distintos períodos históricos y así mismo al proceso particular de cada artista individual.

Propósito:

Al final de curso el alumno tendrá las bases teóricas de cómo se interrelacionan la representación, creación y percepción de la obra de arte en los distintos períodos históricos, y en los distintos autores.

Competencias:

1. Comprender y potenciar el proceso creativo individual del alumno.
2. Analizar el arte desde una perspectiva psicoanalítica.
3. Conocer los mecanismos, aptitudes y actitudes mentales, así como las características de la visión que intervienen en la creación, representación y recepción de la obra de arte.
4. Aislar y relacionar los procesos mentales y visuales antes citados y aplicarlos a obras de distintos autores y distintas épocas.

Contenidos:

1. El arte entre la representación y la creación. El artesano, el artista y el genio. El concepto de mimesis en el arte occidental desde la Antigüedad hasta el siglo XVIII. El arte como generador de otra realidad.
2. Conceptos generales sobre la psicología de la creatividad. Elementos básicos del proceso creativo. El impulso creativo. Condiciones para el desarrollo de la creatividad.
3. La psicología del artista y su obra. Condicionamientos y propósitos en la labor del artista. El carácter autobiográfico de la obra de arte.
4. La psicología del espectador. Configuración y transmisión-recepción por parte del espectador proyectivo. Los signos sociales construidos. Las políticas de la visión.
5. La psicología de la representación en los estilos de la Historia del Arte: el estilo de una época y el estilo personal. Los límites impuestos por los distintos medios de expresión. El esquema, el modelo y el estereotipo: la continua corrección. La participación del espectador.
6. Del arte prehistórico al impresionismo. El reconocimiento y la proyección como punto de partida. La representación esquemática y sus reglas. Los avances hacia el naturalismo; origen y causas. El aprendizaje y la Academia custodios de la representación de lo universal. La proyección y valoración de lo inacabado. El ilusionismo y el artificio de la tercera dimensión.
7. El arte del siglo XX. La ausencia de la percepción verificable en el cubismo. La ambigüedad del arte abstracto. De la invención al descubrimiento como forma de creación. La conquista de la expresividad. La gestualidad del artista. Las sinestesias. La representación del mundo interior.

Formato de evaluación:

1. Comprobación mediante ejercicios de que el conocimiento de los procesos que intervienen en la creación ha influido en hacer consciente y en potenciar la propia creación del alumno.
2. Realización de pruebas escritas donde se demuestre el conocimiento de los contenidos trabajados en la materia.

Bibliografía:

- Ardila, A., *Psicología de la percepción*, México, Trillas, 1980.
- Arieti, S., *La creatividad: la síntesis mágica*, México, FCE, 1976.
- Arnheim, Rudolf, *Arte y percepción visual. Psicología del arte creador*, Madrid, Alianza, 1979.
- Arnheim, Rudolf, *Hacia una psicología del arte. Arte y entropía*, Madrid, Alianza, 1980.
- Bryson, Norman; Ann Holly, Michael, y Moxey, Keith (eds.), *Visual Theory. Painting and Interpretatio*, Oxford, Polity Press, 1991.

- Bryson, Norman; Ann Holly, Michael, y Moxey, Keith (eds.), *Visual Culture. Images and Interpretation*, Hannover-Londres, Wesleyan University Press, 1994.
- De Mause, Lloyd, *The New Psychohistory*, Nueva York, 1975.
- Dudek, S. y Marchand, P., "Artistic Style and Personality in Creative Painters", *Journal of Personality Assessment*, 47(2), 1983.
- Freud, Sigmund, *Psicoanálisis del arte*, Madrid, Alianza, 1970.
- Freud, Sigmund, "Un recuerdo infantil de Leonardo da Vinci", en *Obras completas*, Luis Ballesteros y de Torres (trad.), Tomo II, 3ª. Ed. Madrid, Biblioteca Nueva, 1910.
- Freud, Sigmund, "El Moisés de Miguel Ángel", en *Obras completas*, Luis Ballesteros y de Torres (trad.), Tomo II, 3ª. Ed. Madrid, Biblioteca Nueva, 1914.
- Frisby, John P., *Del ojo a la visión. Ilusión, cerebro y mente*, Madrid, Alianza, 1987.
- Gedo, J.E., *Portrait of the Artist. Psychoanalysis of Creativity and Its Vicissitudes*, London, The Analytic Press, 1983.
- Gombrich, Ernst H., *Freud y la psicología del arte. Estilo, forma y estructura a la luz del psicoanálisis*, Barcelona, Barral, 1971.
- Gombrich, Ernst H., *Arte e ilusión. Estudio sobre la psicología de la representación pictórica*, Madrid, Debate, 1998.
- Gombrich, Ernst H., *El sentido del orden. Estudio sobre la psicología de las artes decorativas*, Barcelona, Gustavo Gili, 1980.
- Gombrich, Ernst H., *La imagen y el ojo. Nuevos estudios sobre la psicología de la representación pictórica*, Madrid, Alianza, 1987.
- Gombrich, Ernst, H., Hochberg, J., y Black, M., *Arte, percepción y realidad*, Barcelona-Buenos Aires, Paidós, 1983.
- Gramajo, N., "Psicoanálisis y creación. Una metapsicología de la creación", *Cuadernos de Psicoanálisis*, México, APM, 1984.
- Greenacre, P., *La infancia del artista. Estudio psicoanalítico sobre la actividad creadora*, México, Pax, 1947.
- Grinberg, L. y Paniagua, C., "The Attraction of Leonardo da Vinci", *The Int. Rev. Psycho-anal*, London, 1991.
- Hallman, J.R., "Condiciones necesarias y suficientes de la creatividad", *Journal of Humanistic Psychology*, 1963.
- Hilgard, E y Atkinson, "Picasso and the painter Model Theme: Múltiple Identifications and Creative Transformations of Aggressive Conflicts", *The Int. Rev. Psycho-anal*, London, 1975.
- Kris, Ernst, *Psicoanálisis del arte y del artista*, Buenos Aires, Paidós, 1964.
- Lorda, Joaquín, *Gombrich: una teoría del arte*, Barcelona, 1991.
- Pirenne, Maurice H., *Percezione visiva. Ottica, pittura e fotografia*, Padua, F. Muzzio, 1991.
- Revilla, Federico, *Quince cuestiones de la historia psico-social del arte*, Barcelona, RM, 1978.
- Rock, Irvin, *La percepción*, Barcelona, Labor, 1985.
- Schneider, Adams, Laurie, *Arte y psicoanálisis*, Madrid, 1995.
- Stannard, David E., *Shrinking History: On Freud and the Failure of Psychohistory*, Nueva York,-Oxford, Oxford University Press, 1980

Stannard, David E., *Vision and Visuality*, Hal Foster ed., Seattle, Bay Press, 1988.
Tavira, Federico de, *Introducción al psicoanálisis del arte. Sobre la fecundidad psíquica*, México, Plaza y Valdés eds., 1996.

Nombre de la materia: Arte y educación

Tipo: Curso **Área:** Específica **Horas:** 3 teóricas

Créditos: 6

Perfil: 2.3

Clave: HTAE07-06

Justificación:

La creación de espacios de reflexión interdisciplinarios se hace indispensable en la comprensión actual del arte es preciso reconocer la urgente necesidad de reflexionar sobre la actividad docente, los procesos de enseñanza aprendizaje y particularmente las estrategias pedagógicas y metodologías de aplicación de enseñanza para y con las artes a fin de permitir una mayor trascendencia en el proceso educativo artístico y una reflexión sobre alcances y límites en ese proceso en el contexto de la práctica cotidiana, ya sea académica escolarizada, de taller o bien en la propia acción de visualización, construcción y comprensión del acto plástico.

Se hace necesario abrir a los estudiantes de artes caminos alternativos para su práctica profesional siendo la docencia una actividad muy socorrida pero que normalmente se ha ejercido sin conocimiento de causa y sin herramientas disciplinarias adecuadas, por ello se propone esta asignatura que espera introducir al interesado a la práctica pedagógica

Descripción:

Se estudiarán aspectos relativos a la educación artística tomando en cuenta la relación entre ambas disciplinas de manera integral. Se parte de la premisa de que gracias a la educación artística el individuo encuentra formas de construcción y organización de conocimientos, y delimitación de valores, a través del arte. De igual manera se subraya el papel que las artes pueden desempeñar en la enseñanza de currículos alternos empleándolo como herramienta. Se revisarán diferentes modelos de enseñanza de las artes y el lugar que éstos han ocupado en diferentes momentos históricos, y se distinguirán los usos y terrenos donde el arte puede ser empleado en distintos procesos de enseñanza-aprendizaje.

Propósito:

Que los alumnos sean capaces de articular propuestas de enseñanza y aprendizaje desde la reflexión, revisión histórica, y didáctica aportando elementos para la construcción de prácticas pedagógicas en torno a las artes.

Competencias:

1. Enseñar artes en grupos particulares y con fines de fomento a la expresividad y desarrollo humano.
2. Entender las dificultades planteadas a la enseñanza, por la emergencia de nuevos soportes y discursos artísticos frente a la academia tradicional
3. Conocer técnicas didácticas específicas para la enseñanza de las artes y aplicar estas mismas en contextos de enseñanza.
4. Utilizar el arte como un instrumento de mediación entre el individuo y diferentes tipos de conocimiento aprovechándolo para la enseñanza y el aprendizaje de otras formas de conocimiento y de saberes en distintas disciplinas.

Contenidos:

1. ¿Por qué el arte puede ser una herramienta?
  - a. Revisión histórica de algunas de las problemáticas de construcción de discursos didácticos en torno al arte, tanto para su producción como para su goce e interpretación
2. Conceptos fundamentales de pedagogía
  - a. Reconocimiento de diferentes modelos pedagógicos y de enseñanza destacando sus principios y metodologías.
  - b. Revisión directa de modelos de educación artística que se están aplicando en la actualidad
3. Arte y Didáctica
  - a. Estrategias didácticas para la enseñanza de las artes
  - b. Metodologías pedagógicas desde la práctica artística aplicadas en otras disciplinas,
4. Contextos de la educación artística
  - a. Museos y educación
  - b. Grupos Vulnerables
  - c. Arte en comunidades

Formato de evaluación:

1. Proyectos de intervención didáctica específica
2. Análisis de casos
3. Reportes de prácticas
4. Desarrollo de productos
5. Examen escrito

Bibliografía: