

Licenciatura en Artes PE 2014

ANEXO 2

Cartas Programáticas

Ciclo Básico y Ciclo Específico

Nota: Los contenidos de estas CP se actualizarán semestralmente a través de la planeación y deberá ser aprobada por CT.

ÍNDICE

CICLO BÁSICO

1. CICLO BÁSICO / EJE PRÁCTICO

MATERIA	PÁGINA
Bases de cómputo, plasta y vectores	10
Composición	15
Dibujo básico	17
Dibujo creativo	19
Dibujo técnico	21
Diseño y diagramación	23
Encuadre, plano y foco	27
Estampa	29
Figura humana	31
Forma y color	33
Iluminación artificial y registro	35
Imagen analógica y digital	38
Imagen digital y formato	41
Imagen dinámica	44
Imagen fija e imagen en movimiento	47
Maquetas y escenografía a escala	51
Materiales, texturas y superficies	54
Monotipo y collage	57
Principios de fotografía	59
Principios de modelado y moldes	61

2. CICLO BÁSICO / EJE TEÓRICO

MATERIA	PÁGINA
Análisis de la imagen	64
Cultura visual	67
Géneros y temas del Arte	71
Historia del Arte Antiguo y Medieval	74
Historia del Arte Contemporáneo	77
Historia del Arte de la Era Moderna	80
Historia del Arte moderno: las vanguardias	83
Pensamiento filosófico y Arte	86

3. CICLO BÁSICO / EJE VINCULACIÓN

MATERIA	PÁGINA
Arte y diversidad cultural en América Latina	89
Arte y subjetividad	92
Arte, ciencia y tecnología	95
Historia del arte mexicano contemporáneo	97
Idioma	100
Idioma	102
Idioma	104
Idioma	106
Introducción a las narrativas visuales	108
Investigación y teorías del conocimiento	111
Lectura y escritura	115
Redacción y técnicas de investigación	118

CICLO ESPECÍFICO

4. CICLO ESPECÍFICO / EJE PRÁCTICO / ÁREA CREACIÓN ARTÍSTICA

MATERIA	PÁGINA
Dibujo con modelo	121
Composición	123
Esquemas	124
Proyectos de dibujo	126
Principios concretos de la pintura (5to semestre)	128
Gramática de la pintura	130
Forma y contenido	132
Proyectos pictóricos	134
Modelado directo y moldes	136
Técnicas escultóricas básicas	138
Volumen y espacio	140
Proyectos escultóricos	142
Gráfica tradicional	144
Gráfica experimental	146
Gráfica contemporánea	148
Proyectos gráficos	150

5. CICLO ESPECÍFICO / EJE PRÁCTICO / ÁREA CINE DOCUMENTAL

MATERIA	PÁGINA
Idea y desarrollo de proyecto	152
Carpeta y reproducción de proyecto	154
Producción de proyecto	156
Difusión y distribución documental	158
Fotografía analógica	159
Fotografía digital en movimiento	161
Iluminación y colorimetría	164
Formatos de grabación y de salida en imagen	167
Diseño de Sonido	170
Sonido en locación	172
Musicalización y efectos sonoros	174
Formatos de grabación y de salida en audio	176
Escritura documental	178
Edición	180
Postproducción-1	182
Postproducción-2	184

6. CICLO ESPECÍFICO / EJE PRÁCTICO / ÁREA NUEVOS MEDIOS

MATERIA	PÁGINA
Narrativa fotográfica	187
Salidas de la imagen fotográfica	189
Nuevos dispositivos para la fotografía	191
Proyectos fotográficos	193
Narrativa cinematográfica	195
Salidas de la imagen cinematográfica	197
Nuevos dispositivos para video	199
Proyectos cinematográficos	202
Sonido digital	204
Diseño y producción sonora	206
Arte sonoro	208
Proyectos sonoros	210
Hipertextualidad	212
Interactividad	214
Interfaces y sensores	216
Proyectos interactivos	218

7. CICLO ESPECÍFICO / EJE PRÁCTICO / ÁREA DE TEORÍA, CURADURÍA Y GESTIÓN DEL ARTE

MATERIA	PÁGINA
Técnicas de expresión y redacción artística	220
Análisis y producción de las narrativas artísticas	222
Los grandes temas del arte y su análisis	224
Creación de proyectos personales de investigación y crítica de arte	226
Prácticas y estrategias museográficas	228
Conservación preventiva de la obra artística	230
Prácticas curatoriales	232
Desarrollo de proyectos virtuales	234
Estrategias y marketing	236
Coleccionismo y mercado del arte	238
Gestión y administración de proyectos artísticos	240
Elaboración de proyectos artísticos para instituciones e industrias creativas	242
Registro y conservación preventiva del patrimonio artístico	244
Diseño y redacción de proyectos sobre patrimonio para instituciones culturales	246
Estrategias sobre acción cultural, didáctica y marketing	248
Espectáculos sobre patrimonio	250

8. CICLO ESPECÍFICO / EJE TEÓRICO / ÁREA DE CREACIÓN ARTÍSTICA

MATERIA	PÁGINA
Historia del arte moderno y contemporáneo	252
Perspectivas plásticas y visuales en el arte actual	254
Forma, materia y espacio en el arte actual	256
Arte en el Siglo XXI	259
Visión y visualidad	261
Estética actual	263
Arte y teoría	265
Prácticas museográficas y curatoriales	268

9. CICLO ESPECÍFICO / EJE TEÓRICO / ÁREA DE CINE DOCUMENTAL

MATERIA	PÁGINA
Historia y cine documental	270
Historia de la fotografía y del cine documental en México	272
Cine documental de arte, de autor y experimental	275
Tendencias del documental contemporáneo	276
Conceptos del cine documental	277
Teorías del montaje	279
Ética y documental	281
Nuevas tendencias en teoría del montaje	283

9. CICLO ESPECÍFICO / EJE TEÓRICO / ÁREA DE NUEVOS MEDIOS

MATERIA	PÁGINA
Fotografía contemporánea	285
Videoarte	287
Arte e interactividad	290
Arte, ciencia y nuevos medios	294
Análisis de la imagen en los nuevos medios	298
Lenguaje de los nuevos medios	303
Estética de los nuevos medios	307
Prácticas curatoriales y museográficas para los nuevos medios	310

10. CICLO ESPECÍFICO / EJE TEÓRICO / ÁREA DE TEORÍA, CURADURÍA Y GESTIÓN DEL ARTE

MATERIA	PÁGINA
Historiografía artística	313
Teoría y desarrollo de la museografía	315
El arte desde 1960 hasta la actualidad	317
Conceptualización del patrimonio artístico	319
Estética y crítica del arte	321
Teoría y desarrollo de la curaduría	323
Características y problemáticas del arte de los siglos XX y XXI	325
Normativa y políticas públicas sobre patrimonio	327

Bases de cómputo, plasta y vectores Clave: CBP01N-04

Ciclo: Básico **Eje:** Práctico

Créditos: 4 **Horas:** 4

Perfil académico: Conocimiento general y práctica docente en la creación gráfica y la creación gráfica digital.

Justificación:

El objetivo de este curso es entrenar las habilidades para trabajar con herramientas precisas que permitan poder crear gráficos, ilustraciones e imágenes de excelente calidad así como lograr que los elementos gráficos transmitan un mensaje de forma efectiva conociendo los diferentes recursos gráficos para que el resultado final sea exitoso.

Descripción:

Aplicar aspectos del diseño grafico en ejercicios y proyectos concretos. Se le enseñará al alumno a crear dibujos vectoriales, desde formas simples a trazados más complejos. Aplicación de colores. Uso de degradados así como manipulación y optimización de imágenes-fotografías. Uso de texto. Utilización de los dos programas (Adobe Illustrator y Photoshop) como herramienta de apoyo el uno para el otro, exportación de documentos y preparación para la reproducción final de los trabajos para impresión o multimedia.

Propósitos:

Al término de la materia, el alumno será capaz de:

- Manejar eficientemente los instrumentos de comunicación y herramientas de expresión gráfica bidimensional. (Illustrator, PhotoShop, InDesign)
- Manejar la información necesaria y pertinente para el desarrollo de composiciones gráficas
- Sabrá involucrarse y dar solución a procesos de comunicación gráfica

Competencias:

- El alumno se desempeñará en el mundo de la comunicación visual y la producción gráfica. concibiendo, diseñando y realizando imágenes.
- Diseñará, producirá y gestionará proyectos de comunicación visual.
- Aprenderá el manejo de programas de diseño, específicamente Adobe Illustrator y Photoshop.

Contenidos propuestos:

I. PLATAFORMAS

- Presentación plataforma MAC
- Diferencias entre plataforma MAC y PC
- Usos y aspectos básicos del trabajo digital en el proceso creativo

II. DEFINICIÓN DE VECTOR

- Composición matemática
- ¿Porqué no se “píxelean” los vectores?
- Uso y manejo de curvas
- Uso de vectores y transformación gráfica
- Tipografías (fuentes, familias)
- Uso Tipográfico en el diseño (5 “do’s” / 5 “dones”)
- Teoría del color (Pantones / tintas directas)

III. DEFINICIÓN DE PLASTA

- Los píxeles
- Resolución (dpi’s)
- Teoría del color (digital y de pigmento / profundidad de bits / calibración de color / dif. entre lo que se ve y lo que se reproduce / puntos / tramado)
- Uso de plastas
- Uso de mapas de bits

IV. PLICACIONES DIGITALES

- Dibujo Vectorial ¿Qué es?
 - Algunos atajos útiles y comunes
 - Herramientas de selección
 - Formas y objetos básicos
 - Círculos, cuadrados, rectángulos, estrellas, polígonos, líneas, curvas, espirales, retículas.
 - Aplicación de color y calidad de línea
 - Visualización de elementos
 - Reglas, grid, líneas guía y unidades
 - Plantillas
- Trazo vectorial con plumilla
 - Líneas rectas

- Líneas curvas
- Trazos con cambio de dirección
- Trazos mixtos
- Edición de nodos
- Tips para trazos de curvas
- Simplificación de Nodos
 - Ajuste del trazo
 - Organización de elementos
 - Movimiento, alineación, agrupar, bloquear, selección precisa
 - Herramientas de Transformación
 - Escala, giro, espejo, distorsión, transformación libre
- Generar y aplicar el color
 - Colores directos y process
 - Color
 - Swatches
 - Sólidos
 - Pantone
 - Aplicación de degradados
 - Patrones
 - Transparencias
- Manejo de texto
 - Trabajo con tipografía
 - Opciones de texto y párrafo
 - Texto dentro de un envoltorio
 - Texto sobre un path
 - Convertir texto a curvas
 - Deformación de texto
- Administración de capas (Layers)
- Importación y exportación de archivos

V. APLICACIONES DE MAPAS DE BITS

- Descripción del área de trabajo
 - Barra de menú principal
 - Barra de opciones de las herramientas
 - Barra de Herramientas

- Trabajo básico de imágenes
 - Naturaleza de un archivo PSD (Photoshop)
 - Modos de color
 - Creación de archivos y formatos de imagen
 - Modificaciones de tamaño del archivo
 - Transformaciones (escala, rotación, distorsión, etc.)
- Selecciones
 - Selecciones primitivas
 - Selecciones a mano alzada
 - Selección por tolerancia de color
- Capas
 - Tipos de capas (imagen, texto, ajuste, relleno y forma)
 - Trabajo básico con capas

VI. COMBINACIÓN DE MAPAS DE BITS Y VECTORES

- Formatos fuente (.ai / .psd)
- Formatos para impresión (PDF / JPG / TIFF)
- Formatos digitales (GIF / JPG)
- Diagramación
- Layout
- Preparación de archivos para reproducción

Formato de Evaluación:

- 10% asistencia (Puntualidad, trabajo y permanencia)
- 20% Trabajo en clase (participación activa y atenta)
- 20% Tareas% (Puntualidad, calidad de acuerdo al grado, cumplimiento de objetivos, creatividad, originalidad, avance)
- 20% Desarrollo de proyectos (Puntualidad, metodología, tecnología, creatividad)
- 15 % Examen escrito (Correcta realización con base en la teoría)
- 15% Exposición frente a grupo (Puntualidad, trabajo en equipo, socialización, claridad, ortografía, fundamentación teórica)

Bibliografía básica y complementaria:

Bonsiepe, Giu. Del objeto a la interfase - mutaciones de diseño. Buenos Aires: Ediciones Infinito, 1997.

Fuenmayor, Elena. Ratón, Ratón...; introducción al diseño gráfico asistido por ordenador. Barcelona, Gustavo Gili, 1996.

Hoffman donald D. Inteligencia visual. Barcelona, Paidos, 2000.

Mijksenaar, Paul. Diseño de la información. México, Gustavo Gili, 2001.

Orihuela, José Luis y María Luisa Santos. Introducción al Diseño Digital. Concepción y desarrollo de proyectos de comunicación interactiva. Madrid, Anaya Multimedia, 1999.

Studio 7.5. Colores digitales para internet y otros medios de comunicación. Index Book. Barcelona, 2003.

Autor del programa y fecha:

Ina Larrauri Cervantes

Agosto del 2011.

Composición Clave: CBP02N-04

Ciclo: Básico **Eje:** Práctico

Créditos: 4 **Horas:** 4

Perfil académico: Conocimiento general y práctica docente en el dibujo a Mano Alzada.

Justificación:

Es muy importante entender el rectángulo en blanco que propone la tradición occidental para formar y construir imágenes como un espacio “virtual” que pretende mostrar al espectador un mundo imaginario. Contruir ese espacio requiere que podamos manejar las convenciones básicas de esta tradición como sería usar el dibujo, la perspectiva y otras formas de composición más contemporáneas y el uso de los valores para estructurar el ritmo y la atmósfera de nuestra imagen.

Descripción:

Los alumnos tendrán que explorar el rectángulo tradicional para que vean las maneras en que se estructura.

Se trabajara con la líneas: contornos ciegos, ejercicios de organización del espacio y uso del contraste.

Entender y aplicar la perspectiva a través de trazar un cubo imaginario. Experimentar con otras maneras de manejo del espacio como la vista múltiple, la perspectiva exagerada, la fragmentación, entre otras.

Usar los valores(en blanco y negro) como herramienta para estructurar la imagen dentro del rectángulo.

Propósitos:

Juntar la geometría silenciosa de la composición con la construcción de imágenes y narrativas.

Competencias:

Conocer la tradición del rectángulo como base de la composición y manejar tanto la perspectiva como construcciones más experimentales.

Usar la línea y el dibujo como herramientas que son parte de la estructura de la representación bidimensional.

Lograr una cierta libertad para experimentar dentro de la composición tradicional.

Bibliografía

ARNHEIM Rudolph, *Arte y la percepción visual psicológica del ojo creador*, Nueva versión, Alianza Editorial, Madrid, 2001

DONDIS D.A., *La sintaxis de la imagen*, GG Diseño, México, D.F. 1973

SALE Teel y Claudia Betti, *Drawing a contemporary approach*, Thomson Wadsworth, Estados Unidos, 2004

Autor del programa y fecha:

Mtra. María Cecilia Vázquez Gutiérrez

Mtra. Margarita Rosa, *Magali*, Lara Zavala

Junio 2011

Dibujo básico Clave: CBP03N-04

Ciclo: Básico **Eje:** Práctico

Créditos: 4 **Horas:** 4

Perfil académico: Conocimiento general y práctica docente en el dibujo a Mano Alzada.

Justificación:

Para adquirir unas habilidades en el manejo elemental de las herramientas adecuadas a través de la vista, la mano y el pensamiento, a través series de ejercicios.

Descripción:

Después de haber revisado el manejo elemental de las herramientas del dibujo (lápices y soportes) progresando en ejercicios de los diferentes tipos de líneas, creando una serie de composiciones (márgenes) a partir de la observación de una realidad tangible, en el manejo preciso (limpieza y precisión) de los medios secos y húmedos del dibujo.

Propósitos:

Alcanzaremos y tendremos éxito en la práctica de composiciones sencillas (márgenes, ejes, planos y fondos) para transportar lo tridimensional del objeto y del espacio a lo bidimensional del plano, del plano de la hoja.

Competencias:

- Conocimiento general del Trazo y del Dibujo a través Historia del Arte, siendo el dibujo el lenguaje universal.
- Correcto manejo y uso de las herramientas y de los soportes básicos del dibujo, tanto en medio seco como húmedo.
- Habilidad en el trazo de la composición, trabajo de observación, composiciones y trazos en actividades grupales.

Contenidos propuestos:

Dibujo de Observación a mano alzada.

Apuntes, bocetos (esbozos) y dibujos formales.

Manejo de la línea, claroscuros y volúmenes.

Habilidad en la perspectiva intuitiva de 1, 2 y 3 puntos de fuga.

Formato de Evaluación:

Evaluación mensual de los trabajos, tomando en cuenta la presentación y la limpieza.

Evaluación final individual en función del grado de progreso, puntualidad, asistencia, comportamiento y capacidad de concentración.

Bibliografía básica y complementaria

PARRAMÓN, José María: 1994. *Curso completo de pintura y dibujo*. Tercera edición. Tomo 1. Barcelona. Parramón Ediciones S.A.

Autores del programa y fecha:

Mtro. Enrique Humberto Cattaneo y Cramer,

Mtro. Philippe G. R. Roland Bonenfant.

Junio de 2011.

Dibujo Creativo Clave: CBP04P-04

Ciclo: Básico **Eje:** Práctico

Créditos: 4 **Horas:** 4

Perfil académico: Conocimiento general y práctica docente en el dibujo a Mano Alzada.

Justificación:

Sobre las bases y el dominio de los Dibujos Básico, Técnico y de Figura Humana, la diversificación nos conduce hacia series de composiciones y de creaciones propias.

Descripción:

Sobre las bases de un proyecto general contemplando Figura Humana, Perspectiva y Paisaje (etc.) por medios secos y húmedos, utilizando diferentes soportes y herramientas, nos enfocaremos en la producción de una serie secuencial temática de cinco (5) hasta diez (10) presentando un diálogo gráfico entre sí.

Propósitos:

A partir de propuestas y proyectos emitidos por bocetos de formato pequeño alcanzaremos a proyectar una Producción Gráfica de calidad, de dibujos de buen formato completamente terminados.

Competencias:

- Capacidad para analizar el Dibujo hoy en día, en el mundo contemporáneo.
- Facilidad de Elección de los Soportes y Herramientas en función de un proyecto determinado.
- Determinar la importancia del Dibujo para el ingreso a Áreas y Medios Específicos de esta Licenciatura.
- Utilidad en el Campo de Práctica Profesional.

Contenidos propuestos:

Composición de la imagen: Línea, Encuadre y Retícula.

Integración de Tipografía.

Uso del Color e intervención de la Fotografía como elemento de apoyo gráfico.

Formato de Evaluación:

Evaluación mensual de los trabajos, tomando en cuenta la presentación y la limpieza.

Evaluación final individual en función del grado de progreso, puntualidad, asistencia, comportamiento y capacidad de concentración.

Evaluación global del conjunto de piezas, de obras presentadas por grupo - clase.

Bibliografía básica y complementaria

FIORE, Gaspar de.: 1984. *Curso de dibujo*. Barcelona. Ediciones Orbis.

Autores del programa y fecha:

Mtro. Enrique Humberto Cattaneo y Cramer,

Mtro. Philippe G. R. Roland Bonenfant.

Junio de 2011.

Dibujo técnico Clave: CBP05P-04

Ciclo: Básico **Eje:** Práctico

Créditos: 4 **Horas:** 4

Perfil académico: Conocimiento general y manejo de Geometría Descriptiva: Proyecciones Isométricas, Axonométricas, Ortogonales y Cónicas.

Justificación:

La representación objetiva, el Dibujo Científico es la práctica del trazo con limpieza y precisión, razonando sin admitir nada que no haya sido demostrado por construcciones, movilizándolo el espíritu en la resolución de problemas de manera tan poco mecánica como sea posible.

Descripción:

Después de haber revisado los elementos de Construcciones Geométricas en el Plano, con limpieza y precisión seremos capaces de proyectar y dibujar estos elementos en el espacio según los modos de las perspectivas y proyecciones Isométricas, Axonométricas, Ortogonales y Cónicas.

Propósitos:

Tendremos éxito si alcanzamos, en la práctica de Perspectiva Lineal con Medidas (proyecciones cónicas), la correcta puesta en práctica de las Proyecciones Ortogonales: Método del Triángulo Rectángulo, Giros, Doblamiento y Cambios de Plano.

Competencias:

- Conocimiento y manejo de las herramientas del dibujo, lápiz, compás y escuadras.
- Trazar el rectángulo en la hoja.
- Dibujar mapas, planes, bocetos y representaciones objetivas del entorno a partir de lo tridimensional hacia lo bidimensional de la hoja.
- Ver en el espacio, estructurarlo, trazar, modelar, moldear y esculpir dibujando.
- Un trazo definido en la movilización del espíritu para la resolución de problemas de manera tan poco mecánica como sea posible, en la búsqueda de la solución más directa y efectiva, con limpieza y precisión.

- Trazo limpio y calibrado a tinta con regla y pistola.

Contenidos propuestos:

Construcciones Geométricas. Proyecciones Isométricas, Axonométricas, Ortogonales y Cónicas.

Formato de Evaluación:

Semanal, progresiva y continua: por la entrega de láminas y trazos.

Evaluación final por el cúmulo de trabajos con limpieza y precisión.

Dos exámenes de pruebas teórica y práctica pueden ser requeridos en

Proyecciones de Volúmenes Geométricos:

Una lámina de Proyecciones Ortogonales (2 horas);

Una lámina de Proyecciones Cónicas (Perspectiva con Medidas, 2 horas).

Bibliografía básica y complementaria (con un máximo de cinco)

Calderón Barquín Francisco José, *Dibujo técnico industrial*, 2 tomos, Editorial Porrúa, México, 1983, 388 páginas.

Miguel De La Torre Carbo, *Perspectiva geométrica*, UNAM, México, 1982, 200 páginas.

Autor del programa y fecha:

Mtro. Philippe G. R. Roland Bonenfant

15 de Mayo de 2011.

Diseño y diagramación Clave: CBP06N-04

Ciclo: Básico **Eje:** Práctico

Créditos: 4 **Horas:** 4

Perfil académico: Experiencia en Diseño Gráfico, Diseño Industrial, Artes plásticas, Artes visuales

Justificación:

Todo producto gráfico, ya sea un libro, un folleto, un cartel, un empaque, un sitio web, entre otros, debe contar con una estructura visual diagramada sobre la cual se puedan asentar los elementos que lo conforman de manera que realice su función de modo correcto y que presente una estética adecuada a la lectura de sus elementos.

Descripción:

La función del diseño es comunicar un mensaje acerca de un producto, una idea, una imagen o una empresa. El problema al que se enfrenta el diseñador es cómo elegir la combinación adecuada de elementos a fin de que el mensaje se transmita de modo original y eficaz. El uso de retículas que permitan la correcta diagramación de los elementos de un diseño bidimensional o tridimensional permite que la comunicación con el espectador o usuario del producto sea adecuada y que éste reciba la información necesaria para que interprete y perciba la obra o utilice el producto.

Propósitos:

Al término de la materia, el alumno será capaz de:

- Reconocer las distintas formas de retículas y sus usos
- identificar las retículas más apropiadas a los diferentes tipos de diseño bidimensional y tridimensional
- Manejar el concepto de diagramación, su valor y sus formas de aplicación en el Diseño Gráfico.
- Diagramar y diseñar páginas, trabajar con textos, tipografías y colores para la confección de revistas, libros, folletos , carteles y empaques.

- Jerarquizar, establecer grados de valor o importancia de cada elemento que conforme el material de comunicación.
- Sabrá involucrarse y dar solución a procesos de comunicación gráfica.
- Aplicar aspectos básicos del diseño gráfico y de la diagramación tanto prácticos como teóricos.
- Manejar los conceptos básicos del uso de retículas y su justificación para sustentar la presentación de sus productos u obra

Competencias:

- capacidad de manejo de los diferentes tipos de retícula
- capacidad de aplicación de los diferentes tipos de diagramación
- habilidad en el manejo de tipografía en el plano
- habilidad del uso del color en diseños complejos
- capacidad de generar productos de diseño asertivos
- capacidad de generar obra de arte aplicada

Contenidos propuestos:

I) LA DIAGRAMACIÓN

¿Qué es?

Un poco de historia

Proporción áurea

II) LA TIPOGRAFÍA

Clasificación General

Significado de los tipos

¿Cómo escoger un tipo?

Tipo y fuente

Otras especificaciones

III) EL COLOR

¿Cómo aplicar el color?

El plano denotativo

El significado del color

Funcionalidad del color

IV) LA COMPOSICIÓN

Verticalidad y horizontalidad

La tensión

Tensión y equilibrio

La jerarquización

El ritmo

Las técnicas visuales

V) ELEMENTOS DE DIAGRAMACIÓN

Armonía: función y forma

Estructura

Los elementos

Cuadrícula, plantilla, rejilla

Elementos de la diagramación

Unidad del todo y las partes

El logotipo

Formato de Evaluación:

1. Puntualidad en clase para crear responsabilidad.
2. Puntualidad en la entrega de los ejercicios para crear compromiso.
3. Participación individual y colectiva en clase como introducción al mundo laboral real.
4. Calidad y limpieza del trabajo para que el alumno al finalizar el curso cuente con un producto de excelente calidad integrado a una carpeta de trabajos.
5. Entrega de trabajos de investigación para crear inquietud en el alumno.
6. Entrega de un proyecto personal al final del semestre para medir el nivel de aprendizaje.
7. Presentación de proyectos en grupo al final del semestre para crear debates y reflexiones sobre los mismos.

Bibliografía básica y complementaria

Wong, Wucius. "Principios del diseño en color", Editorial Gustavo Gili, SA, Barcelona 1990.

Samara, Timothy. "Diseñar con y sin retícula". Editorial Gustavo Gili.

Elam, Kimberly. "Sistemas reticulares. Principios para organizar la tipografía". Editorial Gustavo Gili.

Frutiger, Adrian. "El libro de la tipografía". Editorial Gustavo Gili.

Wong, Wucius. "Fundamentos del diseño". Editorial Gustavo Gili.

Samara, Timothy. "Los elementos del diseño. Manual de estilo para diseñadores gráficos".
Editorial Gustavo Gili.

Autor del programa y fecha:

D. G. Ina Larrauri Cervantes

8 de junio del 2011

Encuadre, plano y foco Clave: CBP07P-04

Ciclo: Básico Eje: Práctico

Créditos: 4 Horas: 4

Perfil académico: Experiencia en fotografía, manejo de conceptos fotográficos aplicables a fotografía fija y en movimiento. Experiencia docente en éste campo del conocimiento. Manejo de encuadres, planos y enfoques.

Justificación:

En éste segundo semestre, el alumno tendrá su primera aproximación a la cámara como herramienta.

Podrá iniciar una práctica fotográfica básica, guiada por los conceptos de encuadre, planos y foco.

Entenderá la versatilidad del medio y experimentará resultados en éste campo.

Establecerá en su incipiente quehacer fotográfico, las bases esenciales de la fotografía.

Descripción:

Los alumnos realizarán proyectos asistidos, paralelos a la teoría respectiva, donde entenderán los mecanismos técnicos para resolver los temas mencionados.

Entenderán y empezarán a familiarizarse con los elementos básicos de la composición fotográfica

Propósitos:

Al terminar el semestre, el alumno será capaz de:

- Transitar de la tri-dimensionalidad a la bi-dimensionalidad.
- Entender el encuadre como una edición de la realidad.
- Aprender a mirar a través del visor de la cámara y a manejar la composición en términos de regla áurea.
- Manejar distintas ópticas conociendo sus características.
- Valerse de las herramientas necesarias para el control de la imagen.
- Conocer y revisar ejemplos históricos de cómo la fotografía de 35 mm. cambió la estética visual imperante.

Competencias:

El alumno desarrollará:

- Habilidades para iniciar los fundamentos en su quehacer y decir artístico.
- La capacidad de tomar decisiones técnicas apropiadas para obtener los resultados esperados.
- La solución óptica idónea para la resolución de una imagen específica.
- La capacidad de valerse de herramientas y accesorios básicos para solucionar problemas particulares.

Contenidos propuestos:

1. Introducción al uso de la cámara y óptica.
2. Introducción al uso del exposímetro.
3. Relación diafragma/velocidad.
4. Foco crítico.
5. Profundidad de campo.
6. Planos focales.
7. Propiedades de la luz.
8. Principios básicos de iluminación.

Formato de evaluación:

Evaluación final.	50%
Evaluación de actividades efectuadas en presencia del maestro	25%
Evaluación de tareas efectuadas fuera de clase	25%

Bibliografía básica y complementaria:

Gassan, Arnold. Handbook for Contemporary Photography.
Light Impressions.
Apuntes y notas aportados por el docente.

Autor del programa y fecha:

Lic. Carlos Somonte.
30 de Mayo del 2011.

Estampa Clave: CBP08N-04

Ciclo: Básico **Eje:** Práctico

Créditos: 4 **Horas:** 4

Perfil Académico: contar con los conocimientos y la experiencia necesarios y suficientes en la edición de estampas en diversas técnicas de impresión desde el diseño de proyectos, elaboración de matrices, pruebas de estado, impresión de las estampas hasta el terminado de los ejemplares así como bases firmes en la enseñanza de las mismas y dominio de estructuras pedagógicas actuales de enseñanza-aprendizaje.

Justificación:

El estudiante tendrá la oportunidad de observar y practicar los distintos medios de impresión esenciales de una forma básica en base a un proyecto de creación personal.

Descripción:

La manera de cómo se impartirá la materia será siguiendo cronológicamente la invención de las diversas técnicas de impresión esenciales. Primero, la xilografía o grabado en madera, en segundo lugar el huecograbado o grabado en metal, en tercer lugar la litografía o grabado en piedra y en cuarto lugar la serigrafía.

Cada una de estas técnicas de impresión tendrán una duración de 4 sesiones de 4 horas cada una, hasta alcanzar 16 horas de clase haciendo un total de 16 créditos.

Propósitos:

En cada una de estas cuatro técnicas de impresión, se elaboraran una serie de proyectos a manera de bocetos seleccionando el mas apropiado. Una vez aceptado el proyecto, se procederá a la elaboración de las matrices hasta las pruebas y la edición final que contará con un numero determinado de ejemplares.

Competencias:

Toda vez que el estudiante ha seleccionado un proyecto idóneo para ser realizado en las 4 técnicas de impresión esenciales, tendrá la capacidad de identificarlas entre si y saber cual

fue su origen y desarrollo que han tenido dentro de la historia de la humanidad, sabiendo la importancia que éstas han tenido.

A través de la practica constante de todos los pasos requeridos para la edición de una estampa, desarrollara habilidades manuales en el manejo de herramientas y materiales y equipo requeridos así como el funcionamiento de un taller de gráfica, adquiriendo un sentido de responsabilidad en el trabajo que es requerido para lograr una edición de grafica con sus conceptos de calidad y limpieza así como aspectos éticos y morales.

Cumplirá con las normas básicas necesarias al trabajar en equipo guardando orden y respeto para la comunidad.

Contenidos propuestos:

En relación a este punto se dará suma importancia al dominio del dibujo, la composición y creación, así como al manejo de equipos, herramientas y materiales para alcanzar los objetivos deseados en los términos antes mencionados

Formato de evaluación:

Cumplir con los trabajos programados para la elaboración de una edición gráfica que correspondan a un estudiante de artes que tenga la experiencia de haber cursado materias tales como dibujo básico , composición pictórica y principios de fotografía.

Cumplir con las cuatro ediciones con la calidad deseada de cada una del las técnicas vistas, y su actitud dentro y fuera del taller.

Bibliografía básica y complementaria

Ann – Vernon-Morris, Hebe D'arcy Hughes, *La Impersión Como Arte: Técnicas Tradicionales y Contemporáneas: Calcografía, Relieve, Litografía, Serigrafía; Monotipo*, Editorial Blume, 2010

Autor del programa y fecha:

Prof. Enrique Humberto Cattaneo y Cramer

mayo de 2011

Figura humana Clave: CBP09N-04

Ciclo: Básico **Eje:** Práctico

Créditos: 4 **Horas:** 4

Perfil académico: Conocimiento general y práctica docente en el dibujo a Mano Alzada.

Justificación:

Para adquirir destreza en el manejo de composiciones relativas a la línea y los acentos en el Dibujo de Naturaleza Humana.

Descripción:

A través de la observación y elección de los diferentes puntos de vista que representa un modelo, elaborar con diferentes técnicas, formatos y soportes, series de numerosos apuntes, bocetos y dibujos elaborados con proporción y limpieza.

Propósitos:

Llevaremos a cabo al Dibujo de Figura Humana en diferentes técnicas, que cuenten con Línea y Proporción, Centro de Gravedad y Claroscuro en general.

Competencias:

- Conocimiento General del tema fundamental de la creación artística en el área general de las Artes Plásticas y visuales, desde la arquitectura pasando por la danza y el teatro, hasta la ergonomía del Diseño.
- En cualquier Medio y con cualquier Técnica de Materiales, Dibujar.
- Dibujar Figuras con Proporciones requeridas utilizando Línea y Claroscuro con materiales secos, húmedos y oleosos.

Contenidos propuestos:

1. Elementos de Anatomía.
2. Estructuras Elementales y generales de Figura Humana, poses y movimientos.
3. Encuadre de Figura.
4. Estudios de las diversas partes del Cuerpo Humano: Retrato, Manos, y Pies entre otros.

Formato de evaluación:

Evaluación mensual de los trabajos, tomando en cuenta la presentación y la limpieza.

Evaluación final individual en función del grado de progreso, puntualidad, asistencia, comportamiento y capacidad de concentración.

Bibliografía básica y complementaria

RAYNES, John: 1999. *Curso completo para dibujar la figura humana*. Blume.

FIORE, Gaspar de.: 1984. *Curso de dibujo*. Barcelona. Ediciones Orbis.

GONZÁLEZ OJEDA, Diego: 1996. *La síntesis a partir del estudio de la anatomía humana y el desnudo. Tesis de licenciatura en artes plásticas*. UTPL.

LLOBERA, J.; OLTRA, R.: 1965. *Disegnare è facile*. Vol. 2. Edizioni AFHA. Italia.

MAIOTTI, Ettore: 1989. *Manual práctico del desnudo*. Traducción de Juan Godo i Costa. Barcelona. EDUNSA.

PARRAMÓN, José María: 1994. *Curso completo de pintura y dibujo*. Tercera edición. Tomo 1. Barcelona. Parramón Ediciones S.A.

Autores del programa y fecha:

Prof. Enrique Humberto Cattaneo y Cramer,

Mtro. Philippe G. R. Roland Bonenfant.

Junio de 2011.

Forma y color Clave: CBP10P-04

Ciclo: Básico **Eje:** Práctico

Créditos: 4 **Horas:** 4

Perfil Académico: Experiencia en el manejo de la forma y el color en sus diferentes perspectivas y usos. Experiencia docente a nivel de educación superior de al menos dos años.

Justificación:

Forma y color continúa con la enseñanza de las herramientas tradicionales para componer una imagen bidimensional a través de la relación entre forma, color, y sus relaciones en el plano.

Descripción:

A partir del uso de la retícula, los alumnos trabajarán con ritmos y perspectivas, usando el marco convencional como referencia. Partiendo de la configuración del plano dentro del marco, podremos enseñar diferentes maneras de incluir tiempos distintos, de superponer superficies o de trabajar con diferentes tipos de representación. El color sirve como sistema de valor que otorga equilibrio a la composición, y da sentido y significado a las diferentes formas que habitan un cuadro.

Propósitos:

Al pensar en la superficie bidimensional como un espacio virtual al que podemos manejar de distintas maneras, tendremos que familiarizarnos con la geometría implícita que existe en cualquier composición. Las formas y los colores serán nuestras herramientas para construir nuestra imagen y darle sentido. Los distintos tipos de forma (geométrica, orgánica, etc.), y sus relaciones con el color (incluyendo timbre, temperatura, valor, etc.) serán analizadas de manera teórico/práctica para entender sus alcances en cuanto a la construcción de significado.

Competencias:

- El alumno será capaz de entender la diferencia entre:
- Diferentes perspectivas, uso de la superficie como un plano o composiciones fragmentadas.
- Las gamas de color, contraste y formas de aplicar la pintura como elementos expresivos
- Ritmo, escala, tiempos
- Relaciones específicas entre forma y color

Bibliografía básica y complementaria (máximo cinco):

BERGER John, *Modos de ver*, Editorial Gustavo Gili, México 1998

BETTI Claudia and TEEL SALE, *Drawing, a contemporary approach*, Thompson Wadsworth, 2004, E.U.A

DONDIS D.A, *La sintaxis de la imagen*, G.Gilli Diseño, 2000, México

GAGE John, *Color y Cultura*, Editorial Siruela, España, 1993

ITTEN Johannes, *El Arte del Color*, Editorial Noriega

WONG Wucis, *Fundamentos del Diseño*, G.Gilli Diseño

ALBERS, JOSEPH, *La interacción del color*. Alianza Editorial, 2003

Formato de evaluación:

Evaluación mensual de los trabajos, tomando en cuenta la presentación y la limpieza.

Evaluación final individual en función del grado de progreso, puntualidad, asistencia, comportamiento y capacidad de concentración.

Autores y fecha del programa:

Mtra. María Cecilia Vázquez Gutiérrez

Mtra. Margarita Rosa, *Magali*, Lara Zavala

Junio 2011

Iluminación artificial y registro Clave: CPP11P-04

Ciclo: Básico **Eje:** Práctico

Créditos: 4 **Horas:** 4

Perfil Académico: Artista con experiencia en el manejo y uso de la iluminación y el registro del proceso artístico. Mínimo dos años de experiencia en docencia en nivel superior y experiencia en el uso de la luz y su relación con la obra artística.

Justificación:

Por más que cambien los contextos que definen el arte de un momento a otro, la luz es un elemento constitutivo de la obra, un medio para percibirla y un instrumento para registrarla y/o documentarla. El curso tiene la finalidad de que se desarrolle en el estudiante una sensibilidad que le permita considerar a la luz como un elemento dentro de su producción, tanto como agente físico como de percepción de las características expresivas y simbólicas de la obra. También es importante que considere a la luz como un elemento determinante de la obra, independientemente de la disciplina artística a la que se decida enfocar en el futuro.

Descripción:

El curso está diseñado para que el alumno, a través de ejercicios que gradualmente van aumentando su grado de complejidad, entienda, valore, discrimine, analice, experimente y comprenda la importancia de la luz en el proceso de configuración de la obra. Así como también las diferentes conceptos del significado la luz en la obra.

Propósitos:

Conocer y llevar a la práctica las diferentes posibilidades que ofrece la luz dentro de un proceso de elaboración de la obra, tanto desde el punto de vista sensible como simbólico. Por otro lado, también es importante que el alumno perciba y aprenda a observar y mirar las diferentes maneras de cómo se manifiesta la luz y cómo ésta ilumina los objetos en el espacio.

Competencias:

1. Saber reconocer la importancia de luz como uno de los principales elementos constructivos de la obra.
2. Aprender a diferenciar, reconocer y aplicar las diferentes características de la luz tanto física, perceptual como simbólicamente.
3. Saber reconocer la importancia de la luz como un elemento determinante en la apreciación del espacio bi y tridimensional.
4. Saber reconocer la importancia de la luz en la creación de las diferentes cargas emocionales y poéticas de las narrativas visuales.
5. Habilidad de utilizar la luz como iluminación para resaltar las apariencias de las formas y texturas tridimensionales en la proyección bidimensional.
6. Habilidad de realizar los registros fotográficos y del video de los recorridos por los espacios y formas tridimensionales, resaltando su presencia volumétrica con una adecuada iluminación.

Contenidos propuestos:

1. Breve revisión histórica del empleo de la luz en el arte .
2. Características físicas básicas de la luz:
 - 2.1. La luz emitida.
 - 2.2. La luz como color.
 - 2.3. La luz como espacio.
 - 2.4. Luz y forma.
3. Percepción y luz:
 - 3.1. Óptica.
 - 3.2. Símblica y semántica.
 - 3.3. Diferencias y similitudes del empleo de la luz en las obras bi y tridimensionales.
4. Iluminación y registro.
5. Empleo de la luz como elemento constitutivo de la obra.

Formato de Evaluación:

1. Por rúbricas: proceso de trabajo, comprensión del tema, capacidad de generar ideas nuevas, calidad en el trabajo, presentación, limpieza del trabajo.
2. Asistencia a clase (80 %). Significa entrada puntual a clase y no tener más de tres inasistencias seguidas.
3. Entrega puntual de las revisiones parciales y finales de los trabajos.

Bibliografía básica y complementaria:

MAIER, Manfred, *Procesos elementales de proyección y configuración*, Gustavo Gilli, Barcelona, 1982

ZAMORA Aguila, Fernando, *Filosofía de la imagen, lenguaje, imagen y representación*, ENAP-UNAM.2007

Autores del programa y fecha:

Mtro. Pawel Anaszkievicz

Mtra. Edna Pallares

26 de junio del 2011

Imagen analógica y digital Clave: CBP12N-04

Ciclo: Básico **Eje:** Práctico

Créditos: 4 **Horas:** 4

Perfil académico: Licenciatura en Artes Visuales, o afines, preferentemente con trayectoria en el campo de la Fotografía, experiencia en Fotografía Análoga y procesos fotográficos digitales, manejo de aplicaciones aplicadas a la Fotografía digital. Experiencia docente mínima de dos años en nivel superior. Preferentemente con actualización técnica comprobable.

Justificación:

Sería imposible pensar en un mundo sin imagen fotográfica. Su aplicación abarca desde el seno familiar, mediático, al científico y tecnológico y por supuesto el ámbito de las artes visuales.

Desde la década de los 70's, la inclusión de la Fotografía en la plástica ha ido en aumento. A tal grado que finalmente hemos abandonado al idea de mantener separadas ambas disciplinas.

En lo cotidiano, en la publicidad y en las artes, la presencia de la Fotografía ha ido en aumento, por lo que es de vital importancia para el alumno el entender los procesos tanto análogos como digitales.

Descripción:

El alumno será introducido al mundo de la fotografía análoga y aprenderá las partes de la cámara, lentes y equipo de iluminación portátil. Aprenderá a revelar e imprimir su material fotográfico. Realizará ejercicios en composición, manejo de profundidad de campo, foco selectivo, sub-exposición, exposición correcta y sobreexposición, forzado de película, dobles exposiciones en cámara y en laboratorio. Manejo de cámara estenopeica y cámaras especiales (Holga, Lomo, etc).

Paralelamente, en su clase de fotografía digital, el alumno aprenderá lo antes descrito utilizando herramientas actuales, como son: cámara digital, manejo de Photoshop e

Illustrator en computadora, uso de filtros, mascarillas y efectos especiales para la manipulación de la imagen producida.

Aprenderá teoría del color (mezcla, modificaciones tonales por cambios en la temperatura)

Hará uso del scanner para digitalizar negativos y fotos producidas en el formato análogo.

Aprenderá los procesos comunes de impresión (Laser, híbrido, inyección de tinta, piezzo, etc).

Tanto en el proceso análogo como en el digital, los alumnos tendrán que trabajar en un proyecto individual, donde aplicarán las técnicas aprendidas, presentando su proyecto al final del curso.

Propósitos:

Concluido el calendario escolar, el alumno tendrá la capacidad de manejar con destreza los procedimientos tradicionales y digitales.

Estará familiarizado con las etapas de pre-producción, producción y post-producción de la imagen.

Manejará de manera adecuada su equipo y la terminología del campo de la fotografía.

Competencias:

El alumno estará preparado para generar proyectos de forma independiente, tendrá la capacidad de crear un discurso en forma coherente, con la técnica adecuada, logrando así una transición del ámbito académico al campo laboral de una manera fluida.

Estará familiarizado con la lectura e interpretación de la imagen.

Contenidos propuestos:

1. Introducción a la Fotografía análoga:
 - a. Luz (Cualidades y temperaturas)
 - b. La película, la cámara y sus funciones, lentes y óptica.
 - c. Exposición, subexposición y sobreexposición.
 - d. Forzado de película
 - e. Impresión en papel de resina y fibra
 - f. Camaras especiales: Estenopecica, Holga, Lomo, cámaras de plástico.

2. Introducción a la Fotografía Digital:

- a. Teorías de color RGB y CMYK
- b. Píxeles, resolución de imagen, profundidad de bits
- c. Formatos digitales: JPEG, TIFF, RAW, PSD, PNG, etc.
- d. Compresión de imagen y sus efectos en impresión y pantalla
- e. La cámara y sus funciones, lentes y óptica.
- f. Exposición, subexposición, sobreexposición.
- g. Trabajo con ISO superior a 400
- h. Materiales de impresión, impresoras
- i. Scanner y manejo de sus funciones
- j. Introducción a procesos tradicionales de Photoshop.
- k. Manejo de herramientas de selección, transformación, texto, etc.
- l. Manejo de curvas, balance de color, contraste y saturación.
- m. Manejo de filtros y plug-ins
- n. Preparación de imágenes para internet y para impresión

Formato de Evaluación:

Se considerarán: Asistencia y puntualidad, limpieza en sus trabajos, presentación, puntualidad en las entregas de proyectos de investigación, lecturas y presentaciones. Se considerará también el manejo adecuado de sus herramientas y la capacidad de lectura e interpretación de la imagen.

Bibliografía básica y complementaria:

The Camera, Ansel Adams, Ed.- The Ansel Adams Photographic Series, 224 pp
The Negative, Ansel Adams, Ed.- The Ansel Adams Photographic Series, 288 pp
The Print, Ansel Adams, Ed.- The Ansel Adams Photographic Series, 210 pp
Photography, London, Stone, Upton, Ed. Prentice Hall, 432 pp
The Photographer's Eye, Michael Freeman, Ed. Focal Press, 192 pp
The Adobe Photoshop CS5 for digital photographers, Scott Kelby,
Ed. New Riders Press, 480 pp

Autor del programa y fecha:

Mtro. Luis Lavat Guinea
Mayo 31, 2011.

Imagen digital y formato Clave: BP13P-04

Ciclo: Básico **Eje:** Práctico

Créditos: 4 **Horas:** 4

Perfil académico: Licenciatura en Diseño gráfico, o afines, preferentemente con trayectoria en el campo de la imagen digital para uso en pantalla (fija y en movimiento), impreso. Manejo de aplicaciones aplicadas a la imagen digital que permitan traducir a diferentes formatos las imágenes. Uso y manejo a nivel experto de formatos para pantalla (fija y en movimiento) e impresión (pre-prensa digital). Experiencia docente mínima de dos años en nivel superior. Preferentemente con actualización técnica comprobable.

Justificación:

Para el desarrollo artístico y del diseño actual el uso de computadora es esencial. Se convierte así en indispensable el manejo de la imagen digital para soportes digitales o análogos a nivel experto. Al alumno esta materia le permitirá manejar la imagen digitalmente y prepararla para distintos soportes.

Descripción:

En el transcurso de esta materia, el alumno conocerá y aprenderá a manejar los conceptos que rodean a la imagen digital, sus formatos y sus usos. También manejará las aplicaciones para editar, crear y preparar las imágenes para las distintas salidas.

Propósitos:

Familiarizar al alumno con las tecnologías actuales de la imagen, ya sea para salidas digitales o análogas. Al final del curso el alumno podrá realizar imágenes digitales en diferentes formatos y para distintos soportes, asimismo podrá editar imágenes digitales pre-existentes y digitalizar imágenes análogas para uso digital.

Competencias:

El alumno desarrollará las siguientes habilidades:

1. Conocer los formatos digitales de imagen fija
2. Conocer los formatos digitales de imagen en movimiento

3. Capacidad de manejo de imagen digital
4. Capacidad de digitalización de imagen con diferentes propósitos
5. Capacidad de Edición de imagen digital
6. Manejo de aplicaciones de tratamiento, creación y edición de imagen digital

Contenidos propuestos:

1. La imagen digital y el código binario
2. Profundidad de color
3. Tamaño de la imagen y tamaño del archivo
4. Resolución en puntos por pulgada
5. Imagen digital fija para pantalla
6. Imagen digital en movimiento para pantalla
7. Imagen digital para soportes análogos
8. Resolución fotográfica para pantalla y para impresos
9. Resolución de entrada y salida (pre-prensa)
10. Digitalización para uso digital
11. Digitalización para uso análogo
12. CMYK y RGB
13. Aplicaciones de creación y edición de imagen digital
 - a. PhotoShop
 - b. Illustrator
 - c. Fireworks

Formato de Evaluación:

Se considerarán: Asistencia y puntualidad, limpieza en sus trabajos, presentación, puntualidad en las entregas de proyectos. Se considerará también el manejo adecuado de sus herramientas y la capacidad de lectura e interpretación de la imagen.

Bibliografía básica y complementaria:

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>.

Pring Roger, (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

Autor del programa y fecha:

Dra. Lorena Noyola Piña

Mayo 31, 2011.

Imagen dinámica Clave: CBP14P-04

Ciclo: Básico **Eje:** Práctico

Créditos: 4 **Horas:** 4

Perfil académico: Licenciatura en Artes Visuales, Diseño gráfico, o afines, preferentemente con trayectoria en el campo de la imagen digital dinámica (animación, video, web). Manejo de aplicaciones para la creación y edición de imagen dinámica. Uso y manejo de formatos para imagen dinámica. Experiencia docente mínima de dos años en nivel superior. Preferentemente con actualización técnica comprobable.

Justificación:

Es necesario que los creadores independientes, tengan las herramientas que les permitan llevar a cabo un proyecto en sus diferentes etapas desde la concepción hasta la presentación del mismo. Asimismo, es indispensable que el alumno maneje conceptos y técnicas relacionadas con la capacidad de la imagen de convertirse en un evento dinámico ya sea por movimiento o por interactividad.

Descripción:

A lo largo de la materia se llevarán a cabo prácticas que le permitan al estudiante analizar los pasos a seguir para llevar a cabo un proyecto desde el desarrollo, la pre-producción, la producción y la post-producción. Se le presentarán conceptos base sobre la imagen dinámica ya sea por movimiento o por interactividad.

Propósitos:

El alumno manejará conceptos y técnicas indispensables para la generación de proyectos que contengan imagen dinámica ya sea por movimiento o por interactividad.

Competencias:

El alumno desarrollará las siguientes habilidades:

1. Conocer los formatos digitales de imagen dinámica
2. Capacidad de manejo de imagen dinámica

3. Manejo de aplicaciones de tratamiento, creación y edición de imagen dinámica
4. Manejo de principios básicos de la animación
5. Conocer los conceptos característicos básicos y avanzados de la imagen dinámica
6. Manejo básico de conceptos y técnicas de animación y de uso de la imagen dinámica (por ejemplo las posibilidades de interactividad)
7. Habilidad para traducir ideas a secuencias de imágenes y sonido.
8. Capacidad de trasladar una idea a la pantalla eligiendo la técnica adecuada.
9. Capacidad 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.
10. Desarrollar una actitud de trabajo que le permita comprometerse durante varios meses con un proyecto realizable.
11. Capacidad para mostrar su trabajo creativo ante patrocinadores, curadores, comités de selección, etc.
12. Capacidad para el desarrollo de trabajo en equipo.

Contenidos propuestos:

1. La imagen dinámica
 - a. Imagen dinámica digital
 - b. Imagen dinámica análoga
2. Concepto de la no linealidad
3. Edición y creación de imagen dinámica
4. Interactividad básica
5. Formatos y modos de producción
6. Guión, Storyboard, Animatic
7. Pre-producción, producción y post-producción
8. Aplicaciones de creación y edición de imagen dinámica
 - a. PhotoShop
 - b. Illustrator
 - c. Fireworks
 - d. Flash
 - e. Final Cut

Formato de Evaluación:

Se considerarán: Asistencia y puntualidad, limpieza en sus trabajos, presentación, puntualidad en las entregas de proyectos. Se considerará también el manejo adecuado de sus herramientas y la capacidad de lectura e interpretación de la imagen.

Bibliografía básica y complementaria:

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>.

Pring Roger, (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

Hallas, John. *The contemporary Animator*, Focal Press, Londres, Inglaterra. 1990

Kelly, Doug. *Character animation in depth*, Coriolis Group, Inc. Arizona, E.UA. 1998

Autor del programa y fecha:

Dra. Lorena Noyola Piña

Mayo 31, 2011.

Imagen fija e imagen en movimiento Clave: CBP15P-04

Ciclo: Básico **Eje:** Práctico

Créditos: 4 **Horas:** 4

Perfil académico: Licenciatura en Artes o afines, experiencia en el manejo de la imagen en movimiento y aplicaciones digitales aplicadas. Manejo del lenguaje de la imagen en movimiento y se creación.

Justificación:

Imagen fija e imagen en movimiento nos presenta como una materia medular para los procesos de producción y creación artística. El entendimiento de los procesos de creación como recurso expresivo intencionado de la imagen y como parte inherente al soporte de esta. El registro, documento e iconografía que fundamentan el trabajo de la imagen en una manera artística y dentro de aspectos de creación profesional.

Como productores de imágenes debemos ser capaces de proponer, entender y perfeccionar tanto procesos estéticos de la imagen como cánones establecidos, así como sentidos y emociones que propongan a la mirada universal un contexto actual, cultural y profesional.

Esta materia, no sólo justifica su existencia dentro de géneros artísticos como la fotografía, video o cinematografía. El conocimiento de ésta es general para todo tipo de creación de imagen y su función facilita una adecuada formación en el medio artístico y en ámbitos profesionales.

Descripción:

Los alumnos aprenderán sobre los fundamentos del análisis de la imagen, su construcción histórica, géneros, códigos y cánones que establecen la imagen fija y en movimiento.

Sobre la construcción de imágenes y secuencias de imágenes desde el principio técnico, y las herramientas indispensables para la lectura, formación y creación de estas.

Podrán definir la producción de la imagen, mediante la apreciación de géneros, y como dirigir el producto hacia un contexto definido.

Propósitos:

Al término de la materia los alumnos podrán desarrollar los conocimientos de fondo sobre el uso de la imagen como herramienta de lenguaje y como forma de expresión para la creación artística, así como de creación a un nivel profesional, que por ende, no limite si no que explore y motive la innovación de procesos creativos para la construcción de imágenes, tanto fijas como en movimiento y, que estos mismos conocimientos permitan a los estudiantes desenvolverse de manera profesional y creativa en un contexto que hoy día, gracias a las tecnologías exige un nivel de creación veloz y mecánico.

Tendrán las herramientas y con el uso inteligente de estas ayudarán a la formación de criterios y estéticas visuales que permitan salir de lo conceptos meramente clásicos.

El propósito central de esta materia será presentar a los estudiantes tanto cánones establecidos así como la formación de sus propios contextos de imagen, permitir la creación no sólo como principio académico, sino con un final innovador y que circunscriba el punto generacional y tecnológico en el que se encuentran en ese justo momento.

Competencias:

Los alumnos desarrollarán uso de tecnologías apropiadas para la realización de proyectos tanto de imagen fija como de imagen en movimiento. Como conocimiento general aprenderán sobre cánones, géneros y estéticas alguna vez propuestas, así como de la creación de nuevos géneros y formas de la imagen. Reconocerán las cualidades que poseen las imágenes que no pueden ser reconciliadas con los sistemas estéticos tradicionales, dejarán a un lado la idea de la facilidad en la creación de la imagen y comprenderán que ésta depende tanto de factores emocionales y técnicos, como del conocimiento genealógico para la creación de estas.

Los alumnos tendrán el conocimiento y lo aplicarán de forma analítica dentro de los puntos medulares en la imagen o una secuencia de imágenes y como funcionan para los espectadores, para un contexto, y con esto crear proyectos que trasciendan. Somos una sociedad visual, una sociedad que hoy en día exige imágenes, exige información que genere cambio, y por tanto la base de toda creación comienza con el conocimiento de ésta.

Los estudiantes no sólo podrán realizar imágenes, sino tendrán la capacidad y los argumentos para crear imágenes que motiven, innoven y propongan.

Los conocimientos adquiridos en ésta materia, no sólo se fraguarán en el uso fotográfico o de video, sino para proyectos visuales en todas las ramas de la carrera.

Contenidos propuestos:

1. Análisis del concepto de la imagen

- 1.1 La mirada y la cultura
- 1.2 La forma: Importancia para la estética

2. Forma, significado y comunicación visual

- 2.1 El signo visual
- 2.2 El código visual
- 2.3 El mensaje
- 2.4 Organización de la forma en las artes visuales

3. Código de la imagen

- 3.1 La perspectiva, el plano y el encuadre
- 3.2 El foco nitidez y profundidad de campo
- 3.3 Luz, color y valor. Armonía y contraste
- 3.4 Soportes técnicos
- 3.5 El tema, el referente y el contexto

4. Usos sociales de la imagen tanto fija como en movimiento

- 4.1 La imagen como documento. Documento de denuncia, análisis, de controversia. Documento institucional o de progreso.
- 4.2 Identidad y memoria
- 4.3 Imagen e información. La prensa el ensayo y el reportaje gráfico. La noticia.
- 4.4 Persuasión, publicidad y propaganda política.
- 4.5 Represión y control. La imagen de la víctima.
- 4.6 Erotismo y pornografía.

5. La imagen dentro de la institución

- 5.1 Lo estético y lo artístico. Lo artístico y lo tecnológico.
- 5.2 La relación de la imagen fija y en movimiento con el resto de las artes.
- 5.3 Los géneros. El retrato, la naturaleza muerta, el paisaje, el desnudo, el realismo como categoría estética.

- 5.4 Vanguardias
- 5.5 Imagen inventada, imagen construida. Del collage a las tecnologías.
- 5.6 Los procesos de creación tecnológica y la dependencia de esta para los procesos de creación de imagen.

Formato de Evaluación:

Evaluación final con base a proyectos personales o en equipo. Evaluación de participación, tareas y actividades. Asistencias. Importante que se lea la claridad de cada tema en los ejercicios realizados, así como el acompañamiento de un análisis en cada ejercicio.

Bibliografía básica y complementaria

BENJAMIN, Walter. *La obra artística en la época de su reproducibilidad técnica*, 1936.

Traducción libre al español de Beatrix Hoestettler.

CALINESCU, Matei. *Cinco caras de la modernidad. Modernismo, vanguardia, decadencia, kitsch, posmodernismo*. Madrid, ED. Tecnos, 1991. (colección metrópolis)

GARCÍA CANCLINNI, Néstor. *Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad*. México, ED Grijalbo 1990.

E.H. GOMBRICH, J.Hochberg y M. Black. *Arte percepción y realidad*. Ed. Paidós estética 2007.

LUKACS George. *Polémica sobre realismo*. Traducción Floreal Mazza. Serie critica analítica Ed. Buenos aires.

PÉREZ Carreño Francisca. *Los placeres del parecido*. Icono y representación. Ed. Visor

HALL, Edward T. *La dimensión oculta*. Ed. Siglo XXI.

Autor del programa y fecha:

Lic. Sandra Loewe Greiner.

Mayo-junio 2011

Maquetas y escenografía a escala Clave: CBP16-N-04

Ciclo: Básico **Eje:** Práctico

Créditos: 4 **Horas:** 4

Perfil académico: Artista visual o con licenciatura afin. Experiencia en obra tridimensional y escultura. Experiencia docente en nivel superior.

Justificación:

El curso está diseñado para que el alumno pueda proyectar y visualizar objetos en el espacio, utilizando recursos y metodologías básicas de algunos sistemas de representación en el espacio, como lo son la realización de planos, montees y maquetas.

Así mismo 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 como un sitio de las intervenciones volumétricas. Se analizarán espacios urbanos y naturales, abiertos y cerrados y las diferencias entre entorno, contexto espacial y un sitio.

Descripción:

Los alumnos se iniciarán en el proceso de planeación de una intervención volumétrica realizando dibujos, planos y maquetas a escala tanto materiales como virtuales, a partir del proceso de análisis y documentación del sitio por intervenir y de las narrativas que se planean introducir en el espacio. Para proyectar las intervenciones en el espacio se utilizarán distintas estrategias y materiales.

Propósitos:

Por medio de un proceso de análisis del espacio por intervenir y de las narrativas por introducir al final de este curso cada alumno habrá realizado unas maquetas tanto materiales como virtuales para adquirir variedad de competencias vinculadas con la producción de las intervenciones volumétricas en el espacio.

Competencias:

1. Capacidad de visualizar y proyectar obras en el espacio.
2. Entender la importancia de los conceptos de proporción y de escala y sus aplicaciones.

3. Entender, comprender y aplicar los diferentes sistemas de representación bi y tridimensional.
4. Entender, comprender, analizar, observar, etc. Los diferentes concepto que definen al espacio (idea de espacio, entorno, sitio, lugar, contexto, etc.).
5. Saber distinguir los conceptos de las intervenciones escultóricas desarrollados en años 60, del siglo XX, por Robert Irwin: obras dominadoras del sitio, obras que se ajustan al sitio, obras determinadas por el sitio y obras que resaltan el sitio.
6. Saber realizar investigación antropológica y arquitectónica del sitio.
7. Habilidad de presentar una propuesta de la intervención escultórica ó escenográfica en forma adecuada: manteas, planos, maquetas tridimensionales y maquetas virtuales.
8. Habilidad de integrar las fotografías de las maquetas y de los elementos de la intervención a la fotografía del sitio por intervenir.
9. Habilidad de calcular la escala y las dimensiones reales de los elementos de la intervención escultórica ó escenográfica. Habilidad de calcular el volumen y el peso aproximado de los elementos de la intervención escultórica ó escenográfica a partir de la maqueta del proyecto y los materiales propuestos para su realización.

Contenidos propuestos:

1. Breve revisión histórica de las intervenciones volumétricas y espaciales.
2. Características básicas de la relación del objeto con el espacio:
 - 2.1. Dimensión, posición, proporción y escala.
 - 2.2. Espacio negativo/positivo.
 - 2.3. Espacio lleno/vacío.
 - 2.4. Micro/macro.
 - 2.5. Lleno/vacío.
 - 2.6. Espacio, entorno, sitio, lugar, contexto, etc.
3. Sistemas de representación visual:
 - 3.1. Breve descripción de las características básicas de los sistemas de representación visual:
 - 3.2. Apuntes, esquemas, bocetos.
 - 3.3. Montees y planos.
 - 3.4. Modelos y maquetas.
4. Análisis, investigación, síntesis y transformación creativa de los espacios naturales y artificiales.

5. Propuestas individuales y colectivas de las intervenciones espaciales en forma de las maquetas materiales y collages digitales.

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.
4. Al final del taller se realizará examen teórico y práctico en base de la crítica de las maquetas y de los proyectos escritos.

Bibliografía básica

- WONG, Wucius, *Fundamentos del diseño bi y tridimensional*, Gustavo Gili. Barcelona, 1985
- LARRAÑAGA, Josu, *Instalaciones*, Donostia-San Sebastián, Nerea, 2006
- MAIER Manfred, *Procesos elementales de proyección y configuración*, Barcelona, Gustavo Gili, 1982
- CHING, D.K. Francis, *Diccionario visual de arquitectura*, Edit. Gustavo Gili. 2006.
- ZAMORA Aguila Fernando, *Filosofía de la imagen, lenguaje, imagen y representación*, .ENAP-UNAM, 2007

Bibliografía complementaria

- Public=Artspace, A Decade of Public Art*, Comissions Agency 1987-1997, Merrell Holberton Publishers, London , 2003
- STILES Kristine, Seltz Peter, *Theories and Documents of Contemporary Art*. University of California Press, Berkeley CA, 1996
- COLLINS, Judith, *Sculpture today*. Phaidon, New York. 2007
- FLORENSKY, Pavel, *La perspectiva invertida*, Ediciones Siruela, Madrid, 2005
- MADERUELO, Javier, *La idea de espacio*, Akal edit. Madrid, 2008

Autores del programa y fecha:

Mtro Pawel Anaszkievicz
Mtra Edna Pallares
26 de junio del 2011

Materiales, texturas y superficies Clave: CBP17P-04

Ciclo: Básico **Eje:** Práctico

Créditos: 4 **Horas:** 4

Perfil académico: Licenciatura en Artes o afines, o trayectoria reconocida en el área de la escultura y la tridimensión. Manejo de materias y soportes, así como del lenguaje de la tridimensión.

Justificación:

El alumno debe entender que para poder realizar una obra tridimensional es importante considerar que los materiales, texturas y superficies de las piezas forman partes intrínsecas de los procesos de configuración volumétrica. Estos conceptos no están aislados y son factores determinantes tanto de la estructura, como del aspecto externo y del significado de la pieza tridimensional.

Descripción:

Realización de ejercicios encaminados para que el alumno entienda, por un lado, las características básicas de las similitudes y diferencias entre materiales, texturas y superficies que conforman a la escultura y, por el otro para que comprenda la importancia que dichos conceptos son factores intrínsecos y determinante en la materialización de toda obra tridimensional.

Propósitos:

Al final del curso, el alumno entenderá que las características básicas de los materiales, texturas y superficies que se utilizan en la escultura que son tan importantes tanto para enfatizar el aspecto externo de la obra como para confeccionarla. Son aspectos que están estrechamente ligados en la configuración tridimensional.

Competencias:

1. Saber reconocer, diferenciar, aplicar, observar, entender y experimentar los materiales, texturas y superficie que configuran las obras tridimensionales. Comprender las diferencias y similitudes entre dichos conceptos.

2. Saber reconocer la variedad de materiales en sus propiedades físicas, aplicaciones técnicas y connotaciones metafóricas y/o sígnicas.
3. Saber reconocer los diálogos fenomenológicos entre de los materiales vecinos: orgánicos-inorgánicos, fríos-cálidos, opacos-transparentes etc.
4. Entender, aplicar y reconocer la importancia de la proporción y escala del concepto de textura tanto real como visual en la aplicación y configuración de los objetos tridimensionales.

Contenidos propuestos:

Introducción a la materia.

1. Características básicas de los materiales para la confección de esculturas:
 - 1.1 Materiales naturales y artificiales.
 - 1.2 Materiales flexibles, semiflexibles y rígidos.
 - 1.3 Materiales autosustentables.
 - 1.4 Diferentes procedimientos técnicos básicos:
 - 1.4.1. Aditivo.
 - 1.4.2. Sustractivo.
 - 1.4.3. Constructivo.
 - 1.5.4. Mixto.
2. Características básicas de las texturas en la confección de esculturas:
 - 2.1. Características básicas de las texturas: Reales y visuales.
 - 2.1.2. Características preceptuales de las texturas: sensaciones, evocaciones, imitaciones, etc.
 - 2.1.3. La importancia de la textura como generadora de contenidos y conceptos en los procesos escultóricos.
3. Características básicas y la importancia de las superficies en la escultura: opacas, transparentes, translúcidas, mates, brillantes etc.

Formato de Evaluación:

1. Evaluación continua del desempeño de los alumnos por rúbricas: proceso de trabajo, comprensión del tema, capacidad de generar nuevas ideas, calidad en el trabajo y su presentación.
2. Entregas puntuales de los trabajos.
3. Asistencia (80%) a clase, limpieza del salón y área de trabajo

Bibliografía básica

MATIA Paris, Elena Blanch, *Conceptos fundamentales del lenguaje escultórico*, AKAL. Madrid. 2006

WITTKOVER Rudolf, *La escultura: procesos y principios*. Alianza Forma. Madrid. 1999

RUDEL, Jean, *Técnica de la escultura*, Fondo de Cultura Económica, México, 1986

Bibliografía complementaria

MIDGLEY Barry and others, *The Complete Guide Sculpture, Modelling and Ceramics, Technics and Materials*, Chartwell Books Inc. United States, reprint 1986

COLLINS Judith, *Sculpture today*. Phaidon, New York, 2007

Autores del programa y fecha:

Mtro. Pawel Anaszkievicz

Mtra. Edna Pallares

26 de junio del 2011

Monotipo y collage Clave: CBP18P-04

Ciclo: Básico **Eje:** Práctico

Créditos: 4 **Horas:** 4

Perfil Académico: contar con los conocimientos y la experiencia necesarios y suficientes en monotipos y collages en diversas técnicas desde el diseño de proyectos, elaboración de matrices, impresión de las estampas hasta el terminado de los ejemplares así como bases firmes en la enseñanza de las mismas y dominio de estructuras pedagógicas actuales de enseñanza-aprendizaje.

Justificación:

Para el artista actual, el uso de monotipos le permite crear obra original de calidad que mantenga su unicidad, al mismo tiempo, el uso de técnicas aditivas como el collage permite que la obra tenga elementos enriquecedores que le añadan expresión creativa.

Descripción:

Durante el transcurso de la materia se le dará al estudiante las bases conceptuales y técnicas para la utilización del monotipo y el collage como manera de expresión gráfica.

Propósitos:

Al finalizar la materia, el estudiante conocerá y manejará las diferentes técnicas para crear monotipos y collages.

Competencias:

- Habilidad para el manejo de entintados
- Habilidad para la realización y preparación de soportes para monotipos
- Manejar materiales para collage
- Conocer y aplicar conceptos básicos de gráfica
- Conocer y aplicar técnicas básicas y avanzadas para realizar monotipos
- Conocer y aplicar técnicas para realizar collages
- Habilidad para crear imagen utilizando ambas técnicas

Contenidos propuestos:

1. Monotipos: diferentes formas, técnicas y soportes
2. Monotipos monocromáticos
3. Monotipos multicromáticos
4. Collage: materiales, técnicas y soportes
5. El monotipo y el collage como expresión gráfica mixta

Formato de evaluación:

Cumplir con los trabajos programados para la elaboración de monotipos y collages.

Asistencia y puntualidad.

Limpieza en trabajo y en taller.

Bibliografía básica y complementaria

Lark Books, *Masters: Collage: Major Works by Leading Artists*, Lark Crafts, 2010

Ayres Julia, *Monotype: Mediums and methods for Painterly Printmaking*, Watson-Guptill, 2001

Harrison Holly, Jennifer Atkinson y Paula Grasdal, *Collage Sourcebook: Exploring the art and Technique of Collage*, Quarry Books, 2005

Ann – Vernon-Morris, Hebe D'arcy Hughes, *La Impersión Como Arte: Técnicas Tradicionales y Contemporáneas: Calcografía, Relieve, Litografía, Serigrafía; Monotipo*, Editorial Blume, 2010

Autor del programa y fecha:

Dra. Lorena Noyola Piña

Mtro. Juan Carlos Bermúdez Rodríguez

mayo de 2011

Principios de fotografía Clave: CBP19N-04

Ciclo: Básico **Eje:** Práctico

Créditos: 4 **Horas:** 4

Perfil académico: Artista visual o afín. Experiencia amplia y probada en creación de imagen fotográfica. Experiencia docente a nivel superior. Amplia carrera como fotógrafo. Manejo de laboratorio B/N.

Justificación:

Como la escritura y la imprenta, la fotografía es una de las grandes invenciones de la humanidad que ha transformado nuestra relación al mundo. Es importante para el estudiante saber tanto las circunstancias históricas como los principios teóricos que acompañan esta invención. Pero es más importante aún, y esto es la justificación de la asignatura que quiero impartir, que el estudiante practique de “primera mano” los dispositivos y las técnicas históricas de la fotografía para entusiasmarse con la particularidad de este lenguaje visual.

Descripción:

La materia Fundamentos de la Fotografía contempla:

- 1- En un plano histórico mostrar una línea de tiempo que permite situar los elementos propios a la invención y a los primeros años de desarrollo de la fotografía.
- 2- En forma práctica experimentar de “primera mano” con las herramientas de dibujo de Durero, construir y utilizar una *Cámara Oscura* y una máquina para siluetear de Lavater.

Fabricar diferentes tipos de cámaras (estenopeica, con lente simple) y producir diferentes soportes y técnicas fotográficas históricas que permitan fijar las imágenes (reproducir los experimentos de sensitometría de Scheele y Senebier, la heliografía de Niepce, el papel salado de Fox Talbot).

Propósitos:

Que el estudiante descubra el entusiasmo por la fotografía.

Que el estudiante descubra, apoyado sobre una línea de tiempo, los elementos que de modo cronológico participaron del descubrimiento de la fotografía, tanto históricos como técnicos.

Que el estudiante reproduzca de modo personal las experiencias de los primeros fotógrafos y ensaye con sus propias prácticas a conocer el lenguaje fotográfico.

Competencias:

Desarrollar en el estudiante la capacidad de valorar, comprender, generar y argumentar su proceso de aprendizaje.

Fomentar la participación intelectual para investigar y realizar un trabajo personal.

Obtener productos originales de calidad que cumplan los requisitos de realización.

Impulsar la relación entre creación artística, vinculación personal, contexto inmediato y necesidades del entorno.

Contenidos propuestos:

I- La luz, proyecciones y sombras.

II- La Cámara Oscura, construcción y usos.

III- Los compuestos sensibles a la luz, fotogramas y contactos.

IV- Niepce, Daguerre, Fox Talbot. Diferentes modos de hacer fotografía.

V- Construcción de cámaras sin lentes, fabricación de una cámara sencilla con pequeños lentes, uso de cámaras tipo Holga. Exponer placa o rollo.

VI- Fundamentos de laboratorio. Contactos y positivado.

Formato de Evaluación:

10% asistencia y puntualidad

10% regularidad de las entregas

20 % examen escrito de conocimiento

60 % entregas

Bibliografía básica y complementaria

Crawford, Williams. *The keepers of light*. Morgan and Morgan, Dobbs Ferry, New York. 1979.

Durero, Alberto. *Instituciones de geometría*. UNAM, México, 1987.

Hockney, David. *Savoirs secrets. Les techniques perdues des maitres anciens*. Seuil, Paris, 2006 [2001]

Nieto Sótelo, Jesús. Miquel, Ángel. Rodríguez, José Antonio. *Linterna mágica en México*. Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Cuernavaca, 2003.

Rodríguez, Jose Antonio. *Carlos Jurado y el arte de la aprehensión de las imágenes*. Universidad de Veracruz, 2010.

Autor del programa y fecha:

Eric Andre Jervaise Charles

31 de junio de 2011.

Principios de modelado y moldes Clave: CBP20N-04

Ciclo: Básico **Eje:** Práctico

Créditos: 4 **Horas:** 4

Perfil académico: Artista visual o afín con experiencia en escultura, modelado y moldes. Experiencia docente en nivel superior de al menos dos años.

Justificación:

El curso está orientado para que el alumno conozca, experimente, manipule y aplique los diferentes procedimientos básicos de materiales, herramientas y técnicas del modelado, moldes y vaciados, elementales en la producción escultórica.

Los procedimientos enseñados durante el curso son idóneos para sensibilizar al alumno sobre los problemas de volumetría 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. La realización de moldes y vaciados es indispensable para la traducción de formas modeladas en materiales blandos a otros más resistentes,.

Descripción:

Los alumnos fijan 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.

Propósitos:

Al final de este curso el alumno habrá aprendido a manejar los procesos de modelado, en diferentes materiales y en diferentes técnicas, de las formas tridimensionales, al mismo tiempo que tendrá los conocimientos y habilidades para los procesos de producción de los moldes y vaciados.

Competencias:

1. Habilidad de plasmar en una forma tridimensional las observaciones de un modelo, adquiriendo la capacidad de percibir las relaciones entre las principales formas, planos, masa, aristas, perfiles, texturas y cambios de escala, por medio de proceso de modelado, sustracción y adicción de un material blando.

2. Habilidad de producir diferentes tipos de moldes tanto en yeso como en otros tipos de material con características de registro de una forma tridimensional, reconociendo la problemática de realización de los moldes de las formas tridimensionales simples y complejas. Saber explicar numerosas aplicaciones de los moldes en ingeniería y las artes.
3. Saber realizar un vaciado en el molde producido previamente. Reconocer la importancia de la utilidad del procedimiento para realizar una reproducción mimética de las formas tridimensionales en serie.

Contenidos propuestos:

1. Breve descripción de los diferentes técnicas, herramientas y materiales básicos que se utilizan en la escultura. Diferencias entre procedimientos de modelado, talla y construcción.
2. Características básicas del modelado:
 - 2.1 Materiales y herramientas básicas del modelado.
 - 2.2 Alto y bajo relieve.
 - 2.3 Masa, volumen y estructura del modelado de formas tridimensionales.
3. El modelado
 - 3.1 Importancia de la proporción y escala en el modelado a partir de la copia.
 - 3.2 El dibujo y el modelado.
 - 3.3 Modelado directo.
4. La importancia y características de la estructura en el modelado. Autosustentabilidad y estructura del soporte.
5. Características básicas de los moldes:
 - 5.1 Molde perdido.
 - 5.2 Molde para reproducción en serie.
6. Materiales y procedimientos básicos de los vaciados: yeso, resinas, cemento, espumas expansivas, etc.

Formato de evaluación:

1. Evaluación continua del desempeño de los alumnos en la aplicación de los procedimientos adecuados.
2. Entregas puntuales de los trabajos.

3. Asistencia (80%) a clase, limpieza del salón, área de trabajo así como en la elaboración y entrega de los trabajos.

Bibliografía básica

WITTKOVER, Rudolf, *La escultura: procesos y principios*, Alianza Forma, Madrid, 1999

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.

Bibliografía complementaria

LANTERI, Edouard, *Modelling and Sculpture*, Dover, New York, 1965

Artículos seleccionados de la revista *Sculpture*, International Sculpture Center, E.U.A. 1996-2011.

Autores del programa y fecha:

Mtro. Pawel Anaszkievicz

Mtra. Edna Pallares

26 de junio 2011

Análisis de la imagen Clave: CBT01P-06

Ciclo: Básico **Eje:** Teórico

Créditos: 6 **Horas:** 3

Perfil académico: Licenciatura, Maestría o Doctorado en áreas humanísticas, preferentemente Teoría del Arte, Cultura Visual y Estudios Visuales. Experiencia docente en Teoría del Arte para artistas.

Justificación:

El fenómeno de la imagen ha sido estudiado por diversas disciplinas: la antropología, semiótica, hermenéutica, la teoría de la comunicación, la historia del arte, entre otras. Sin embargo, una de las características que definen esta aproximación a la imagen es la utilización de distintas metodologías, lo que enriquecerá un desarrollo teórico y conceptual del estudio de la imagen en el arte.

Desde el punto de vista curricular, esta materia complementa las que en el ciclo básico analizan y se relacionan al estudio teórico de las imágenes.

Descripción:

Este curso trata del estudio de los fundamentos y principios básicos en el estudio de la imagen, utilizando para ello categorías que intervienen fundamentalmente en los dos procesos constitutivos de la imagen en las artes audiovisuales: la percepción y la representación de la obra artística. El primero por ser el responsable de las operaciones de selección de la realidad que implica la imagen; y el segundo, como manifestación icónica de dicha selección.

El estudio de las teorías de la imagen resulta imprescindible para llevar a cabo el análisis icónico de distintos lenguajes de expresión artística. En este sentido, se ofrece un método de análisis utilizando aquellos elementos que previamente han sido definidos por las teorías y conceptos que desde distintas perspectivas -formal, iconología, semiótica, y hermenéutica, entre otras-, intervienen la interpretación de la Imagen.

Propósito:

Al finalizar el curso se pretende que el estudiante analice la imagen artística desde distintas perspectivas -formal, iconología, semiótica, y hermenéutica, entre otras-, interpretado como signos y símbolos.

Competencias:

- Al cursar esta materia el estudiante adquirirá las siguientes competencias:
- Conocer los fundamentos de la percepción y la representación que están inmersos en la creación de la obra de arte.
- Valorar los distintos elementos que configuran la estructura de las imágenes.
- Identificar, con base en las teorías de la percepción, los elementos que intervienen en el proceso de visión de la obra artística.
- Analizar las imágenes artísticas desde el punto de vista distintas perspectivas - formal, iconología, semiótica y hermenéutica-, que entiende la imagen como signo y como símbolo.
- Desarrollar un trabajo de investigación documental especializada sobre un tema de libre elección a realizar durante el curso.

Contenidos propuestos:

La conceptualización de la imagen: la naturaleza y definición de la imagen; La selección de la realidad: el conocimiento conceptual (el proceso perceptual y el acto perceptivo); La representación en el arte: Teorías, leyendas o mitos sobre el origen de representación pictórica en el arte; Teorías del signo (signos y símbolos); Análisis del sentido y significado de las dimensiones de la magia, la mitología, lo imaginario y lo simbólico; Análisis de la imagen en relación con su contexto histórico y cultural, así como de los presupuestos teóricos de las diferentes épocas.

Formato de Evaluación:

Durante el semestre cada estudiante realizará una visita in situ a espacios culturales, entregará trabajos escritos y presentará exámenes para valorar el conocimiento de los temas que integrantes del programa, siguientes:

Realizar, frente a sus compañeros de clase, dos presentaciones orales de 15 minutos. Una mediados del curso y otra al finalizar el mismo.

Entregar dos tipos de ensayos escritos: uno breve por cada unidad temática revisada durante el semestre con una extensión de 1- 2 páginas. Otro, de 15 páginas al finalizar el curso.

Presentar por escrito un informe breve sobre una visita a un museo y/o una galerías.

Participar activamente en clase.

Bibliografía básica y complementaria

W. J. T. Mitchell. Iconology. Image, Text, Ideology. The University of Chicago Press. Chicago & London. 1ª ed. 1987; reed. 1987.

Humberto Eco, Tratado general de Semiótica, Barcelona, Nueva Imagen, 1978.

Barthes, Roland, La cámara Lúcida, Nota sobre la Fotografía. Paidós Comunicación. 1994.

Roberto Aparici y Agustín García Matilla, Lectura De Imágenes En La Era Digital. Ediciones de la Torre, 1ª ed. 2008.

Jean Baudrillard, Para una crítica de la economía del signo. 1972.

Autor del programa y fecha:

Dr. Jesús Nieto Sotelo.

31 de mayo de 2011.

Cultura visual Clave: CBT02N-06

Ciclo: Básico **Eje:** Teórico

Créditos: 6 **Horas:** 3

Perfil académico: Licenciatura, Maestría o Doctorado en áreas humanísticas, preferentemente Teoría del Arte, Cultura Visual y Estudios Visuales. Experiencia docente en Teoría del Arte para artistas.

Justificación:

Cultura visual es una disciplina derivada de la historia del arte – a finales de la década de los años ochenta– y tiene como objeto de estudio la construcción de la visualidad y la visión: desde la cámara oscura asta 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 de manera analógica o mediante tecnologías electrónicas y software.

En ese sentido, es importante que el estudiante de artes visuales forme el conocimiento de esa estructura de modelos de visualidad y visión en un contexto histórico dado que el fenómeno artístico, a diferencia de la ciencia, no desechan su pasado. De esta manera el estudiante 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.

Cultura Visual se ocupa, por una parte, dar respuesta a una línea de investigación crítica de la historia del arte, a través del estudio de la construcción de las imágenes de las artes visuales y de la vida cotidiana en su contexto cultural, mediante un enfoque interpretativo interdisciplinar. El curso proporciona una diversidad de recursos teóricos a partir de los cuales el estudiante puede comenzar a analizar ejemplos de las artes visuales, como su propio proceso creativo.

Descripción:

Este curso es de carácter introductorio. Inicia al estudiante en una nueva disciplina derivada de la historia del arte. Cultura Visual surge en la década de los años noventa del siglo pasado en la Universidad de Rochester y en la Universidad de California Irving en los Estados Unidos y se disemina en la India y Latinoamérica, lo que será estudiado al comienzo del curso.

Enseguida, el estudiante trabaja sobre la cuestión de los modelos de visualidad y visión y su relación con otras disciplinas como la historia, la filosofía, y la crítica. Para ello estudia *Scopic Regimes of Modernity* de Martin Jay, así como *Modernizing Vision* de Jonathan Crary, y las obras de arte relativas a los análisis.

Posteriormente sigue el estudio de los lenguajes visuales de la pintura a los nuevos medios, pasando por la gráfica, el cine, el cambio de lo analógico a lo digital, la infografía... Esta secuencia inicia el curso con obras notables como *El hombre de la cámara* de Vertov Dziga; *Arca Rusa*, de Alexander Sokurov; *Si yo tuviera cuatro dromedarios*, de Chris Marker, archivos preparados por el profesor a partir de los archivos ArtStore... Cada tema es acompañado de la lectura de los ensayos de mayor poder explicativo de autores como John Berger, Susan Sontag, Regis Debarry, Adam Lowe y, entre otros, Lev Manovich.

Los ensayos que han sido obras maestras sobre el tema como *La obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica*, de Walter Benjamin, o *la Cámara Lúcida*, entre otros se anticipan a los estudios culturales, y se acompañan del análisis de archivos visuales preparados en los acervos de ArtStore.

Estudios culturales es un cuerpo temático que elige temas fundamentales tratados en los cursos de estudios culturales internacionalmente como arte y género, imágenes de la vigilancia, multiculturalismo, poscolonialismo, arte y tecnología, por ejemplificar. En estos temas se analizan obras emblemáticas de la cinematografía, exposiciones de arte del SFMOMA *Art in Technological times*, y sitios específicos de Internet como sistemas de vigilancia, webcams...

Propósitos:

El curso tiene, entre las principales finalidades la de estudiar diferentes enfoques interpretativos contemporáneos sobre estudios visuales, a través de la lectura varios de los estudiosos más autorizados en la materia como, entre otros, Martin Jay, Douglas Crimp, o Nicholas Mirzoeff. El curso tiene también el objeto de analizar la naturaleza de los diferentes medios que articulan la visualidad y la visión contemporáneas que, además, en parte, han motivado la creación de los nuevos estudios visuales. Además serán tratados una selección de estudios culturales derivados de esta nueva disciplina [la cual, a su vez, viene de la historia del arte, en relación con otras disciplinas como el cine, la comunicación, la sociología...]. Finalmente, entre los objetivos fundamentales de este curso está el análisis de textos clásicos como "La obra de arte en la era de la reproductibilidad técnica", de Walter Benjamin, y "La cámara lúcida", de Roland Barthes, que dieron cauce al surgimiento de los estudios visuales.

Competencias:

En este curso el estudiante tiene una cantidad considerable de trabajo que hacer entre clases. En casa –o biblioteca– debe realizar las lecturas programadas para cada clase y redactar las notas de cada texto, así como sus notas interpretativas. Este conocimiento le permitirá participar en los foros de aprendizaje de grupo organizados en clase. En ellos podrá adoptar una posición crítica, discutir académicamente los contenidos teóricos, y defender sus argumentos. El curso se compone además de un cuerpo de obras –gráficas, pictóricas, fotográficas, cinematográficas, infográficas, digitales...– relativas a los temas analizados. Los estudiantes trabajan sobre los modelos de visualidad y visión de estas obras, así como la naturaleza de las mismas, a fin de diferenciarlas y conocer los recursos que las caracterizan.

Contenidos propuestos:

1. Introducción al curso
2. ¿Qué es cultura visual?
3. Estudios visuales
 - 3.1. Visualidad y visión
 - 3.2. Contrapunto entre imagen analógica e imagen digital
 - 3.3. Medios
 - 3.3.1. Gráfica y pintura

- 3.3.2. Fotografía
- 3.3.3. Cinematografía
- 3.3.4. Video
- 3.3.5. Infografía
 - 3.3.5.1. Art in Technological Times
- 3.4. Ensayos fundamentales
 - 3.4.1. La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, por Walther Benjamin
 - 3.4.2. La cámara lúcida, por Roland Barthes
 - 3.4.3. Understanding media, por Marshall McLuhan
- 4. Estudios culturales
 - 4.1. Transcultura
 - 4.2. Cultura y género
 - 4.3. Imagen global
 - 4.3.1. Espectáculo y vigilancia

Formato de Evaluación:

La evaluación debe ser realizada mediante dos exámenes –uno de medio y otro de fin de curso– que equivalen al 40% de la calificación total. La presencia, que se considera no sólo como asistencia, sino el reporte del trabajo que se tiene que hacer entre clase y clase, equivale al 30%, la participación en clase suma un 20%. Visitas a colecciones públicas relativas al tema completan un 10% de la calificación final.

Bibliografía básica y complementaria (como máximo de 5)

- BRYSON, NORMAN (ED.), 1994, *Images, Visual and Culture Interpretations*, Wesleyan University Press, University Press of New England, Hanover and London
- DIKOVITSKAYA, MARGARET, 2005, *Visual Culture. The Study of the Visual after the Cultural Turn*, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London, England
- FOSTER, HAL (ED.), 1988, *Vision and Visuality. Discussions in Contemporary Culture*, Number 2, Dia Art Foundation, The New Press, Nueva York
- LOTRINGER, SYLVÈRE, y PAUL VIRILIO, 2005, *The Accident of Art*, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London, England
- MIRZOEFF, NICHOLAS, 2003, *Una introducción a la cultura visual*, Paidós, Barcelona, Buenos Aires, México

Autor del programa y fecha:

Dra. María Eugenia Rabadán Villalpando
 Mayo 29, 2011

Géneros y temas del Arte Clave: CBT03P-06

Ciclo: Básico **Eje:** Teórico

Créditos: 6 **Horas:** 3

Perfil académico: Licenciatura, Maestría o Doctorado en áreas humanísticas, preferentemente Teoría del Arte y Géneros del Arte. Experiencia docente en Teoría e Historia del Arte para artistas.

Justificación:

La obra de arte surge de la unión indivisible de forma, o expresión, y tema o contenido. Ambos aspectos se alían para ofrecer piezas que tienen sentido como producto de las sociedades e individuos que las crearon. Las materias de la licenciatura, tanto prácticas como teóricas, proporcionan al estudiante una formación profunda en lo referente a formas y estilos, pero se ocupan menos de los contenidos que han sustentado el desarrollo del arte desde los orígenes hasta la actualidad.

Por tanto esta materia se considera necesaria para complementar la formación del alumno y para ofrecerle un panorama que le permita descubrir las constantes y los cambios en los temas básicos manejados por los artistas de diferentes épocas.

Descripción:

El arte, desde los inicios hasta el siglo XIX, se ha clasificado en géneros, de diferente valoración social, según el grado de dificultad atribuido a su realización. Cada género se hizo corresponder con una temática cada vez más variada, y algunos como el retrato, el bodegón o el paisajismo, se convirtieron en independientes al aislarse de las composiciones mayores a las que servían de fondo o complemento, generalmente pinturas de temática religiosa o mitológica. La materia explica qué temáticas específicas corresponden a los distintos géneros cultivados en pintura y escultura, fundamentalmente, y también cómo se han desarrollado los grandes temas que han preocupado al hombre y a las elites de poder a lo largo de la historia: el amor, el cuerpo humano, la belleza, la propaganda política o la muerte, entre otros.

No hay que confundir temas con historias ni con personajes, ya sean reales, bíblicos o mitológicos, ya que estos están al servicio de la idea que el artista quiere transmitir en su obra.

Propósitos:

En primer lugar que el alumno diferencie entre temas y asuntos o argumentos tratados en el arte. En segundo lugar que conozca qué géneros se han desarrollado a lo largo de la Historia del arte y cuál fue el contexto sociopolítico que lo permitió. Finalmente que sepa cuáles han sido los temas desarrollados por los artistas en función de las preocupaciones de los diferentes movimientos artísticos, del interés de los comitentes y también de las preferencias personales de los autores.

Si se consiguen estos propósitos se alcanzará el objetivo principal de la materia, que es el conocimiento de los grandes temas del arte por parte del estudiante.

Competencias:

- Experiencia para analizar las imágenes desde el punto de vista de su contenido.
- Capacidad para discernir lo esencial de lo accesorio en el contenido del arte.
- Habilidades para estudiar en grupo diferentes imágenes.
- Técnicas de lectura y escritura
- Preparación para desarrollar un trabajo de investigación con bibliografía especializada.

Contenidos propuestos:

- Forma y contenido en la obra de arte.
- El estudio del contenido. La iconografía y la iconología. El método de Panofsky y las puntualizaciones de Gombrich.
- El estudio del cuerpo humano en la escultura clásica griega. El humanismo renacentista. El naturalismo barroco. La recuperación neoclásica de los cánones griegos.
- La propaganda política. La figura divina del faraón en Egipto. El retrato imperial romano. Reyes y emperadores en el Renacimiento y el Barroco. Exaltación de familias y de ciudades.
- El amor. El amor divino y el amor profano en las distintas épocas.
- La belleza y lo bello. Diferentes conceptos desde la belleza mensurable del mundo antiguo hasta lo bello y lo sublime, plenamente subjetivos del Romanticismo.
- El concepto de divinidad y de lo sagrado a través del tiempo.

-La virtud y el vicio. La *psicomaquia* medieval. El pecado y los pecadores en el mundo medieval. El hombre virtuoso del Renacimiento y del Barroco.

-La muerte. La cosmogonía mesoamericana y egipcia sobre la muerte. La filosofía en el mundo clásico como preparación para la muerte. El valle de lágrimas medieval y la muerte corporal. La vida de la fama en el Renacimiento y el Barroco.

Formato de Evaluación:

Al final del semestre se realizará un examen para valorar el conocimiento y la comprensión de los contenidos manejados en el programa. A lo largo del curso se propondrán diferentes ejercicios que se realizarán de forma individual y / o colectiva, tales como reportes de lecturas y análisis de obras. También se tendrá en cuenta en la calificación final la actitud y participación en clase del estudiante.

Bibliografía básica y complementaria

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.

Autor del programa y fecha:

Dra. María Celia Fontana Calvo

Mayo de 2011

Historia del Arte Antiguo y Medieval Clave: CBT04N-06

Ciclo: Básico **Eje:** Teórico

Créditos: 6 **Horas:** 3

Perfil académico: Licenciatura, Maestría o Doctorado en áreas humanísticas, preferentemente Historia del Arte con énfasis en Arte Antiguo y Medieval. Experiencia docente en Teoría e Historia del Arte para artistas.

Justificación:

- -Entender las obras de arte en su globalidad, como exponentes de la creatividad humana, susceptibles de ser disfrutadas por sí mismas y de ser valoradas como documento testimonial de una época y cultura.
- -Contribuir a la formación del gusto personal, la capacidad de goce y el sentido crítico, y aprender a expresar sentimientos propios ante la contemplación de la obra de arte.
- -Entender y comprender el nacimiento y evolución de los diferentes estilos artísticos y la pervivencia de algunas de sus expresiones en periodos posteriores.

Descripción:

Los temas se ilustraran por medio de diferentes presentaciones power point, analizando cada imagen y su importancia en el contexto histórico-artístico del periodo contemplado.

Propósitos:

- -Comprender y valorar los cambios en la concepción del Arte y la evolución de sus funciones sociales de desde el final del mundo clásico hasta el final del gótico.
- Interpretación 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.).

Competencias:

- -Comprender a utilizar un método de análisis que permita conocer con rigor las obras de arte, desarrollando a la vez la sensibilidad artística

- -Identificar y diferenciar las manifestaciones artísticas más destacadas de los principales estilos del Arte Universal desde el mundo clásico hasta el final del gótico, situándolos en el tiempo y en el espacio.
- -Adquirir un vocabulario artístico específico.

Contenidos propuestos:

Arte Antiguo

1.1 Arquitectura y arte figurativas de Mesopotamia

1.2 El arte de la civilización egipcia..

1.3 Grecia y los orígenes del arte clásico

1.4 El arte romano.

1.5 Arte Prerrománico

1.1 Los orígenes del arte cristiano medieval: arte paleocristiano y bizantino.

1.2 El Renacimiento Carolingio

1.3 Arte Otomano

Arte Románico

2.1 Primera Arquitectura románica

2.2 La madurez del estilo y las iglesias de peregrinación

2.3 El estilo románico italiano

2.4 Escultura románica: técnicas y temas de la decoración románica

2.5 Pintura románica

Arte Gótico

3.1 Primera arquitectura gótica en Francia

3.2 Chartres y el simbolismo de las catedrales góticas

3.3 El gótico *rayonnant* y *flamboyant*

3.4 Arquitectura gótica en Alemania, España y Italia

3.5 Escultura gótica: Francia, Inglaterra, Alemania, España y la excepción italiana.

3.6 Pintura gótica italiana: Cimabue, Giotto, Duccio da Boninsegna, Simone Martini, Los hermanos Lorenzetti, Taddeo Gaddi, Paolo Veneziano.

3.7 El gótico internacional

Formato de Evaluación:

La evaluación será continua, incluyendo tanto pruebas escritas (exámenes, trabajos, lecturas...) como rendimiento en clase (comentarios de diapositivas, intervenciones, etc.). Habrá un examen (50%) a medio semestre y un trabajo final sobre un tema que el estudiante elegirá entre los propuestos por el profesor. El estudiante tendrá que exponer su trabajo en clase con diapositivas. La exposición durará aproximadamente 30 minutos y a continuación seguirá un debate en clase. El trabajo vale 45% de la cualificación La participación en clase el 5%.

Bibliografía básica y complementaria

BORRÁS, G.M., *El arte gótico*. Anaya, Madrid, 1990.

KRAUTHEIMER, R., *Arquitectura paleocristiana y bizantina*. Cátedra, Madrid, 1984.

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

RAMIREZ, J.A., *Historia del Arte I. El mundo Antiguo*. Alianza Editorial, Madrid

SUREDA, J., *La Edad Media. Románico y Gótico*. Planeta, Barcelona, 1985.

WHITE, J., *Arte y arquitectura en Italia 1250-1400*. Cátedra, Madrid, 1989.

Autor del programa y fecha:

Dra. Patrizia Granziera

29 de mayo de 2011

Historia del Arte Contemporáneo Clave: CBT05P-06

Ciclo: Básico **Eje:** Teórico

Créditos: 6 **Horas:** 3

Perfil académico: Licenciatura, Maestría o Doctorado en áreas humanísticas, preferentemente Historia del Arte con énfasis en Arte Contemporáneo. Experiencia docente en Teoría e Historia del Arte para artistas.

Justificación:

El curso de historia del arte contemporáneo es fundamental en la preparación de un joven artista. El conocimiento del arte que le es contemporáneo es el principio de realidad al cual deberá dirigir todos sus conocimientos. El estudiante deberá ser un especialista en la teoría, historia, la crítica del arte, la visualidad y la visión de su época y región de origen.

La asignatura relaciona con la historia del arte moderno, historia del arte en México, el arte latinoamericano del siglo XX, y Cultura visual.

Descripción:

Este curso es el estudio, en un contexto histórico, de las nuevas vanguardias y el arte actual. Aborda los principales movimientos de las artes visuales desde la Internacional situacionista hasta la actualidad. El programa relaciona la secuencia de movimientos y escuelas en orden, intercalando las europeas y las americanas. Cada movimiento y escuela trata cada uno de los artistas y sus obras correspondientes. Estos temas son analizados bajo la óptica teórica, histórica, crítica, y visual, con base en bibliografía. Los archivos visuales son organizados por el profesor de los acervos de Art Store, así como las filmaciones correspondientes a los temas. El curso da continuidad al curso de historia del arte moderno o vanguardias históricas.

Propósitos:

La asignatura tiene la finalidad principal de estudiar la formación del lenguaje contemporáneo 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, y 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, de ser posible a la colección de maestros internacionales del Museo Rufino Tamayo. Con base en esto los estudiantes al final del curso podrán diferenciar claramente las teorías y los movimientos que han dado curso a la formación del arte moderno y contemporáneo, y cómo fue su articulación, cuáles son las fuentes –generales y específicas– de época y más recientes. Adquirir los conocimientos de esta asignatura es fundamental para comprender cómo se desarrolla el arte actual; tanto como para, desde una perspectiva actual, poder enfocar cualquier etapa histórica.

Competencias:

En este curso el estudiante tiene una cantidad considerable de trabajo que hacer entre clases. En casa –o biblioteca– debe realizar las lecturas programadas para cada clase y redactar las notas de cada texto, así como sus notas interpretativas. Este conocimiento le permitirá participar en los foros de aprendizaje de grupo organizados en clase. En ellos podrá adoptar una posición crítica, discutir académicamente los contenidos teóricos, y defender sus argumentos. El curso se compone de un cuerpo de obras teóricas así como un cuerpo de imágenes de las obras de la modernidad que tendrán que ser relacionadas, es decir que el estudiante tendrá que aprender a identificar visual y teóricamente los movimientos de las nuevas vanguardias y los movimientos contemporáneos, y con ello los principios fundamentales sobre los cuales construirá su propia obra con conocimientos de la historia reciente y la actualidad.

Contenidos propuestos:

1. Introducción al curso
2. Antecedentes: los orígenes del arte contemporáneo del impresionismo al postimpresionismo; las vanguardias históricas del fauvismo al expresionismo abstracto norteamericano e informalismo, y teorías de la modernidad.
3. Teorías sobre las neovanguardias y la posmodernidad
4. Las nuevas vanguardias
 - 4.1. Situacionismo Internacional
 - 4.2. Pop Art
 - 4.3. Neo Dada – Neo Realismo
 - 4.4. Abstracciones
 - 4.4.1. Op Art

- 4.4.2. Arte concreto
- 4.5. Fluxus
- 4.6. Video Art
- 4.7. Happening
- 4.8. Minimal Art
- 4.9. Arte Povera
- 4.10. Land Art, Earth Art
- 4.11. Arte Conceptual
- 4.12. Cine experimental
- 4.13. Composición experimental
- 4.14. Transvanguardias
- 4.15. Arte y medios digitales
- 4.16. Multiculturalismo

Formato de Evaluación:

La evaluación debe ser realizada mediante dos exámenes –uno de medio y otro de fin de curso– que equivalen al 40% de la calificación total. La presencia, que se considera no sólo como asistencia, sino el reporte del trabajo que se tiene que hacer entre clase y clase, equivale al 30%, la participación en clase suma un 20%. Visitas a colecciones públicas relativas al tema completan un 10% de la calificación final.

Bibliografía básica y complementaria

- AA.VV., 2004, *Art Since 1900. Modernism, Antimodernism, Postmodernism*, Thames & Hudson, Nueva York
- BÜRGER, PETER, 1987, *Teoría de la vanguardia*, Península, Barcelona
- GUASCH, ANNA MARÍA, 2000, *El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural*, Alianza, Madrid
- MARCHAN FIZ, SIMÓN, 2001, *Del arte objetual al arte de concepto. Epílogo sobre la sensibilidad "Postmoderna" (1960 – 1974)*, Akal, Madrid
- STONES, CHRISTINE, y PETER SELZ (Eds.), 1996, *Theories and Documents of Contemporary Art. A Source of Artists' Writings*, University of California Press, California, London

Autor del programa y fecha:

Dra. María Eugenia Rabadán Villalpando
Mayo 20, 2011

Historia del Arte de la Era Moderna Clave: CBT06P-06

Ciclo: Básico **Eje:** Teórico

Créditos: 6 **Horas:** 3

Perfil académico: Licenciatura, Maestría o Doctorado en áreas humanísticas, preferentemente Historia del Arte con énfasis en Arte Moderno. Experiencia docente en Teoría e Historia del Arte para artistas.

Justificación:

- -Entender las obras de arte en su globalidad, como exponentes de la creatividad humana, susceptibles de ser disfrutadas por sí mismas y de ser valoradas como documento testimonial de una época y cultura.
- -Contribuir a la formación del gusto personal, la capacidad de goce y el sentido crítico, y aprender a expresar sentimientos propios ante la contemplación de la obra de arte
- -Entender y comprender el nacimiento y evolución de los diferentes estilos artísticos y la pervivencia de algunas de sus expresiones en periodos posteriores.

Descripción:

Los temas se ilustraran por medio de diferentes presentaciones power point, analizando cada imagen y su importancia en el contexto histórico-artístico del periodo contemplado.

Propósitos:

- -Comprender y valorar los cambios en la concepción del Arte y la evolución de sus funciones sociales de desde el Renacimiento hasta el Neoclásico.
- 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.).

Competencias:

- -Comprender a utilizar un método de análisis que permita conocer con rigor las obras de arte, desarrollando a la vez la sensibilidad artística

- -Identificar y diferenciar las manifestaciones artísticas más destacadas de los principales estilos del Arte Universal desde Renacimiento hasta el Neoclásico, situándolos en el tiempo y en el espacio.
- -Adquirir un vocabulario artístico específico.

Contenidos propuestos:

1. Arte Renacentista

- 1.1 Humanismo y Renacimiento. Concepción del cosmos, la sociedad y el mundo en el 1400-1500
- 1.2 La pintura del Renacimiento temprano en Florencia y Italia central. Fra Angélico, Masaccio, Paolo Uccello, Piero della Francesca, Filippo Lippi, Ghirlandaio,.
- 1.3 La arquitectura del 400 en Florencia y Italia central. Brunelleschi y León Battista Alberti
- 1.4 La Escultura del Renacimiento temprano. Ghiberti, Donatello, Verrocchio, Della Robbia
- 1.5 La Pintura veneciana del 400: Mantegna y la familia Bellini. El neoplatonismo y la obra de Botticelli. Leonardo y el '500
- 1.6 La pintura del Alto Renacimiento en Roma y Italia central: Rafael y Miguel Ángel. La Arquitectura del Alto Renacimiento: Donato Bramante
- 1.7 La pintura del Renacimiento en Venecia y el Norte de Italia: Giorgione, Tiziano, Verones, Tintoretto
- 1.8 La pintura manierista en Italia central: Correggio, Rosso Fiorentino, Pontormo. Parmigianino, Vasari, Giulio Romano

2. Arte Barroco

- 2.1 La pintura barroca en Roma, los decoradores barrocos y la escuela de Caravaggio.
- 2.2 Bernini y Borromini. Escultura y arquitectura en la Roma del 600
- 2.3 El clasicismo de la pintura francesa del 1600: Poussin y Lorrain
 - 2.3.1 Pintura barroca española: Velazquez, Ribera, Murillo, Zurbarán.
 - 2.3.2 Pintura barroca en los países bajos: Rubens, Rembrandt y Vermeer

3. Arte Rococó y Neoclásico

- 3.1 El Rococó Francés: Fragonard, Watteau, Boucher.
- 3.2 Pintura en la Venecia de 1700: Tiepolo, Canaletto, Guardi
- 3.3 Pintura y arquitectura Neoclásica en Francia e Inglaterra.

Formato de Evaluación:

La evaluación será continua, incluyendo tanto pruebas escritas (exámenes, trabajos, lecturas...) como rendimiento en clase (comentarios de diapositivas, intervenciones, etc.). Habrá un examen (50%) a medio semestre y un trabajo final sobre un tema que el estudiante eligirá entre los propuestos por el profesor. El estudiante tendrá que exponer su trabajo en clase con diapositivas. La exposición durará aproximadamente 30 minutos y a continuación seguirá un debate en clase. El trabajo vale 45% de la cualificación La participación en clase el 5%.

Bibliografía básica y complementaria

BURCKHARDT, J., *La Cultura del Renacimiento en Italia*. Akal, Madrid, 1992.

BURKE, P., *El Renacimiento italiano. Cultura y sociedad en Italia*. Alianza Editorial. Madrid, 1993.

BUSTAMANTE GARCÍA, A., *El siglo XVII. Clasicismo y Barroco*. Sílex, Madrid, 1993.

SHEARMAN, J., *Manierismo*. Xarait, Madrid, 1984.

ARGAN, G.C. et al., *Arte, arquitectura y estética en el siglo XVIII*. Akal, Madrid, 1980.

Autor del programa y fecha:

Dra. Patrizia Granziera

29 de mayo de 2011

Historia del Arte moderno: las vanguardias Clave: CBT07N-06

Ciclo: Básico **Eje:** Teórico

Créditos: 6 **Horas:** 3

Perfil académico: Licenciatura, Maestría o Doctorado en áreas humanísticas, preferentemente Historia del Arte con énfasis en Arte Moderno. Experiencia docente en Teoría e Historia del Arte para artistas.

Justificación:

Una de las materias imprescindibles en la formación del arte contemporáneo es la formación y desarrollo del arte moderno dado que es la base sobre la cual se construye el arte contemporáneo. El arte moderno establece el marco de investigación sobre el cual trabaja el arte contemporáneo. No es posible, por lo tanto, reconocer visual ni conceptualmente el arte de esta época, en Occidente, si no se ha trabajado previamente la teoría, historia y la crítica del arte moderno. La asignatura se relaciona el arte del Renacimiento al siglo XIX, el arte en México, y el arte latinoamericano del siglo XX.

Descripción:

Este curso es el estudio, en un contexto histórico, del arte moderno o vanguardismo histórico. Aborda los principales movimientos de las artes visuales entre el impresionismo y el expresionismo abstracto norteamericano; los cambios fundamentales como son el origen del arte moderno, el cambio revolucionario que comprende el surgimiento de las abstracciones, los lenguajes, y el fin de la teoría de la representación y, finalmente, el cambio del centro del arte de Europa a América y el declive de la modernidad.

El programa relaciona la secuencia de vanguardias, y escuelas en orden secuencial, intercalando las francesas, rusas, holandesas, alemanas, italianas parisinas y, entre otras, las americanas. Cada movimiento y escuela trata cada uno de los artistas y sus obras correspondientes. Estos temas son analizados bajo la óptica teórica, histórica, crítica, y visual, con base en bibliografía. Los archivos visuales son organizados por el profesor de los acervos de Art Store, así como las filmaciones correspondientes a los temas.

Propósitos:

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, y 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, de ser posible a la colección de maestros internacionales del Museo Rufino Tamayo. Con base en esto los estudiantes al final del curso podrán diferenciar claramente las teorías y los movimientos que han dado curso a la formación del arte moderno y contemporáneo, y cómo fue su articulación, cuáles son las fuentes –generales y específicas– de época y más recientes. Adquirir los conocimientos de esta asignatura es fundamental para comprender cómo se desarrolla el arte actual; tanto como para, desde una perspectiva actual, poder enfocar cualquier etapa histórica.

Competencias:

En este curso el estudiante tiene una cantidad considerable de trabajo que hacer entre clases. En casa –o biblioteca– debe realizar las lecturas programadas para cada clase y redactar las notas de cada texto, así como sus notas interpretativas. Este conocimiento le permitirá participar en los foros de aprendizaje de grupo organizados en clase. En ellos podrá adoptar una posición crítica, discutir académicamente los contenidos teóricos, y defender sus argumentos. El curso se compone de un cuerpo de obras teóricas así como un cuerpo de imágenes de las obras de la modernidad que tendrán que ser relacionadas, es decir que el estudiante tendrá que aprender a identificar visual y teóricamente los movimientos vanguardistas, y con ello los principios fundamentales sobre los cuales construirá su propia obra contemporánea.

Contenidos propuestos:

1. Introducción al curso
2. Los orígenes del arte moderno
3. Teorías de las vanguardias
4. Impresionismo
5. Neoimpresionismo
6. Postimpresionismo
7. Simbolismo

8. Fauvismo
9. Expresionismo alemán: Die Brücke, Der Blaue Reiter, Der Strum
10. Cambio revolucionario
11. Cubismo
12. Futurismo
13. Vanguardias rusas: constructivismo, suprematismo
14. Bauhaus
15. Neoplasticismo
16. De Stijl
17. Dadaísmo y fotomontaje
18. Surrealismo
19. Cambio del centro del arte de Europa a América
20. Expresionismo abstracto e informalismo

Formato de Evaluación:

La evaluación debe ser realizada mediante dos exámenes –uno de medio y otro de fin de curso– que equivalen al 40% de la calificación total. La presencia, que se considera no sólo como asistencia, sino el reporte del trabajo que se tiene que hacer entre clase y clase, equivale al 30%, la participación en clase suma un 20%. Visitas a colecciones públicas relativas al tema completan un 10% de la calificación final.

Bibliografía básica y complementaria

AA.VV., 1999, *Escritos de arte de vanguardia. 1900 – 1945*, Istmo, Madrid

AA.VV., 2004, *Art Since 1900*, Thames & Hudson, Nueva York

BÜRGER, PETER, 1987, *Teoría de la vanguardia*, Península, Barcelona

MICHELI, MARIO DE, 1984, *Las vanguardias artísticas del S. XX*, Alianza, Madrid

CHIPP, HERSCHEL B., 1968, *Theories on Modern Art. A Source Book by Artists and Critics*,
University of California Press

Autor del programa y fecha:

Dra. María Eugenia Rabadán Villalpando

Mayo 29, 2011

Pensamiento filosófico y Arte Clave: CBT08N-06

Ciclo: Básico **Eje:** Teórico

Créditos: 6 **Horas:** 3

Perfil académico: Licenciatura, Maestría o Doctorado en áreas humanísticas, preferentemente filosofía. Experiencia docente en teoría relacionada con el Arte y la Filosofía.

Justificación:

Arte y Filosofía forman parte inseparable tanto de todo proceso de creación artística como de la comprensión de esos mismos procesos a lo largo de la historia. La actividad de “pensar el arte” es parte del producir. Por otra parte, la complejidad de los planteamientos clave que se han dado a lo largo de la historia del Pensamiento, precisa de un acercamiento paulatino a los grandes problemas que éste plantea.

El objetivo sustantivo de esta materia será el planteamiento de líneas esenciales de la pregunta filosófica por el arte, tanto en su variante clásica como frente a las rupturas contemporáneas. Se privilegiará la apertura a problemas de actualidad en la comprensión del arte como fenómeno de nuestro tiempo, como introducción a la Estética.

Serán marco teórico de la misma, desde una perspectiva “problemática” y no de recorrido histórico exhaustivo, se abordarán las cuestiones esenciales referidas al arte y al proceso artístico desde la antigüedad clásica hasta finales del siglo XVII.

Descripción:

Los temas se ilustrarán por medio de textos de los autores básicos, en ocasiones con la ayuda de los referentes artísticos, analizando cada imagen y cada texto y su importancia en el contexto filosófico, histórico y artístico del autor contemplado.

Propósitos:

- -Comprender y valorar los cambios en la concepción del pensamiento sobre el arte y sus valores estéticos desde la antigüedad clásica hasta el final del siglo XVII.
- Interpretación y significación adecuada de textos fundamentales referidos al arte y al proceso artístico, en el periodo anteriormente mencionado (antigüedad clásica hasta finalizado el siglo XVII).

Competencias:

- Conocer los principales núcleos problemáticos que conforman el pensamiento estético occidental, desde la antigüedad clásica hasta finalizado el siglo XVII.
- Interrelacionar esos planteamientos con la producción artística concreta.
- Plantear preguntas acerca del fenómeno artístico ejerciendo un pensamiento crítico-reflexivo.
- Oponer paradigmas clásicos a las rupturas contemporáneas.
- Utilizar un método analítico de los textos fundamentales que permita identificar y diferenciar los autores más destacados y su reflexión sobre el arte y el proceso artístico, desde la antigüedad clásica hasta finales del siglo XVII.
- Adquirir un vocabulario estético específico y adecuado.

Contenidos propuestos:

1. Introducción, concepto, método y fuentes. Estética y teoría del arte.
2. Grecia en la antigüedad. La estética presocrática. Platón y sus concepciones estéticas: *Hippias Mayor. República. Timeo. Sofista*. Aristóteles: *Metafísica. Poética. Retórica*.
3. La cultura helenista. Estoicos y epicúreos.
4. La cultura de la antigua Roma. Las teorizaciones de Vitrubio. El Imperio romano, Plotino.
5. El primer cristianismo. San Agustín y su revisión de la estética griega. *La ciudad de Dios*.
6. La estética escolástica. Bacon, San Alberto Magno y Santo Tomás de Aquino: *Summa*.
7. El fin de la Edad Media. Dante: *La Divina Comedia*. Petrarca y Boccaccio.
8. Estética del Renacimiento. Arquitectura: Alberti y Palladio.
9. El neoplatonismo: Marsilio Ficino. Leonardo da Vinci. Miguel Ángel. El tránsito al aristotelismo. La Escuela de Padua. Lomazzo. El ideal cortesano de Castiglione. Influencia de los emblemas de Alciato. Los manuales de Serlio. *La Maniera*. Pensamiento erasmista y la Reforma.

Formato de Evaluación:

- La evaluación inicial, o diagnóstica, se realizará a través de ejercicios prácticos en las primeras clases.
- La evaluación en proceso consistirá en diferentes trabajos prácticos a lo largo del semestre, fundamentalmente trabajos de análisis de obras y lectura de textos. La evaluación tendrá como objetivo final un trabajo fin de semestre. Podrá incluir la presentación de alguno de los trabajos prácticos.
- Necesariamente, cada alumno deberá haber presentado todos y cada uno de los trabajos solicitados por la docente para poder presentar el trabajo final y ameritar una calificación final.

Bibliografía básica y complementaria

BAYER, R., *Historia de la estética*, FCE, México, 1998.

BARASCH, M., *Teorías del arte, de Platón a Winckelmann*, Alianza, Madrid, 1999.

OLIVERAS, E., *Estética. La cuestión del arte*, Ariel Filosofía, Madrid, 2004.

VALVERDE, J.M., *Breve historia y antología de la estética*, Ariel Filosofía, Barcelona, 1990.

WITTKOWER, R., *La escultura, procesos y principios*, Alianza Forma, Madrid, 1980.

Autor del programa y fecha:

Dra. María Arantzazu González López

29de mayo de 2011.

Arte y diversidad cultural en América Latina Clave: CBV01P-04

Ciclo: Básico **Eje:** Vinculación

Créditos: 4 **Horas:** 2

Perfil académico: Licenciatura, Maestría o Doctorado en áreas humanísticas. Experiencia docente en teoría relacionada con el Arte y su teoría y su historia.

Justificación:

El estudio del arte en el marco de los procesos culturales latinoamericanos de los siglos XX – XXI es un principio de realidad fundamental dado que el arte y la cultura *en* México como el arte y la cultura *de* México conforman el objeto de estudio de la materia. Estos estudios se realizan principalmente en universidades de Estados Unidos de América, en Cuba y, entre otros países, Argentina. México, por lo contrario, requiere fomentar la investigación sobre el arte y procesos culturales en América Latina, cuáles han sido las contribuciones del arte mexicano en los diferentes países –como el muralismo mexicano en Sudamérica y los Estados Unidos de América– así como la presencia de desplazamientos de otros países en nuestro territorio –como la migración cubana en la década de los años noventa del siglo pasado–.

Descripción:

Este curso es el estudio del arte y procesos culturales en Latinoamérica. Se compone de cinco diferentes enfoques interpretativos fundamentales. El primero de ellos trata la circunstancia histórica, y aborda los dos principales movimientos de las artes visuales: modernidad y posmodernidad en América Latina. El segundo se ocupa de la transculturización y el pos-colonialismo que son temas de investigación en los que Latinoamérica ocupa un sitio de vanguardia con reconocimiento internacional –como es la contribución de Guillermo Ortiz de Cuba–. En tercer lugar se estudiará el desplazamiento, la desposesión y la fragmentación que parece ser una cuestión común en las artes visuales de la posmodernidad en la mayoría de los países de Latinoamérica. En seguida se abordarán tres temas de reiterado análisis entre los especialistas sobre arte en Latinoamérica: política, crisis social, construcción de la identidad. Finalmente se analizarán las manifestaciones de los ejes de tensión abstracto – naturalista, así como de la vida cotidiana a las nuevas

tecnologías en la región cultural que nos ocupa, a fin de reflexionar sobre la correspondencia con el arte universal del siglo XX – XXI.

Propósitos:

El curso tiene el propósito de abordar, desde diferentes enfoques interpretativos, el arte en el marco de los procesos culturales de 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, y 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, de ser posible a la colección de maestros internacionales del Museo Rufino Tamayo. Con base en esto los estudiantes al final del curso podrán diferenciar claramente las teorías y los movimientos que han dado curso a la formación del arte moderno y contemporáneo, y cómo fue su articulación, cuáles son las fuentes –generales y específicas– de época y más recientes. Adquirir los conocimientos de esta asignatura es fundamental para comprender cómo se desarrolla el arte actual en el área cultural que nos circunscribe; tanto como para, desde una perspectiva actual, poder enfocar cualquier otra etapa histórica y área cultural de referencia.

Competencias:

En este curso el estudiante tiene una cantidad considerable de trabajo que hacer entre clases. En casa –o biblioteca– debe realizar las lecturas programadas para cada clase y redactar las notas de cada texto, así como sus notas interpretativas. Este conocimiento le permitirá participar en los foros de aprendizaje de grupo organizados en clase. En ellos podrá adoptar una posición crítica, discutir académicamente los contenidos teóricos, y defender sus argumentos. El curso se compone de un cuerpo de obras teóricas así como un cuerpo de imágenes de las obras de la modernidad y posmodernidad latinoamericana que tendrán que ser relacionadas, es decir que el estudiante tendrá que aprender a identificar visual y teóricamente los movimientos y problemas de la diversidad cultural en América Latina, y con ello los principios fundamentales sobre los cuales construirá su propia obra contemporánea.

Contenidos propuestos:

1. Modernidad en América Latina
2. Post-modernidad en América Latina

3. Transculturización en América Latina
4. Poscolonialismo en América Latina
5. Desplazamiento, desposesión y fragmentación del arte latinoamericano
 - Arte latinoamericano en México
 - Arte de México en América
6. La crisis social en el arte contemporáneo latinoamericano
7. Construcción de la identidad en el arte latinoamericano
8. Arte conceptual y política en América Latina
9. Abstracción y figuración en el arte latinoamericano
10. De la vida cotidiana a las nuevas tecnologías

Formato de Evaluación:

La evaluación debe ser realizada mediante dos exámenes –uno de medio y otro de fin de curso– que equivalen al 40% de la calificación total. La presencia, que se considera no sólo como asistencia, sino el reporte del trabajo que se tiene que hacer entre clase y clase, equivale al 30%, la participación en clase suma un 20%. Visitas a colecciones públicas relativas al tema completan un 10% de la calificación final.

Bibliografía básica y complementaria

Sullivan, Eduward (Ed.), *Arte Latinoamericano del Siglo XX*, Nerea, Madrid, 1996

Rasmussen, Waldo (Ed.), 1993, *Latin American Artists of the Twentieth Century*, The Museum of Modern Art, New York

Arte en Iberoamérica 1820 – 1980, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, España, 1990

El espíritu latinoamericano: arte y artistas en los Estados Unidos, 1920 – 1970, El Museo de Artes del Bronx en asociación con Harry N. Abrams, Inc., Editores, Nueva York, 1988

Ultra Barroque. Aspects of Post Latin America, Museum of Contemporary Art San Diego, 2001

Autor del programa y fecha:

Dra. María Eugenia Rabadán Villalpando

Junio 1 de 2011

Arte y subjetividad Clave: CBV02P-04

Ciclo: Básico **Eje:** Vinculación

Créditos: 4 **Horas:** 2

Perfil académico: Licenciatura, Maestría o Doctorado en áreas humanísticas o afines. Experiencia docente en teoría relacionada con el Arte y su desarrollo. Maestría en Psicología con experiencia docente a nivel licenciatura.

Justificación:

El concepto de subjetividad en el arte ha cobrado un realce importante, como un medio para el análisis e interpretación de la obra visual, plástica y digital. Por ello, es necesario incluirla en la formación artística del estudiante. Por un lado, le permitirá el análisis y significación de la creación artística, y por otro, como un proceso mediante el cual se adquiere la capacidad de representar su realidad interna. Desde el punto de vista curricular, este curso tiene como finalidad que el alumno identifique y comprenda el concepto de lo subjetivo en el Arte y su relación con lo histórico y social. El contenido temático de este curso brinda las herramientas teóricas para la vinculación del estudiante con el entorno social.

Descripción:

Freud inauguró caminos insospechables en la comprensión del funcionamiento de la psique, convirtiendo la noción del inconsciente en un parte aguas en la historia del conocimiento. El psicoanálisis nos destruyó la ilusión de que nuestra conciencia era el centro del sujeto. Freud sostuvo que la conciencia no es lo psíquico sino que en ella esta sólo el aspecto exterior de una realidad más compleja, el aparato psíquico.

Este curso aborda distintas aproximaciones teóricas en la construcción de lo subjetivo. Las propuestas teóricas de Lacan y Freud es el punto de partida para abordar, analizar y reflexionar lo subjetivo, siendo este el mundo interno del sujeto apuntalado en un cuerpo determinado por el deseo y el lenguaje. Asimismo, se analizará el concepto de Arte como generador de un lenguaje y de una realidad, como representante de un tipo de subjetividad materializada a través de la obra de arte.

La dinámica de trabajo consiste en acompañar al estudiante, en su proceso de aprendizaje, a conocer e identificar su propia subjetividad a través de diferentes textos, proyecciones de películas y exposiciones por parte del docente.

Propósitos:

- Al finalizar el curso el alumno tendrá las bases teóricas para identificar y contactarse con su subjetividad, y cómo se encuentra indisolublemente ligada a su producción artística.
- Identificará los mecanismos, aptitudes y procesos mentales que existe entre la representación, creación y percepción de la obra de arte.
- Identificará los aspectos subjetivos en una obra de arte en relación con el contexto en el que se produjo.

Competencias:

Al concluir esta materia el estudiante adquirirá las siguientes competencias:

- Capacidad de expresión visual, ideas y sentimientos
- Desarrolla lenguajes artísticos propios
- Fomenta un aprendizaje reflexivo y crítico
- Reconoce la actividad artística como un medio que genera consciencia a nivel social apuntalada hacia una transformación social.
- Asimila el concepto de inconsciente.
- Describe la constitución del aparato psíquico y su funcionamiento.
- Adquiere la noción del mecanismo de la sublimación y su aplicación en el proceso creativo.
- Fomenta su actividad creativa para un aprendizaje significativo

Contenidos propuestos:

1. Concepto de subjetividad
2. Aportaciones del psicoanálisis en la construcción de lo subjetivo
3. Psicopatología de la vida cotidiana
4. Lo inconsciente y su relación con los sueños y lapsus
5. Aportaciones de Lacan en la construcción de lo real, imaginario y simbólico
6. La relación del sujeto con sus identificaciones formadoras en tanto determinado por el lenguaje y efecto del significante

7. El enfoque psicoanalítico en el arte
8. Arte como generador de un lenguaje
9. La creación artística como una nueva forma de subjetividad
10. Arte y locura
11. Arte y percepción visual

Formato de Evaluación:

Se evaluará la comprensión de los conceptos teóricos, la posibilidad de relacionarlos entre sí, sintetizarlos y aplicarlos a la comprensión del lenguaje de una obra. A lo largo del curso se sugerirán diferentes ejercicios que se realizarán en forma individual y grupal, tales como reportes de lectura y análisis de obras. También se considerará para la calificación final la actitud y la participación activa en clase del estudiante.

Bibliografía básica y complementaria:

- Sigmund, Freud. *Psicopatología de la vida cotidiana. Obras completas*. Amorrortu, 1910.
- Sigmund, Freud. *La interpretación de los sueños*. Tomo IV. Obras Completas Amorrortu.
- Gardner, H. *Arte Mente y Cerebro, una aproximación cognitiva a la creatividad*. Ed. Paidós. 2005.
- Arnheim, Rudolf. *Arte y percepción visual. Psicología del arte creador*, Madrid, Alianza, 1979.
- Berger, John, *Modos de ver*. Barcelona, Gustavo Gili, 2000.
- Vigotsky, Lev. *Psicología del arte*. Paidós. 2006.
- Goldstein, Gabriela. *La experiencia estética. Escritos sobre psicoanálisis y arte*. Del estante editorial. 2005.
- Braunstein, Néstor., Gerber Daniel, (varios). *La re-flexión de los conceptos de Freud en la obra de Lacan*. Siglo XXI.1999
- Vilar, Gerard. *Las razones del arte*. 2005.

Autores del programa y fecha:

Mtra. Catalina Torreblanca de Hoyos

Mtra. Juana Bahena Ortiz

31 de mayo del 2011

Arte, ciencia y tecnología Clave: CBV03N-04

Ciclo: Básico **Eje:** Vinculación

Créditos: 4 **Horas:** 2

Perfil académico: Licenciatura, Maestría o Doctorado en Artes Visuales o afines. Experiencia en el manejo teórico de arte contemporáneo y la inclusión de la ciencia y la tecnología en la producción artística. Preferentemente experiencia práctica en arte contemporáneo.

Justificación:

En el arte contemporáneo actual, la inclusión de la ciencia y la tecnología, tanto conceptualmente como técnicamente, ha desbordado la creatividad y abierto nuevas formas de expresión y nuevos tópicos para reflexión. Conocer el cómo ha impactado y las posibilidades de la interrelación entre el arte, la ciencia y la tecnología es indispensable para los creadores jóvenes actuales.

Descripción:

Durante la materia, el estudiante conocerá las principales implicaciones de la interrelación entre el arte, la ciencia y la tecnología para la reflexión y el uso de las mismas. Se hará evidente cómo la tecnología cambia la forma de mirar y entender la realidad. Se mostrará y experimentará con diversos dispositivos tecnológicos para cambiar las prácticas artísticas.

Propósitos:

El estudiante comprenderá los diferentes procedimientos técnicos y expresivos que la tecnología permite a la práctica del arte contemporáneo y sus repercusiones en la manera de mirar la realidad y los significados sociales y culturales. Asimismo, comprenderá y reflexionará sobre las interacciones entre el arte, la ciencia y la tecnología.

Competencias:

1. Conocer las diferentes estrategias técnicas y tecnológicas en las formas de representación y cuales son los cambios sociales que implican
2. Habilidad para manejar la relación entre los dispositivos que nos ayudan a mirar y la distorsión de la realidad

3. Diferenciar entre valores sociales y maneras de representar
4. Crear proyectos con tecnología y ciencia aplicadas
5. Conocer sobre los recursos tecnológicos que han influido las prácticas artísticas y las implicaciones ideológicas y usos sociales que implica su uso.
6. Conocer los recursos estilísticos aplicables
7. Diferenciar entre conceptos: técnica | tecnología | ciencia | ciencia aplicada
8. Conocer los acercamientos del arte contemporáneo a la ciencia y la tecnología

Contenidos propuestos:

1. Contexto de las intersecciones entre arte, ciencia y tecnología
2. Industrias creativas e innovación cultural
3. Prácticas artísticas y tecnologías de la información y comunicación (TICS)
4. Arte y ciencia (matemáticas, física, biología)
5. Arte y tecnología (telecomunicaciones, informática, robótica)
6. Arte e internet (redes, interactividad)
7. Usos de software art y programación artística (ejemplos de casos)
8. Fantasías cibernéticas (cyborgs, post-humanismo, robots autónomos): ejemplos de casos
9. Repercusiones de los aparatos técnicos en la mirada y la realidad
10. Análisis y debate de la obra de artistas contemporáneos y clásicos y los usos de la tecnología

Formato de evaluación:

- Entrega de proyecto que contenga el uso de ciencia y tecnología en su tópico conceptual y técnico
- Asistencia
- Puntualidad
- Limpieza y disposición
- Participación en clase

Bibliografía básica y complementaria:

Alsina, Pau, *Arte, ciencia y tecnología / Art, science and technology*, Universidad UOC, 2007
Burbano, Andrés y Hernando Barragan, *Hipercubo / ok / Arte, ciencia y tecnología en contextos próximo*, Universidad de los Andes, Ediciones Uniandes – Comité de Investigaciones de la Facultad de Artes y Humanidades y de la Facultad de Ingeniería, Goethe Institut, Bogotá, Colombia, 2002

Autor y fecha del programa:

Dra Lorena Noyola Piña
Mayo de 2011

Historia del arte mexicano contemporáneo Clave: CBV04P-04

Ciclo: Básico **Eje:** Vinculación

Créditos: 4 Horas: 2

Perfil académico: Licenciatura, Maestría o Doctorado en áreas humanísticas o afines (Artes Visuales, Historia del Arte, p. e.). Experiencia docente en teoría relacionada con el Arte y su desarrollo.

Justificación: Historia del arte mexicano contemporáneo proporciona a los alumnos el conocimiento necesario sobre las diferentes estilos y búsquedas artísticas en el siglo XX y parte del XXI. Lo anterior les dota de herramientas teóricas y conceptuales, que les faculta para analizar la producción actual y ubicarla en el contexto en el que se produce.

La investigación en esta materia es sobre todo teórico-histórica, sustentada en lecturas e imágenes, del trayecto de los artistas y sus estilos, lo cual dará elementos teórico visuales y habilidades para que los alumnos aborden después de analizarlos, los estilos contemporáneos en sus propias producciones.

Uno de los beneficios inmediatos es el conocimiento del desarrollo de la historia del arte de su propio país, otro es que con las herramientas y el conocimiento logrado pueda hacer propuestas novedosas en su producción artística.

Descripción:

Cada unidad será explicada con imágenes que ilustren el tema abordado para provocar el análisis y la discusión. En cada una de ellas se asignarán lecturas que complementen lo explicado para provocar el análisis y la discusión. Se complementará con visitas a museos, cuando haya una exposición que aborde la temática tratada.

Propósitos: Uno de los propósitos es dar una visión general del arte mexicano contemporáneo y actual en 17 sesiones de 2 horas cada uno, efectuado con la dinámica anotada en la descripción.

En ese tiempo se dará una visión general de los diferentes lenguajes artísticos realizados en México.

Competencias:

1. Capacidad para identificar, apreciar y comprender los lenguajes artísticos realizados por los artistas mexicanos,
2. Habilidad para usar el conocimiento obtenido y transformarlo en la elaboración de nuevas propuestas artísticas.
3. Valorar la creación artística y cultural, contribuyendo a la preservación del patrimonio.

Contenidos propuestos:

1. Las vanguardias históricas y su reflejo en el arte mexicano: simbolismo, impresionismo, art nouveau, etc.
2. Los movimientos grupales de la década veinte: Estridentismo, ¡30-30!.
4. Los muralismos, temas y técnicas.
5. La Lear y el TGP
6. El surrealismo y el arte fantástico.
7. La Ruptura y su contraparte nacionalista
8. Los interioristas. Una propuesta expresionista
9. Los salones Independientes y los grupos visuales de los setenta
10. El performance y la instalación en México
11. Los Espacios alternativos
12. El video arte en México
1. 14 Las diversas modalidades del Graffiti
14. Las diferentes líneas del Arte digital.

Formato de Evaluación:

Dos evaluaciones escritas u orales. Ensayos sobre los temas. Trabajos final en el que se plasme el conocimiento adquirido. Visitas a museos con exposiciones pertinentes al tema. Participación en las discusiones teóricas.

Bibliografía básica y complementaria

1. Ramírez, Fausto, *Modernización y modernismo en el arte mexicano*, México, UNAM/IIE, 2008.
2. Goldman, Shifra, *Pintura mexicana contemporánea en tiempos de cambio*, México, Instituto Politécnico Nacional, 1989.
3. Manrique, Jorge Alberto, *Una visión del arte y de la historia*, México, UNAM/IIE, 2000.
4. Camus, Marie Christine, *Reflexiones sobre la enseñanza del videoarte*, México, Conaculta, 2003.
5. Varios Autores, *La era de la discrepancia*, UNAM, 2006.

Autor del programa y fecha:

Guillermina Úrsula Guadarrama Peña

1 de Junio de 2011

Idioma Clave: CBV05P-02

Ciclo: Básico **Eje:** Vinculación

Créditos: 2 **Horas:** 1

Perfil académico: Licenciatura, Maestría o Doctorado en idiomas, áreas humanísticas o afines. Experiencia docente en teoría relacionada con idiomas. Preferentemente inglés.

Justificación:

La importancia del manejo de otro idioma radica en el incremento de la posibilidad de consulta de fuentes internacionales para aplicarse en la creación de obra propia. Asimismo, permite que el estudiante tenga la oportunidad de estudiar en el extranjero y de interactura con mercados internacionales.

Descripción:

En el transcurso de la materia el alumno incrementará el porcentaje de manejo del idioma.

Propósitos:

Que el alumno vaya obteniendo los conocimientos necesarios para aprobar los exámenes requeridos para su titulación.

Competencias:

- Habilidad para entender un idioma adicional al español
- Habilidad para leer un idioma adicional al español
- Habilidad para hablar en un idioma adicional al español

Contenidos propuestos:

Dependiendo del nivel del grupo se darán recursos ortográficos, gramáticos, narrativos y descriptivos de un idioma adicional al español. Los grupos se dividirán en: inglés básico | inglés avanzado y francés básico | francés avanzado.

Es importante hacer notar que el idioma puede ser diferente a los descritos en el párrafo anterior, y depende de los intereses y solicitudes de los estudiantes, mismas que serán analizadas y respondidas por el Consejo Técnico.

Formato de evaluación:

- Asistencia a clases
- Participación
- Evaluaciones parciales
- Evaluación final

Bibliografía básica y complementaria:

Inglés Básico "Sin Maestro" (Spanish Edition) by Laura Elena Sámano Tajonar, Víctor Juan Gómez Villanueva and Víctor Juan Gómez Gómez (Jun 1, 2010) - Kindle eBook
Frances. Curso basico (Spanish Edition) by F. Lacagnina (Jun 1, 2008)

Autor y fecha del programa:

Dra Lorena Noyola Piña
Mayo de 2011

Idioma **Clave:** CBV06N-02

Ciclo: Básico **Eje:** Vinculación

Créditos: 2 **Horas:** 1

Perfil académico: Licenciatura, Maestría o Doctorado en idiomas, áreas humanísticas o afines. Experiencia docente en teoría relacionada con idiomas. Preferentemente inglés.

Justificación:

La importancia del manejo de otro idioma radica en el incremento de la posibilidad de consulta de fuentes internacionales para aplicarse en la creación de obra propia. Asimismo, permite que el estudiante tenga la oportunidad de estudiar en el extranjero y de interactura con mercados internacionales.

Descripción:

En el transcurso de la materia el alumno incrementará el porcentaje de manejo del idioma.

Propósitos:

Que el alumno vaya obteniendo los conocimientos necesarios para aprobar los exámenes requeridos para su titulación.

Competencias:

- Habilidad para entender un idioma adicional al español
- Habilidad para leer un idioma adicional al español
- Habilidad para hablar en un idioma adicional al español

Contenidos propuestos:

Dependiendo del nivel del grupo se darán recursos ortográficos, gramáticos, narrativos y descriptivos de un idioma adicional al español. Los grupos se dividirán en: inglés básico | inglés avanzado y francés básico | francés avanzado.

Es importante hacer notar que el idioma puede ser diferente a los descritos en el párrafo anterior, y depende de los intereses y solicitudes de los estudiantes, mismas que serán analizadas y respondidas por el Consejo Técnico.

Formato de evaluación:

- Asistencia a clases
- Participación
- Evaluaciones parciales
- Evaluación final

Bibliografía básica y complementaria:

Inglés Básico "Sin Maestro" (Spanish Edition) by Laura Elena Sámano Tajonar, Víctor Juan Gómez Villanueva and Víctor Juan Gómez Gómez (Jun 1, 2010) - Kindle eBook
Frances. Curso basico (Spanish Edition) by F. Lacagnina (Jun 1, 2008)

Autor y fecha del programa:

Dra Lorena Noyola Piña
Mayo de 2011

Idioma Clave: CBV07P-02

Ciclo: Básico **Eje:** Vinculación

Créditos: 2 **Horas:** 1

Perfil académico: Licenciatura, Maestría o Doctorado en idiomas, áreas humanísticas o afines. Experiencia docente en teoría relacionada con idiomas. Preferentemente inglés.

Justificación:

La importancia del manejo de otro idioma radica en el incremento de la posibilidad de consulta de fuentes internacionales para aplicarse en la creación de obra propia. Asimismo, permite que el estudiante tenga la oportunidad de estudiar en el extranjero y de interactura con mercados internacionales.

Descripción:

En el transcurso de la materia el alumno incrementará el porcentaje de manejo del idioma.

Propósitos:

Que el alumno vaya obteniendo los conocimientos necesarios para aprobar los exámenes requeridos para su titulación.

Competencias:

- Habilidad para entender un idioma adicional al español
- Habilidad para leer un idioma adicional al español
- Habilidad para hablar en un idioma adicional al español

Contenidos propuestos:

Dependiendo del nivel del grupo se darán recursos ortográficos, gramáticos, narrativos y descriptivos de un idioma adicional al español. Los grupos se dividirán en: inglés básico | inglés avanzado y francés básico | francés avanzado.

Es importante hacer notar que el idioma puede ser diferente a los descritos en el párrafo anterior, y depende de los intereses y solicitudes de los estudiantes, mismas que serán analizadas y respondidas por el Consejo Técnico.

Formato de evaluación:

- Asistencia a clases
- Participación
- Evaluaciones parciales
- Evaluación final

Bibliografía básica y complementaria:

Inglés Básico "Sin Maestro" (Spanish Edition) by Laura Elena Sámano Tajonar, Víctor Juan Gómez Villanueva and Víctor Juan Gómez Gómez (Jun 1, 2010) - Kindle eBook
Frances. Curso basico (Spanish Edition) by F. Lacagnina (Jun 1, 2008)

Autor y fecha del programa:

Dra Lorena Noyola Piña
Mayo de 2011

Idioma Clave: CBV08N-02

Ciclo: Básico **Eje:** Vinculación

Créditos: 2 **Horas:** 1

Perfil académico: Licenciatura, Maestría o Doctorado en idiomas, áreas humanísticas o afines. Experiencia docente en teoría relacionada con idiomas. Preferentemente inglés.

Justificación:

La importancia del manejo de otro idioma radica en el incremento de la posibilidad de consulta de fuentes internacionales para aplicarse en la creación de obra propia. Asimismo, permite que el estudiante tenga la oportunidad de estudiar en el extranjero y de interactura con mercados internacionales.

Descripción:

En el transcurso de la materia el alumno incrementará el porcentaje de manejo del idioma.

Propósitos:

Que el alumno vaya obteniendo los conocimientos necesarios para aprobar los exámenes requeridos para su titulación.

Competencias:

- Habilidad para entender un idioma adicional al español
- Habilidad para leer un idioma adicional al español
- Habilidad para hablar en un idioma adicional al español

Contenidos propuestos:

Dependiendo del nivel del grupo se darán recursos ortográficos, gramáticos, narrativos y descriptivos de un idioma adicional al español. Los grupos se dividirán en: inglés básico | inglés avanzado y francés básico | francés avanzado.

Es importante hacer notar que el idioma puede ser diferente a los descritos en el párrafo anterior, y depende de los intereses y solicitudes de los estudiantes, mismas que serán analizadas y respondidas por el Consejo Técnico.

Formato de evaluación:

- Asistencia a clases
- Participación
- Evaluaciones parciales
- Evaluación final

Bibliografía básica y complementaria:

Inglés Básico "Sin Maestro" (Spanish Edition) by Laura Elena Sámano Tajonar, Víctor Juan Gómez Villanueva and Víctor Juan Gómez Gómez (Jun 1, 2010) - Kindle eBook
Frances. Curso basico (Spanish Edition) by F. Lacagnina (Jun 1, 2008)

Autor y fecha del programa:

Dra Lorena Noyola Piña
Mayo de 2011

Introducción a las narrativas visuales Clave: CBV09N-04

Ciclo: Básico **Eje:** Vinculación

Créditos: 4 **Horas:** 2

Perfil académico: Licenciatura, Maestría o Doctorado en áreas humanísticas o afines. Experiencia docente en teoría relacionada con el Arte y su desarrollo.

Justificación:

La producción de objetos de arte-diseño se relaciona con las expresiones complejas del arte contemporáneo. De esto se deriva la necesidad de que los alumnos puedan reconocer cómo se estructuran las diversas narrativas visuales. Esto les permitirá que puedan escoger intencionalmente los recursos plásticos y visuales, literarios y filosóficos; y los provenientes de las ciencias y la tecnología para crear productos artísticos.

Descripción:

Mediante este curso se pretende proporcionar a los estudiantes de la licenciatura en artes las herramientas teóricas y metodológicas desarrolladas desde la intertextualidad, estudios que permiten la formulación, producción y análisis de diversos textos (narraciones o discursos) en expresiones visuales, sus temáticas, características estructurales y estilísticas, procedentes de otros textos, incorporados de diversas maneras constructivas en una obra determinada, modificando el significado inicial. El uso de recursos intertextuales habilita la ampliación de sentido; en este contexto receptor es también un productor de interpretaciones, que se generan desde sus experiencias y expectativas sobre la obra arte-diseño.

Propósito:

El conocimiento de las estructuras en las narrativas visuales permitirá al alumno poder seleccionar y aplicar los enfoques específicos a sus creaciones artísticas y podrá tener los suficientes elementos para enriquecer formalmente los contenidos a partir de diversos discursos intertextuales que retome de otros medios, de otros textos. Conocer las características expresivas de las diferentes narrativas desde el intertexto y el hipertexto, los habilitará a utilizarlas en sus productos creativos.

Competencias:

La capacidad que desarrollará el estudiante para identificar las diferentes narrativas visuales, en discursos plásticos y visuales le permitirá poder argumentar y resolver problemas específicos de la comunicación y significación de los objetos artísticos y la recepción estética contemporánea.

Contenidos propuestos:

Los contenidos sobre la cual se programan las actividades de aprendizaje de este seminario permitirán al estudiante identificar, reproducir e interpretar las características narrativas en diferentes objetos artísticos, y se definen a partir de estas temáticas: definición de los elementos del análisis intertextual; la intertextualidad posmoderna y la estética en la narrativa; la construcción visual del collage; denotación y connotación en el intertexto. Características del hipertexto; ampliación de sentido; el receptor activo; el arte complejo y multicultural.

Formato de Evaluación:

Las evaluaciones se harán a partir de diferentes medios para medir el nivel de aprendizaje por medio del conocimiento y aplicación de modelos de análisis de diferentes narraciones visuales: videos, filmes, instalaciones, intervenciones, exposiciones de arte, entre otros. Se hará un examen escrito para afirmar el aprendizaje de los conceptos utilizados en la descripción de las narraciones visuales; se fomentará el interés por los temas tratados. Se harán presentaciones individuales y presentaciones en equipo; se propiciará la participación del alumno con una actitud de respeto al maestro y a sus compañeros y se hará una valoración del trabajo en grupo. Trabajo final: se promoverá uso de imágenes y argumentaciones teóricas, a partir de las diferentes metodologías expuestas en el curso.

Bibliografía básica

- Calabrese, Omar. La era neobarroca.. Barcelona, Paidós, 1989 (1987).
Eco, Umberto. Los límites de la interpretación, Lumen, México, 1993.
García Jiménez, Jesús. Narrativa audiovisual, Cátedra, Madrid, 1993.
Landow, George. Teoría del hipertexto. Paidós, Barcelona, 1997.
Zavala, Lauro. Elementos del discurso cinematográfico. UAM.X, México, 2005 (2003).
Zunzunegui, Santos. Pensar la imagen. Cátedra / Universidad del País Vasco. Fuenlabrada, Madrid, 2003.

Bibliografía complementaria

Barthes, Roland. Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos y voces. Paidós, Barcelona, 2002
(1982)

Deleuze, Gilles. La imagen tiempo. Estudios sobre cine 2. Paidos, 2004.

Eco, Umberto. La estructura ausente. Editorial Lumen, Barcelona, 1999 (1968).

Landow, George. Hipertexto Hipertexto 3.0, Paidos, Barcelona, 2009.

Autor del programa y fecha:

Dra. Lydia Elizalde Valdés.

Mayo 2011.

Investigación y teorías del conocimiento Clave: CBV10N-04

Ciclo: Básico **Eje:** Vinculación

Créditos: 4 **Horas:** 2

Perfil académico: Licenciatura, Maestría o Doctorado en áreas humanísticas o afines. Experiencia docente en teoría relacionada con el Arte y su desarrollo.

Justificación:

El curso sobre investigación y teoría del conocimiento es importante para los propios estudios de la licenciatura porque fundamentan la construcción de cada trabajo de investigación teórica del plan de los estudios sobre arte, en primer lugar. En segundo lugar porque el conocimiento de las técnicas y procedimientos de investigación, y la teoría del conocimiento preparan al estudiante para la presentación de una tesis al final de la licenciatura y, en tercer lugar, le capacita para la elaboración de proyectos de investigación de posgrado.

Descripción:

El curso se compone de tres unidades temáticas. Comienza por abordar la diferenciación entre las opiniones subjetivas y el conocimiento científico, con el objeto de concienciar al estudiantado sobre la construcción del conocimiento objetivo –reconocible por todos– que deberá desarrollar en la universidad. Esta primera unidad trata también las partes integrantes –como lo muestran los contenidos del curso– del procedimiento técnico de una investigación, que sustenta la investigación teórica.

La segunda unidad es una introducción a una epistemología estructural aplicada al arte, basada en la epistemología genética de Jean Piaget, que aborda la construcción del conocimiento artístico. César Lorenzano elabora en la estructura psicosocial del arte un paralelismo entre ciencias formales y arte abstracto –que no tienen un correlato en la naturaleza–, así como ciencias fácticas y arte naturalista –que tienen un correlato en la naturaleza–, a fin de fundamentar la construcción del conocimiento en el arte que no deja de ser la construcción de un conocimiento, por no ser un conocimiento científico.

Finalmente, el curso trata, a nivel introductorio, la importancia del conocimiento de teorías sobre arte para la formulación de investigaciones, la concepción del arte, sus transformaciones, y la construcción de la visualidad y la visión.

Propósitos:

Este curso, por una parte, tiene el propósito de abordar el método de construcción de un conocimiento objetivo, definido de manera que sea reconocible y verificable por todos, además, de innovador y útil. Tiene el fin de abordar los métodos de investigación que edifican un conocimiento basado en la búsqueda de fuentes, el manejo de una biblioteca, la lectura, la redacción de lo estudiado... que el estudiante deberá aprender a realizar desde el comienzo de sus estudios de licenciatura, para preparar su tesis de licenciatura y para preparar su perfil de egreso que deberá ser acorde a

Por otra parte, el curso tiene el propósito de introducir al estudiante en la epistemología a fin de mostrarle que es el conocimiento del arte abstracto y que es el conocimiento del arte naturalista, desde la óptica de la psicología genética estructural, y que el estudiante pueda argumentar con fundamentos científicos qué tipo de conocimiento es el arte.

Competencias:

Capacitar al estudiante en la identificación del conocimiento objetivo, tanto como en el manejo de los procedimientos de la investigación, los métodos de estudio, de escritura y, finalmente, la identificación de teorías propias para la solución a problemas específicos de investigación teórica y visual.

Contenidos propuestos:

I. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

1. ¿Qué es la científicidad?
 - 1.1. ¿Qué es *doxa*?
 - 1.2. ¿Qué es *episteme*?
2. Las fuentes de trabajo
3. La investigación bibliográfica
 - 3.1. Fuentes primarias
 - 3.2. Fuentes secundaria
 - 3.3. La biblioteca
 - 3.3.1. El fichero

- 3.3.2. El fichero bibliográfico de una investigación
- 3.3.3. Referencias a libros y notas al pie
- 4. La lectura
 - 4.1. Cómo hacer un fichero de lecturas
- 5. El plan de trabajo
 - 5.1. Índice, hipótesis, desarrollo, conclusiones, bibliografía
 - 5.2. La ruta crítica
- 6. La redacción
 - 6.1. Cuáles son los criterios gráficos de la escritura (cómo se titula, como se cita, cómo una nota al pie, cómo se numera y ordena un índice, cómo se escribe la bibliografía...)
- 7. Conclusiones
- 8. La bibliografía

II. TEORÍA DEL CONOCIMIENTO

- 1. Arte abstracto, naturalismo y epistemología genética
 - 1.1. Arte naturalista
 - 1.2. Arte abstracto
 - 1.3. Arte como conocimiento
- 2. Estructura social del arte

III. BREVE INTRODUCCIÓN SOBRE EL PAPEL DE LA TEORÍA EN LA INVESTIGACIÓN DEL ARTE

Formato de Evaluación:

La evaluación debe ser realizada mediante la redacción de un trabajo de investigación semestral que equivale al 70% de la calificación total. La presencia, que se considera no sólo como asistencia, sino el avance del trabajo que se tiene que hacer entre clase y clase, equivale al 20%. Visitas a bibliotecas para la realización colecciones públicas relativas al tema completan un 10% de la calificación final.

Bibliografía básica y complementaria

CALABRESE, OMAR, 1997, *El lenguaje del arte*, Paidós, Barcelona, Buenos Aires, México

ECO, UMBERTO, 1986, *Cómo se hace una tesis. Técnicas y procedimientos de investigación, estudio y escritura*, Gedisa, México

LORENZANO, FERRO, 1982, *Estructura psicosocial del arte*, Siglo XXI, México

PIAGET, JEAN, *Lógica y conocimiento científico*,

PIAGET, JEAN, 2001, *The psychology of intelligence*, Routledge, London

Autor del programa y fecha:

Dra. María Eugenia Rabadán Villalpando

1 de junio 2011

Lectura y escritura Clave: CBV11N-04

Ciclo: Básico **Eje:** Vinculación

Créditos: 4

Perfil académico: Licenciatura, Maestría o Doctorado en áreas humanísticas o afines. Experiencia docente en redacción y lectura y escritura.

Justificación:

Si bien el alumno que ingresa a la Facultad de Artes ha tomado cursos de Literatura y Español durante el bachillerato, su nivel, tanto en habilidades para comprender la lectura de textos como para expresarse por escrito es, por lo general, muy deficiente. De ahí la necesidad, y la importancia, de reforzar dichas habilidades que serán fundamentales para su desarrollo como estudiante universitario y, más tarde, como profesionalista.

Descripción:

La materia tiene dos vertientes: la Lectura y la Escritura, que se abordarán en paralelo, buscando que confluyan en ciertos puntos nodales (especialmente en los trabajos que el alumno presentará por escrito basados en una lectura), a través de la siguiente temática:

- a) La importancia del lenguaje hablado en la evolución del *Homo sapiens*.
- b) Origen del lenguaje escrito y la revolución cultural que se derivó de él.
- c) Origen y evolución del español o castellano.
- d) El galano arte de escribir. Ortografía, gramática y sintaxis.
- e) Lectura de textos literarios y no literarios.

Propósitos:

Al terminar el curso, el alumno deberá:

- a) Comprender y valorar la importancia del lenguaje hablado en la evolución cultural del ser humano.
- b) Comprender el origen del lenguaje escrito y sus principales características, así como valorar la importancia que tiene como indispensable banda de trasmisión del conocimiento.
- c) Leer correctamente en voz alta y mejorar su comprensión de textos leídos en voz baja.

- d) Haber mejorado notablemente su ortografía y sintaxis en la redacción de sus textos.
- e) Conocer las formas no literarias del lenguaje escrito y analizar algunos ejemplos del mismo.
- f) Conocer las formas literarias del lenguaje escrito y analizar algunos ejemplos del mismo.

Competencias:

Al terminar el curso, el alumno será capaz de:

- a) Explicar, tanto oralmente como por escrito, de forma sucinta, clara y precisa, el papel que han desempeñado el lenguaje hablado y el escrito en la evolución cultural de la humanidad.
- b) Comprender al menos el 85% del contenido de un texto después de haberlo leído.
- c) No tener más del 5% por ciento de errores ortográficos y 10% de errores de puntuación y sintaxis al escribir un texto.
- d) Identificar, tras una somera lectura, si se trata de un texto literario o no literario, y hacer una pequeña exégesis del mismo.

Contenidos propuestos:

- 1 Significado, características y tipos de lenguaje.
- 2 El lenguaje hablado como característica distintiva del *Homo sapiens*.
- 3 El lenguaje escrito.
 - 3.1 Orígenes del lenguaje escrito.
 - 3.2 Pictograma, ideograma, jeroglífico y alfabeto.
 - 3.3 El libro y la revolución cultural derivada de él.
- 4 El español.
 - 4.1 Origen y fuentes que lo alimentan.
 - 4.2 Principales características fonéticas, semánticas y sintácticas.
- 5 Cuestiones gramaticales.
 - 5.1 Ortografía de las letras y las palabras.
 - 5.2 Acentuación.
 - 5.3 Puntuación.
 - 5.4 Verbo y sujeto.
 - 5.5 El adjetivo y el adverbio.
 - 5.6 Principales preposiciones.
- 6 Textos literarios y no literarios.

Formato de Evaluación:

Para evaluar al alumno, se tomarán en cuenta los siguientes aspectos:

- a) Asistencia.
- b) Participación en clase.
- c) Presentación de un tema.
- d) Ejercicios realizados.
- e) Trabajos entregados.
- f) Examen final.
- g) Trabajo final.

Bibliografía básica

Ehrlich, Paul R., *Naturalezas Humanas*, F.C.E., México, D. F., 2008.

Benavente Luna, Pilar, *Ortografía*, Pearson Educación, México, D. F., 2006.

Vivaldi, Martin G., *Curso de redacción*, Paraninfo, Madrid, 1979.

Bibliografía complementaria

Homero, *La Ilíada* (se leerán fragmentos).

Homero, *La Odisea* (se leerán fragmentos).

Sófocles, *Edipo rey*.

Miguel de Cervantes Saavedra, *Don Quijote de la Mancha* (se leerán fragmentos).

Sánchez Vázquez, Adolfo, (comp.) *Antología de textos sobre estética*, CCH, UNAM, México D.F., 1986.

Rebolledo, Francisco, *Pastora y otras historias del Abuelo*, F. C. E., México D. F., 1997.

Rulfo, Juan, *Pedro Páramo*, F. C. E., México D. F., 1976.

Autor del programa y fecha:

Francisco Rebolledo López

1º de junio de 2011

Redacción y técnicas de investigación Clave: CBV12P-04

Ciclo: Básico **Eje:** Vinculación

Créditos: 4 **Horas:** 2

Perfil académico: Licenciatura, Maestría o Doctorado en áreas humanísticas o afines. Experiencia docente en teoría relacionada con el Arte y su desarrollo.

Justificación:

El lenguaje escrito es una herramienta indispensable que todo profesionalista debe dominar razonablemente. Éste le permite expresar sus ideas, desarrollar los temas que le interesan, presentar sus proyectos, describir sus planes de trabajo, comunicarse con sus colegas, dar a conocer su obra, etc. Asimismo, el profesionalista debe dominar el proceso que lleva al planteamiento de un proyecto y su realización, lo que implica el conocimiento de las técnicas de investigación vinculadas con ese trabajo.

De ahí que en este curso se profundizará en el estudio de la redacción de textos, y se iniciará al alumno en el conocimiento de las técnicas de investigación y elaboración de un proyecto.

Descripción:

La materia contiene dos grandes temáticas: la redacción de textos, y las técnicas de investigación que conducen y guían la elaboración y realización de un proyecto. En el primer caso se profundizará en el estudio del asunto del lenguaje escrito que se había iniciado en la materia Lectura y Escritura, analizando cuestiones y técnicas básicas en la redacción de textos, como claridad y orden; precisión, elegancia y fluidez, así como técnicas de redacción de artículos, cartas, monografías, descripciones y textos narrativos. En el segundo, se estudiará el asunto de la investigación científica, sus principales características y las áreas que abarca, haciendo énfasis en las técnicas de la investigación documental e iconográfica, y para la elaboración de un proyecto

Propósitos:

Al terminar el curso, el alumno deberá:

- a) Conocer y saber explicar las características fundamentales de la correcta prosa castellana.
- b) Conocer y saber explicar las diversas técnicas de redacción.
- c) Saber cómo se redacta correctamente una descripción, un artículo, una monografía y un texto narrativo.
- d) Conocer y saber explicar las características de la investigación científica.
- e) Conocer y saber explicar las técnicas básicas de la investigación documental e iconográfica.
- f) Conocer y saber explicar las técnicas básicas para la elaboración de un proyecto.

Competencias:

Al terminar el curso, el alumno será capaz de:

- a) Redactar en prosa castellana correcta cualquier tipo de texto.
- b) Elaborar correctamente un proyecto de investigación.

Contenidos propuestos:

Redacción:

1. Características de la buena prosa castellana: claridad, concisión y precisión.
2. Estilo y estilística.
3. La descripción y su técnica.
4. Redacción de cartas, oficios, memorándums, etc.
5. Redacción de artículos y monografías.
6. Redacción de textos narrativos.

Técnicas de investigación:

1. La investigación científica.
2. El asunto de las fuentes.
3. Investigación documental.
4. Investigación iconográfica.
5. Elaboración de un proyecto de investigación.

Formato de Evaluación:

Para evaluar al alumno, se tomarán en cuenta los siguientes aspectos:

- h) Asistencia.
- i) Participación en clase.
- j) Presentación de un tema.
- k) Ejercicios realizados.
- l) Trabajos entregados.
- m) Examen final.
- n) Trabajo final (un proyecto de investigación).

Bibliografía básica

Benavente Luna, Pilar. *Ortografía*. México, D. F.: Pearson Educación, 2006.

Vivaldi, Martin G. *Curso de redacción*. Madrid: Paraninfo, 1979.

Ortiz Uribe, Frida Gisela, María del Pilar García. *Metodología de la investigación: el proceso y sus técnicas*. México D.F.: Limusa, 2003.

Palou, Pedro Ángel. *Redacción 2. Leer escribir investigar*. México D.F.: Prentice-Hall, 1997.

Bibliografía complementaria

Paz, Octavio. *El laberinto de la soledad*. México, D. F.: F.C.E., 1976.

Foucault, Michel. *Las palabras y las cosas*. México, D.F.: Siglo XXI, 2004.

Benjamin, Walter. *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica*.

<http://diegolevis.com.ar/secciones/Infoteca/benjamin.pdf>

Sánchez Vázquez, Adolfo (comp.). *Antología de textos sobre estética*. México, D.F.: CCH, UNAM, México D.F., 1986.

Stone, Irving. *El anhelo de vivir*. México, D.F.: Diana, 2002.

Autor del programa y fecha:

Francisco Rebolledo López

1º de junio de 2011

Nombre: Dibujo con modelo

Clave: CAP01-4

Créditos: 4

Horas: 4

Ciclo: Específico

Eje: Práctico

Área: Creación Artística

Línea de Aprendizaje: Dibujo

Descriptor de la materia: Es un taller de ejercicios con modelo para lograr una mejor relación entre la observación y la representación de la figura humana.

Justificación: Está pensado para soltar la línea y usar diferentes recursos técnicos y compositivos que puedan ser figurativos y/o abstractos.

Objetivos: Desarrollar una variedad de líneas y superficies para lograr una mejor síntesis en la representación .

Competencias: Observación y capacidad de síntesis formal, herramientas técnicas para transitar de un lenguaje realista a uno abstracto, capacidad de hacer composiciones sencillas.

Contenidos propuestos: Línea continua, espacio negativo, dibujo ciego, ejercicios con ambas manos, manejo de distintos materiales.

Perfil del docente: Artista con licenciatura, experiencia con el dibujo como parte de su quehacer artístico.

Formato de evaluación: Asistencia y puntualidad 25%, entrega de trabajos puntualmente y con una presentación adecuada 25%, participación en clase 25%, trabajo final 25%

Fuentes de consulta:

EDWARDS Betty, *Aprender a dibujar*, Herman Blume, Madrid, 1984

GÓMEZ Molina Juan José (coordinador), *Las lecciones del dibujo*, Cátedra, Madrid, España, 2006

GÓMEZ Molina Juan José (coordinador), *La representación de la representación*, Cátedra Dibujo y Profesión 1; Madrid, España, 2007

Autor de la carta programática: Margarita Rosa Lara Zavala

Fecha: 2 de abril 2014

Nota: Los contenidos de esta CP se actualizarán semestralmente a través de la planeación y deberá ser aprobada por CT.

Nombre: Composición

Clave: CAP02-4

Créditos: 4

Horas: 4

Ciclo: Específico

Eje: Práctico

Área: Creación Artística

Línea de Aprendizaje: Dibujo

Descriptor de la materia: Un taller para entender y usar el plano, tanto a nivel formal como expresivo.

Justificación: Se trata de conocer y deconstruir la composición tradicional, heredada del renacimiento.

Objetivos: Poder incluir tiempos distintos, narrativas más personales con un reconocimiento de las estrategias académicas y contemporáneas.

Competencias: Trazar geometrías de acuerdo a las necesidades narrativas del autor, uso del collage, elaboración de series o secuencias.

Contenidos propuestos: Conocer las reglas de la composición académica como la perspectiva y la sección áurea, usar el collage, construir narrativas lineales y no-lineales.

Perfil del docente: Artista con licenciatura. Haber tenido una beca de Jóvenes Creadores Nacional o Estatal. Curriculum con exposiciones individuales.

Formato de evaluación: Asistencia y puntualidad 25%, entrega de trabajos puntualmente y con una presentación adecuada 25%, participación en clase 25%, trabajo final 25%

Fuentes de consulta:

DONDIS D.A., *La sintaxis de la imagen*, GGDiseño. Ediciones G.Gili, SA de CV, México, D.F. 2000

HOCKNEY David, *Así lo veo yo*, Ediciones Siruela, España, 1994

HOROWITZ Frederick A, y Brenda Danilowitz, *Josef Albers: To open eyes*, Phaidon, Londre y Nueva York, 2006

Autor de la carta programática: Margarita Rosa Lara Zavala

Fecha: 2 de abril 2014

Nota: Los contenidos de esta CP se actualizarán semestralmente a través de la planeación y deberá ser aprobada por CT.

Nombre: Esquemas

Clave: CAP03-4

Créditos: 4

Horas: 4

Ciclo: Específico

Eje: Práctico

Área: Creación Artística

Línea de Aprendizaje: Dibujo

Descriptor de la materia: Conocer el esquema como un sistema de dibujo que permite mapear conceptos con los que se quiere trabajar o volverse obra en sí misma.

Justificación: Como parte de los nuevos paradigmas del arte contemporáneo, es importante conocer la historia de los esquemas y su uso dentro del conocimiento intelectual contemporáneo; y que a partir de los años sesenta se han integrado a las dinámicas procesuales de la investigación artística.

Objetivos: Este taller propone una reflexión sobre las ideas y conceptos de cada alumno, que les permita construir puentes con el pasado y con distintas disciplinas.

Competencias: Capacidad para sintetizar ideas y proyectos que le permitan desarrollar imágenes mentales, incorporar herramientas conceptuales para ubicar sus procesos de trabajo práctico y conceptualizarlos de manera creativa.

Contenidos propuestos: Organización de ideas y conceptos a través de su representación bidimensional, relación entre imagen y texto, ubicar antecedentes y direccionar su trabajo procesual, así como entender el montaje en el espacio como una organización visual y narrativo.

Perfil del docente: Artista con licenciatura o maestría, exposiciones individuales o publicaciones en revistas de arte. Haber sido becario en Jóvenes Creadores Nacional o Estatal o experiencia como maestro en escuelas de arte.

Formato de evaluación: : Asistencia y puntualidad 25%, entrega de trabajos puntualmente y con una presentación adecuada 25%, participación en clase 25%, trabajo final 25%

Fuentes de consulta:

OSBORN Peter, *Arte Conceptual*, Editorial Océano, Arte.Temas., México, D.F. 2006

TEMKIN Rose y Dieter Koeplin, *Thinking is form The drawings of Joseph Beuys*, Thames and Hudson, en asociación con el Museo de Arte de Filadelfia y el Museo de Arte Moderno de Nueva York, Estados Unidos, 1993

LIPPARD Lucy R., *Six years: The dematerialization of the art objet from 1966 to 1972*, University of California Press, Berkley and Los Angeles, California, United States, 1997

CARAËS Marie-Haude y Nicole Marchand-Zanartu, *Images de pensé*, Editions de la Réunion des musées nationaux, Francia, 2011

Autor de la carta programática: Margarita Rosa Lara Zavala

Fecha: 2 de abril 2014

Nota: Los contenidos de esta CP se actualizarán semestralmente a través de la planeación y deberá ser aprobada por CT.

Nombre: Proyectos de dibujo

Clave: CAP04-4

Créditos: 4

Horas: 4

Ciclo: Específico

Eje: Práctico

Área: Creación Artística

Línea de Aprendizaje: Dibujo

Descriptor de la materia: Prácticas para intervenir el espacio gráficamente.

Justificación: A partir de la instalación, la composición en el dibujo no tiene que limitarse a una hoja de papel sino debe de haber un conocimiento claro de la retícula que propone el espacio expositivo, para construir un proyecto que pueda regular la escala , la repetición y técnicas distintas a fin de lograr un impacto específico al espectador.

Objetivos: Construir series y secuencias en distintos formatos distribuidos en el espacio de maneras poco convencionales hasta poder entender que el montaje es, también, parte de la obra.

Competencias: Uso de diferentes técnicas y composiciones complejas, habilidad para montar teniendo en cuenta el espacio, entender la relación entre imagen y textos, reconocer los distintos tipos de dibujo y la función que cumplen en la totalidad de la pieza.

Contenidos propuestos: Elaboración de matrices, juego de escalas y repetición de imágenes, construcción de narrativas visuales e implementar los textos como parte estructural de la pieza.

Perfil del docente: Artista con experiencia, de preferencia haber estado en el Sistema Nacional de Creadores o tener un curriculum con exposiciones en el extranjero y a nivel nacional.

Formato de evaluación: : Asistencia y puntualidad 25%, entrega de trabajos puntualmente y con una presentación adecuada 25%, participación en clase 25%, trabajo final 25%

Fuentes de consulta:

www.art21.org/

www.ubuweb.com

BUTLER H. Butler y Catherine de Zegher, *on Line Drawing through the Twentieth Century*,
The Museum of Modern Art, New York, USA, 2008
SELBY Aimee , *Art and Text*, black dog publishing, London, England, 2009

Autor de la carta programática: Margarita Rosa Lara Zavala

Fecha: 2 de abril 2014

Nota: Los contenidos de esta CP se actualizarán semestralmente a través de la planeación y deberá ser aprobada por CT.

Nombre: Principios concretos de la pintura (5to semestre)

Clave: CAP05-4

Créditos: 4

Horas: 4

Ciclo: Específico

Eje: Práctico

Área: Creación Artística

Línea de Aprendizaje: Pintura

Descriptor de la materia: En este taller se cubrirán los rudimentos de la pintura en tanto técnica y oficio: diferentes tipos de soportes, y su preparación y conservación; principios básicos de la manipulación y la aplicación de la pintura (acrílico) e introducción al vocabulario preciso de la disciplina.

Justificación: Se busca que el estudiante domine los aspectos duros y concretos de la pintura como práctica específica.

Objetivos: El estudiante será introducido a la pintura como lenguaje, comenzando con la parte material de la que parte.

Competencias:

- Conocimiento de los principales soportes (papel y tela; su preparación; montaje e imprimaturas)
- Dominio del acrílico como base para el posterior manejo de otras técnicas
- Experimentación con la superficie de contacto y la marca (pincelada, espátulas, transiciones)
- Destreza en la utilización del lenguaje pertinente a la disciplina

Contenidos propuestos:

- Soportes (papel y tela) y su preparación
- Experimentación y manipulación del material (acrílico)
- Mezcla de color
- Pincelada: largo, ancho, peso y dirección
- Otras maneras de aplicar la pintura (herramientas distintas al pincel)
- Vocabulario de la disciplina

Perfil del docente: Artista plástico, con Licenciatura en Artes y experiencia profesional. De preferencia habiendo tenido la beca de Jóvenes Creadores (CONACULTA) y dos años de experiencia docente en nivel universitario.

Formato de evaluación: Asistencia y puntualidad: 25%, entrega de trabajos puntualmente y con una presentación adecuada: 25%; participación en clase: 25%, trabajo final: 25%

Fuentes de consulta:

MAYER Ralph, *Materiales y técnicas del arte*, Tursten Hermann Blume Ediciones, Madrid, España, 1993

SIDAWAY Ian, *Enciclopedia de materiales y técnicas de arte*, Editorial Acanto, Barcelona, España, 2005

GOTSEGGEN, Mark David, *The Painter's Handbook Revised and Expanded*, Watson Gutpill Publications, 2006

Autor de la carta programática: Cecilia Vázquez

Fecha: 2 de abril 2014

Nota: Los contenidos de esta CP se actualizarán semestralmente a través de la planeación y deberá ser aprobada por CT.

Nombre: Gramática de la pintura

Clave: CAP06-4

Créditos: 4

Horas: 4

Ciclo: Específico

Eje: Práctico

Área: Creación Artística

Línea de Aprendizaje: Pintura

Descriptor de la materia: Este taller estará dedicado a revisar los principales aspectos formales que estructuran a la pintura como lenguaje.

Justificación: Es importante distinguir los diferentes componentes que actúan dentro la pintura en su dimensión no material, con el fin de poder construir posteriormente una investigación personal.

Objetivos: Comprender a cabalidad los principales aspectos de la sintaxis del lenguaje pictórico.

Competencias:

- Conocimiento del plano pictórico y su articulación (de lo general a lo particular)
- Conciencia y manejo de la forma (en su dimensión abstracta)
- Conocimiento de la mezcla y comportamiento del color en la pintura
- Dominio de la articulación de la luz

Contenidos propuestos:

- El plano pictórico: su articulación y comportamiento
- Marcos de referencia
- Relaciones entre la forma positiva y el espacio negativo
- Fondo y figura
- Movimiento, ritmo y balance
- La escala y su importancia
- Puntos de vista ortodoxos y heterodoxos
- Estructuras tonales (luz): definiendo los objetos como formas
- Conciencia del color óptico y su comportamiento
- Revisión de pintura histórica (Grandes Maestros)

Perfil del docente: Artista plástico, con Licenciatura en Artes y experiencia profesional. De preferencia habiendo tenido la beca de Jóvenes Creadores (CONACULTA) y dos años de experiencia docente en nivel universitario.

Formato de evaluación:

Asistencia y puntualidad: 25%, entrega de trabajos puntualmente y con una presentación adecuada: 25%; participación en clase: 25%, trabajo final: 25%

Fuentes de consulta:

DONDIS D.A., *La sintaxis de la imagen*, GG Diseño. Ediciones G.Gili, S.A. de C.V., 2000

GODFREY, Tony. *La pintura hoy*, Phaidon, 2010

ALBERS, Joseph. *La interacción del color* (Ed. Revisada y ampliada), Alianza Editorial, 2010

BACHELARD, Gastón. *La poética del espacio*. Fondo de Cultura Económica de España, 1965

MC CREIGHT, Tim. *Design Language*, Brynmorgen Press, 2005

Autor de la carta programática: Cecilia Vázquez

Fecha: 2 de abril 2014

Nota: Los contenidos de esta CP se actualizarán semestralmente a través de la planeación y deberá ser aprobada por CT.

Nombre: Forma y contenido

Clave: CAP07-4

Créditos: 4

Horas: 4

Ciclo: Específico

Eje: Práctico

Área: Creación Artística

Línea de Aprendizaje: Pintura

Descriptor de la materia: El taller estará dedicado a comprender la estrecha relación entre forma y contenido, y de cómo ésta debe operar en la construcción de una pintura o un cuerpo de obra.

Justificación: Entender la capacidad de construcción de significado que la pintura puede tener a partir de la integración de los diferentes elementos formales que la constituyen.

Objetivos: Comprender, por medio de la praxis y la discusión constante, la relación que hay entre la forma y el contenido para producir significado y construir asociaciones metafóricas.

Competencias:

- Entendimiento y manipulación de la figura y la naturaleza muerta como temas clave de la pintura
- Habilidad para articular diferentes tipos de narrativa y el manejo de sus estrategias
- Articulación de la pintura en su dimensión abstracta
- Familiarización y práctica del concepto de pintura expandida

Contenidos propuestos:

- Dotación de significado a forma y figura
- Estrategias para la representación expresiva de la figura
- Distintos tipos de narrativa (lineal, quebrada, episódica, etc.)
- Transición entre boceto y cuadro
- Revisión de pintura histórica y contemporánea
- La pintura abstracta y su articulación
- El rectángulo como convención pictórica y su ruptura en la pintura expandida

Perfil del docente: Artista plástico, con Licenciatura en Artes y experiencia profesional. De preferencia habiendo tenido la beca de Jóvenes Creadores (CONACULTA) y dos años de experiencia docente en nivel universitario.

Formato de evaluación:

Asistencia y puntualidad: 25%, entrega de trabajos puntualmente y con una presentación adecuada: 25%; participación en clase: 25%, trabajo final: 25%

Fuentes de consulta:

ELKINS, James, *What Painting Is*, www.jameselkins.com, 1998

VAN GOGH, Vincent, *Cartas (1 y 2)*, Akal, 2007

DA VINCI, Leonardo, *El tratado de la pintura*, <http://www.mu.latteware.com>, circa 1500

SYLVESTER, David y BACON, Francis, *La brutalidad de los hechos: entrevistas con Francis Bacon*, Polígrafa, 2009

BRO, Lu, *Figure and Form*, WCB/Brown & Benchmark, 1994

SCHWABSKY, Barry, *Vitamin P: New Perspectives on Painting*; Phaidon, 2002

FISCHL; Eric y STONE, Michael, *Bad Boy. My life On and Off of the Canvas*, Crown Pub Inc, 2013

HOWGATE, Sarah, Lucian Feud: *Painting People*, Yale University Press, 2012

Autor de la carta programática: Cecilia Vázquez

Fecha: 2 de abril de 2014

Nota: Los contenidos de esta CP se actualizarán semestralmente a través de la planeación y deberá ser aprobada por CT.

Nombre: Proyectos pictóricos

Clave: CAP08-4

Créditos: 4

Horas: 4

Ciclo: Específico

Eje: Práctico

Área: Creación Artística

Línea de Aprendizaje: Pintura

Descriptor de la materia: Este curso está diseñado para el desarrollo de obra personal. Los estudiantes propondrán, por escrito, un cuerpo de obra a ser trabajado a lo largo de todo el semestre, de tal modo que ahonden en sus intereses particulares y comprendan la importancia de articular verbalmente sus ideas, así como de estructurar y llevar a conclusión un proyecto sólido de trabajo.

Justificación: Con miras al Ciclo de Titulación, se busca hacer una investigación pictórica a partir de los intereses particulares de cada estudiante, que se base en un proyecto estructurado conceptualmente.

Objetivos: Desarrollar un cuerpo de trabajo sólido y coherente, que comprenda sus propias premisas, como base para un proyecto de Titulación de la Licenciatura en Artes.

Competencias:

- Capacidad de plantear un proyecto por escrito
- Habilidad para llevar a cabo una investigación práctica basada en el punto anterior
- Destreza en el planteamiento, desarrollo y conclusión de un cuerpo de trabajo basado en las herramientas adquiridas en semestres anteriores
- Comprensión y verbalización de sus ideas

Contenidos propuestos:

- Planteamiento de un proyecto por escrito que abarque los principales lineamientos prácticos y conceptuales del cuerpo de obra a ser desarrollado durante el semestre
- Discusión crítica continua entre los integrantes del grupo
- Revisión de pintura contemporánea
- Desarrollo sostenido de un cuerpo de trabajo personal

Perfil del docente: Artista plástico, con Licenciatura en Artes y experiencia profesional. De preferencia haber tenido la beca de Jóvenes Creadores o SNCA (CONACULTA) y por lo menos dos años de experiencia docente en nivel universitario.

Formato de evaluación:

Asistencia y puntualidad: 25%, entrega de trabajos puntualmente y con una presentación adecuada: 25%; participación en clase: 25%, trabajo final: 25%

Fuentes de consulta:

HOCKNEY David, *Así lo veo yo*, Ediciones Siruela, España, 1994

MAUBERT, Frank, *El olor a sangre humana no se me quita de lo ojos. Conversaciones con Francis Bacon*, Ed. Acantilado, 2012

www.art21.org/

MESSARIS, Paul, *Visual Literacy: Image, Mind and Reality*, Westview Press, 1994

AGUIRRE, Peio, *Vitamin P: New Perspectives on Painting 2*; Phaidon, 2006

MULLINS, Charlotte, *Painting People: Figure Painting Today*, 2008

Autor de la carta programática: Cecilia Vázquez

Fecha: 2 abril 2014

Nota: Los contenidos de esta CP se actualizarán semestralmente a través de la planeación y deberá ser aprobada por CT.

Nombre: Modelado directo y moldes

Clave: CAP09-4

Créditos: 4

Horas: 4

Ciclo: Específico

Eje: Práctico

Área: Creación Artística

Línea de Aprendizaje: Escultura.

Descriptor de la materia: Introducción a los conocimientos básicos de la técnica del modelado directo y de las técnicas básicas de reproducción de objeto mediante la construcción de moldes sencillos.

Justificación: El es primer taller introductorio a las técnicas básicas de escultura así como a los procesos de configuración tridimensional básicos.

Objetivos: El objetivo de este taller es que los alumnos conozcan las diferentes posibilidades técnicas directo modelo al natural (figura humana y objetos reales). Aprender a entender la relación de lo observado y su representación tridimensional (proporción, escala, masa, volumen, planos, entre otros).

Por otro lado, enseñarles a los alumnos algunas técnicas básicas de reproducción (moldes perdidos y de reproducción sencilla) de los objetos tridimensionales sencillos.

Competencias: Conocer, aplicar, ciertas técnicas básicas de los procesos escultóricos.

Contenidos propuestos:

I. Introducción a la materia.

II. Descripción de los procesos técnicos básicos empleados en la escultura

(procedimientos aditivos, sustractivos, constructivos, mixtos).

III. Materiales y herramientas básicas en la escultura.

IV. Técnica del Modelado directo.

V. Moldes Básicos.

Perfil del docente: Artista plástico, con licenciatura en Artes, con una amplia experiencia profesional en la escultura, sobretodo en los procedimientos tradicionales de ésta.

Formato de evaluación: Asistencia Obligatoria, puntualidad en tiempo y forma de los trabajos requeridos, por rúbrica y trabajos en base a los criterios planteados por el profesor.

Fuentes de consulta: .

1. WITTKOVER, Rudolf, *La escultura: procesos y principios*, Alianza Forma, Madrid, 1999

2. RUDEL, Jean, *Técnica de la escultura*, Fondo de Cultura Económica, México, 1986

3. MIDGLEY Barry and others, *The Complete Guide Sculpture, Modelling and Ceramics, Technics and Materials*, Chartwell Books Inc. United States, reprint 1986.
4. LANTERI, Edouard, *Modelling and Sculpture*, Dover, New York, 1965
5. Artículos seleccionados de la revista *Sculpture*, International Sculpture Center, E.U.A. 1996-2011.

Autor de la carta programática: Mtra. En A.V. Edna Pallares

Fecha: 5 abril, 2014

Nota: Los contenidos de esta CP se actualizarán semestralmente a través de la planeación y deberá ser aprobada por CT.

Nombre: Técnicas escultóricas básicas

Clave: CAP10-4

Créditos: 4

Horas: 4

Ciclo: Específico

Eje: Práctico

Área: Creación Artística

Línea de Aprendizaje: Escultura.

Descriptor de la materia: Conocimientos más específico de los diferentes procedimientos técnicos escultóricos (aditivo, sustractivo, constructivo y mixto).

Justificación: Conocerá el alumnos los diferentes procedimientos básicos de la escultura mediante ejercicio claros y específicos.

Objetivos: El alumnos conocerá algunas técnicas básicas de los procesos escultóricos (aditivos, sustantivos, constructivos y mixtos), así como una breve introducción al uso de materiales, herramientas y equipos básicos utilizados en la escultura.

Competencias: Conocer, aplicar, ciertas técnicas básicas de los procesos escultóricos.

Contenidos propuestos:

I. Introducción a la materia.

II. Descripción de los procesos los diferentes procedimientos técnicos escultóricos (procedimientos aditivos, sustractivos, constructivos, mixtos), a partir de la confección de objetos tridimensionales sencillos.

III. Tipos de procedimientos y su aplicación en la escultura.

IV. Realización de objetos con diferentes procedimientos técnicos.

V. Materiales y los procedimientos escultóricos.

Perfil del docente: Artista plástico, con licenciatura en Artes, con una amplia experiencia profesional en la escultura, sobretudo en los procedimientos tradicionales de ésta.

Formato de evaluación: Asistencia Obligatoria, puntualidad en tiempo y forma de los trabajos requeridos, por rúbrica y trabajos en base a los criterios planteados por el profesor.

Fuentes de consulta: .

1. WITTKOVER, Rudolf, *La escultura: procesos y principios*, Alianza Forma, Madrid, 1999
2. RUDEL, Jean, *Técnica de la escultura*, Fondo de Cultura Económica, México, 1986
3. MIDGLEY Barry and others, *The Complete Guide Sculpture, Modelling and Ceramics, Technics and Materials*, Chartwell Books Inc. United States, reprint 1986.
4. LANTERI, Edouard, *Modelling and Sculpture*, Dover, New York, 1965
5. Artículos seleccionados de la revista *Sculpture*, International Sculpture Center, E.U.A. 1996-2011.

Autor de la carta programática: Mtra. En A.V. Edna Pallares

Fecha: 5 abril, 2014

Nota: Los contenidos de esta CP se actualizarán semestralmente a través de la planeación y deberá ser aprobada por CT.

Nombre: Volumen y espacio

Clave: CAP11-4

Créditos: 4

Horas: 4

Ciclo: Específico

Eje: Práctico

Área: Creación Artística

Línea de Aprendizaje: Escultura.

Descriptor de la materia: El taller está enfocado a reflexionar, experimentar, analizar las diferentes maneras de realizar y conceptualizar la escultura, en el marco del arte de hoy.

Justificación: Conocerá el alumnos los diferentes enfoques y maneras de configurar la escultura en el marco del contexto actual y contemporánea.

Objetivos: El alumno conocerá, experimentará y reflexionará acerca de las diferentes maneras de realizar esculturas no convencionales y su relación con la tridimensionalidad y el espacio (instalación, ambientaciones, efímeras, sonoras, etc.).

Competencias: Conocer, aplicar, experimentar, analizar las diferentes maneras de configurar la escultura contemporánea.

Contenidos propuestos:

I. Introducción a la materia.

II. Descripción de los diferentes enfoques contemporáneos de la configuración de la escultura (instalación, ambientaciones, efímeras, sonoras, etc.).

III. Representación tridimensional: Contexto, objeto, tiempo.

IV. Realización de propuestas tridimensionales.

V. Documentación del trabajo.

Perfil del docente: Artista plástico, con licenciatura en Artes, con una amplia experiencia profesional en la escultura, sobretodo en los procedimientos tradicionales de ésta.

Formato de evaluación: Asistencia Obligatoria, puntualidad en tiempo y forma de los trabajos requeridos, por rúbrica y trabajos en base a los criterios planteados por el profesor.

Fuentes de consulta:

1. WITTKOVER, Rudolf, *La escultura: procesos y principios*, Alianza Forma, Madrid, 1999
2. RUDEL, Jean, *Técnica de la escultura*, Fondo de Cultura Económica, México, 1986
3. MIDGLEY Barry and others, *The Complete Guide Sculpture, Modelling and Ceramics, Technics and Materials*, Chartwell Books Inc. United States, reprint 1986.
4. LANTERI, Edouard, *Modelling and Sculpture*, Dover, New York, 1965
5. Artículos seleccionados de la revista *Sculpture*, International Sculpture Center, E.U.A. 1996-2011.

KRAUSS, Rosalind, *La escultura en el campo expandido*, en La posmodernidad. Kairós.1988.

MALER Manfred, Procesos elementales de proyección y configuración. Gustavo Gilli. 1982.

MARCHAN Fiz Simón, Del arte del objeto al arte del concepto.Akal.1990.

MIDGLEY Barry (coord.), Guía completa de escultura, modelado y cerámica (técnicas y materiales). Hermann Blume Rditiones.1993.

MOURA, Gloria, Marcel DUCHAMP.Polígrafa.1988.

READ Herbert, A Concise History of Modern Sculpture. Thames and Hudson.1979.

WITTKOWER Rudolf, La escultura: Procesos y principios. Alianza Forma.1999.

WONG Wucius, Fundamentos del diseño bi y tridimensional. Gustavo Gilli.

Autor de la carta programática: Mtra. En A.V. Edna Pallares

Fecha: 5 abril, 2014

Nota: Los contenidos de esta CP se actualizarán semestralmente a través de la planeación y deberá ser aprobada por CT.

Nombre: Proyectos escultóricos

Clave: CAP12-4

Créditos: 4

Horas: 4

Ciclo: Específico

Eje: Práctico

Área: Creación Artística

Línea de Aprendizaje: Escultura.

Descriptor de la materia: El taller está enfocado a enfocar y encaminar a los alumnos a generar sus propias propuestas escultóricas así como tridimensionales.

Justificación: En base a la experiencia adquirida en los anteriores talleres, el alumno será capaz de generar su propia producción plástica tridimensional con la intención de conformarlo como profesional, ordenado y capaz de tener una disciplina de trabajo seria y productiva.

Objetivos: El alumno será capaz de generar sus propias propuestas escultóricas, mediante el uso de los procedimientos técnicos específicos, bocetaje, monteas, maquetas y herramientas adecuadas. También tendrá la capacidad de organizar diferentes formatos de presentación de sus propuestas artísticas como portafolio profesional.

Competencias: Conocer, aplicar, experimentar, analizar los conocimientos adquiridos en los cursos precedentes procurando sentar las bases de una actitud profesional del alumno ante su trabajo.

Contenidos propuestos:

I. Introducción a la materia.

II. Metodologías y procedimientos específicos para la generación de obras.

III. Costos y presupuestos.

IV. Gestión cultural.

V. Portafolio profesional.

VI. Producción, distribución y consumo.

Perfil del docente: Artista plástico, con licenciatura en Artes, con una amplia experiencia profesional en la escultura, sobretodo en los procedimientos tradicionales de ésta. Conocimiento amplio en la promoción y comercialización de obras.

Formato de evaluación: Asistencia Obligatoria, puntualidad en tiempo y forma de los trabajos requeridos, por rúbrica y trabajos en base a los criterios planteados por el profesor.

Fuentes de consulta: .

1. WITTKOVER, Rudolf, *La escultura: procesos y principios*, Alianza Forma, Madrid, 1999
2. RUDEL, Jean, *Técnica de la escultura*, Fondo de Cultura Económica, México, 1986
3. MIDGLEY Barry and others, *The Complete Guide Sculpture, Modelling and Ceramics, Technics and Materials*, Chartwell Books Inc. United States, reprint 1986.
4. LANTERI, Edouard, *Modelling and Sculpture*, Dover, New York, 1965
5. Artículos seleccionados de la revista *Sculpture*, International Sculpture Center, E.U.A. 1996-2011.

KRAUSS, Rosalind, *La escultura en el campo expandido*, en La posmodernidad. Kairós.1988.

MALER Manfred, Procesos elementales de proyección y configuración. Gustavo Gilli. 1982.

MARCHAN Fiz Simón, Del arte del objeto al arte del concepto.Akal.1990.

MIDGLEY Barry (coord.), Guía completa de escultura, modelado y cerámica (técnicas y materiales). Hermann Blume Rditiones.1993.

MOURA, Gloria, Marcel DUCHAMP.Polígrafa.1988.

READ Herbert, A Concise History of Modern Sculpture. Thames and Hudson.1979.

WITTKOWER Rudolf, La escultura: Procesos y principios. Alianza Forma.1999.

WONG Wucius, Fundamentos del diseño bi y tridimensional. Gustavo Gilli.

Autor de la carta programática: Mtra. En A.V. Edna Pallares

Fecha: 5 abril, 2014

Nota: Los contenidos de esta CP se actualizarán semestralmente a través de la planeación y deberá ser aprobada por CT.

Nombre: Gráfica tradicional

Clave: CAP13-4

Créditos: 4

Horas: 4

Ciclo: Específico

Eje: Práctico

Área: Creación Artística

Línea de Aprendizaje: Gráfica

Descriptor de la materia: A partir de reflexiones enmarcadas en un contexto histórico y conceptual artístico, se llevarán a cabo propuestas prácticas utilizando medios tradicionales de la gráfica.

Justificación: El alumno consolidará la formación recibida en Ciclo Básico durante el cual ha desarrollado las competencias que le permiten elaborar una propuesta creativa a partir de las herramientas visuales del dibujo utilizando las técnicas de la gráfica.

Objetivos:

- Entender los vínculos del grabado con la tradición artística.
- Desarrollar competencias que promuevan la creatividad y construcción de narrativas desde lo visual.
- Llegar a entender el grabado como un proceso que condensa en la estampa final los materiales, las técnicas, experiencias y tiempo con los que el artista trabaja.

Competencias:

- Sensibilizar sobre la relación entre técnica y resultado gráfico para poder elegir cual técnica ha de ser utilizada para la obtención de la imagen buscada en la elaboración de una narrativa visual.
- Conocer la tradición del grabado para promover su conservación gracias a la capacidad de elaborar estampas utilizando técnicas tradicionales.
- 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 propuestos: 5 líneas (se proponen de acuerdo al descriptor, pensando en 15 sesiones por semestre)

Perfil del docente: Licenciado en artes con experiencia creativa en dibujo y grabado, además de contar con experiencia en didáctica de las artes.

Formato de evaluación: Las competencias se evaluarán sobre el producto realizado y análisis de la experiencia obtenida:

Conjunto de dibujos previos a la elaboración del primer ejercicio. Entrega de tres grabados con tres copias cada uno.

Investigación sobre los bestiarios. Elaboración de dibujos. Entrega de 4 grabados con tres copias de cada uno.

Fuentes de consulta: Dawson, John(1982). *Guía completa de grabado e impresión*: Madrid Herman Blume

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

Hassig, Debra (1995). *The Mark of the Beast: The Medieval Bestiary in Art, Life, and Literature*. Cambridge: Cambridge University Press

Autor de la carta programática: Juan Carlos Bermúdez R.

Fecha: 31/03/2014

Nota: Los contenidos de esta CP se actualizarán semestralmente a través de la planeación y deberá ser aprobada por CT.

Nombre: Gráfica experimental

Clave: CAP14-4

Créditos: 4

Horas: 4

Ciclo: Específico

Eje: Práctico

Área: Creación Artística

Línea de Aprendizaje: Gráfica

Descriptor de la materia: La experimentación surge de la necesidad de encontrar alternativas a las convencionales, pero parten del conocimiento y reflexión sobre lo que es el grabado y su tradición. La creatividad amplía sus recursos al darle igual importancia a los procesos de ejecución que a las intenciones narrativas, aunque la experiencia de producir se encuentra estrechamente vinculada al sentido. Es por esto que, junto a la presentación de técnicas no tradicionales se reflexionará constantemente sobre la importancia del autor y sus intenciones.

Justificación: Motivar la producción de obra más allá de la tradición, ya sea por enfrentarla de manera creativa o bien por buscar innovaciones técnicas.

Crear conciencia sobre como la labor creativa no solamente va vinculada al eje de sentido donde se exploran las posibilidades de la narrativa de lo visual y la elaboración formal, sino que si se modifican los procesos de producción se multiplican las posibilidades de creatividad.

Objetivos: Motivar la producción de obra más allá de la tradición, ya sea por enfrentarla de manera creativa o bien por buscar innovaciones técnicas.

Crear conciencia sobre como la labor creativa no solamente va vinculada al eje de sentido donde se exploran las posibilidades de la narrativa de lo visual y la elaboración formal, sino que si se modifican los procesos de producción se multiplican las posibilidades de creatividad.

Competencias: Desarrollar la capacidad de apropiación de los conocimientos técnicos para utilizar en su producción creativa procesos particulares.

El alumno desarrollará una actitud flexible de trabajo que le posibilite apropiarse de los procesos técnicos y sus accidentes para poder ampliar sus propuestas gráficas.

El alumnos desarrollará una actitud experimental frente a la técnica como parte de su estructuración como creativo para presentar propuestas visuales y conceptuales novedosas.

Contenidos propuestos: Mezcla de técnicas tradicionales: Elaboración de estampas donde interactúen el gofrado y la impresión de *intaglio*. Mini-carpeta de tres estampas

Técnicas aditivas: Elaboración de matrices utilizando resinas epóxicas o de poliéster. Mini-carpeta de tres estampas

Técnicas de transferencia: Integración de gofrado y transferencia de *toner* sobre una misma estampa. Mini-carpeta de tres estampas

Técnicas fotosensibles: Trabajo con film de polímetro fotosensible e imagen de origen fotográfico. Mini-carpeta de tres estampas

Perfil del docente: Licenciado en artes con experiencia creativa en dibujo y grabado, además de contar con experiencia en didáctica de las artes.

Formato de evaluación: Las competencias se evaluarán sobre el producto realizado y análisis de la experiencia obtenida:

Entrega de cuatro series de grabados con tres estampas cada una según los contenidos propuestos.

Fuentes de consulta: Alcalá, José; Pastor, Jesús (1997). Procedimientos de transferencia en la creación artística. Pontevedra: Diputación de Pontevedra.

Ramos Guadix, Juan Carlos (1992). *Técnicas Aditivas en el Grabado Contemporáneo*. Granada: Editorial Universidad de Granada.

Boegh, Henrik (2004). Manual de grabado en hueco no tóxico : Barnices acrílicos, película de ftopolímero y planchas solares y sus mordida. Granada: Editorial Universidad de Granada.

Figueras, Eva (2004). *El grabado no tóxico: Nuevos procedimientos y materiales*. Barcelona: Universitat de Barcelona.

Autor de la carta programática: Juan Carlos Bermúdez R.

Fecha: 31/03/2014

Nota: Los contenidos de esta CP se actualizarán semestralmente a través de la planeación y deberá ser aprobada por CT.

Nombre: Gráfica contemporánea

Clave:

Créditos: 4

Horas: 4

Ciclo: Específico

Eje: Práctico

Área: Creación Artística

Línea de Aprendizaje: Gráfica

Descriptor de la materia: Curso donde se describen las técnicas y los procedimientos de la estampación digital, profundizando en su carácter artístico. Esto implica reflexiones de las posibilidades morfológicas y sintaxis de dichos medios.

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.

Objetivos: La experimentación dentro del concepto ampliado de los procedimientos gráficos digitales de expresión permitirá al alumno elaborar un material artístico tangible (contenidos desarrollados).

Competencias:

- 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 digitales.
- El alumno desarrollará una actitud flexible de trabajo que le posibilite apropiarse de los procesos técnicos.
- 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.
- 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 propuestos:

El equipo: Escáneres, impresoras, cámara de fotos digital, tabletas y lápices digitales.

- Software
 - a. diferentes tipos de software
 - 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.

- 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 fina digital. Sobre el Giclee. Impresión en cama plana.

- La imagen bit como signo

- Realidad y Ficción. Verdades y Mentiras en la representación actual.

- Huella e Identidad en la era tecnológica.

Perfil del docente: Licenciado en artes con experiencia creativa en dibujo y grabado, además de contar con experiencia en didáctica de las artes.

Formato de evaluación: Las competencias adquiridas se evaluarán según la producción de obra por parte del alumno.

Fuentes de consulta: Las competencias adquiridas se evaluarán según la producción de obra por parte del alumno.

Autor de la carta programática: Juan Carlos Bermúdez R.

Fecha: 31/03/2014

Nota: Los contenidos de esta CP se actualizarán semestralmente a través de la planeación y deberá ser aprobada por CT.

Nombre: Proyectos gráficos

Clave: CAP16-4

Créditos: 4

Horas: 4

Ciclo: Específico

Eje: Práctico

Área: Creación Artística

Línea de Aprendizaje: Gráfica

Descriptor de la materia: Es un curso en el que la práctica y la reflexión se dirigen a solucionar problemas donde la gráfica interviene espacios, interactúa con objetos o se sirve de tecnologías digitales.

Justificación: Al considerar que el arte se desenvuelve en un campo expandido donde los límites que permitían una clasificación según el medio utilizado en el proceso creativo se diluyen, es necesario reenfocar la producción utilizando estrategias híbridas o distributivas, donde la intervención del espacio o la contextualización adquieren protagonismo.

Objetivos:

- Al anteceder el ciclo de titulación, el curso inducirá a los alumnos en la consolidación de su proyecto creativo.
- Se hará énfasis en la habilidad para la adaptación de sus recursos expresivos para la elaboración de proyectos donde se refleje la claridad de las intenciones narrativas del alumno.
- Se producirá obra.

Competencias:

- El alumno desarrollará un sentido analítico sobre las circunstancias que rodean la producción artística en su tiempo y espacio.
- El alumno desarrollará la capacidad generar ideas con pretensiones artísticas, para que consoliden una poética que guíe su producción.
- Al partir de la utilización del grabado como medio, el alumno evitará elaborar o asumir prejuicios que le impidan tener una actitud creativa e innovadora en su utilización.

Contenidos propuestos:

- Tridimensionalidad y la imagen gráfica: buscar soluciones creativas donde la gráfica enriquezca objetos.
- Grafica e intervención espacial:

Grafica proyectada al espacio arquitectónico.

Grafica proyectada al espacio urbano.

Perfil del docente: Licenciado en artes con experiencia creativa en dibujo y grabado, además de contar con experiencia en didáctica de las artes.

Formato de evaluación: Las competencias adquiridas se evaluarán según la producción de obra por parte del alumno.

Fuentes de consulta:

Buskirk, M. (2005). *The contingent object of contemporary art*. Cambridge: The MIT Press.

Osborne, P. (2010). *El arte más allá de la estética*. Murcia: CENDEAC.

González Flores, Enrique (ISSN: 1886-2306). *Grabado y edición*. Madrid: Grabado y Edición

Autor de la carta programática: Juan Carlos Bermúdez R.

Fecha: 31/03/2014

Nota: Los contenidos de esta CP se actualizarán semestralmente a través de la planeación y deberá ser aprobada por CT.

Nombre: Idea y desarrollo de proyecto

Clave: DOP17-4

Créditos: 4

Horas: 4

Ciclo: Específico

Eje: Práctico

Área: Documental

Línea de Aprendizaje: Idea y desarrollo de proyecto

Descriptor de la materia:

Se conceptualiza el proyecto documental a través de una inmersión profunda en el tema, en la investigación y en el diseño de estrategias que permitan su avance hacia la producción.

Justificación:

Es una fase necesaria para la germinación y formulación del proyecto.

Objetivos:

Dar los fundamentos y herramientas del proceso y elaborar una carpeta del proyecto documental.

Competencias:

Se tendrá un conocimiento sobre la fase inicial de un documental y se desarrollará la capacidad de elaborar una carpeta con los elementos necesarios para presentar y/o concursar un proyecto que permita pasar a las fases de producción y postproducción.

Contenidos propuestos:

Conceptualización, investigación, definición de dispositivos narrativos, selección de personajes, elaboración de presupuesto, plan de trabajo, cronograma, equipo de trabajo, esquema financiero, la ética de la producción.

Perfil del docente:

Experiencia en producción de documental. También aplica para un productor profesional que tenga trayectoria en cualquier género. Preferentemente que esté activo en su campo y que haya trabajado con instituciones del medio audiovisual y haya ingresado al SNCA.

Formato de evaluación:

Asistencia, calidad en la entrega de la carpeta, participación en el aula.

Fuentes de consulta:

Producción cinematográfica: del proyecto al producto. Federico Fernández Díaz.

Manual básico de producción cinematográfica, Carlos Taibo.

Autor de la carta programática:

Alejandra Islas Caro

Fecha: Abril, 2014

Nombre: Carpeta y preproducción de proyecto

Clave: DOP18-4

Créditos: 4

Horas: 4

Ciclo: Específico

Eje: Práctico

Área: Documental

Línea de Aprendizaje: Idea y desarrollo de proyecto

Descriptor de la materia:

La materia ayuda a precisar las necesidades de la producción y se realizan las actividades necesarias para el proyecto.

Justificación:

La planeación en la etapa de preproducción es básica para lograr apuntalar el proyecto documental.

Objetivos:

Lograr los apoyos, recursos, permisos, acuerdos necesarios para el rodaje e integrar a un equipo que colabore de manera bien integrada en cada una de las áreas de trabajo. Revisar y ajustar el plan de producción.

Competencias:

Se desarrollan habilidades de gestión, planeación y manejo de recursos humanos y financieros. Se desarrolla el sentido de la asertividad y se aprende a resolver situaciones imprevistas.

Contenidos propuestos:

Carpeta de producción y postproducción. Elaboración de estrategia de lanzamiento, difusión y promoción. Diseño de la producción y de la distribución.

Perfil del docente:

Con experiencia en la producción y en la realización de documental. Preferentemente que su esté activo en el campo audiovisual y tenga experiencia de trabajo con alguna institución de medios audiovisuales.

Formato de evaluación:

Evaluación del trabajo de preproducción y del rodaje del documental así como la asistencia, puntualidad e integración en el equipo de trabajo.

Fuentes de consulta:

Manual Básico de Producción Cinematográfica, Carlos Taibo.

Autor de la carta programática:

Alejandra Islas

Fecha: Abril, 2014

Nombre: Producción de proyecto

Clave: DOP19-4

Créditos: 4

Horas: 4

Ciclo: Específico

Eje: Práctico

Área: Documental

Línea de Aprendizaje: Idea y desarrollo de proyecto

Descriptor de la materia:

La producción es la fase en la que se formulan estrategias de trabajo y planeación para llevar a cabo la filmación o grabación de una obra documental

Justificación:

Es la etapa en la que realiza el proyecto y se hace necesaria una planeación y ajuste del plan de trabajo de acuerdo a la situación real que ocurre en la historia o acontecimiento que se va a filmar.

Objetivos:

Se revisará el plan de trabajo para que la producción resulte un proceso fluido y acorde a las necesidades reales del proyecto.

Competencias:

Capacidad para diseñar y ajustar planes de trabajo, para conformar un equipo de trabajo colaborativo, para desarrollar estrategias de producción que favorezcan la buena ejecución del proyecto.

Contenidos propuestos:

Revisión y ajustes de la carpeta, planeación acorde a los sucesos reales de la historia.

Perfil del docente:

Con experiencia en la producción y en la realización de documental. Preferentemente que su esté activo en el campo audiovisual y tenga experiencia de trabajo con alguna institución de medios audiovisuales.

Formato de evaluación:

Evaluación del trabajo de preproducción y del rodaje del documental así como la asistencia, puntualidad e integración en el equipo de trabajo.

Fuentes de consulta:

Manual Básico de Producción Cinematográfica, Carlos Taibo.

Autor de la carta programática:

Alejandra Islas

Fecha: Abril, 2014

Nombre: Difusión y distribución documental

Clave: DOP20-4

Créditos: 4

Horas: 4

Ciclo: Específico

Eje: Práctico

Área: Documental

Línea de Aprendizaje: Idea y desarrollo de proyecto

Justificación: La producción de una obra audiovisual sea ficción o documental requiere una estrategia de promoción y difusión para que se cumpla el propósito de colocar la obra ante una audiencia.

Descripción: La materia se desarrolla como un taller en el que los estudiantes proponen una actividad que difunde y promueve las obras documentales principalmente a través del cine-club de la FA.

Propósitos: El principal propósito es que los estudiantes aprendan a definir una estrategia que permita acercar al mayor número de personas a las obras realizadas. El taller desarrollará un cine club de documental gestionado y atendido por los propios estudiantes.

Competencias:

Capacidad de gestión, relaciones humanas, investigación. Desarrollo de habilidades para el diseño, el manejo de redes sociales y la exposición verbal. Habilidades para manejo de equipo de video y audio.

Contenidos propuestos:

Investigación y curaduría. Escritura de textos como fichas y sinopsis técnicas, textos promocionales. Diseño impreso y digital. Desarrollo de comunicación a través de medios y redes sociales.

Perfil del docente

Experiencia en actividades de difusión cinematográfica. Conocimiento de la historia del cine y del género documental. Participación activa en alguna actividad de difusión de cine o de cultura.

Formato de evaluación:

La evaluación suma la participación en clase, las gestiones realizadas y los logros del cine-club.

Fuentes de consulta:

Catálogos de Festivales, Foros y Muestras cinematográficas. Web.

Autora del programa y fecha: Alejandra Islas. Febrero 2014.

Nombre: Fotografía analógica

Clave: DOP21-4

Créditos: 4

Horas: 4

Ciclo: Específico

Eje: Práctico

Área: Documental

Línea de Aprendizaje: Fotografía

Descriptor de la materia:

Introducción y desarrollo, de las características principales de la fotografía analógica para imágenes en movimiento, realizadas para tres áreas de la creación: Cinematografía, Televisión y Video.

Justificación:

Es fundamental para los alumnos interesados en la fotografía, conocer los orígenes y el desarrollo tanto de los procesos tecnológicos como de los creativos para la realización de imágenes en movimiento. Y comprender las diferencias entre la fotografía analógica para Cine, Televisión y Video.

Objetivos: (Expresados como resultados del aprendizaje)

- Entender los procesos fisiológicos, físicos y químicos necesarios para la creación de imágenes en movimiento mediante la fotografía analógica en Cine.
- Comprender las características, técnicas y evolución de la fotografía en movimiento para Televisión.
- Conocer y aplicar los procedimientos básicos para la grabación analógica de la fotografía de imágenes en movimiento en el Video.
- Estudiar el desarrollo estético y formal de la fotografía analógica para imágenes en movimiento en: El Cine, la Televisión y el Video.

Competencias:

Capacidad para la operación básica de cámaras de cine en formato 16 mm.

Conocimiento básico de las funciones de los participantes en la captura y transmisión de imágenes analógicas desde un estudio de televisión.

Capacidad para aplicar el lenguaje audiovisual en la videofotografía analógica.

Capacidad para resolver problemas durante la etapa de videograbación.

Competencia para trabajo en equipo.

Contenidos propuestos:

La cámara de cine: Mecanismo de arrastre, obturador, óptica, soportes y accesorios.

Desarrollo de la película cinematográfica.

Cámaras de televisión: Formación de la imagen, transmisión, monitoreo, ajustes de cámara, procedimientos en estudio y en locación.

Evolución de las cámaras de video.

Formatos para filmación y para grabación.

Características de la fotografía aplicada en los diversos Géneros del Cine, la Televisión y el Video.

Introducción a la iluminación: Luz, fuentes, unidades de medida, control, filtros, reflectores.

Desarrollo de la expresión fotográfica, de la toma breve al plano secuencia.

Perfil del docente:

Cinco años como mínimo de experiencia docente en la materia y de práctica profesional en Cine, Televisión y Video.

Formato de evaluación:

La evaluación consistirá en la ponderación sobre la participación de cada alumno(a) en clase, la presentación de los ejercicios grabados (2 mínimo), la colaboración con sus compañeros de curso, y finalmente la realización y entrega del ejercicio final en video; tal video tendrá el 40% de la calificación total.

Nombre: Fotografía digital en movimiento

Clave: DOP22-4

Créditos: 4

Horas: 4

Ciclo: Específico

Eje: Práctico

Área: Documental

Línea de Aprendizaje: Fotografía

Descriptor de la materia:

Desarrollo de la fotografía digital para imágenes en movimiento, creadas mediante el uso de cámaras digitales empleadas en:

Cine, Televisión y Video.

Justificación:

Es de gran importancia para los alumnos, conocer las modalidades que para la creación de imágenes en movimiento en Cine, Televisión y Video, han sucedido con la introducción de cámaras digitales.

Objetivos: (Expresados como resultados del aprendizaje)

- Conocer y aplicar las herramientas y la técnica adecuada para la videograbación digital.
- Comprender el concepto de video digital, como la captura y transformación de la luz hacia archivos de imagen.
- Conocer los principales estándares del almacenamiento de video digital.
- Estudiar y comprender el desarrollo estético y formal de la fotografía digital para imágenes en movimiento en: El Cine, la Televisión y el Video.

Competencias:

Capacidad para la operación de cámaras de video digitales en formatos industriales.

Conocimiento básico de la operación de cámaras digitales para televisión.

Capacidad para resolver problemas con iniciativa, y creatividad durante la videograbación con equipos digitales.

Conocimiento y capacidad para efectuar la grabación digital de imágenes en movimiento, para documentales en cine digital, televisión, o video.

Capacidad para valorar las características estéticas de la imagen en movimiento creada por cámaras digitales.

Contenidos propuestos:

El Director de Fotografía; su función en la pre-producción, la producción y la post-producción de cine digital.

Formación del equipo de trabajo en Fotografía. Tareas y responsabilidades de los integrantes.

Reflexión sobre los principios estéticos de la composición y el encuadre.

Las tareas del Director y de los Operadores de cámaras, en la realización de la televisión digital.

Relación del Director de cámaras, con los otros miembros del equipo técnico y de producción, durante la emisión de programas de televisión.

Equipos para el rodaje: Tripies para cámara, Dollies, Steadicam, Gruas, etc.

Equipo básico para la iluminación en documental.

Conocimiento elemental sobre la electricidad necesaria durante el rodaje, o la videograbación.

La imagen digital y el código binario.

Conversión de la luz en imagen electrónica o digital.

Evolución de los dispositivos formadores de la imagen digital. CCDs, CMOS.

La imagen digital y su estructura: Píxel, tamaño de la imagen, resolución.

Grabación de los archivos de imagen en soportes digitales.

Perfil del docente:

Cinco años como mínimo de experiencia docente en la materia y de práctica profesional en Cine, Televisión y Video.

Formato de evaluación:

La evaluación consistirá en la ponderación sobre la participación de cada alumno(a) en clase, la presentación de los ejercicios grabados (3 al menos), la colaboración con sus compañeros de curso, y finalmente la realización y entrega del ejercicio final en video; tal video tendrá el 40% de la calificación total.

Fuentes de consulta:

Aronovich Ricardo: *Exponer una historia*. Gedisa Editorial 1997.

Meehan, L.: *Fotografía Digital*. Barcelona, Cúpula, 2005.

Rodriguez, A.: *Fotografía Digital*. Buenos Aires, GYR, 2006.

Salavert Casamor Antonio: *Formato de Video Digital* Disponible en:

<http://www.monografias.com/trabajos-pdf4/formatos-video-digital/formatos-video-digital.pdf>

Autor de la carta programática:

Carlos Cruz Barrera

Fecha:

06/04/2014

Nota: Los contenidos de esta CP se actualizarán semestralmente a través de la planeación y deberá ser aprobada por CT.

Nombre: Iluminación y colorimetría

Clave: DOP23-4

Créditos: 4

Horas: 4

Ciclo: Específico

Eje: Práctico

Área: Documental

Línea de Aprendizaje: Fotografía

Descriptor de la materia:

Iluminación su desarrollo tecnológico y uso creativo. Tipos de reflectores, lámparas, parrillas de luces, pantallas difusoras y reflectoras, filtros, equipos de control, tramoya, fuentes de energía eléctrica y accesorios.

Justificación:

Cualquier modalidad de creación de imágenes en movimiento, excepto las obtenidas mediante equipos de cómputo, requiere el uso de iluminación; ya sea esta generada por antorchas, o por sistemas electrónicos. Es por ello indispensable el conocimiento de la técnica básica para iluminar cualquier producto documental, o de ficción.

Objetivos: (Expresados como resultados del aprendizaje)

- Conocer las técnicas básicas para la iluminación en cine.
- Comprender las modalidades del uso de la iluminación en estudios de televisión para programas de distinto género.
- Conocer y aplicar las herramientas de la iluminación en la producción de video.
- Comprender el uso creativo de la iluminación. Pintar con luz.

Competencias:

Capacidad para el manejo de equipos portátiles para iluminación de entrevistas en set, o en locación.

Conocimiento básico del funcionamiento de sistemas de iluminación empleados en estudios de televisión.

Capacidad para crear plantillas de iluminación.

Conocimiento y capacidad para usar los instrumentos de control de la iluminación, exposímetros, colorímetros, tarjeta gris de 18% de reflectancia.

Capacidad para el manejo básico de la electricidad en la producción. Uso de líneas monofásicas y trifásicas. Conexión a tableros, cajas, o mufas de distribución de líneas de fluido eléctrico AC.

Conocimiento básico de la relación de trabajo entre el fotógrafo, el jefe de iluminación y el operador de la planta generadora de corriente eléctrica.

Capacidad para resolver problemas con los equipos de iluminación en set, o en locación.

Contenidos propuestos:

Conceptos básicos de electricidad.

Tipos de iluminación. Fuentes luminosas incandescentes y no incandescentes. Lámparas de tungsteno, cuarzo, halógeno, arco de carbón, metal halógeno, LED, etc.

Reflectores: Con Fresnel, open face, luz difusa, brutos y minibrutos, fluorescentes, HMI, xenones, antiaéreos, etc.

Sistemas de iluminación para estudios de televisión, luces robóticas, diabras, luz fría, etc.

Diseño de iluminación: Luz plana, luz de efecto. High key, medium key y low key.

Color: Temperatura de color. Colorimetría.

Filtros: De corrección, neutros, polarizadores, compensadores, para efectos.

Métodos para medir la iluminación: Luz incidente y luz reflejada. Exposímetros, colorímetros.

Tramoya, cables y conectores, plantas generadoras de electricidad.

Perfil del docente:

Cinco años como mínimo de experiencia docente en la materia y de práctica profesional en Cine, Televisión y Video.

Formato de evaluación:

La evaluación consistirá en la ponderación sobre la participación de cada alumno(a) en clase, la presentación de los ejercicios grabados (6 al menos), la colaboración con sus compañeros de curso, y la realización y entrega del ejercicio final en video, con plantilla de iluminación impresa o digital; tal video y plantilla representan el 40% de la calificación total.

Fuentes de consulta:

Millerson Gerald: *Iluminación para Televisión y Cine*. IORTV 1993.

Dennos Schaefer y Salvato Larry: *Maestros de la luz*. Plot Ediciones, Madrid 1998.

Nikvist Sven: *Culto a la luz*. Ediciones del Iman, 1997.

Teoría del Color. Licencia CCM Disponible en: <http://www.proyectacolor.cl/material-para-profesores/>

Historia del color. Disponible en: <http://www.fotonostra.com/grafico/historiacolor.htm>

Autor de la carta programática:

Carlos Cruz Barrera

Fecha:

06/04/2014

Nota: Los contenidos de esta CP se actualizarán semestralmente a través de la planeación y deberá ser aprobada por CT.

Nombre: Formatos de grabación y de salida en imagen

Clave: DOP24-4

Créditos: 4

Horas: 4

Ciclo: Específico

Eje: Práctico

Área: Documental

Línea de Aprendizaje: Fotografía

Descriptor de la materia:

La constante evolución del lenguaje y de la tecnología en la producción de video digital, ofrece a los alumnos un mayor contacto con las herramientas que usan los profesionales para la creación de video y multimedia. Esta asignatura aporta los conocimientos recientes sobre las nuevas modalidades de la grabación de video.

Justificación:

Es imprescindible que los alumnos conozcan las novedades de la videograbación y, las modalidades de manejo de los archivos de imagen resultantes para su adecuado proceso en la edición y post-producción.

Objetivos:

- Conocer las técnicas recientes de la videograbación digital.
- Comprender las diferencias entre los nuevos soportes o accesorios para los archivos de imagen en las cámaras de video.
- Conocer y aplicar la selección adecuada de cámara, soporte de archivos y modalidad de grabación para producción de documentales.
- Comprender los riesgos, o limitaciones de la videograbación con diversos equipos y soportes para su posterior proceso de edición.

Competencias:

Capacidad para la selección del equipo de cámara adecuado para grabación de documentales.

Conocimiento básico para la selección de la óptica adecuada en las diversas etapas de la videograbación.

Capacidad para elegir adecuadamente entre cámaras DSRL, Camcorders y las diseñadas para Cine Digital.

Conocimiento y capacidad para seleccionar las tarjetas de captura adecuadas para la producción de documentales o ficciones.

Capacidad para el manejo grabadoras portátiles externas a la cámara.

Conocimiento y uso de los instrumentos de medida de la señal de video.

Contenidos propuestos:

Selección de objetivos: Distancia focal fija, o variable.

Factor de multiplicación del sensor de imagen.

Tamaño de los sensores de imagen y su relación con el recorte de cámara a partir del Full Frame.

Formatos de grabación: HD, AVCHD, HDV, etc.

Uso del Monitor de Forma de Onda, y del Vectorscopio.

Timecode y Userbite.

Control manual de iris, enfoque, distancia focal, niveles de sonido.

Conexiones de entrada, y salida de video para monitor, o para televisión.

Ajustes en la gama.

Conversión de las imágenes videograbadas al formato de trabajo apropiado para la ingesta en servidores de video.

Perfil del docente:

Cinco años como mínimo de experiencia docente en la materia y de práctica profesional en Cine, Televisión y Video.

Formato de evaluación:

La evaluación consistirá en la ponderación sobre la participación los alumnos en clase, la presentación de los ejercicios grabados (4 al menos), la colaboración con sus compañeros de curso, y la realización y entrega de un ejercicio final en video, tal video suma el 40% de la calificación total.

Fuentes de consulta:

Crespo Viñegra Julio: *DVD, DivX y otros formatos d Video Digital*. Anaya Multimedia, ISBN: 9788441515413

Lamarca Lapuente María de Jesús: *Hipertexto, el nuevo concepto de documento en la cultura de la imagen*. Disponible en: <http://www.hipertexto.info/documentos/soportes.htm>

Canon fortalece su Sistema EOS Cine. Disponible en: http://cpn.canon-europe.com/es/content/news/cinema_eos_system_expands.do

Autor de la carta programática:

Carlos Cruz Barrera

Fecha:

06/04/2014

Nota: Los contenidos de esta CP se actualizarán semestralmente a través de la planeación y deberá ser aprobada por CT.

Nombre: Diseño de Sonido

Clave: DOP25-4

Créditos: 4

Horas: 4

Ciclo: Específico

Eje: Práctico

Área: Documental

Línea de Aprendizaje: Sonido

Descriptor de la materia:

Diseño y creación de banda sonora en la producción audiovisual; su aplicación expresiva y narrativa en el género documental.

Justificación:

La creación de la banda sonora es una de las tareas inherentes a la producción audiovisual; el diseño sonoro es indispensable para desarrollar el potencial creativo, expresivo y narrativo de las diferentes plataformas de producción: cine, televisión, radio, teatro, publicidad, ficción, documental.

Objetivos:

- El alumno conocerá los elementos de la banda sonora, sus características, cualidades y modalidades como recurso expresivo y narrativo.
- El alumno conocerá las tareas necesarias para el diseño sonoro: planeación, programación, coordinación, selección y organización de las diferentes etapas de grabación, edición y mezcla de sonido.

Competencias:

- Capacidad para realizar el diseño sonoro de un proyecto documental.
- Capacidad para editar y armar pistas de sonido.
- Capacidad para colaborar en equipos de postproducción de sonido.

Contenidos propuestos:

1. análisis e interpretación sonora del guión
2. planeación, elaboración de ruta crítica, la postproducción
3. clasificación, calificación y edición de los materiales.
4. el armado de pistas, consideraciones de mezcla.
5. registros en locación y en estudio
7. librerías de sonido, grabación de incidentales y efectos.
8. procesos de mezcla y masterizado de audio.

Perfil del docente:

Estudios Cinematográficos. Experiencia como sonidista en locación de cine y en proyectos de ficción y documental. Reconocimientos por su labor como sonidista. Asesoría en sonido y experiencia docente de grupo en cursos de sonido y en proyectos donde se entrenan egresados de las escuelas de cine.

Formato de evaluación:

- Realización de prácticas de edición de diálogos, ambientes, incidentales y efectos.
- Diseño y elaboración de banda sonora para tres cortos de carácter testimonial o documental.
- Participación en clase.
- Asistencia continua al curso.

Fuentes de consulta:

<http://esdi.pbworks.com/w/file/fetch/30692530/Dise%C3%B1o%20de%20sonido-ppt.pdf>

<http://www.eumus.edu.uy/eme/ps/txt/neuhaus.html>

<http://www.pabloiglesiassimon.com/textos/EI%20disenador%20de%20sonido.pdf>

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_articulo=9429&id_libro=471

http://www.eu-topias.org/articulo.php?ref_page=33

<http://musitech.com.mx/soundcheck/>

Autor de la carta programática:

Luis Schroeder Herrera y Evelia Cruz Contreras

Fecha: 2 de abril de 2014

Nota: Los contenidos de esta CP se actualizarán semestralmente a través de la planeación y deberá ser aprobada por CT.

Nombre: Sonido en locación

Clave: DOP26-4

Créditos: 4

Horas: 4

Ciclo: Específico

Eje: Práctico

Área: Documental

Línea de Aprendizaje: Sonido

Descriptor de la materia:

Justificación: El aprendizaje de la teoría del sonido y uso de los dispositivos de grabación, haciendo énfasis en la grabación de sonido en locación, dará al alumno las herramientas necesarias para obtener el mejor registro sonoro en los proyectos audiovisuales en que participen.

Objetivos:

Que los alumnos sean capaces de la operación y manejo adecuado de los diferentes dispositivos de grabación, desarrollen la capacidad de organización, trabajo en equipo y respuesta ante las condiciones variables de la producción audiovisual compartiendo la responsabilidad ante un proyecto.

Competencias:

Tener los conocimientos teóricos y prácticos para el desarrollo del trabajo, ser organizado, propositivo, saber improvisar, resistir la presión ante las frecuentemente difíciles condiciones de grabación en locación hacerse escuchar por el director o responsable del proyecto.

Contenidos propuestos:

Se analizarán los fundamentos teóricos y prácticos de la grabación de sonido en lo general haciendo énfasis en el registro en locación.

1. Acústica 2. La audición. 3. Electricidad y electromagnetismo. 4. Microfonía
5. La cadena de audio. 6. Métodos de registro. 7. La banda sonora. 8. El registro documental. 9. La entrevista.

Perfil del docente:

Estudios Cinematográficos. Experiencia como sonidista en locación de cine y en proyectos de ficción y documental. Reconocimientos por su labor como sonidista. Asesoría en sonido y experiencia docente de grupo en cursos de sonido y en proyectos donde se entrenan egresados de las escuelas de cine.

Formato de evaluación:

- Evaluación de conocimientos teóricos de sonido.
- Elaboración de un guión sonoro.
- Realización de tres cortos de carácter testimonial o documental.
- Participación en clase.
- Asistencia continua al curso.

Fuentes de consulta:

Electrónica. Mileaf, Harry. Ed. Limusa Serie 1-7, Segunda reimpresión 1982, ISBN 968-18-0974-2

Electricidad. Mileaf, Harry. Ed. Limusa Serie 1-7, Cuarta reimpresión 1987, ISBN 968-18-0973-4

Introducción al sonido y la grabación. Rumsey, Francis; McCormick, Tim; Instituto Oficial de Radio Y TV española, 1994, ISBN 978-8488788573
Como apreciar la música, Sidney Harrison, Ed. EDAF, 1984, ISBN 84-7166-926-9

Autor de la carta programática:

Luis Schroeder Herrera y Evelia Cruz Contreras

Fecha: 2 de abril de 2014

Nota: Los contenidos de esta CP se actualizarán semestralmente a través de la planeación y deberá ser aprobada por CT.

Nombre: Musicalización y efectos sonoros

Clave: DOP27-4

Créditos: 4

Horas: 4

Ciclo: Específico

Eje: Práctico

Área: Documental

Línea de Aprendizaje: Sonido

Descriptor de la materia: Curso de aprendizaje en el uso de la música y el diseño sonoro para apoyo visual.

Justificación: Indispensable para adquirir criterios y técnicas en el tratamiento de sonido contra imagen.

Objetivos: Conocer los antecedentes históricos de la música cinematográfica, promover la reflexión sobre las relaciones entre música e imagen, como de los contenidos sonoros en el discurso audiovisual.

Competencias: El egresado conocerá de épocas, géneros, estilos y dotaciones instrumentales en la música, tendrá los criterios para seleccionar los elementos musicales en una producción documental, y las habilidades para crear y aplicar efectos especiales de sonido.

Contenidos propuestos: Historia de la música cinematográfica, componentes de la música para cine, música programática, temas musicales y música incidental, géneros y estilos: los períodos musicales, introducción a los programas de audio digital, microfoneo y grabación, prácticas de edición, prácticas de restauración, acústica de recintos y materiales, el campo sonoro: ubicación, planos y perspectiva, programas modulares para el diseño de sonido, digitalización de audio, resolución y muestreo digital.

Perfil del docente: Ingeniero de audio involucrado en producción audiovisual y con experiencia docente, Compositor o Artista Sonoro creador de música para cine, con experiencia docente y perteneciente al SNCA.

Formato de evaluación: Haber cumplido en tiempo y forma con las tareas asignadas durante el semestre. Asistencia mínima del 80%. Realización del diseño sonoro para un ejercicio audiovisual.

Fuentes de consulta:

<http://www.candela.scd.cl/docs/muscine.htm>

<http://prodmusical.unsl.edu.ar/apuntes/La%20musica%20en%20el%20cine.pdf>

Sonido Para Audiovisuales-Adrián Birlis-Editorial Ugerman. Buenos Aires 2007.

La Audiovisión-Michel Chion-Editorial Paidós. Barcelona. 1993

Autor de la carta programática: Antonio Russek Martínez

Fecha: Abril 4 de 2014

Nombre: Formatos de grabación y de salida en audio

Clave: DOP28-4

Créditos: 4

Horas: 4

Ciclo: Específico

Eje: Práctico

Área: Documental

Línea de Aprendizaje: Sonido

Descriptor de la materia:

Características y aplicaciones prácticas de los diversos formatos de grabación y reproducción de sonido en el cine documental.

Justificación:

La grabación y la reproducción del sonido se han constituido en herramientas indispensables del quehacer cultural: el registro, el intercambio, la divulgación de la información y el conocimiento. El constante desarrollo de la tecnología hace muy necesario que el investigador y el documentalista adquieran los conocimientos y las habilidades para incorporar el audio a su desarrollo profesional.

Objetivos:

- El alumno conocerá las diferentes características de los formatos de grabación, sus ventajas y/o limitaciones para obtener un registro sonoro de calidad.
- El alumno conocerá las técnicas y procedimientos para configurar los dispositivos de grabación a su alcance y obtener las mejores prestaciones de los mismos.
- El alumno conocerá las posibilidades expresivas de la grabación de sonido y sus aplicaciones en la narrativa documental.

Competencias:

- Conocimiento práctico de la operación correcta y adecuada de los dispositivos de grabación a su alcance.
- Capacidad para elegir el dispositivo de grabación adecuado a las necesidades del proyecto, así como la elección del formato idóneo para la tarea por realizar.
- Capacidad para resolver los problemas que se presentan en la grabación y reproducción de sonido, nociones básicas de mantenimiento preventivo y correctivo de los dispositivos a su alcance.
- Obtención del criterio teórico - práctico necesario para evaluar las características subjetivas del sonido en relación con el audio, es decir, la relación entre el sonido natural y el sonido grabado.

Contenidos propuestos:

1. Introducción, breve historia de la grabación de sonido.
2. Grabación analógica de sonido: del fonograma a la cinta magnética.
3. incorporación del sonido a la imagen: sonido óptico y sonido sincrónico.
4. sonido e imagen: la pista magnética, el magnético perforado.
5. La cinta de video. 6. inicios de la grabación digital: la cinta DAT
7. Grabación digital, teoría. 8. Formatos de grabación digital
9. Soportes de audio digital.

Perfil del docente:

Estudios Cinematográficos. Experiencia como sonidista en locación de cine y en proyectos de ficción y documental. Reconocimientos por su labor como sonidista. Asesoría en sonido y experiencia docente de grupo en cursos de sonido y en proyectos donde se entrenan egresados de las escuelas de cine.

Formato de evaluación:

- Realización de tres cortos de carácter testimonial o documental.
- Realización de ejercicios prácticos de grabación de sonido en los diferentes formatos disponibles o al alcance del alumno: PCM, WAV, MP3, AAC, FLAC, ALE, WPL, M3U, etc.
- Participación en clase.
- Asistencia continua durante el curso.

Fuentes de consulta:

<http://www.apuntesdeelectronica.com/index.htm>
<http://www.avs4you.com/es/guides/index.aspx>
<http://audacity.sourceforge.net/>
http://ocw.innova.uned.es/mm2/tm/contenidos/pdf/tema3/tmm_tema3_sonido_digital_presentacion.pdf
http://www.ehowenespanol.com/sonido-pcm-sobre_128723/
<http://helpx.adobe.com/es/audition/topics.html>
<http://www.analfatecnicos.net/index.php>
<http://www.um.es/atca/gat/gat2/soluciones/>

Autor de la carta programática:

Luis Schroeder Herrera y Evelia Cruz Contreras

Fecha: 2 de abril de 2014

Nota: Los contenidos de esta CP se actualizarán semestralmente a través de la planeación y deberá ser aprobada por CT.

Nombre: Escritura documental

Clave: DOP29-4

Créditos: 4

Horas: 4

Ciclo: Específico

Eje: Práctico

Área: Documental

Línea de Aprendizaje: Producción y postproducción

Descriptor de la materia:

Se dan las bases de la composición para la escritura documental y la investigación creativa. Se brindan herramientas para la estructura del relato, la selección de personajes y acontecimientos que favorecen una buena narrativa.

Justificación:

El guión es una herramienta que funciona para estructurar y desarrollar un relato audiovisual y es necesario su desarrollo y práctica para la creación de una obra de ficción o no ficción.

Objetivos:

Lograr una investigación sobre el tema, una escaleta secuenciada o un guión terminado.

Competencias:

Capacidad de observación y adaptación de una historia real a un lenguaje cinematográfico. Desarrollo de la investigación. Conocimiento de las herramientas y formatos utilizados para la construcción de un relato audiovisual.

Contenidos propuestos:

Búsqueda y elección del tema. La idea. El punto de vista. La investigación. Los personajes. La estructura. Entrevista, testimonio y diálogo. El formato de guión. La reescritura.

Formato de evaluación:

La evaluación suma la participación en clase, las entregas parciales y se califica la calidad de la propuesta del primer tratamiento del guión.

Perfil del docente

Con experiencia en la escritura y en la realización de documental. Preferentemente que esté activo en el campo audiovisual y tenga experiencia de trabajo con alguna institución de medios audiovisuales.

Fuentes de consulta:

El Manual del Guionista, Sydfield, El Guión, Robert Mc Kee, El final de Jean Claude Carriere, El guión documental, Carlos Mendoza.

Autor de la carta programática: Alejandra Islas

Fecha: Abril, 2014

Nombre: Edición

Clave: DOP30-4

Créditos: 4

Horas: 4

Ciclo: Específico

Eje: Práctico

Área: Documental

Línea de Aprendizaje: Producción y postproducción

Descriptor de la materia: La edición como una práctica técnica y creativa que busca experimentar con los elementos audiovisuales para la construcción de una narrativa visual.

Justificación: La edición forma parte de la fase final de la realización de una película, es preciso tener los conocimientos de la narrativa y de la edición para lograr un producto terminado.

Objetivos: Busca en la práctica la comprensión y la profesionalización de la técnica y el uso y dominio de los programas especializados de edición.

Competencias: El alumno conocerá los editores profesionales. Dominará el uso de los programas y será capaz de llevar a cabo un montaje de productos audiovisuales variados en género.

Contenidos propuestos: Digitalización de audio y video digital, settings del programa, edición en el time line, espacios de trabajo, calificación de material, ritmo, compresión y filtros para imagen, edición a corte directo, insert o escritura, edición paralela con audio e imagen.

Perfil del docente: Tres años de experiencia docente en Edición, Montaje y postproducción.

Formato de evaluación: 4 ejercicios prácticos, desde autorretrato, cineminuto, videoclip y reportaje.

Fuentes de consulta:

Rafael C. Sánchez, El montaje cinematográfico arte de movimiento. Editorial Pomaire S.A., Chile, 1976.

Ricardo Bedoya – Isaac León Frías, Ojos bien abiertos, el lenguaje de las imágenes en movimiento, Universidad de Lima – Fondo de Desarrollo Editorial, 2003

Sergei Eisenstein, La forma del cine, Siglo Veintiuno Editores, México 1997.

Autor de la carta programática: Julia Martínez Hinojosa

Fecha: 3 abril 2014

Nota: Los contenidos de esta CP se actualizarán semestralmente a través de la planeación y deberá ser aprobada por CT.

Nombre: Postproducción-1

Clave: DOP32-4

Créditos: 4

Horas: 4

Ciclo: Específico

Eje: Práctico

Área: Documental

Línea de Aprendizaje: Producción y postproducción

Descriptor de la materia: Esta materia representa uno de los ejes de la producción audiovisual, la impartición de ésta corresponde al ciclo de aprendizaje de lenguaje cinematográfico y de creación audiovisual. En ella se comprenden temas importantes de soluciones técnicas así como de flujos de trabajo para la terminación de cualquier proyecto audiovisual.

Justificación: Sobre los ciclos de producción audiovisual la postproducción confiere su conocimiento desde el inicio de cualquier proyecto, es tan importante como la idea a realizar pues ella resuelve y propone formatos y lenguajes específicos para la producción. Entender los procesos de la post producción, sus formatos a nivel profesional permiten a los estudiantes realizar con calidad proyectos audiovisuales.

Objetivos: Comprender los procesos de postproducción a nivel profesional, solucionar e integrar conceptos, así como de manera progresiva realizar proyectos audiovisuales de calidad desde la licenciatura.

Competencias: La postproducción es una carrera de competencia y conocimientos, y saber los lenguajes que caracterizaron la historia cinematográfica, así como el lenguaje que hoy día forma las tecnologías usadas en el medio, les permitirá abrir camino y trabajar en áreas como: Cine, Animación, Publicidad, desarrollar sus capacidades en estudios, casas productoras u/o post productoras, así como en la dirección de proyectos audiovisuales.

Contenidos propuestos:

- 1- Principios del montaje.
 - 1.1-Historia del montaje.
 - 1.2- Técnicas y realizadores.
- 2- Lenguaje cinematográfico.
 - 2.1-Idea, surgimiento de idea y resolución de conflictos para la producción.
 - 2.2- Movimientos de cámara, el lenguaje de la fotografía como mecanismo de acción.
 - 2.3- Acción interna de la imagen.

- 3- Tecnología.
 - 3.1-Flujos de trabajo.
 - 3.2- Técnicas análogas.
 - 3.3- Técnicas Intermedia digital.
 - 3.4- Software.
 - 3.5- Formatos digitales de entrada y de salida.
- 4- Análisis de proyectos.
 - 4.1- Creación del Guión, solucionando la post producción desde el inicio.
 - 4.2- Escaleta.
 - 4.3- Guión técnico.
 - 4.4- Animación.
 - 4.5- Efectos visuales.
- 5- Flujos de trabajo
 - 5.1- Edición lineal y no lineal.
 - 5.2- Corrección de color.
 - 5.3- Efectos visuales.
 - 5.4- ISO ASC.
 - 5.5- Formatos de salida.
 - 5.6-

Perfil del docente: La experiencia del docente debe estar ligada a la producción cinematográfica, productores de cine, directores de cine, editores con experiencia en cine, post productores de cine, egresados de escuelas de cine o con una amplia trayectoria en cualquiera de sus ramas.

Formato de evaluación: Evaluación final con base a proyectos personales o en equipo.

Evaluación de participación, tareas y actividades.

Asistencias.

Basándose en la información, así como en ejercicios, se deberán hacer prácticas con los alumnos para cada proceso. Así como analizar diversas manufacturas audiovisuales que les permitan entender claramente el lenguaje de postproducción, desde sus inicios hasta lo contemporáneo.

Fuentes de consulta:

DOPL. *A call for digital printer lights*. USA 2007.
 REISZ, Karl. La técnica del montaje cinematográfico. PLOT 2010
 PUDOVKIN, V.I. La técnica del Cine y el Actor en el Film. CUEC 1970
 EISENSTEIN, Sergey. El sentido del cine. Siglo XXI 1970
 PELESHYAN, Artavazd. Teoría del montaje a distancia. FICUNAM. 2011
 PECORI, Franco. Cine , Forma y método. Gustavo Gili 1977
 SANCHEZ, Rafael. Montaje cinematográfico arte de movimiento. UNAM 2012

Autor de la carta programática: Sandra Margarete Loewe Greiner

Fecha: 06/04/14

Nota: Los contenidos de esta CP se actualizarán semestralmente a través de la planeación y deberá ser aprobada por CT.

Nombre: Postproducción-2

Clave: DOP31-4

Créditos: 4

Horas: 4

Ciclo: Específico

Eje: Práctico

Área: Documental

Línea de Aprendizaje: Producción y postproducción

Descriptor de la materia: Los alumnos aprenderán a definir los Lenguajes análogo, digital, análisis de la imagen en movimiento. Parte de la materia refiere al entendimiento de los procesos de postproducción desde el inicio de cualquier proyecto audiovisual. Aprenderán el uso de las tecnologías y software para la edición y el montaje, su avance y los retrocesos de ésta, la necesidad de resolver y crear partiendo de tecnologías accesibles. La idea principal es que los alumnos se enfrenten a la creación de proyectos visuales de alto contenido y alto nivel profesional.

Justificación: El Objetivo general del curso es Introducir al alumno a conceptos, movimientos, técnicas y realidades de los procesos cinematográficos, de video y animación contemporáneo, así como enfrentarse y entender los niveles de competencia que existen dentro de un ámbito laboral en el mismo medio. El fin principal es el desarrollo de habilidades y conocimientos críticos ante los medios visuales y como desarrollarlos con conocimientos técnicos que les permitan buscar calidad dentro de sus producciones, para así explotar la creatividad alimentada por la misma carrera de Artes.

Objetivos: El objetivo principal de esta materia, es encausar a los estudiantes a que adquieran los conocimientos prácticos y de nivel que les permitan desarrollarse en el mundo profesional. No solo saber operar un equipo, si no saber leer y construir una secuencia de imágenes a nivel profesional.

La calidad de lo aprendido en esta materia le permitirá a los estudiantes participar dentro del mundo profesional como la publicidad, el cine, el cine documental así como el desarrollo de tecnologías para medios audiovisuales y artísticos.

Entender que la postproducción es un lenguaje de la imagen en movimiento y también de la imagen fija, así como poder desenvolverse en un medio crítico y ser parte de la nueva generación de proyectos digitales.

Competencias: Los alumnos podrán definir los proyectos desde su nacimiento, encausarlos y llevarlos a su máximo potencial. Aprenderán como ir de la mano con el avance tecnológico, y como usar éstas para la creación de proyectos. Aprenderán sobre lenguajes audiovisuales basados en la historia de los medios y como estos se han desarrollado para dar acceso a nuevas miradas.

La postproducción es una carrera de competencia y conocimientos, y saber los lenguajes que caracterizaron la historia cinematográfica, así como el lenguaje que hoy día forma las tecnologías usadas en el medio, les permitirá abrir camino y trabajar en áreas como: Cine, Animación, Publicidad, desarrollar sus capacidades en estudios, casas productoras u/o post productoras, así como en la dirección de proyectos audiovisuales.

Contenidos propuestos:

1-Aspectos análogos (Básicos) de la post producción Cinematográfica, de Video y animación.

1.1-La imagen en negativo, el corte y la edición análoga. Las primeras técnicas de postproducción y sus equipos.

1.2-Las primeras tecnologías de video, el inicio de lo digital.

1.3- el corte directo, el montaje entre digital y análogo.

2- El nacimiento de la palabra Post Producción, y su progreso histórico en la cinematografía, el documental y la animación.

2.1- Como resolver el final desde el principio. La producción un espacio para ajustar el final. La postproducción como herramienta de corrección y perfección de la imagen.

3- Montaje.

3.1- Del guión descriptivo a la escaleta.

3.2- Recursos de edición.

4- Intermedia digital, el juego entre lo análogo y lo digital.

4.1- procesos de intermedia digital. Color Correct entre laboratorio y consola. La inserción de efectos visuales. el alcance de lo digital a lo análogo.

5- La vida digital

5.1- Los procesos técnicos de la postproducción. La corrección de color y los efectos alcanzados con la computadora casera.

5.2- El nuevo lenguaje de la imagen en movimiento.

5.3- La animación como medio de evolución, la postproducción como creador.

5.4- El cine hecho en casa, el video hecho en estudio, la publicidad como único lenguaje.

Perfil del docente: Experiencia docente y profesional de mas tres años en el área de producción y postproducción de video documental. Estudios cinematográficos.

Formato de evaluación: Evaluación final con base a proyectos personales o en equipo. Evaluación de participación, tareas y actividades.

Asistencias.

Basándose en la información, así como en ejercicios, se deberán hacer prácticas con los alumnos para cada proceso. Así como analizar diversas manufacturas audiovisuales que les permitan entender claramente el lenguaje de postproducción, desde sus inicios hasta lo contemporáneo.

Fuentes de consulta:

DOPL. *A call for digital printer lights*. USA 2007.

BALÁZ, Béla. *El film. Evolución y esencia de un arte nuevo*. Gustavo Gili, S.A. Barcelona, España. 1977

PUDOVKIN, V.I. *La técnica del Cine y el Actor en el Film*. CUEC 1970

EISENSTEIN, Sergey. *El sentido del cine*. Siglo XXI 1970

PELESHYAN, Artavazd. *Teoría del montaje a distancia*. FICUNAM. 2011

PECORI, Franco. *Cine , Forma y método*. Gustavo Gili 1977

SANCHEZ, Rafael. *Montaje cinematográfico arte de movimiento*. UNAM 2012

Autor de la carta programática: SANDRA MARGARETE LOEWE GREINER

Fecha: Abril 2013

Nota: Los contenidos de esta CP se actualizarán semestralmente a través de la planeación y deberá ser aprobada por CT.

Nombre: Narrativa fotográfica

Clave: NMP33-4

Créditos: 4

Horas: 4

Ciclo: Específico

Eje: Práctico

Área: Nuevos Medios

Línea de Aprendizaje: Imagen fija

Descriptor de la materia:

A lo largo del semestre se le presentaran al alumno las obras de distintos autores que utilizan la fotografía como herramienta para construir narrativas y se le pedirá que desarrollen una serie de imágenes.

Justificación:

Es indispensable que el alumno desarrolle la capacidad de organizar de su propio discurso en unas series coherentes de las imágenes fotográficas y por tanto aprenda a narrar a partir de las fotografías.

Objetivos:

Que el alumno tenga un panorama amplio de la fotografía narrativa y desarrolle una serie de imágenes coherente con su propio discurso.

Competencias:

El alumno será capaz de generar secuencias complejas de imágenes de forma coherente y técnicamente bien resueltas. Obtendrá las bases para poder realizar la edición de su trabajo, así como el de otros creadores. Estará familiarizado con la lectura e interpretación de la imagen.

Contenidos propuestos:

- Collage y dobles exposiciones, la narrativa con una sola imagen.
- Dípticos y trípticos, la narrativa simple.
- Secuencia fotográficas, planos, regla de los 180° y continuidad, la narrativa cinematográfica resumida en imágenes fijas.
- Foto novela, texto e imagen.
- Ensayo fotográfico y audiovisuales.

Perfil del docente:

Creador en activo con formación en el área de artes visuales (preferentemente en el campo de la fotografía), con experiencia docente universitaria en el área.

Formato de evaluación:

Asistencia, número y calidad de trabajos entregados, participación en clase, proyecto final. (A consideración del docente).

Fuentes de consulta:

- Berger, John. *Otra manera de Contar*. Gustavo Gili. Barcelona 1982.
- Varios autores, Luna Cornea N. 18, *La Maquina de Narrar*, Luna Cornea. México DF 1999.
http://issuu.com/c_imagen/docs/lunacornea_18
- Stephen Shore. *The nature of Photographs*. Phaidon 2007. Londres.

Autor de la carta programática: Miguel Ángel Ortega Bugarin

Fecha: 07 abril 2014

Nota: Los contenidos de esta CP se actualizarán semestralmente a través de la planeación y deberá ser aprobada por CT.

Nombre: Salidas de la imagen fotográfica

Clave: NMP34-4

Créditos: 4

Horas: 4

Ciclo: Específico

Eje: Práctico

Área: Nuevos Medios

Línea de Aprendizaje: Imagen fija

Descriptor de la materia:

El alumno estará preparado para darle una salida física a su trabajo. Aprenderá a preparar archivos digitales para los distintos procesos de impresión, así como las bases de encuadernación y montaje.

Justificación:

Para poder llevar a termino la producción de imágenes que pasan por un proceso digital, es fundamental entender los procesos de impresión y montaje, así como las distintas opciones de salida y su posible interacción con el espacio que enriquecerán el discurso del alumno.

Objetivos

Que el alumno obtenga un panorama amplio de opciones de salida para su trabajo y realice un portafolio de imágenes solido y coherente con su propio discurso.

Competencias:

El alumno tendrá los conocimientos necesarios para evaluar y corregir imágenes en la computadora, así como optimizarlas para un proceso de salida física. Será capaz de operar equipo de impresión y eventualmente terminar de formarse como impresor. Obtendrá también los conocimientos necesarios para tomar decisiones técnicas y discursivas para la presentación de su trabajo, ya sea a manera de exposición o portafolio.

Contenidos propuestos:

- Breve panorama histórico de los procesos de impresión análogos y su derivado en la era digital.
- Sistemas de impresión vigentes (inyección de tinta, Cromógena digital, Laser, Técnicas mixtas etc.).
- Calibración de monitor.
- Perfilado de color y Soft Proofing.
- Superficies de impresión, tipos de papel y acabados.
- Opciones alternativas de salida, proyección, monitores, libro objeto etc.

Perfil del docente:

Creador en activo con formación en el área de artes visuales (preferentemente en el campo de la fotografía), con experiencia docente universitaria en el área y conocimientos de equipo de impresión.

Formato de evaluación:

Asistencia, número y calidad de trabajos entregados, participación en clase, proyecto final. (A consideración del docente).

Fuentes de consulta:

- Pereira José. Gestión de color. <http://www.jpereira.net/gestion-de-color/calibracion-del-monitor-tft-correccion-gamma-luminancia>
- The Negative, Ansel Adams, Ed.--- The Ansel Adams Photographic Series
- The Print, Ansel Adams, Ed.--- The Ansel Adams Photographic Series
- <http://www.piezography.com/PiezoPress/category/blog/>

Autor de la carta programática: Miguel Ángel Ortega Bugarin

Fecha: 07 abril 2014

Nota: Los contenidos de esta CP se actualizarán semestralmente a través de la planeación y deberá ser aprobada por CT.

Nombre: Nuevos dispositivos para la fotografía

Clave: NMP35-4

Créditos: 4

Horas: 4

Ciclo: Específico

Eje: Práctico

Área: Nuevos Medios

Línea de Aprendizaje: Imagen fija

Descriptor de la materia:

En este curso se pretende mostrar al alumno un panorama amplio de nuevas técnicas y dispositivos, así como ayudarlo a aplicarlas a su trabajo en función de sus propias necesidades.

Justificación:

El desarrollo de la fotografía y la producción de imágenes ha estado siempre ligado al desarrollo de los aparatos y procesos que conllevan su elaboración. Por tanto es importante que el alumno se mantenga informado sobre las nuevas herramientas y en la medida de sus necesidades las aplique a su trabajo.

Objetivos:

Que el alumno tenga un panorama amplio de los nuevos dispositivos y técnicas que se utilizan en la fotografía hoy en día y que pueda aplicarlas a su trabajo.

Competencias:

Los alumnos desarrollarán el uso de tecnologías apropiadas para la realización de proyectos fotográficos en el más amplio sentido de la palabra. Podrán incorporar en su discurso, sonido, imagen en movimiento, instalación, dispositivos web, interactividad etc.

Contenidos propuestos:

- Breve panorama histórico sobre el uso de dispositivos, técnicas y procesos en la creación de imágenes fotográficas.
- Capturar imágenes las 24 horas. Cámaras Web, Celulares y otros dispositivos de grabación continua .

- La multiplicidad de imágenes, 3D, Panoramas, GIF's, Timelaps, Hyperlaps, Bulet Time, Vistas 360°, GigaPhotos, Median Blending.
- Las Frakencamaras, modificación óptica y de hardware, software libre de procesado de imágenes.
- Fotografía sin cámara, la otra imagen o la imagen de otros, apropiación de imágenes de internet, Google maps, Google Street View, cámaras de video vigilancia, derivas y búsquedas web.

Perfil del docente:

Creador en activo con formación en el área de artes visuales (preferentemente en el campo de la fotografía), con experiencia docente universitaria en el área. Y conocimientos en el área de tecnología y otros medios.

Formato de evaluación:

Asistencia, número y calidad de trabajos entregados, participación en clase, proyecto final. (A consideración del docente).

Fuentes de consulta:

- Benjamin, Walter. *La obra artística en la época de su reproducibilidad técnica*, 1936. Traducción libre al español de Beatrix Hoestettler.
- Fontcuberta, Joan. *La cámara de pandora*. Gustavo Gili. Barcelona 2010.
- <https://medium.com/matter/88aa8a185898>
- <http://9-eyes.com/>
- <http://petapixel.com/2013/10/23/photo-opportunities-interview-artist-corinne-vionnet/>

Autor de la carta programática: Miguel Ángel Ortega Bugarin

Fecha: 07 abril 2014

Nota: Los contenidos de esta CP se actualizarán semestralmente a través de la planeación y deberá ser aprobada por CT.

Nombre: Proyectos fotográficos

Clave: NMP36-4

Créditos: 4

Horas: 4

Ciclo: Específico

Eje: Práctico

Área: Nuevos Medios

Línea de Aprendizaje: Imagen fija

Descriptor de la materia:

En el transcurso del semestre el alumno presentara un proyecto personal, que será revisado y discutido en grupo tanto por el docente como por los alumnos. Esta dinámica le permitirá al alumno desarrollar la capacidad de presentación y discusión sobre sus propios proyectos así como el análisis del proceso creativo de otros creadores.

Justificación:

Para el 8º semestre el alumno está apunto de terminar la carrera, por lo que es muy importante que canalice sus esfuerzos en el desarrollo de un proyecto personal, alejado de los ejercicios escolares y cercano a lo que será su obra, así mismo, es importante que aprenda a someter su trabajo a juicios críticos y que tenga la capacidad de expresarlos también.

Objetivos:

Que el alumno desarrolle un proyecto personal coherente. Que tenga las herramientas necesarias para plantear el proyecto a desarrollar de forma escrita y que tanto el texto como las imágenes presenten un discurso solido y bien estructurado, técnica y conceptualmente.

Competencias:

El alumno será capaz de presentar proyectos artísticos coherentes ante sus pares y ante instituciones culturales, ya sea para plantear proyectos expositivos, conseguir recursos, solicitar espacios de trabajo o para seguir su formación como artista.

Contenidos propuestos:

- Presentación y discusión en grupo de proyectos personales de cada alumno.
- Presentación y discusión en grupo de influencias/referencias de cada alumno.
- Textos que acompañan la obra en la presentación de un proyecto: Currículum vitae, Biografía y/o semblanza, Declaración de artista

Perfil del docente:

Creador en activo con formación en el área de artes visuales (preferentemente en el campo de la fotografía), con experiencia docente universitaria en el área.

Formato de evaluación:

Asistencia, número y calidad de trabajos entregados, participación en clase, proyecto final. (A consideración del docente).

Fuentes de consulta:

- Berger, John. *Modos de ver*. Gustavo Gili. Barcelona 2002
- Deleuze, Gilles y Félix Guattari, *Mil mesetas, capitalismo y esquizofrenia*, Pre- Textos, Valencia, 2008.
- Crimp, Douglas. *En las ruinas del museo*.

Autor de la carta programática: Miguel Ángel Ortega Bugarin

Fecha: 07 abril 2014

Nota: Los contenidos de esta CP se actualizarán semestralmente a través de la planeación y deberá ser aprobada por CT.

Nombre: Narrativa cinematográfica

Clave: NMP37-4

Créditos: 4

Horas: 4

Ciclo: Específico

Eje: Práctico

Área: Nuevos Medios

Línea de Aprendizaje: Imagen cinematográfica

Descriptor de la materia:

La construcción de un discurso narrativo a partir del acercamiento al manejo y el análisis de herramientas para la construcción de los relatos audiovisuales.

Justificación:

Para el aprendizaje en los Nuevos medios es fundamental introducir al alumno al lenguaje básico y manejo de herramientas de los soportes audiovisuales y de las plataformas de edición y montaje, de la imagen en movimiento.

Objetivos:

Que el alumno aprenda a formular un discurso audiovisual a través del acercamiento a los medios tecnológicos que abordan la imagen cinematográfica.

Competencias:

- Manejo Básico de programas de edición lineal
- Conocimientos de montaje
- Introducción a la formulación de proyectos audiovisuales

Contenidos propuestos:

- Introducción a la imagen en movimiento
- Acercamiento al lenguaje cinematográfico
- Montaje
- Introducción al manejo de programas de edición
- Descripción y desarrollo de proyecto audiovisual

Perfil del docente:

Artista creador en medios audiovisuales con reconocimientos nacionales e internacionales, con experiencia en la docencia, investigación artística y el manejo de plataformas tecnológicas.

Formato de evaluación:

- 80% de asistencia
- Participación en clase
- Entrega de trabajos
- Presentación de proceso de trabajo dividido en tres revisiones durante el semestre
- Presentación de proyecto final

Fuentes de consulta:

Rees, A.L.; *A History of Experimental Film and Video*, BFI, London, 1999

Rush, Michael, *Video Art*, Thames & Hudson, 2007

Vilém, Flusser, *Hacia una filosofía de la fotografía*, Trillas, México, 1990

<http://ubu.com/>

Autor de la carta programática: Amaranta Sánchez

Fecha: 07 abril 2014

Nota: Los contenidos de esta CP se actualizarán semestralmente a través de la planeación y deberá ser aprobada por CT.

Nombre: Salidas de la imagen cinematográfica

Clave: NMP38-4

Créditos: 4

Horas: 4

Ciclo: Específico

Eje: Práctico

Área: Nuevos Medios

Línea de Aprendizaje: Imagen cinematográfica

Descriptor de la materia:

Esta Unidad de Aprendizaje ofrece una introducción del alumno a la práctica y el análisis de la imagen cinematográfica por medio del manejo y entendimiento del lenguaje audiovisual que ofrecen los distintos soportes de salida de la imagen en movimiento.

Justificación:

Es importante otorgar al estudiante de arte, interesado en incorporar en sus proyectos creativos el manejo de nuevos medios, las distintas opciones de desarrollo de los proyectos vinculados con el uso de las nuevas plataformas tecnológicas.

Objetivos:

Otorgar las herramientas y conceptos necesarios al procesamiento y el análisis de los distintos formatos de salida, de los proyectos creativos que involucren la imagen en movimiento.

Competencias:

- Conocer los criterios de selección de los distintos formatos para la presentación de un trabajo audiovisual.
- Saber justificar su producción audiovisual.
- Saber aplicar los diversos formatos de salida, de la imagen cinematográfica.

Contenidos propuestos:

- Desplazamiento de la imagen
- Pantallas : reflexión sobre los distintos formatos de presentación y salida de la imagen audiovisual
- Introducción al dispositivo como medio de representación.
- Selección de formatos de salida para una pieza audiovisual
- Edición no lineal en las plataformas de edición de imagen en movimiento

Perfil del docente:

Artista profesional en medios audiovisuales con reconocimientos oficiales, nacionales e internacionales con experiencia en la docencia, investigación y manejo de plataformas tecnológicas.

Formato de evaluación:

- 80% de asistencia
- Participación en clase
- Entrega de trabajos
- Presentación de proceso de trabajo en tres revisiones durante el semestre.
- Presentación de proyecto final

Fuentes de consulta:

Connolly, Meave, *The Place of the Artist's Cinema. Space, Site and Screen*, The University of Chicago Press, Chicago, 2009

Deleuze, Gilles, *La imagen Movimiento, estudios sobre cine 1*, Paidós
Machado, Arlindo, *El Sujeto en la Pantalla, la aventura del espectador del deseo a la acción*, Editorial Gedisa

Mundloch, Kate, *Viewing Media Installation Art*, University of Minnesota Press, 2010

Tosi, Virgilio, *El cine antes de los Lumiere*, Universidad Autónoma de México

<http://expcinema.com>

<http://ubu.com/>

Autor de la carta programática: Amaranta Sánchez, Pawel Anaszkievicz

Fecha: 07 abril 2014

Nota: Los contenidos de esta CP se actualizarán semestralmente a través de la planeación y deberá ser aprobada por CT.

Nombre: Nuevos dispositivos para video

Clave: NMP39-4

Créditos: 4

Horas: 4

Ciclo: Específico

Eje: Práctico

Área: Nuevos Medios

Línea de Aprendizaje: Imagen cinematográfica

Descriptor de la materia:

Se exploran las diversas posibilidades que tiene actualmente el lenguaje de video en sus formatos de salida, gracias a la incorporación de los distintos dispositivos tecnológicos.

Justificación:

Es relevante otorgar al alumno una variedad de las estrategias metodológicas en el desarrollo de sus proyectos que utilicen la plataforma del video. Es de igual importancia incentivar su reflexión durante las producciones que experimentan con los formatos actualizados de las obras audiovisuales.

Objetivos:

Incorporar al proceso de producción artística las diversas estrategias para el manejo de recursos formales y conceptuales en el diseño de nuevos procedimientos y procesamientos del video.

Competencias:

- Fortalecer y justificar la producción audiovisual
- Criterio de selección de formatos de salida de piezas de video
- Conocimiento y aplicación de diversas herramientas para de salida de piezas de video
- Experimentación con nuevas plataformas móviles para en el manejo de video
- Justificación de proyecto personal en la selección de formatos de salida

Contenidos propuestos:

- Reflexión conceptual sobre la producción y manejo de nuevos soportes tecnológicos en la formación expresiva de un discurso plástico.
- Justificación de formatos de salida de la pieza terminada
- Revisión de nuevas plataformas para el video
- Análisis del desplazamiento de la imagen

Perfil del docente:

Artista profesional en medios audiovisuales con los reconocimientos oficiales, nacionales e internacionales y con experiencia en la docencia, investigación y manejo de plataformas tecnológicas.

Formato de evaluación:

- 80% de asistencia
- Participación en clase
- Entrega de trabajos
- Presentación y justificación de proyecto final

Fuentes de consulta:

Machado, Arlindo, *Arte do Video*, Editora Brasiliense, 1988

Machado, Arlindo, *El Sujeto en la Pantalla, la aventura del espectador del deseo a la acción*, Editorial Gedisa

Nomadismos Tecnológicos, Colección Fundación Telefónica

Perez Ornia, José Ramón, *El arte del video, Introducción a la historia del video experimental*, Serval

<http://www.artemov.net/>

Autor de la carta programática: Amaranta Sánchez

Fecha: 07 abril 2014

Nota: Los contenidos de esta CP se actualizarán semestralmente a través de la planeación y deberá ser aprobada por CT.

Nombre: Proyectos cinematográficos

Clave: NMP40-4

Créditos: 4

Horas: 4

Ciclo: Específico

Eje: Práctico

Área: Nuevos Medios

Línea de Aprendizaje: Imagen cinematográfica

Descriptor de la materia:

El desarrollo de los proyectos creativos, de los alumnos, que se sustenten en la incorporación de las imágenes cinematográficas.

Justificación:

Es de suma importancia la aplicación de las competencias y habilidades adquiridas en los módulos anteriores, de la Línea de Aprendizaje *Imagen cinematográfica*, brindando a los alumnos las estrategias de producción teórico-prácticas para la formulación de sus propuestas audiovisuales.

Objetivos:

El desarrollo de un proyecto artístico personal que involucre las imágenes cinematográficas aplicando los diversos procesos de grabación, edición y presentación.

Competencias:

- Saber construir un discurso personal aplicando la imagen en movimiento.
- Conocer los criterios de selección de formatos para la presentación de un trabajo audiovisual.
- Saber aplicar las herramientas de edición y generar diferentes formatos de salida de la imagen cinematográfica.

Contenidos propuestos:

- Desplazamiento de la imagen.
- Estudio de la imagen cinematográfica.
- Pantallas : reflexión sobre los distintos formatos de presentación y salida de la imagen audiovisual.
- Nuevas plataformas de distribución de la imagen en movimiento.

Perfil del docente:

Artista de los medios audiovisuales con reconocimientos nacionales e internacionales y con experiencia en la docencia, investigación y el manejo de las plataformas tecnológicas de computo.

Formato de evaluación:

80% de asistencia

Participación en clase

Entrega de trabajos

Presentación de proyecto final

Fuentes de consulta:

Deleuze, Gilles, *La imagen-movimiento, estudios sobre cine 1*, Paidós, Barcelona, 1994

Deleuze, Gilles, *La imagen-tiempo , estudios sobre cine 2*, Paidós, Barcelona, 1996

Tosi, Virgilio, *El cine antes de los Lumiere*, Universidad Autónoma de México.

Zielinski, Siegfried, *Arqueología de los medios*, Universidad de los Andes, Facultad de Artes y Humanidades.

Nomadismos Tecnológicos, Colección Fundación Telefónica

<http://expcinema.com>

<http://ubu.com/>

Autor de la carta programática: Amaranta Sánchez

Fecha: 07 abril 2014

Nota: Los contenidos de esta CP se actualizarán semestralmente a través de la planeación y deberá ser aprobada por CT.

Nombre: Sonido digital

Clave: NMP41-4

Créditos: 4

Horas: 4

Ciclo: Específico

Eje: Práctico

Área: Nuevos Medios

Línea de Aprendizaje: Sonido

Descriptor de la materia:

Curso de formación básica en teoría y técnicas de sonido digital. Involucra temas para el conocimiento de la física del sonido, como para el uso de los diversos recursos en el estudio.

Justificación:

El sonido es componente fundamental en las obras multi-mediáticas. Esta materia proporciona herramientas imprescindibles para la comprensión y tratamiento del fenómeno aural, a todo realizador en nuevos medios.

Objetivos:

Brindar al alumno un acercamiento a los principios físicos del sonido, al conocimiento y utilización de los equipos, como también de las actuales aplicaciones para la grabación, edición y procesamiento digital del audio.

Competencias:

El estudiante podrá realizar tareas en estudio, sabrá utilizar micrófonos para sonorizar y hacer grabaciones, será capaz de generar, editar, procesar, restaurar y mezclar sonido para sus propios proyectos.

Contenidos propuestos:

Física del sonido, anatomía del oído, umbrales de sensibilidad, parámetros musicales: altura, duración, intensidad y timbre, digitalización de audio, resolución y muestreo digital, interfases de sonido, señales eléctricas, cables y conexiones, consola de mezcla, micrófonos: tipos y usos, procesadores reales y virtuales, introducción a los programas de audio digital,

prácticas de edición, prácticas de restauración, acústica de recintos y materiales, el campo sonoro: ubicación, planos y perspectiva.

Perfil del docente:

El compositor o artista sonoro con reconocida trayectoria, con conocimientos en audio-acústica, experiencia docente e investigadora en temas relacionados con audio-acústica.

Formato de evaluación: Haber cumplido en tiempo y forma con las tareas asignadas durante el semestre. Asistencia mínima del 80%. Presentar exámen escrito al fin de semestre y la realización de una pieza sonora original de tres minutos de duración.

Fuentes de consulta:

<http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido>

http://www.eumus.edu.uy/eme/ensenanza//acustica/apuntes/material-viejo/fisica_r/

<http://micursofisica.blogspot.mx/p/sonido-transmision-deteccion-y.html>

Borwick, John, *Microphones: Technology and Technique*, Focal Press, 1990

Chion, Michel, *El sonido*, Paidós Comunicación, 1999

Everest & Pohlmann, *Master Handbook of Acoustics*, McGrawHill, 2009

Autor de la carta programática: Antonio Russek Martínez

Fecha: 07 abril 2014

Nota: Los contenidos de esta CP se actualizarán semestralmente a través de la planeación y deberá ser aprobada por CT

Nombre: Diseño y producción sonora

Clave: NMP42-4

Créditos: 4

Horas: 4

Ciclo: Específico

Eje: Práctico

Área: Nuevos Medios

Línea de Aprendizaje: Sonido

Descriptor de la materia:

La unidad de aprendizaje para la realización de diseño sonoro creativo y producción musical. Contiene los elementos que facilitan el conocimiento de las prácticas y procedimientos en proyectos de producción sonora.

Justificación:

En el diseño sonoro y la producción musical para nuevos medios se utilizan técnicas avanzadas de generación, procesamiento, mezcla y masterización de sonido, en diversos formatos para los distintos soportes. Este curso es necesario para la realización de proyectos sonoros de mayor complejidad.

Objetivos:

Estimular al alumno en la creación de materiales sonoros de su propia autoría en la construcción de diseños sonoros originales, aprender técnicas de microfonía y grabación de instrumentos musicales, conocer el uso de la consola de mezcla y otros equipos, como de los programas profesionales de edición multipista que ofrecen las plataformas digitales.

Competencias:

El egresado podrá realizar tareas en estudio de grabación postproducción, sabrá utilizar micrófonos para sonorizar y hacer grabaciones multipista, será capaz de generar, editar, procesar, restaurar, mezclar y masterizar sonido para diversos formatos y plataformas, tendrá capacidad para crear y/o seleccionar materiales sonoros para hacer diseño.

Contenidos propuestos:

Equipo analógico y digital, la consola de mezcla, asignación de canales, periféricos, los entornos digitales para producción de audio, proceso y tratamiento avanzado, cables y conexiones, bocinas para monitoreo profesional, seleccionando micrófonos, acústica de recintos, materiales acústicos, instrumentos musicales, modelado de espacios, la industria del sonido.

Perfil del docente:

Compositor o artista sonoro con reconocida trayectoria artística y con experiencia en producción de audio para los medios, experiencia docente e investigadora en temas de audio-acústica.

Formato de evaluación: Haber cumplido en tiempo y forma con las tareas asignadas durante el semestre. Asistencia mínima del 80%. Realizar un proyecto de producción a elegir, desde el origen hasta su etapa final.

Fuentes de consulta:

<http://mixonline.com/>

<http://www.artesonoro.org/>

Borwick, John, *Microphones: Technology and Technique*, Focal Press, 1990

Chion, Michel, *El sonido*, Paidós Comunicación, 1999

Everest & Pohlmann, *Master Handbook of Acoustics*, McGrawHill, 2009

Autor de la carta programática: Antonio Russek Martínez

Fecha: 07 abril 2014

Nota: Los contenidos de esta CP se actualizarán semestralmente a través de la planeación y deberá ser aprobada por CT.

Nombre: Arte sonoro

Clave: NMP43-4

Créditos: 4

Horas: 4

Ciclo: Específico

Eje: Práctico

Área: Nuevos Medios

Línea de Aprendizaje: Sonido

Descriptor de la materia:

Curso teórico-práctico que ofrece una perspectiva contemporánea de las prácticas artísticas que utilizan el sonido como materia prima.

Justificación:

Materia importante para aquellos interesados en explorar el uso del sonido en la construcción de obra artística.

Objetivos:

Facilitar el acercamiento al cómputo, al trabajo con sensores, al diseño y a la construcción de dispositivos interactivos para la automatización de procesos de producción de la obra sonora.

Competencias: El egresado podrá diseñar y realizar piezas sonoras. Será capaz de implementar mecanismos de interactividad con el usuario, y llevar a la práctica instalaciones con sonido multicanal.

Contenidos propuestos:

El arte sonoro, antecedentes históricos, el futurismo Italiano y las vanguardias a partir de 1900, el abstraccionismo en la música, los primeros estudios de experimentación sonora, la música concreta francesa, la música electrónica alemana, radio arte, los instrumentos electrónicos y los nuevos medios, electroacústica y música acusmática, instalaciones audiovisuales, interactividad, control a distancia, mensajes de control y asignación de

parámetros, síntesis y modulación de sonido, autómatas y fractales, automatización de tareas, cómputo físico y sensores.

Perfil del docente:

Compositor con especialidad en electroacústica o artista sonoro practicante con reconocida trayectoria y con experiencia docente.

Formato de evaluación:

Haber cumplido en tiempo y forma con las tareas asignadas durante el semestre. Asistencia mínima del 80%. Como trabajo final es la entrega del diseño para una instalación sonora interactiva.

Fuentes de consulta: <http://www.artesonoro.net/artesonoroglobal/artesonorohistoria.html>
<http://www.redasla.org/>
<http://www.mexicoescultura.com/actividad/68987/Arte%20sonoro%20iberoamericano.html#.U0K5laLSCVE>

Chion, Michel, *El arte de los sonidos fijados*, Taller de Ediciones, Centro de Creación Experimental, Universidad de Castilla, La Mancha, 1991

Costa, José Manuel, *Arte Sonoro*, La Casa Encendida, 2010

Autor de la carta programática: Antonio Russek Martínez

Fecha: 07 abril 2014

Nota: Los contenidos de esta CP se actualizarán semestralmente a través de la planeación y deberá ser aprobada por CT.

Nombre: Proyectos sonoros

Clave: NMP44-4

Créditos: 4

Horas: 4

Ciclo: Específico

Eje: Práctico

Área: Nuevos Medios

Línea de Aprendizaje: Sonido

Descriptor de la materia:

La unidad de aprendizaje que se focaliza en la supervisión y asesoría de los proyectos sonoros para la titulación.

Justificación:

Indispensable para quienes desean llevar un proyecto hasta su presentación pública y/o como proyecto de titulación.

Objetivos:

Brindar al alumno asesoría y las herramientas necesarias para el desarrollo y montaje de la pieza.

Competencias:

Habilidades para conceptualizar, diseñar, construir y montar una obra de arte sonoro.

Contenidos propuestos: Programas modulares para el diseño de motores de síntesis y procesamiento digital de sonido, protocolo MIDI y OSC, control a distancia, el procesador Arduino, sensores, generación automática de flujos, interfases para instalaciones multicanal, acústica de los materiales.

Perfil del docente:

Compositor con especialidad en electroacústica y/o artista sonoro con reconocida trayectoria, con una experiencia docente e investigadora en arte sonoro.

Formato de evaluación:

Se definirá un cronograma del proceso y para cada etapa se realizará una verificación al avance del proyecto, aplicando las pruebas de operación pertinentes en cada caso.

Fuentes de consulta:

<http://www.aec.at/news/>

<http://www.fondation-langlois.org/html/e/>

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

Autor de la carta programática: Antonio Russek Martínez

Fecha: 07 abril 2014

Nombre: Hipertextualidad

Clave: NMP45-4

Créditos: 4

Horas: 4

Ciclo: Específico

Eje: Práctico

Área: Nuevos Medios

Línea de Aprendizaje: Interactividad

Descriptor de la materia:

La Unidad de Aprendizaje está centrada en la introducción de algunos problemas básicos de la creación en nuevos medios, tales como la interactividad, la hipertextualidad, la simulación, y la creación de modelos complejos.

Justificación:

Esta materia es central dentro de la línea de aprendizaje, para introducir una serie de problemáticas, y de trabajos artísticos referentes a las mismas, que servirán para dar contexto al trabajo que los alumnos realizarán durante los siguientes semestres.

Objetivos:

El objetivo del curso es que los alumnos adquieran conocimientos básicos sobre las líneas de investigación centrales del arte en nuevos medios, y que trabajen ejercicios prácticos que ayuden a los alumnos a problematizar dichas líneas.

Competencias:

- Competencia sobre algunas bases conceptuales de los nuevos medios
- Competencia en la planeación de proyectos en nuevos medios
- Competencia en la creación de contenidos digitales

Contenidos propuestos:

La materia estará dividida en cinco bloques principales de tres clases cada uno, en las cuales se revisarán, primero de forma teórica, y después a través de ejercicios prácticos, cinco ejes principales para la creación en nuevos medios: La interactividad, la hipertextualidad, la virtualidad, la simulación y la complejidad.

Perfil del docente:

Licenciado en artes visuales o campos afines, con experiencia práctica y teórica en los nuevos medios. Realización de trabajos con sistemas informáticos.

Formato de evaluación:

Asistencia, participación, trabajos entregados, trabajo final

Fuentes de consulta:

- Brea, Jose Luis , *La era postmedia*, Ed. Akal, España, 2002
- Machado, Arlindo, *El advenimiento de los medios interactivos*. Consultado en red: http://www.fba.unlp.edu.ar/medios/biblio/Machado_eladvenimientodelosmediosinteractivos.pdf (04/07/2014)
- Manovich, Lev; *Software takes command*; Bloomsbury Academic; EUA, 2013

Autor de la carta programática: Leonardo Aranda Brito

Fecha: 07 abril 2014

Nombre: Interactividad

Clave: NMP46-4

Créditos: 4

Horas: 4

Ciclo: Específico

Eje: Práctico

Área: Nuevos Medios

Línea de Aprendizaje: Interactividad

Descriptor de la materia:

La materia consiste en la enseñanza básica de programación informática, orientada a su aplicación en proyecto de carácter visual y artístico. Se busca que el alumno aprenda el potencial de las herramientas de programación dentro de ámbitos artísticos.

Justificación:

El uso de herramientas digitales y la integración de diferentes medios a través de la programación es central para la interactividad. En este sentido, se busca que el alumno comprenda el uso y el potencial de las herramientas digitales a través de las bases del lenguaje informático.

Objetivos:

Desarrollar en el alumno las competencias necesarias que le permitan utilizar la interactividad para la construcción de narrativas y obras artísticas en este campo (programación, software libre, etc.)

Competencias:

- Uso de herramientas de programación
- Comprensión de modelos lógicos de programación
- Integración de distintos medios para la creación de un proyecto multimedia.

Contenidos propuestos:

Los contenidos de la materia están basados en el aprendizaje de estructuras lógicas de programación a partir de sesiones prácticas en las cuales se introducen distintos conceptos de lenguaje y estructura informáticos, al mismo tiempo que se intenta demostrar su aplicación en distintos proyectos visuales.

Perfil del docente:

Licenciado en artes visuales o campos afines, con experiencia práctica y teórica en los nuevos medios. Realización de trabajos con sistemas informáticos.

Formato de evaluación:

La asistencia, número y calidad de trabajos entregados, participación, etc., (de acuerdo a los lineamientos de cada docente y materia)

Fuentes de consulta:

- Bohnacker, Hartmut, GroB, Benedikt, Laub, Julia, *Generative Design: Visualize, Program, and Create with Processing*, Princeton Architectural Press, EUA, 2012
- Greenberg, Ira, *Processing: Creative coding and computational art*, Apress, EUA, 2007
- Fry, Ben, *Visualizing Data*, O'Reilly Media, EUA, 2008
- Noble, Joshua, *Programming interactivity*, O'Reilly media, EUA, 2009
- Reas, Casey y Fry, Ben, *Processing: A programming handbook for visual designers and artists*, MIT press, EUA, 2007
- Shiffman, Daniel, *The nature of code*, EUA, 2012

Autor de la carta programática: Leonardo Aranda Brito

Fecha: 07 abril 2014

Nombre: Interfaces y sensores

Clave: NMP47-4

Créditos: 4

Horas: 4

Ciclo: Específico

Eje: Práctico

Área: Nuevos Medios

Línea de Aprendizaje: Interactividad

Descriptor de la materia:

La materia se enfoca en el aprendizaje y especialización en el uso de herramientas tanto de software como de hardware, que permitan a los alumnos la manipulación de actuadores físicos dentro de proyectos de carácter artísticos.

Justificación:

La Unidad de Aprendizaje *Interfases y sensores* es central para el planteamiento de proyectos que consideren el uso de elementos físicos manipulables a través de herramientas digitales. En este sentido se buscará que los alumnos aprendan nociones básicas de electrónica, así como la conjugación entre software y hardware.

Objetivos:

Desarrollar en el alumno las competencias necesarias que le permitan conocer la importancia de la interfaz, así como el uso de los distintos sensores para elaborar obras complejas con estos dispositivos.

Competencias:

- Nociones básicas de electrónica
- Interacción hardware- software
- Programación de sistemas físicos

Contenidos propuestos:

La materia considera el aprendizaje de nociones básicas de electrónica tales como la ley de OHM, el uso de componentes, los diferentes sensores y actuadores y finalmente su control a través de la plataforma de hardware abierto Arduino.

Perfil del docente:

Licenciado en artes visuales o campos afines, con experiencia práctica y teórica en los nuevos medios. Realización de trabajos con sistemas informáticos.

Formato de evaluación:

Asistencia, participación, trabajos entregados, trabajo final

Fuentes de consulta:

Igoe, Tom; *Physical Computing*; Ed. Thomson, EUA, 2004

Igoe, Tom; *Making Things talk*; Maker Media, EUA, 2011

Banzy, Massimo, *Getting Started with Arduino*, Maker Media, EUA, 2011

Margolis, Michael, *Arduino Cookbook*, O'Reilly Media, EUA, 2011

Autor de la carta programática: Leonardo Aranda Brito

Fecha: 07 abril 2014

Nota: Los contenidos de esta CP se actualizarán semestralmente a través de la planeación y deberá ser aprobada por CT.

Nombre: Proyectos interactivos

Clave: NMP48-4

Créditos: 4

Horas: 4

Ciclo: Específico

Eje: Práctico

Área: Nuevos Medios

Línea de Aprendizaje: Interactividad

Descriptor de la materia:

El alumno realizará un proyecto que conjunte las competencias de los módulos anteriores de la línea de aprendizaje.

Justificación:

Esta materia permitirá concretar, a través de un proyecto personal, una serie de competencias adquiridas dentro de la Línea de Aprendizaje, además de aprender a solucionar los problemas avanzados en torno a las nociones prácticas y teóricas de la creación en los nuevos medios.

Objetivos:

Desarrollar en el alumno las competencias que le permitan trasladar la interactividad al espacio arquitectónico. Estas competencias serán adquiridas y perfeccionadas al aplicar las otras que el alumno obtuvo con anterioridad en la Línea de Aprendizaje *Interactividad*.

Competencias:

- Realización de proyectos en nuevos medios
- Conjunción de elementos de hardware y software para la creación de proyectos de arte en medios digitales.
- Problematicación de las herramientas digitales en el entorno de la creación artística.

Contenidos propuestos:

En esta materia se buscara que el alumno realice un proyecto de nuevos medios utilizando las competencias adquiridas dentro de los módulos anteriores de la línea de aprendizaje. En este sentido, se darán bases para la realización del proyecto, desde su escritura y la realización de bocetos, hasta su realización y concreción.

Perfil del docente:

Licenciado en artes visuales o campos afines, con experiencia práctica y teórica en los nuevos medios. Realización de trabajos con sistemas informáticos.

Formato de evaluación:

Asistencia, participación y desarrollo de las distintas etapas del proyecto.

Fuentes de consulta:

- Manovich, Lev; *Software takes command*; Bloomsbury Academic; EUA, 2013
- Bohnacker, Hartmut, GroB, Benedikt, Laub, Julia, *Generative Design: Visualize, Program, and Create with Processing*, Princeton Architectural Press, EUA, 2012
- Shiffman, Daniel, *The nature of code*, EUA, 2012

Autor de la carta programática: Leonardo Aranda Brito

Fecha: 07 abril 2014

Nota: Los contenidos de esta CP se actualizarán semestralmente a través de la planeación y deberá ser aprobada por CT.

Nombre: Técnicas de expresión y redacción artística

Clave: TGP49-4

Créditos: 4

Horas: 4

Ciclo: Específico

Eje: Práctico

Área: Teoría, Curaduría y Gestión del Arte

Línea de Aprendizaje: Historia, teoría y crítica del arte

Descriptor de la materia: Se trata de una materia práctica que por medio de talleres y ejercicios desarrolla las técnicas de expresión escrita y de redacción de escritos sobre arte.

Justificación: Para el estudiante de arte se hace imprescindible esta materia que le ayudará a la correcta expresión escrita en las tareas que desempeñe profesionalmente relacionadas con la exposición, difusión, estudio y gestión del arte.

Objetivos: Proporcionar al alumno las herramientas necesarias para mejorar su expresión escrita y para conocer los tipos de escritos sobre arte, de cara a su idóneo desempeño académico y profesional en el mundo del arte.

Competencias: Articular un discurso claro y preciso con el vocabulario específico. Establecer la relación entre texto e imagen en un producto editorial. Conocer los diferentes tipos de escritos sobre arte.

Contenidos propuestos: Ejercicios de ortografía. Taller de lectura de textos sobre arte. Ejercicios de técnicas de expresión y redacción. Taller de redacción de escritos sobre arte: reseña, artículo de opinión, crítica, ensayo, escritura periodística, diario de trabajo, tesis académica. Toma de datos, entrevistas, bibliografía, estructura del trabajo. Relación entre texto e imagen en un producto editorial (libro, ensayo...)

Perfil del docente: Experiencia docente y profesional en el área de la materia, título de maestría en Historia del Arte, Artes o disciplina similar.

Formato de evaluación: Asistencia y participación en clase. Desarrollo de trabajos tanto individuales y colectivos, en los que se valorará la entrega y sobre todo la calidad.

Fuentes de consulta: COHEN Sandro. *Redacción sin dolor*. Madrid: Planeta. 2006

ECO, Umberto. *Cómo se hace una tesis: técnicas y procedimientos de estudio, investigación y escritura*. México: Gedisa Mexicana. 2004

GUTIÉRREZ José Ignacio García, Ramón Garrido Nombela y Nuria HERNÁNDEZ DE LORENZO. *Libro de estilo*. Madrid: Universidad Pontificia de Comillas. 2003

KETELE Jean-Marie de y Xavier Roegiers. *Metodología para la recogida de información*. Madrid: La Muralla, 1995

PÉREZ COLOMÉ Jordi. *Cómo escribir claro*. Barcelona: Editorial UOC. 2011

Autor de la carta programática: M.ª Celia Fontana Calvo

Fecha: 3 de abril de 2014

Nota: Los contenidos de esta CP se actualizarán semestralmente a través de la planeación y deberá ser aprobada por CT.

Nombre: Análisis y producción de las narrativas artísticas

Clave: TGP50-4

Créditos: 4

Horas: 4

Ciclo: Específico

Eje: Práctico

Área: Teoría, Curaduría y Gestión del Arte

Línea de Aprendizaje: Historia, teoría y crítica del arte

Descriptor de la materia: Se trata de una materia práctica que por medio de talleres y ejercicios analiza las distintas narrativas utilizadas en el arte actual y en la producción artística a lo largo de la historia.

Justificación: Esta materia es clave para alcanzar una comprensión cabal de la obra de arte, que solo es posible si se conocen los discursos visuales que están en la base de su concepción y desarrollo.

Objetivos: Proporcionar al alumno las herramientas para que identifique y descubra las narrativas utilizadas en las diferentes obras del arte contemporáneo y de períodos anteriores.

Competencias: Conocer las diferentes narrativas artísticas que se han desarrollado a lo largo del tiempo y hasta la actualidad, con el uso de las TIC' s. Reconocer en las obras las diferentes narrativas, mediante el uso de metodología formalista, iconografía, semiótica, hermenéutica. Analizar las razones de la utilización y efectos de estas narrativas.

Contenidos propuestos: Ejercicios para “ver” y “mirar”. Ejercicios para conocer las posibilidades expresivas propias de medios bidimensionales, tridimensionales, de reproducción y virtuales. Taller de conceptualización. Ejercicios para analizar obra de acuerdo a diferentes metodologías: formalista, iconografía, semiótica, hermenéutica. Taller de estudio de espacios creados en el arte con el uso y / o ausencia de diferentes formas de perspectiva. Ejercicios para reconocer el uso de las diferentes narrativas artísticas y de las TIC's. Taller de interactividad y de hipertextualidad.

Perfil del docente: Experiencia docente y profesional en el área de la materia, título de maestría en Historia del Arte, Artes o disciplina similar.

Formato de evaluación: Asistencia y participación en clase. Desarrollo de trabajos tanto individuales y colectivos, en los que se valorará la entrega y sobre todo la calidad.

Fuentes de consulta:

RODRÍGUEZ Jaime Alejandro. *Hipertexto y literatura: una batalla por el signo en tiempos posmodernos*. Bogotá: Ceja. 1999

ROMERO DE SOLÍS Diego, Juan Bosco Díaz-Urmeneta, Jorge López Lloret y Antonio Molina Flores (eds.) *Símbolos estéticos*. Sevilla: Universidad de Sevilla. 2001

WITTKOWER Rudolf. *La alegoría y la migración de los símbolos*. Madrid: Siruela. 2006

WALLIS Brian (ed.) *Arte después de la modernidad. Nuevos planteamientos en torno a la representación*. Madrid: Akal. 2001

Autor de la carta programática: M.ª Celia Fontana Calvo

Fecha: 3 de abril de 2014

Nota: Los contenidos de esta CP se actualizarán semestralmente a través de la planeación y deberá ser aprobada por CT.

Nombre: Los grandes temas del arte y su análisis

Clave: TGP51-4

Créditos: 4

Horas: 4

Ciclo: Específico

Eje: Práctico

Área: Teoría, Curaduría y Gestión del Arte

Línea de Aprendizaje: Historia, teoría y crítica del arte

Descriptor de la materia: Esta materia se ocupa por medio de talleres y ejercicios de algunos de los grandes temas del hombre, abordados transversalmente en el arte en diferentes culturas y a lo largo de la historia.

Justificación: A lo largo de la historia, ciertas constantes temáticas han condicionado el desarrollo del arte y las corrientes estéticas y estilísticas.

Objetivos: Conocer las inquietudes culturales, sociales, colectivas o personales que han producido líneas de contenido en el arte, algunas de muy largo recorrido y con obras de calidad excepcional.

Competencias: Comprender en qué contextos se han desarrollado los temas y géneros del arte a lo largo de la historia: el hombre, el retrato, el desnudo, el cuerpo, la belleza-fealdad, lo cómico-trágico, lo grotesco, los mitos, la divinidad, la muerte, el poder, la historia, el paisaje, lo terrible, la violencia, los valores y contravalores, la diversidad de género, la multiculturalidad o la sustentabilidad. Analizar cómo han influido estos temas en el desarrollo del arte.

Contenidos propuestos: Ejercicios de lectura y comprensión sobre textos de los temas señalados en diferentes contextos socioculturales. Taller para estudiar las obras antiguas y contemporáneas de acuerdo a diferentes perspectivas de análisis, como la iconografía, la semiótica y la hermenéutica. Taller donde el estudiante se involucre con creaciones propias sobre alguno de los temas y géneros citados.

Perfil del docente: Experiencia docente y profesional en el área de la materia, título de maestría en Historia del Arte, Artes o disciplina similar.

Formato de evaluación: Asistencia y participación en clase. Desarrollo de trabajos tanto individuales y colectivos, en los que se valorará la entrega y sobre todo la calidad.

Fuentes de consulta:

BLÁZQUEZ José María. *Cristianismo y mitos clásicos en el arte moderno*. Madrid: Cátedra. 2009.

ECO Humberto. *Historia de la belleza*. Random House Mondadori; Tra edition 2010.

IMPELLUSO Lucia. *La naturaleza y sus símbolos. Plantas, flores y animales*. Barcelona: Electa. 2005.

GOMBRICH Ernst. *Temas de nuestro tiempo: propuestas del siglo XX acerca del saber y del arte*. Barcelona: Debate, 1997

RAMÍREZ Juan Antonio. *Edificios-cuerpo. Cuerpo humano y arquitectura: analogías, metáforas, derivaciones*. Madrid: Siruela. 2003.

WITTKOWER Rudolf. *La alegoría y la migración de los símbolos*. Madrid: Siruela. 2006.

Autor de la carta programática: M.ª Celia Fontana Calvo

Fecha: 3 de abril de 2014

Nota: Los contenidos de esta CP se actualizarán semestralmente a través de la planeación y deberá ser aprobada por CT.

Nombre: Creación de proyectos personales de investigación y crítica de arte

Clave: TGP52-4

Créditos: 4

Horas: 4

Ciclo: Específico

Eje: Práctico

Área: Teoría, Curaduría y Gestión del Arte

Línea de Aprendizaje: Historia, teoría y crítica del arte

Descriptor de la materia: Se trata de una materia práctica que por medio de talleres y ejercicios familiariza al alumno con el desarrollo de proyectos de investigación y crítica de arte.

Justificación: Es consustancial para el artista actual reflexionar sobre el objeto artístico, haya sido o no producido por él y de acuerdo a diferentes criterios formales, temáticos, de novedad, trascendencia y calidad.

Objetivos: Proporcionar al alumno las herramientas necesarias para estudiar y analizar la obra de arte desde diferentes perspectivas y con variadas metodologías, de forma flexible y útil para su comprensión y valoración.

Competencias: Conocer diferentes metodologías para analizar la obra de arte. Escoger temas de estudio. Diseñar un guión y elaborar un trabajo de investigación. Hacer crítica artística. Trabajar en el diseño de diferentes soportes para presentar las investigaciones, tanto físicos como en medios virtuales.

Contenidos propuestos: Ejercicios para conocer las diferentes metodologías que abordan el análisis del arte, ya sean formales o temáticas: iconografía, semiótica, hermenéutica. Taller para desarrollar habilidades de investigación: toma de datos en fuentes primarias, realización de entrevistas, bibliografía, organización del material, diseño de esquemas de trabajo. Taller para elaborar de forma práctica las diferentes secciones de un trabajo de investigación: introducción, desarrollo del tema y conclusiones. Taller y ejercicios de creación de blog y páginas virtuales.

Perfil del docente: Experiencia docente y profesional en el área de la materia, título de maestría en Historia del Arte, Artes o disciplina similar.

Formato de evaluación: Asistencia y participación en clase. Desarrollo de trabajos tanto individuales y colectivos, en los que se valorará la entrega y sobre todo la calidad.

Fuentes de consulta:

BRIONES G. *Métodos y técnicas de investigación*. México: Trillas. 1995

COHEN Sandro. *Redacción sin dolor*. Madrid: Planeta. 2006

ECO, Umberto. *Cómo se hace una tesis: técnicas y procedimientos de estudio, investigación y escritura*. México: Gedisa Mexicana. 2004

GUASCH Ana María. *La crítica del arte: historia, teoría y praxis*. Barcelona: Ediciones del Sebal, 2003

NIÑO MORALES Santiago (editor). *Reflexiones sobre la investigación en, sobre y para el campo de las artes*. Bogotá: Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 2011.

RODRÍGUEZ Jaime Alejandro. *Hipertexto y literatura: una batalla por el signo en tiempos posmodernos*. Bogotá: Ceja. 1999

Autor de la carta programática: M.ª Celia Fontana Calvo

Fecha: 3 de abril de 2014

Nota: Los contenidos de esta CP se actualizarán semestralmente a través de la planeación y deberá ser aprobada por CT.

Nombre: Prácticas y estrategias museográficas

Clave: TGP53-4

Créditos: 4

Horas: 4

Ciclo: Específico

Eje: Práctico

Área: Teoría, Curaduría y Gestión del Arte

Línea de Aprendizaje: Museografía y curaduría

Descriptor de la materia: Se trata de una materia práctica que por medio de talleres y ejercicios desarrolla tareas y estrategias museográficas.

Justificación: Al presente, la museología y la museografía son figuras muy importantes para el arte, pues generan discursos a partir de los cuales se crean nuevas obras artísticas.

Objetivos: Utilizar los recursos adecuados para conservar, estudiar, comunicar y procurar la preservación del patrimonio artístico, mediante las acciones de coleccionar, catalogar, conservar y exhibir (manejo y montaje museográfico), de acuerdo a los conceptos y teorías en vigor y al público potencial.

Competencias: Realizar tareas de catalogación e inventario de obra permanente, así como desarrollar elementos expositivos y didácticos de acuerdo a un guión curatorial previo para una exposición temporal o permanente: cartel inaugural, cédulas, hojas de sala y también dispositivos museográficos y tecnológicos interactivos adecuados a la obra a exponer, recrear o bien plantear con medios digitales.

Contenidos propuestos: Mecanismos de reconocimiento para el patrimonio cultural tangible e intangible. Medidas para el almacenamiento, embalaje y manipulación del patrimonio cultural, así como análisis de las causas de su deterioro. Aspectos museográficos relacionados con la iluminación, la gráfica y el mobiliario. Los medios de comunicación así como las estrategias de difusión para la promoción de proyectos y programas del museo. Nuevas problemáticas: la museografía su público y la sociedad. Definir el perfil del usuario del museo con miras a mejorar la calidad de los servicios. Conocer las razones por las cuales el usuario acude al museo y estudiar comportamientos y actitudes, hábitos culturales en relación a los usos del museo, entre otros.

Perfil del docente: Experiencia docente y profesional en el área de la materia. Grado de maestro en Museografía o disciplina similar.

Formato de evaluación: Asistencia y participación en clase. Desarrollo de trabajos tanto individuales y colectivos, en ellos se valorará la entrega y sobre todo la calidad.

Fuentes de consulta:

ECO, Humberto. Kant y el ornitorrinco. Madrid, Lumen, 2000.

DEWDNEY, Andrew, DIBOSA, David, Post Critical Museology: Theory and Practice in the Art Museum [Paperback] Routledge. 2012.

FERNANDEZ, Luis Alonso. Museología y Museografía. Ediciones del Serbal, S. A., 1999.

MARSTINE, Janet, New Museum Theory and Practice: An Introduction, Wiley-Blackwell. 2005.

O'DOHERTY Brian. Dentro del cubo blanco. La ideología del espacio expositivo. Centro de Documentación y Murcia. Estudios avanzados de Arte contemporáneo. [2000]

VERGO, Peter. The new museology. London, Reaktion Book, 2000.

THOMPSON, John M. A. Manual of curatorship: a guide to museum practice. London, Butterworth Heinemann, 1992. WEIL, Stephen E. Rethinking the museum and other meditations. Washington, Smithsonian Institution Press, 1990.

Autor de la carta programática: Jesús Nieto Sotelo.

Fecha: 30 de abril de 2014.

Nota: Los contenidos de esta CP se actualizarán semestralmente a través de la planeación y deberá ser aprobada por CT.

Nombre: Conservación preventiva de la obra artística

Clave: TGP54-4

Créditos: 4

Horas: 4

Ciclo: Específico

Eje: Práctico

Área: Teoría, Curaduría y Gestión del Arte

Línea de Aprendizaje: Museografía y curaduría

Descriptor de la materia: Se trata de una materia práctica que por medio de ejercicios y talleres facilita al alumno el conocimiento suficiente y adecuado sobre la conservación preventiva de la obra artística.

Justificación: La materia es importante porque es fundamental la conservación preventiva de la obra, orientada a mantener y preservar sus valores formales y de contenido, evitando o retrasando en lo posible las intervenciones correctivas y de restauración.

Objetivos: Capacitar al alumno para el manejo y utilización de dispositivos relacionados con la conservación de las obras de arte y los bienes culturales. Analizar y diseñar propuestas multidisciplinarias de conservación preventiva para detener o evitar el deterioro de los acervos artísticos, ya sea en talleres, museos, archivos y bibliotecas.

Competencias: El estudiante aplicará todos los procesos de cuidado de un sitio, tendentes a mantener su significación cultural en dos niveles diferentes: el primero involucra el conjunto de prácticas o tratamientos específicos destinados a la salvaguarda de la obra artística, el segundo implica el fortalecimiento de los vínculos de la sociedad con el arte.

Contenidos propuestos. Talleres para conocer las condiciones idóneas para la conservación de obras en diferentes soportes según los criterios actuales, las causas de degradación de los bienes artísticos, en función de su naturaleza material, componentes de riesgo ambientales y avalúo. Talleres para la elaboración de registro, inventario y catalogación de piezas y recreación de ambientes idóneos en salas de exposiciones y bodegas de arte. Talleres para evaluar riesgos y desarrollar planes de emergencia para colecciones y espacios curatoriales. Ejercicios para determinar las condiciones necesarias para la correcta manipulación y transporte.

Perfil del docente: Experiencia docente y profesional en el área de la materia. Grado de maestro en Museografía o disciplina similar.

Formato de evaluación: Asistencia y participación en clase. Desarrollo de trabajos tanto individuales y colectivos, en ellos se valorará la entrega y sobre todo la calidad.

Fuentes de consulta:

GARCIA, Isabel. "La conservación de las exposiciones itinerantes". Symposium & First World Congress on Preservation and Conservation of Natural History. I. 1992

MACARRON Miguel Ma. La conservación y la restauración en el siglo XX. Madrid: Editorial Tecnos, s. a. 1998.

MICHEL, Edouard. Musées et Conservateurs: leur role dans l'organisation sociale. Bruxelles: Université Libre de Bruxelles, 1948

MORALES Alfredo J. Patrimonio histórico-artístico. Conservación de bienes culturales. Madrid: Historia 16 Información e Historia. 1996.

QUEROL María Ángeles. Manual de gestión del Patrimonio Cultural. Ediciones Akal. 2010.

Autor de la carta programática:

Fecha: 2 abril de 2014.

Nota: Los contenidos de esta CP se actualizarán semestralmente a través de la planeación y deberá ser aprobada por CT.

Nombre: Prácticas curatoriales

Clave: TGP55-4

Créditos: 4

Horas: 4

Ciclo: Específico

Eje: Práctico

Área: Teoría, Curaduría y Gestión del Arte

Línea de Aprendizaje: Museografía y curaduría

Descriptor de la materia: Se trata de una materia práctica que por medio de ejercicios y talleres ayuda al alumno en la elaboración de estrategias y prácticas curatoriales en museos y exposiciones.

Justificación: Actualmente es fundamental para el estudiante de arte recibir una formación, no sólo como creador de obra artística, sino como gestor y promotor de la misma. Además, la investigación, catalogación, adquisición de obra de arte y la orientación de las exposiciones son campos de desarrollo de profesionales especializados en la exhibición, presentación e interpretación de las colecciones de museos y galerías.

Objetivos: Este curso tiene como objetivo proporcionar al estudiante los conocimientos teórico metodológicos relacionados con la curaduría: conceptos y prácticas discursivas, análisis de los espacios de producción y formatos expositivos.

Competencias:

Contenidos propuestos: Talleres sobre modelos y sistemas expositivos y de presentación de la obra. Ejercicios sobre montaje de exposiciones. Talleres sobre diseño expositivo de colecciones. Talleres sobre gestión de préstamos, contratos, seguros, informes. Prácticas sobre el manejo de medios de comunicación y estrategias de difusión para la promoción de proyectos artísticos. Ejercicios para reconocer qué ideas o argumentos están soportando diferentes exposiciones y cómo han sido desarrolladas. Talleres para desarrollar guiones museográficos, con discursos cerrados, de planteamiento único por parte del curador-emisor, y también dialécticos e interactivos, donde la participación del espectador es mucho mayor.

Perfil del docente: Experiencia docente y profesional en el área de la materia. Grado de maestro en Museografía o disciplina similar.

Formato de evaluación: Asistencia y participación en clase. Desarrollo de trabajos tanto individuales y colectivos, en ellos se valorará la entrega y sobre todo la calidad.

Fuentes de consulta:

BURY, Stephen (2004) 21st Century Curatorship. In: 21st Century Curatorship, 22 July 2004, New York Public Library, New York, U.S.A.

MITCHELL WILLIAM J. City of Bits: espacio, lugar y la Infobahn. MIT Press, Massachusetts, 1996.

MITCHELL WILLIAM J. Placing Words. Symbols, Space, and the City. MIT Press, Massachusetts, 2005.

MADERUELO Raso Javier. La idea de espacio en la arquitectura y el arte contemporáneos, 1960-1989. Madrid, Ediciones Akal. 2008.

SMITH, Terry, Thinking Contemporary Curating Paperback. dependent Curators International (ICI) (October 31, 2012).

THEA, C. On Curating: Interviews with Ten International Curators. 2012. THOMPSON, John M. A. Manual of curatorship: a guide to museum practice. London, Butterworth Heinemann, 1992.

Autor de la carta programática: Jesús Nieto Sotelo.

Fecha: 30 de abril de 2014.

Nota: Los contenidos de esta CP se actualizarán semestralmente a través de la planeación y deberá ser aprobada por CT.

Nombre: Desarrollo de proyectos virtuales

Clave: TGP56-4

Créditos: 4

Horas: 4

Ciclo: Específico

Eje: Práctico

Área: Teoría, Curaduría y Gestión del Arte

Línea de Aprendizaje: Museografía y curaduría

Descriptor de la materia: Se trata de una materia práctica que por medio de ejercicios y talleres facilita al alumno el desarrollo de proyectos virtuales en el entorno de los museos y colecciones de arte.

Justificación: El arte digital es una de las expresiones más características de nuestra época, marcada por la irrupción de las nuevas tecnologías desde 1992 en que se funda una plataforma online *Rhizome*. A partir de entonces las nuevas tecnologías han ido cambiando drásticamente la práctica museográfica. El acceso de los usuarios a exposiciones o piezas virtuales y la comunicación con creadores se puede realizar en tiempo desde cualquier lugar del planeta.

Objetivos: Adquirir los conocimientos técnicos suficientes para elaborar y llevar a cabo proyectos virtuales en el ámbito museográfico.

Competencias: Presentar obra propia de forma virtual. Crear propuestas museográficas virtuales para diferentes centros, artísticos y culturales, interesados en crear o remodelar sus espacios y discursos expositivos.

Contenidos propuestos: Taller para analizar los fenómenos de masas y el papel de la Internet como utopía de democratización, accesibilidad y comunicación que trasciende las diferencias sociales y étnicas. Taller para analizar la creación de portales, circuitos y sitios virtuales a través de la red (“net.art”, “art.net” y ar sit-in” y otros sitios). Taller de análisis sobre las intersecciones entre arte, ciencia y tecnología y el desarrollo de proyectos en los distintos centros o laboratorios e industrias creativas. Taller de análisis relativo a los efectos que las aplicaciones creativas sobre nuevas forma de contar historias y transmitir sensaciones e intervenir sobre la realidad que les rodea. Taller sobre la producción de nuevas formas de

arte como piezas de vida artificial, entre otras. Taller sobre las nociones de obra de arte, copia y derecho de autor y el usuario.

Perfil del docente: Experiencia docente y profesional en el área de la materia. Grado de maestro en Museografía, Comunicación o Marketing o disciplina similar.

Formato de evaluación: Asistencia y participación en clase. Desarrollo de trabajos tanto individuales y colectivos, en ellos se valorará la entrega y sobre todo la calidad.

Fuentes de consulta:

CATALÁ Josep M. La rebelión de la mirada. introducción a una fenomenología de la interfaz, en Formats. Barcelona: Universidad Pompeu Fabra, 2001.

DELOCHE, Bernard. El Museo Virtual: Hacia una ética de Las Nuevas Imágenes. Trea, Ediciones, S.L., 2002

CASTELLS S. Manuel. La Galaxia Internet. Reflexiones sobre Internet, empresa y sociedad. Barcelona. Areté, 2000.

GUASCH Ana María, Arte y Archivo, 1920-2010. Madrid: Ediciones AKAL. 2011.

FRÉDÉRIC Martel. Cultura Mainstream. Cómo nacen los fenómenos de masas. Madrid: Santillana Ediciones Generales, S. L. 2012.

MITCHELL WILLIAM J. City of Bits: espacio, lugar y la Infobahn. MIT Press, Massachusetts, 1996. JACOBSON Linda (Ed.) Cyberarts: exploring art and technology, San Francisco, CA: Miller Freeman inn. 1992. SANTACANAI M. Joan, Manual de Museografía Interactiva, TREA (2010).

SUCARI Jacobo. El documental expandido: pantalla y espacio. UOCpress. Comunicación nº24. 2012. MONTANER, Josep María. Museos para el Siglo XXI. Ed. Gustavo Gili. 2003. RODRÍGUEZ Jaime Alejandro. Hipertexto y literatura: una batalla por el signo en tiempos posmodernos. Bogotá: Ceja. 1999

Autor de la carta programática: Jesús Nieto Sotelo.

Fecha: 30 de abril de 2014.

Nota: Los contenidos de esta CP se actualizarán semestralmente a través de la planeación y deberá ser aprobada por CT.

Nombre: Estrategias y marketing

Clave: TGP57-4

Créditos: 4

Horas: 4

Ciclo: Específico

Eje: Práctico

Área: Teoría, Curaduría y Gestión del Arte

Línea de Aprendizaje: Gestión del arte actual

Descriptor de la materia: Se trata de una materia práctica que por medio de ejercicios y talleres da involucra al estudiante en estrategias de marketing y publicidad para la promoción y difusión del arte actual.

Justificación: Uno de los retos del creador contemporáneo es generar ingresos propios a través de su obra o de la de otros creadores, así como “fondear” u obtener recursos de instituciones, o formar alianzas y establecer colaboraciones individuales o interinstitucionales, para crear su propia empresa creativa.

Objetivos: Conocer y manejar herramientas de análisis y evaluación de obra, canales de distribución, servicios, venta y promoción, precios, patrocinadores e imagen de marca personal. Saber obtener recursos de instituciones. Establecer relaciones en el mundo de la producción y mercado del arte.

Competencias: Desarrollar proyectos creativos por medio de la aplicación de sistemas interactivos en museos y galerías para mejorar los espacios expositivos y sus servicios adicionales, creando alianzas con otros centros afines de cara a su promoción y gestión eficaz. Conocer el público y las políticas de programación. Fondear recursos en fundaciones y otras instituciones.

Contenidos propuestos. Estrategias de marketing y planificación estratégica. Comprender los públicos y segmentar el mercado orientado al campo de las industrias creativas, como talleres, colectivos de creadores, museos, entre otros. Desarrollo o aprovechamiento de empresas en el manejo de recursos, y generación de ingresos. Conocer el beneficio de las industrias artísticas adyacentes con el manejo de productos basados en las colecciones, formas de distribución, ofertas y servicios atractivos, ventas, comunicación y promoción, precios, patrocinadores y posicionamiento de la imagen de marca y alianzas.

Perfil del docente: Experiencia docente y profesional en el área de la materia, Grado de maestro en comunicación o marketing.

Formato de evaluación: Asistencia y participación en clase. Desarrollo de trabajos tanto individuales y colectivos. Se valorará la entrega y sobre todo la calidad de los trabajos.

Fuentes de consulta

BELTING, Hans y BUDDENSIEG Andrea(eds.). The Global Art World Audiences, Markets, and Museums, Cambridge, The MIT Press, ZKF Karlsruhe, 2012. GLUSBERG, Jorge. Museos fríos y calientes. Buenos Aires: Complejo Cultural Museo de Telecomunicaciones, 1983.

CAHEN, Lucien; ¿Qué es un Museo?. De “Le Musée et son Public”, Coloquio ICOM, Bruselas, Revista MUSEUM Selección de artículos (versión española). 1968.

GUBERN Román. En el umbral del tecnomuseo, en AA:VV. Cultura y Nuevas tecnologías Madrid. Ministerio de Cultura, 1986.

HASKELL Francis. EL MUSEO EFÍMERO. Crítica. 2002.

JONES Ian, MACDONALD Bob y MCINTYRE Darryl (Ed.) Museos de la ciudad y Desarrollo de la Ciudad. Editorial de Altamira Press. 2008.

LEON Aurora. El Museo. Teoría, praxis y utopía. Madrid. Cuadernos Arte Cátedra. 1995

KOTLER Neil y KOTLER PHILIP. Estrategias y marketing de museos. Barcelona. Editorial Ariel Patrimonio. 2001. ISBN: 84-344-6627-9.

MC LEAN, Fiona; et. al. Marketing et musées. Lyon, Publics et Musées, Jan-Jui. 1997, jull-dec.1997.

THROSBY, David. Economía y cultura. Consejo Nacional Para la Cultura y las Artes (México) Dirección General de Publicaciones. 2001.

Autor de la carta programática: Jesús Nieto Sotelo.

Fecha: 30 de abril de 2014.

Nota: Los contenidos de esta CP se actualizarán semestralmente a través de la planeación y deberá ser aprobada por CT.

Nombre: Coleccionismo y mercado del arte

Clave: TGP58-4

Créditos: 4

Horas: 4

Ciclo: Específico

Eje: Práctico

Área: Teoría, Curaduría y Gestión del Arte

Línea de Aprendizaje: Gestión del arte actual

Descriptor de la materia: Se trata de una materia práctica que por medio de ejercicios y talleres introduce al alumno en el mundo del coleccionismo actual y en el mercado del arte.

Justificación: El conocimiento del coleccionismo y el mercado del arte es fundamental en la formación de los artistas contemporáneos, para comprender la constitución de una compleja red global del arte que incluye las denominadas industrias creativas, como museos galerías, ferias, bienales y subastas, así como empresas de medios masivos de comunicación e información especializados, de la crítica de arte, de los dealers, de los curadores y promotores de arte, entre otros.

Objetivos: Aprender a tasar obra de acuerdo al mercad. Conocer los aspectos hacendarios, derechos de autor y regulación de los bienes artísticos.

Competencias: En este taller el estudiante obtendrá los conocimientos y habilidades necesarios para desempeñarse como consultor artístico de un coleccionista privado o de instituciones y para poder generar una colección primero virtual y después con piezas de circulación en el mercado. Para ello se harán prácticas en galerías y distintos mercados de arte que le permitan conocer a los clientes potenciales, sus gustos, sus posibilidades de adquisición y también todo lo referente al “arte mercancía”, y a la compraventa de arte.

Contenidos propuestos: Historia y teoría del coleccionismo: procesos, prácticas y figuras del coleccionismo y sus relaciones artísticas y socioeconómicas: las colecciones, los actores del proceso (artistas, mecenas, críticos, coleccionistas, marchantes, asesores artísticos, profesionales de museos, galerías, prensa especializada y directores, curadores y comisarios) y los espacios (salones, galerías, museos, las casas de subasta, entre otros). Análisis del cliente potencial. Estudio del mercado de arte actual.

Perfil del docente: Experiencia docente y profesional en el área de la materia. Grado de maestro en Artes, Gestión del Arte, Museografía o disciplina similar.

Formato de evaluación: Asistencia y participación en clase. Desarrollo de trabajos tanto individuales y colectivos, en ellos se valorará la entrega y sobre todo la calidad.

Fuentes de consulta:

AVILA, Ana. El arte y sus museos. Barcelona: Ediciones del Serbal. 2003.

GUASCH, Anna María. Arte y archivo, 1920-2010. Genealogías, tipologías y discontinuidades. Ediciones Akal. 2011.

KNELL, Somon. Care of collections. London, Routledge, 1994.

LINDEMAN Adam. Coleccionar arte contemporáneo. Taschen. 2006.

MORALES Luis Gerardo. Orígenes de la museología mexicana. UIA. 1994.

MORALES Luis Gerardo. Museológicas. Problemas y vertientes de investigación en México. Sección Temática. Relaciones 111, Verano 2007, Vol. XXVIII.

SOCIAS B. Immaculada y GKOZGKOU Dimitra. (eds.). Nuevas contribuciones en torno al mundo del coleccionismo de arte hispánico en los siglos XIX y XX. Trea. 2013.

Autor de la carta programática: Jesús Nieto Sotelo.

Fecha: 30 de abril de 2014.

Nota: Los contenidos de esta CP se actualizarán semestralmente a través de la planeación y deberá ser aprobada por CT.

Nombre: Gestión y administración de proyectos artísticos

Clave: TGP59-4

Créditos: 4

Horas: 4

Ciclo: Específico

Eje: Práctico

Área: Teoría, Curaduría y Gestión del Arte

Línea de Aprendizaje: Gestión del arte actual

Descriptor de la materia: Se trata de una materia práctica que por medio de ejercicios y talleres aporta al alumno los fundamentos de gestión y administración necesarios para planificar proyectos creativos (festivales, espectáculos, muestras, bienales).

Justificación: La gestión cultural es uno de los sectores más importantes del desarrollo social en México, pues estimula la creación de proyectos que contribuyen al desarrollo espiritual y material de la sociedad.

Objetivos: Desarrollar habilidades teóricas y prácticas para la puesta en práctica de la administración cultural, el trabajo en instituciones, la labor comunitaria, la planeación y difusión de espectáculos artísticos desde la gestación y puesta en marcha, hasta la evaluación del proyecto.

Competencias: Realizar un proyecto personal e institucional con una bitácora de trabajo calendarizada que incluya planificación de actividades, presupuestos y costos detallados de todo el personal involucrado. Realizar las gestiones necesarias para llevar a efecto el evento. Diseñar rutas y viajes para circular en las mejores condiciones de seguridad y rapidez y equipos de características especiales por su tamaño y valor en el mercado.

Contenidos propuestos: Definición y análisis de los conceptos de cultura y gestión cultural y su dimensión simbólica. Comunicación y gestión cultural: la formación de redes de gestores culturales en espacios institucionalizados y emergentes de conocimiento y comunicación. Creación de redes sociales y herramientas de comunicación, así como de la medición de impacto. Segmentación de los públicos. Elaboración de proyectos artísticos y culturales para creadores e instituciones: formatos, experiencias, herramientas, planeación de actividades, elaboración de presupuestos y costos de proyectos. Elaboración de rutas críticas por proyecto, por área o por actividad. Diseño y gestión de bitácora de trabajo para

sus diferentes áreas. Diseño de rutas y viajes en los traslados de obra de arte. Transporte, embalaje y aseguramiento de obras de arte, empresas y restricciones nacionales e internacionales para la importación y exportación de obra de arte. Evaluación de riesgos. Lista de obra y plan de acción en caso de siniestro. Elaboración de carpeta de resultados. Recopilación y análisis de evidencias. Medición de impacto y planteamiento de estrategias a mediano y largo plazo.

Perfil del docente: Maestro o Doctor en Comunicación, Gestión Cultural o Artes con experiencia en instituciones culturales. 2 años de experiencia en docencia.

Formato de evaluación: Asistencia y participación en clase. Desarrollo de trabajos tanto individuales y colectivos, en ellos se valorará la entrega y sobre todo la calidad.

Fuentes de consulta:

BONET, L., Castañer, X. y Font, J. (ed.). Gestión de proyectos culturales: análisis de casos. Ed. Ariel, Barcelona, 2001.

Creative economy: a Feasible Development Option. Report 2010. Unnited Nations. 2010, disponible en <http://www.unctad.org./creative-economy>

KOTLER Neil y KOTLER PHILIP. Estrategias y marketing de museos. Barcelona. Editorial Ariel Patrimonio. 2001.

MAASS M., Margarita. Gestión Cultural, comunicación y desarrollo. Intersecciones. México. Editorial CONACULTA. 2006.

VARGAS G. Trinidad, BONILLA, S. Eusebio. Museos y comunicación. Un tiempo de cambio. Madrid. Ed. DYKINSON, S. L. 2011

THROSBY, David. Economía y cultura. Consejo Nacional Para la Cultura y las Artes (México) Dirección General de Publicaciones. 2001.

VV.AA. Diseñado en México. Mapa de ruta de la industria creativa. México: ProMéxico. 2011.

ROSELLÓ i Cerezuela, David. Diseño y evaluación de proyectos culturales. Ed. Ariel, Barcelona, 2005.

Autor de la carta programática: Isadora Escobedo. Jesús Nieto

Fecha: 04 de abril de 2014

Nota: Los contenidos de esta CP se actualizarán semestralmente a través de la planeación y deberá ser aprobada por CT.

Nombre: Elaboración de proyectos artísticos para instituciones e industrias creativas

Clave: TGP60-4

Créditos: 4

Horas: 4

Ciclo: Específico

Eje: Práctico

Área: Teoría, Curaduría y Gestión del Arte

Línea de Aprendizaje: Gestión del arte actual

Descriptor de la materia: Se trata de una materia práctica que por medio de ejercicios y talleres ayuda al alumno en la elaboración de proyectos artísticos para instituciones e industrias creativas.

Justificación: El desarrollo de este tipo de proyectos artísticos permite al alumno insertarse profesionalmente en dos mercados de las industrias creativas en alza y estrechamente relacionados a las TIC's: el de las artes y el del entretenimiento.

Objetivos: Adquirir las competencias para elaborar proyectos y estrategias que concreten o materialicen ideas de creadores, individuales o equipos multidisciplinarios, en un proyecto artístico de principio a fin.

Competencias: Realizar proyectos para la creación de industrias creativas (creadores, *freelance*, laboratorios multimedia, galerías, museos, centros de arte y cultura, entre otros) para su presentación ante clientes e instituciones de los sectores público y privado y obtener recursos para su creación o mantenimiento. Crear centros de negocios y conocer las diferentes fases para la planeación y ejecución de rutas críticas para la constitución de industrias culturales

Contenidos propuestos: Elaboración y planificación de proyectos para la formación de industrias creativas. Elaboración y diseño de proyectos para creadores: potencialidad, beneficio, evaluación de áreas de oportunidad. Especificación operacional de las actividades y tareas a realizar. Análisis del mercado: costos fijos, variables, de capital, contra beneficio económico. Administración del proyecto: estructura financiera. Indicadores de evaluación del proyecto. Factores externos condicionantes o pre-requisitos para el logro de los efectos e impacto del proyecto.

Perfil del docente: Maestro o Doctor en Comunicación, Gestión o Artes con experiencia en instituciones culturales. 2 años de experiencia en docencia.

Formato de evaluación: Asistencia y participación en clase. Desarrollo de trabajos tanto individuales y colectivos, en ellos se valorará la entrega y sobre todo la calidad.

Fuentes de consulta:

Creative Economy: A feasible Development Option. Report 2010. Unnited Nations. 2010.

Disponible en: <http://www.unctad.org/creative-economy>

KOTLER Neil y KOTLER PHILIP. Estrategias y marketing de museos. Barcelona. Editorial Ariel Patrimonio. 2001.

MC LEAN, Fiona; et. al. Marketing et musées. Lyon, Publics et Musées, Jan-Jui. 1997, jull-dec.1997.

MAASS M., Margarita, Gestión Cultural, comunicación y desarrollo. Intersecciones. México. Editorial CONACULTA. 2006.

THROSBY, David. Economía y cultura. Consejo Nacional Para la Cultura y las Artes (México) Dirección General de Publicaciones. 2001

VV.AA. Diseñado en México. Mapa de ruta de la indusrtia creativa. México: ProMéxico. 2011.

Autor de la carta programática: Isadora Escobedo. Jesús Nieto

Fecha: 04 de abril de 2014

Nota: Los contenidos de esta CP se actualizarán semestralmente a través de la planeación y deberá ser aprobada por CT.

Nombre: Registro y conservación preventiva del patrimonio artístico

Clave: TGP61-4

Créditos: 4

Horas: 4

Ciclo: Específico

Eje: Práctico

Área: Teoría, Curaduría y Gestión del Arte

Línea de Aprendizaje: Promoción del patrimonio artístico

Descriptor de la materia: Esta materia analiza y estudia los instrumentos adecuados para el registro y la conservación preventiva de las diferentes manifestaciones que conforman el patrimonio artístico.

Justificación: Resulta de gran interés para el alumno conocer los medios básicos que garantizan la conservación del patrimonio para tratar de evitar en lo posible intervenciones correctivas a partir de deterioro o pérdida.

Objetivos: Aplicar adecuadamente los sistemas de registro y conservación preventiva, en función de la naturaleza y estado del objeto artístico, después de realizar una investigación valorativa.

Competencias: Capacitación para obtener información sobre los bienes que se deben registrar y conservar. Realizar registro de obra de acuerdo a los criterios y metodología adecuados. Valorar el patrimonio artístico como legado para las generaciones futuras. Cuidado de las colecciones de acuerdo a sus características e importancia. Educar para la conservación preventiva.

Contenidos propuestos: Taller para la creación de bases de datos, catálogos e inventarios de bienes muebles e inmuebles (monumentos, sitios arqueológicos y rutas). Taller sobre la creación de bases de datos, catálogos e inventarios del patrimonio intangible. Taller para la puesta en práctica de recursos preventivos de acuerdo al tipo de obra y a la sustentabilidad del contexto en el que se inserta.

Perfil del docente: Experiencia docente y profesional en el área de la materia, título de maestría o doctorado en áreas de Patrimonio, Comunicación, Museografía, Marketing, Historia del Arte o estudios afines.

Formato de evaluación: Asistencia y participación en clase. Desarrollo de trabajos tanto individuales y colectivos, en ellos se valorará la entrega y sobre todo la calidad.

Fuentes de consulta:

FLORESCANO, E. (comp.) *El patrimonio cultural de México*. México. Conaculta/Fondo de Cultura Económica. 1993

MACARRON Miguel Ma. *La conservación y la restauración en el siglo XX*. Madrid: Editorial Tecnos, 1998

MORALES Alfredo J. *Patrimonio histórico-artístico. Conservación de bienes culturales*. Madrid: Historia 16. 1996

QUEROL María Ángeles. *Manual de gestión del patrimonio cultural*. Ediciones Akal. 2010

NAGEL VEGA, Lina (ed.) *Manual de registro y documentación de bienes culturales*, en http://www.aatespanol.cl/taa/publico/ftp/archivo/MANUAL_WEB.pdf

Autor de la carta programática: M.ª Celia Fontana Calvo

Fecha: 3 de abril de 2014

Nota: Los contenidos de esta CP se actualizarán semestralmente a través de la planeación y deberá ser aprobada por CT.

Nombre: Diseño y redacción de proyectos sobre patrimonio para instituciones culturales

Clave: TGP62-4

Créditos: 4

Horas: 4

Ciclo: Específico

Eje: Práctico

Área: Teoría, Curaduría y Gestión del Arte

Línea de Aprendizaje: Promoción del patrimonio artístico

Descriptor de la materia: Se trata de una materia práctica que por medio de talleres y ejercicios orienta y ayuda al alumno a proponer proyectos viables sobre el patrimonio a instituciones culturales.

Justificación: Una estrategia de optimizar la promoción y aprovechamiento del patrimonio para la comunidad es idear y proponer proyectos para ser gestionados desde las instituciones culturales.

Objetivos: Proyectar acciones adecuadas para el aprovechamiento del patrimonio y canalizar a través de las instituciones culturales las de especial proyección social e identitaria para la comunidad.

Competencias: Conocer y desarrollar diferentes centros interesados en la promoción del patrimonio artístico. Establecer estrategias y elaborar propuestas sustentables y de interés social para mejorar la conservación y promoción de bienes muebles, inmuebles (monumentos, sitios arqueológicos y rutas), así como del patrimonio intangible.

Contenidos propuestos: Taller para el desarrollo de planes de mantenimiento para objetos patrimoniales y estrategias de uso público. Taller para monitorear la conservación del objeto patrimonial y la efectividad de las tareas de mantenimiento. Taller para establecer campañas promocionales en torno a diferentes temas, rutas e itinerarios históricos y/o artísticos que involucren un turismo cultural sustentable y responsable con el medio. Taller de marketing y publicidad para la promoción de los proyectos y las declaraciones internacionales de la UNESCO.

Perfil del docente: Experiencia docente y profesional en el área de la materia, título de maestría o doctorado en áreas de Patrimonio, Comunicación, Museografía, Marketing, Historia del Arte o estudios afines.

Formato de evaluación: Asistencia y participación en clase. Desarrollo de trabajos tanto individuales y colectivos, en ellos se valorará la entrega y sobre todo la calidad.

Fuentes de consulta:

ÁVILA ADALPA Rosa Mayra. *Turismo Cultural en México. Alcances y perspectivas*. Ed. Trillas. México. 2007

CUADRADO GARCÍA Manuel y Berenguer Contrí Gloria. *El Consumo de Servicios Culturales*. Escuela Superior de Gestión Comercial y Marketing. España. 2002

LÓPEZ MORALES Francisco. *Convención de la UNESCO para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial. Retos para México. Patrimonio Cultural y Turismo*. CONACULTA. México. 2004

MUÑOZ DE ESCALONA Francisco. *Los centros de cultura viva y el desarrollo sustentable. Turismo cultural en América Latina*. CONACULTA, UNESCO. México. 2002

ROSELLÓ CEREZUELA David. *Diseño y evaluación de proyectos culturales*. Editorial Ariel. España. 2007

Autor de la carta programática: M.ª Celia Fontana Calvo

Fecha: 3 de abril de 2014

Nota: Los contenidos de esta CP se actualizarán semestralmente a través de la planeación y deberá ser aprobada por CT.

Nombre: Estrategias sobre acción cultural, didáctica y marketing

Clave: TGP63-4

Créditos: 4

Horas: 4

Ciclo: Específico

Eje: Práctico

Área: Teoría, Curaduría y Gestión del Arte

Línea de Aprendizaje: Promoción del patrimonio artístico

Descriptor de la materia: Se trata de una materia práctica que por medio de talleres y ejercicios desarrolla estrategias de acción cultural, didáctica y marketing.

Justificación: En la sociedad globalizada actual, resulta fundamental para el alumno adquirir herramientas para impulsar y promocionar la cultura propia y el patrimonio artístico, dentro y fuera de nuestras fronteras como elementos de identidad.

Objetivos: Comprender que la acción cultural en su conjunto, integrada por un amplio programa de actividades, servicios educativos, comunicación y marketing que fomentan la interactividad de profesionales y creadores

Competencias: Analizar perfiles y comportamientos de consumo cultural para determinar estrategias y acciones. Diseñar un plan de marketing con estrategias de marca y posicionamiento para llegar al público establecido como meta. Realizar un proyecto de servicios educativos con objetivos claros, pertinentes y viables. Comprender los alcances y limitaciones del proyecto cultural.
que incluye.

Contenidos propuestos: Ejercicios de análisis de la cultura, y de la educación formal, no formal e informal. Ejercicios para comprender las empresas culturales públicas y privadas: museos, galerías, fundaciones, colecciones. Taller para crear ciudades museables y variados centros de interpretación temáticos, en el estado de Morelos y/o de carácter nacional e internacional. Taller para desarrollar exposiciones, congresos, ciclos de conferencias, cine, teatro, música, producciones audiovisuales e iniciativas, dirigidos a diferentes tipos de público por sus características y expectativas. Taller sobre estrategias

para distribuir experiencias de planificación y promoción de los bienes artísticos en programas de calidad.

Perfil del docente: Experiencia docente y profesional en el área de la materia, título de maestría o doctorado en áreas de Patrimonio, Comunicación, Museografía, Marketing, Historia del Arte o estudios afines.

Formato de evaluación: Asistencia y participación en clase. Desarrollo de trabajos tanto individuales y colectivos, en ellos se valorará la entrega y sobre todo la calidad.

Fuentes de consulta:

- CASTELLANOS P. Patricia Los Museos de ciencias y el consumo cultural: Una mirada desde la comunicación. Barcelona, Editorial UOC, ISBN: 978-84-9788-763-2.
- MARTÍNEZ García Ofelia , PORTILLO Ortiz, LÓPEZ Monroy Manuel, La comunicación visual en museos y exposiciones, UNAM, México, 2001.
- VARGAS G. Trinidad, BONILLA, S. Eusebio. Museos y comunicación. Un tiempo de cambio. Madrid. Ed. DYKINSON, S. L. 2011. ISBN: 978-84-15454-81-6.
- KOTLER Neil y KOTLER PHILIP. Estrategias y marketing de museos. Barcelona. Editorial Ariel Patrimonio. 2001. ISBN: 84-344-6627-9.
- MC LEAN, Fiona; et. al. Marketing et musées. Lyon, Publics et Musées, Jan-Jui. 1997, jull-dec.1997.
- MAASS M., Margarita, Gestión Cultural, comunicación y desarrollo. Intersecciones. México. Editorial CONACULTA. 2006. ISBN:968-484-661-4.

Autor de la carta programática: Isadora Escobedo. Revisaron: Jesús Nieto y M.ª Celia Fontana

Fecha: 04 de abril de 2014

Nombre: Espectáculos sobre patrimonio

Clave: TGP64-4

Créditos: 4

Horas: 4

Ciclo: Específico

Eje: Práctico

Área: Teoría, Curaduría y Gestión del Arte

Línea de Aprendizaje: Promoción del patrimonio artístico

Descriptor de la materia: Se trata de una materia práctica que por medio de talleres y ejercicios orienta al alumno para la realización de todo tipo de espectáculos culturales y lúdicos a partir de bienes patrimoniales.

Justificación: En la sociedad actual, los medios de masas permiten una espectacularización del patrimonio material sin intervenir directamente en la obra, lo cual permite un disfrute de la misma muy distinto al tradicional, garantizando sus condiciones de estabilidad y conservación.

Objetivos: Conocer las posibilidades que ofrece la tecnología actual en lo referente a la generación de espectáculos visuales y auditivos sobre el patrimonio artístico.

Competencias: Realización de guiones. Desarrollar técnicas de clonación de obra de distintos formatos. Especialidades. Utilización de medios audiovisuales aplicables en espectáculos sobre patrimonio: Video mapping , Espectáculos multimedia, Proyectos interactivos y multimedia, Producción global de eventos, Sonido, iluminación y audiovisuales para eventos. Conocer técnica de video proyección aplicada a superficies reales.

Contenidos propuestos: Talleres para desarrollar discursos temáticos sobre el patrimonio. Talleres interdisciplinarios en diferentes medios, tanto plásticos como digitales, para crear espectáculos donde se involucren obras patrimoniales y grupos musicales en vivo. Talleres de iluminación artística y *mapping*. Talleres de reconstrucción virtual. Talleres de clonación de obras bidimensionales y tridimensionales. Talleres sobre representación y escenografía para la promoción del patrimonio intangible (música, danzas, personajes, leyendas, ritos, festividades)

Perfil del docente: Experiencia docente y profesional en el área de la materia, título de maestría o doctorado en áreas de Patrimonio, Comunicación, Museografía, Marketing, Historia del Arte o estudios afines.

Formato de evaluación: Asistencia y participación en clase. Desarrollo de trabajos tanto individuales y colectivos, en ellos se valorará la entrega y sobre todo la calidad.

Fuentes de consulta:

BAUDRILLARD Jean. *Illusion, désillusion esthétiques*, Saint Herblain: Sens&Tonka, 1997

BAUDRILLARD Jean. *Simulacres et simulation*. París: Galilée. 1981

HORKHEIMER Max. *Art and Mass Culture*. Estudios de Filosofía en Ciencias Sociales. 1941

ROBIC Jean-François. *Copier-créter (essays sur la reproductibilité dans l'art)*. París: L'Harmattan. 2008.

STOICHITA Victor. *Simulacros, (el efecto Pigmalión: de Ovidio a Hitchcock)*. Madrid: Siruela, 2006

Autor de la carta programática: M.ª Celia Fontana Calvo

Fecha: 3 de abril de 2014

Nombre: Historia del arte moderno y contemporáneo

Clave: CAH65-6

Créditos: 4

Horas: 4

Ciclo: Específico

Eje: Teórico

Área: Creación Artística

Línea de Aprendizaje: Historia, teoría y crítica del arte

Descriptor de la materia: consiste en hacer una revisión histórica que atraviese la relación entre prácticas artísticas, discurso y contexto en distintas expresiones del arte moderno y contemporáneo. Así mismo, la asignatura analizará las principales características del arte moderno y contemporáneo así como los elementos que los distinguen.

Justificación: la importancia la materia radica en que el alumno requiere conocer y comprender el contexto histórico en el que se inscriben las prácticas artísticas modernas y contemporáneas, el cual le permita tener un marco de referencia para la configuración de su propia obra.

Objetivos:

1. Analizar la producción artística moderna y contemporánea desde un enfoque histórico.
2. Conocer las principales expresiones y movimientos artísticos modernos y contemporáneos.
3. Distinguir las principales características y diferencias entre los discursos y prácticas artísticas modernas y contemporáneas.

Competencias:

Conocimientos generales de historia universal.

Capacidad para leer e interpretar textos históricos.

Capacidad para analizar distintas expresiones artísticas.

Contenidos propuestos:

1. Características de la modernidad
2. Arte moderno y contemporáneo: diferencias contextuales y discursivas
3. El Renacimiento: hacia la formación del artista moderno
4. Arte dividido: escisión entre artista y artesano
5. El artista romántico y el discurso del arte en la modernidad
6. El arte a inicios del siglo XX: arte y contexto
7. Movimientos artísticos modernos
8. Las vanguardias
9. Arte entre guerras
10. Contexto histórico de las neovanguardias
11. Arte contemporáneo, principales discursos
12. Reencuentro arte y vida
13. Arte contemporáneo y multidisciplina
14. Principales transformaciones en el arte del S XX y S XXI

Perfil del docente: profesor con grado de licenciatura, maestría o doctorado en las áreas de historia del arte o ciencias sociales con especialidad en arte.

Formato de evaluación:

- a. Asistencia: 10%
- b. Trabajos (reportes, ensayos y resúmenes) 20 %
- c. Exposiciones 20%
- d. Ensayo final 50%

Total: 100%

Fuentes de consulta:

- Berman, M. (2005). *Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad*, Siglo XX, México.
- Danto, A. (2010). *Después del fin del arte. El arte contemporáneo y el linde de la historia*. Paidós Estética, Madrid.
- Foster, H., Et. Al. (2003). *Arte desde 1900. Modernidad, antimodernidad, posmodernidad*. Akal, Madrid- España.
- Guasch, A. (2007). *El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural*, Alianza Editorial, Madrid.
- Ruhrberg, Et. Al. (2012). *Arte del siglo XX*. Taschen, España.
- Shiner, L. (2007). *La invención del arte*, Paidós Estética, Barcelona.

Autor de la carta programática: (Propuesta: Zaira Espíritu)

Fecha: 6 de abril de 2014

Nota: Los contenidos de esta CP se actualizarán semestralmente a través de la planeación y deberá ser aprobada por CT.

Nombre: Perspectivas plásticas y visuales en el arte actual

Clave: CAH66-6

Créditos: 4

Horas: 4

Ciclo: Específico

Eje: Teórico

Área: Creación Artística

Línea de Aprendizaje: Historia, teoría y crítica del arte

Descriptor de la materia: Consiste en conocer y comprender los principales temas, discursos, materiales y recursos con los que trabajan los creadores en la actualidad, y con ello analizar desde dónde y cómo están configurando su obra y dándole salida.

Justificación: el interés por incluir esta materia en el programa radica en que el estudiante necesita tener una perspectiva general de la producción plástica y visual actual, ello le permitirá comprender el contexto y momento artístico en el que está desarrollando su propia obra y los retos plásticos y visuales a los que se enfrenta como creador.

Objetivos:

1. Conocer las principales características de la plástica y las artes visuales en la actualidad.
2. Analizar cómo diferentes creadores desarrollan un estilo plástico y visual a partir de distintas búsquedas temáticas, estéticas y discursivas.
3. Desarrollar una propuesta plástica propia.

Competencias:

Conocimientos generales sobre artistas visuales actuales.

Contar con un proyecto artístico a desarrollar o en proceso.

Conocimientos generales de historia del arte.

Capacidad para observar y analizar obras.

Contenidos propuestos:

1. Características de la plástica actual
2. Perspectivas de análisis para las propuestas plásticas y visuales contemporáneas
3. Plástica e interdisciplina
4. Giro etnográfico del arte: nuevas propuestas visuales
5. Exploración artística en torno a la crítica hacia la visualidad
6. Plástica e identidad
7. Importancia del dibujo en el arte actual
8. Plásticas híbridas, diálogos interculturales
9. El video y lo virtual en el arte actual
10. Fotografía pictórica y medios digitales

Perfil del docente: creador con trayectoria artística y formación teórica. Profesor con grado de licenciatura, maestría o doctorado en las áreas de historia del arte, estética o ciencias sociales con especialidad en arte.

Formato de evaluación:

- e. Asistencia: 10%
- f. Trabajos a partir de las lecturas (reportes y participación en debates) 25 %
- g. Ensayo final 25%
- h. Proyecto plástico 40%

Total: 100%

Fuentes de consulta:

Foster, H., ET AL. (2003). *Arte desde 1900. Modernidad, antimodernidad, posmodernidad*. Akal, Madrid- España.

García Canclini, N. (1990). *Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad*, Grijalbo, México.

Guasch, A. (2007). *El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural*, Alianza Editorial, Madrid.

Rábanos, C. (2010). *Arte actual*. España, Universidad de Zaragoza.

Sontag, S. (2005). *Sobre la fotografía*. Alfaguara, Madrid.

Wallis, B. (ed.) (2001). *Arte después de la modernidad. Nuevos planteamientos entorno a la representación*. Akal, Madrid.

Autor de la carta programática: (Propuesta: Zaira Espíritu)

Fecha: 6 de abril de 2014

Nota: Los contenidos de esta CP se actualizarán semestralmente a través de la planeación y deberá ser aprobada por CT.

Nombre: Forma, materia y espacio en el arte actual

Clave: CAH67-6

Créditos: 4

Horas: 4

Ciclo: Específico

Eje: Teórico

Área: Creación Artística

Línea de Aprendizaje: Historia, teoría y crítica del arte

Descriptor de la materia: hará una revisión del tratamiento que diferentes creadores actuales han dado a la forma, materia y espacio en el contexto contemporáneo y cómo desde su obra han reflexionado o problematizado la relación entre estos tres elementos dentro del arte.

Justificación: es importante que el estudiante conozca propuestas artísticas actuales que exploran distintas maneras de trabajar y abordar la forma, la materia y el espacio, a fin de que de este conocimiento nazca una reflexión que pueda trasladar al desarrollo de su trabajo como creador.

Objetivos:

4. Abordar las nociones de materia, forma y espacio desde la producción artística.
5. Conocer y analizar la obra de distintos creadores actuales y el tratamiento que hacen sobre la materia, la forma y el espacio.
6. Ver la transformación que ha tenido el tratamiento de la materia, la forma y el espacio dentro del mundo el arte en los últimos cincuenta años.

Competencias:

Conocimientos generales sobre artistas visuales actuales.

Contar con un proyecto artístico a desarrollar o en proceso.

Conocimientos generales de historia del arte.

Capacidad para observar y analizar obras.

Contenidos propuestos:

1. La noción de forma en el arte actual
2. La noción de materia en el arte actual
3. La noción de espacio en el arte actual
4. Relación forma, materia y espacio
5. Nuevos acercamientos a los materiales
6. El papel de la escultura en el arte actual
7. Instalación
8. Especificidad para el sitio
9. La noción de espacio público desde el arte

Perfil del docente: creador con trayectoria artística y formación teórica. Profesor con grado de licenciatura, maestría o doctorado en las áreas de historia del arte, estética o ciencias sociales con especialidad en arte.

Formato de evaluación:

- i. Asistencia: 10%
- j. Trabajos a partir de las lecturas (reportes y participación en debates) 25 %
- k. Ensayo final 25%
- l. Proyecto artístico 40%

Total: 100%

Total: 100%

Fuentes de consulta:

Baudrillard, J. (1975). *El sistema de los objetos*. Siglo XXI, México.

Deutsche, R. (1996). *Evictions: art and spatial politics*. Cambridge.

Foster, H., ET AL. (2003). *Arte desde 1900. Modernidad, antimodernidad, posmodernidad*. Akal, Madrid- España.

Guasch, A. (2007). *El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural*, Alianza Editorial, Madrid.

Hernández, E. (2013). Sin límites. Arte contemporáneo en la Ciudad de México 2000-2010. RM, México.

Rábanos, C. (2010). *Arte actual*. España, Universidad de Zaragoza.

Ruhrberg, Et. Al. (2012). *Arte del siglo XX*. Taschen, España.

Tucker, M. (1969). *Anti-Illusion: procedures/maerials*. Whitney Museum of American Art, Nueva York.

Wallis, B. (ed.) (2001). *Arte después de la modernidad. Nuevos planteamientos entorno a la representación*. Akal, Madrid.

Autor de la carta programática: (Propuesta: Zaira Espíritu)

Fecha: 3 de abril de 2014

Nota: Los contenidos de esta CP se actualizarán semestralmente a través de la planeación y deberá ser aprobada por CT.

Nombre: Arte en el Siglo XXI

Clave: CAH68-6

Créditos: 4

Horas: 4

Ciclo: Específico

Eje: Teórico

Área: Creación Artística

Línea de Aprendizaje: Historia, teoría y crítica del arte

Descriptor de la materia: abordar la relación entre producción artística contemporánea y los fenómenos y procesos socioculturales, estéticos y políticos en los que se inserta el campo del arte a partir del siglo XXI.

Justificación: la importancia de esta materia radica en que los alumnos conozcan, analicen y sean conscientes del contexto actual en el que van a llevar a cabo sus prácticas como creadores.

Objetivos:

1. Conocer las principales líneas de trabajo y temas explorados por algunos artistas a partir del siglo XXI.
2. Estudiar la relación entre discursos y producción artística.
3. Hacer un análisis histórico de los fundamentos de la creación artística en el siglo XXI.

Competencias:

Conocimientos generales de historia del arte.

Capacidad para leer, comprender y analizar textos.

Conocimientos de historia y cultura general del mundo contemporáneo.

Habilidad para investigar y relacionar los conocimientos adquiridos con el análisis del arte y la producción artística.

Contenidos propuestos:

1. Contexto social del cambio de siglo.
2. El arte del siglo XXI como postura social y política.
3. Nuevas búsquedas estéticas.
4. Antecedentes históricos y teóricos del arte del siglo XXI
5. Forma, discurso y contexto
6. Giro etnográfico del arte
7. Arte y nuevas tecnologías
8. Arte e interdisciplina
9. Mercado del arte
10. La intervención del Estado en el arte

Perfil del docente: 2-3 líneas (experiencia docente y profesional en el área de la materia, becario del FONCA nacional o estatal, pertenencia al SNCA o SNI, etc.)

Formato de evaluación:

- m. Asistencia: 10%
 - n. Trabajos a partir de las lecturas (reportes y participación en debates) 20 %
 - o. Análisis de obra 20%
 - p. Ensayo final 25%
 - q. Proyecto artístico 25%
- Total: 100%

Fuentes de consulta:

BAUMAN, Z. (2007). *Arte, ¿líquido?*, Sequitur, Madrid.

DANTO, A. (2010). *Después del fin del arte. El arte contemporáneo y el linde de la historia*. Paidós Estética, Madrid.

FOSTER, H., ET AL. (2003). *Arte desde 1900. Modernidad, antimodernidad, posmodernidad*. Akal, Madrid- España.

GARCÍA CANCLINI, N. (2010). *La sociedad sin relato. Antropología y estética de la inminencia*, Katz, Buenos Aires.

GUASCH, A. (2007). *El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural*, Alianza Editorial, Madrid.

MÉNDEZ, L. (2003), *La Antropología ante las artes plásticas. Aportaciones, omisiones, controversias*, Madrid, España, Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

PALAZÓN MAYORAL, M. (Comp.) (2006), *Antología de la estética en México*, México, UNAM.

SHINER, L. (2007). *La invención del arte*, Paidós Estética, Barcelona.

Autor de la carta programática: (Propuesta: Zaira Espíritu)

Fecha: 3 de abril de 2014

Nota: Los contenidos de esta CP se actualizarán semestralmente a través de la planeación y deberá ser aprobada por CT.

Nombre: Visión y visualidad

Clave: CAT69-6

Créditos: 4

Horas: 4

Ciclo: Específico

Eje: Teórico

Área: Creación Artística

Línea de Aprendizaje: Historia, teoría y crítica del arte

Descriptor de la materia: Desarrollar en el alumno habilidades teórico-metodológicas para el estudio, análisis y comprensión del fenómeno visual a partir de las teorías actuales de análisis del objeto artístico.

Justificación: brindará a los estudiantes un marco teórico y metodológico de reflexión para el análisis visual de diferentes obras. Este acercamiento a las producciones artísticas permitirá comprender cómo se constituye visualmente una pieza y cómo interpretarla.

Objetivos:

1. Lograr que el alumno desarrolle habilidades teórico-metodológicas para el estudio, análisis y comprensión del fenómeno visual dentro del arte.
2. Conocer las teorías actuales en torno a lo visual en el arte.
3. Aplicar los conocimientos teórico-metodológicos adquiridos en el desarrollo de la obra de los estudiantes.

Competencias:

Capacidad para analizar textos teóricos.

Conocimientos generales de historia del arte.

Habilidad para investigar y relacionar los conocimientos adquiridos con el análisis visual de diferentes obras.

Contenidos propuestos:

1. La noción de visión y visualidad en el arte
2. Acercamiento estético a lo visual en el arte
3. Semiótica de la imagen
4. Debates en torno a la estética retiniana
5. Métodos para el análisis visual del arte
6. Imagen, arte y nuevas tecnologías

Perfil del docente: profesor con licenciatura, maestría o doctorado especializado en estética, semiótica, narrativas visuales. Crítico de arte con amplia trayectoria. Creador con trayectoria artística y formación teórica.

Formato de evaluación:

- r. Asistencia: 10%
- s. Trabajos a partir de las lecturas (reportes y participación en debates) 20 %
- t. Análisis de obras 30%
- u. Ensayo final 40%

Total: 100%

Fuentes de consulta:

Barthes, R. (1994). *La cámara lúcida. Notas sobre la fotografía*. Paidós Comunicación.

Baudrillard, J. (2002). *La ilusión vital*. Siglo XXI, España.

Bryson, N. (Ed.) (1994). *Images, visual and culture interpretations*. Wesleyan University Press, University Press of New England, Hanover and London.

Eco, U. (2005). *Tratado de semiótica general*. Debolsillo, México.

_____ (2009). *Apocalípticos e integrados*. Tusquets, México.

Foster, H. (Ed.) (1988). *Vision and Visuality. Discussions in Contemporary Culture*, Number 2, Dia Art Foundation, The New Press, Nueva York.

Gubern, R. (1996). *Del bisonte a la realidad virtual*. Anagrama, Barcelona.

_____. (2005). *La imagen pornográfica y otras perversiones ópticas*. Anagrama, Barcelona.

Sontag, S. (2005). *Sobre la fotografía*. Alfaguara, Madrid.

Autor de la carta programática: (Propuesta: Zaira Espíritu)

Fecha: 3 de abril de 2014

Nota: Los contenidos de esta CP se actualizarán semestralmente a través de la planeación y deberá ser aprobada por CT.

Nombre: Estética actual

Clave: CAT70-6

Créditos: 4

Horas: 4

Ciclo: Específico

Eje: Teórico

Área: Creación Artística

Línea de Aprendizaje: Historia, teoría y crítica del arte

Descriptor de la materia: Desarrollar en el alumno habilidades teórico-filosóficas para el desarrollo de criterios estéticos propios, basados en teorías críticas actuales y enfocados a la creación contemporánea.

Justificación: proporcionará a los estudiantes herramientas teóricas y filosóficas para reflexionar sobre la producción artística contemporánea. Así mismo, dará a los alumnos fundamentos filosóficos que enriquecerán el fundamento discursivo de su producción artística.

Objetivos:

1. Aproximar a los alumnos al trabajo de filósofos contemporáneos y a los postulados que construyen en torno al arte.
2. Vincular la reflexión filosófica con la producción artística.
3. Desarrollar habilidades para interpretar textos filosóficos actuales.

Competencias:

Capacidad para analizar textos filosóficos.

Conocimientos generales de historia del arte y cultura.

Habilidad para investigar.

Capacidad para redactar textos críticos.

Contenidos propuestos:

1. La noción de estética: orígenes y perspectivas
2. Fundamentos filosóficos de la estética actual: Kant, Nietzsche, Heidegger, Walter Benjamin, Gadamer.
3. Lo bello en la estética actual
4. Debates: estética y prácticas artísticas contemporáneas
5. La obra de arte
6. La experiencia estética en la actualidad
7. Valores estéticos, gusto estético y crítica de arte
8. Estética de lo cotidiano y arte

Perfil del docente: profesor con licenciatura, maestría o doctorado en estética, filosofía o ciencias sociales con especialidad en análisis del arte.

Formato de evaluación:

- v. Asistencia: 10%
 - w. Trabajos a partir de las lecturas (reportes, análisis y participación en debates) 40 %
 - x. Ensayo final en torno a un autor o tema abordado en clase 50%
- Total: 100%

Fuentes de consulta:

- Bauman, Z. (200), *Arte, ¿líquido?*, Madrid, Sequitur.
- Bayer, R. (1986), *Historia de la estética*, México, FCE.
- Bolívar, E. (s/f), *Juego, arte y fiesta*.
- _____ (1996). “El *éthos* barroco y la estetización de la vida cotidiana”, en *Escritos*, Revista del Centro de Ciencias del Lenguaje, Número 13-14, enero-diciembre, pp. 161-188, disponible en línea en: <http://www.escritos.buap.mx/escr13/161-188.pdf>
- Danto, A. (2010), *Después del fin del arte. El arte contemporáneo y el linde de la historia.*, Madrid, Paidós Estética.
- Foucault, M. (s/f), *¿Qué es un autor?*
- Gadamer, H. (1991), *La actualidad de lo bello*, México – Barcelona, Ediciones Paidós – UAB.
- García Canclini, Néstor (2010), *La sociedad sin relato. Antropología y estética de la inminencia*, Buenos Aires, Katz.
- Jameson, F. (s/f), “El posmodernismo, o la lógica cultural del capitalismo tardío”. <http://www.boltxe.info/berria/?p=1724>
- Liotard, J. (1990), *La condición posmoderna. Informe sobre el saber*, Argentina, Cátedra.
- Palazón Mayoral, M. (Comp.) (2006), *Antología de la estética en México*, México, UNAM.
- Sánchez Vázquez, A. (1978), *Textos de estética y teoría del arte*, México, UNAM.
- Shiner, L. (2007), *La invención del arte*, Barcelona, Paidós Estética.

Autor de la carta programática: (Propuesta: Zaira Espíritu)

Fecha: 6 de abril de 2014

Nota: Los contenidos de esta CP se actualizarán semestralmente a través de la planeación y deberá ser aprobada por CT.

Nombre: Arte y teoría

Clave: CAT71-6

Créditos: 4

Horas: 4

Ciclo: Específico

Eje: Teórico

Área: Creación Artística

Línea de Aprendizaje: Historia, teoría y crítica del arte

Descriptor de la materia: Desarrollar en el alumno habilidades teóricas basadas directamente en la creación que le permitan comprender las recíprocas relaciones entre el arte y la teoría en la actualidad, y como fundamento para el desarrollo de un discurso propio.

Justificación: la importancia de esta materia radica en que brindará a los estudiantes un marco teórico de reflexión para articular la producción con el discurso. Este acercamiento teórico al arte permitirá examinar cómo éste se vincula con múltiples procesos políticos, filosóficos, sociales, urbanos, económicos, mediáticos, etcétera, relacionados con distintos fenómenos que atraviesan a nuestra sociedad contemporánea.

Objetivos:

7. Conocer y analizar las propuestas y planteamientos teóricos en torno al arte de diversos autores contemporáneos.
8. Analizar la producción artística contemporánea desde un enfoque teórico, social y cultural.
9. Vincular los contenidos teóricos y el análisis sociocultural del arte a fin de que los alumnos analicen el contexto social y cultural en el que se inscribe su trabajo, así como desarrollar un marco teórico para reflexionar sobre los contenidos y discursos de sus obras.

Competencias:

Capacidad para analizar textos teóricos.

Conocimientos generales de historia del arte, filosofía y ciencias sociales.

Habilidad para investigar y relacionar los conocimientos adquiridos con la producción artística.

Contenidos propuestos:

DEBATES

1. Arte clásico, moderno y posmoderno: una aproximación teórica
2. Del arte bello a arte como concepto o teoría
3. Reflexiones teóricas sobre arte y artesanía
4. Perspectiva filosófica del arte
5. Perspectiva semiótica del arte
6. Perspectiva social del arte
7. Espacios de legitimación artística

TEMAS

8. Un arte que cuestiona al arte
9. Arte, desigualdad social y política
10. Arte y mercado
11. Arte y ciudad
12. Arte y cuerpo
13. Arte y ciencia
14. Arte e identidad

CONTEXTO, DISCURSOS Y PRÁCTICAS

15. Multiculturalismo
16. La colectivización del arte
17. Estetización de la vida cotidiana

Perfil del docente: 2-3 líneas (experiencia docente y profesional en el área de la materia, becario del FONCA nacional o estatal, pertenencia al SNCA o SNI, etc.)

Formato de evaluación:

- y. Asistencia: 10%
- z. Trabajos a partir de las lecturas (reportes y participación en debates) 20 %
- aa. Exposiciones 20%
- bb. Ensayo final 25%
- cc. Proyecto artístico 25%

Total: 100%

Fuentes de consulta:

BAUMAN, Z. (2007). *Arte, ¿líquido?*, Sequitur, Madrid.
BERMAN, M. (2005). *Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad*, Siglo XX, México.
BOURDIEU, P. (2005). *Las reglas del arte*, Anagrama, Cuarta edición, Barcelona.
DANTO, A. (2010). *Después del fin del arte. El arte contemporáneo y el linde de la historia*. Paidós Estética, Madrid.

ECHEVERÍA, B. (1996). "El *éthos* barroco y la estetización de la vida cotidiana", en *Escritos*, Revista del Centro de Ciencias del Lenguaje, Número 13-14, enero-diciembre, pp. 161-188, disponible en línea en: <http://www.escritos.buap.mx/escr13/161-188.pdf>

FOSTER, H., ET AL. (2003). *Arte desde 1900. Modernidad, antimodernidad, posmodernidad*. Akal, Madrid- España.

GARCÍA CANCLINI, N. (2010). *La sociedad sin relato. Antropología y estética de la inminencia*, Katz, Buenos Aires.

GUASCH, A. (2007). *El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural*, Alianza Editorial, Madrid.

HEIDEGGER, M. (s/f). "El origen de la obra de arte", disponible en línea en

http://www.farq.edu.uy/estructura/servicios_docentes/departamentos_de_ensenanza/dethyca/arqyteo/texto/Heidegger.pdf

SHINER, L. (2007). *La invención del arte*, Paidós Estética, Barcelona.

Autor de la carta programática: (Propuesta: Zaira Espíritu)

Fecha: 3 de abril de 2014

Nota: Los contenidos de esta CP se actualizarán semestralmente a través de la planeación y deberá ser aprobada por CT.

Nombre: Prácticas museográficas y curatoriales

Clave: CAT72-6

Créditos: 4

Horas: 4

Ciclo: Específico

Eje: Teórico

Área: Creación Artística

Línea de Aprendizaje: Historia, teoría y crítica del arte

Descriptor de la materia: Trabajo teórico-práctico enfocado a la experiencia sobre el problema de la museografía y curaduría en el arte actual.

Justificación: es importante que el estudiante conozca las propuestas teóricas, debates y reflexiones en torno a la práctica museográfica y curatorial. Lo anterior a fin de que pueda desarrollar un aparato crítico para acercarse a la museografía y curaduría y posteriormente llevar dichos conocimientos a la práctica.

Objetivos:

10. Obtener conocimientos fundamentales sobre museografía y curaduría.
11. Vincular el debate y la reflexión teórica sobre museografía y curaduría con la práctica.
12. Analizar la propuesta de distintos montajes, exposiciones, galerías y museos desde una perspectiva crítica.

Competencias:

- Conocimientos generales sobre historia del arte.
- Disposición para asistir a diversos espacios de exposición.
- Capacidad de análisis.
- Habilidad para redactar textos críticos.

Contenidos propuestos:

1. Diferencias entre museología, museografía y curaduría
2. Los orígenes del museo
3. Horizonte de reflexión de la noción de curaduría: origen y desarrollo
4. Tipología de museos
5. El cubo blanco
6. Elementos para la construcción del discurso curatorial

7. La investigación en la práctica curatorial
8. Curaduría y museografía: encuentros y desencuentros
9. Proyecto, diseño y montaje museográfico
10. Debates en torno a los espacios tradicionales de exposición
11. Prácticas artísticas, espacios y públicos
12. Curaduría y espacio público

Perfil del docente: Curador o creador con trayectoria artística y formación teórica. Profesor-investigador con grado de licenciatura, maestría o doctorado en las áreas de historia del arte o museografía.

Formato de evaluación:

- dd. Asistencia: 10%
- ee. Proyecto museográfico y curatorial 50%
- ff. Ensayo final 40%
- Total: 100%

Fuentes de consulta:

Baudrillard, J. (1975), *El sistema de los objetos*, México, Siglo XXI.

Deutsche, R. (1996), *Evictions: art and spatial politics*. Cambridge.

Foster, H., et. al. (2003), *Arte desde 1900. Modernidad, antimodernidad, posmodernidad*, Madrid- España, Akal.

Guasch, A. (2007), *El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural*, Madrid, Alianza Editorial.

Hernández, E. (2013), *Sin límites. Arte contemporáneo en la Ciudad de México 2000-2010*, México, RM.

Martínez, O., et. al. (2001), *La comunicación en museos y exposiciones*, México, UNAM--Margen Rojo.

O'Doherty, B. (1999), *Inside the White Cube: the ideology of the gallery space*, Berkeley y Los Angeles, University of California Press.

Zavala, L., et. al. (1993), *Posibilidades y límites de la comunicación museográfica*, México, UNAM-ENAP.

Autor de la carta programática: (Propuesta: Zaira Espíritu)

Fecha: 6 de abril de 2014

Nombre: Historia y cine documental

Clave: DOH73-6

Créditos: 6

Horas: 3

Ciclo: Específico

Eje: Teórico

Área: Documental

Línea de Aprendizaje: Historia

Descriptor de la materia:

Recorrido histórico por los principales desarrollos del cine documental en Europa y Estados Unidos durante el siglo veinte, con especial atención al estilo de cineastas emblemáticos de cada género o corriente.

Justificación:

La materia provee de conocimientos fundamentales para la formación de un documentalista, que permiten identificar los principales autores, géneros y tradiciones de este cine en los países considerados.

Objetivos:

1. Ofrecer conocimientos acerca de los géneros documentales practicados en más de cien años de desarrollo.
2. Ofrecer conocimientos acerca de obras y autores específicos.
3. Relacionar la historia del cine documental con su contexto histórico-social inmediato.

Competencias:

1. El alumno será capaz de identificar las características que definen a los siguientes géneros documentales: noticioso, propagandístico, de compilación, ensayístico y biográfico.
2. El alumno conocerá obras específicas y será capaz de identificar las características de las propuestas de los siguientes realizadores: Robert Flaherty, Walter Ruttmann, Paul Strand, John Grierson, Luis Buñuel, Leni Riefenstahl, Joris Ivens, Jean Rouch,

Alain Resnais, Geoffrey Regio, Agnès Varda y Martin Scorsese, entre otros.

3. El alumno será capaz de relacionar las obras consideradas con el contexto histórico-social en el que se crearon y presentaron originalmente.

Contenidos propuestos:

Para mayor atractivo pedagógico, el recorrido se hará no en un sentido cronológico, sino temático. El curso se plantea así dividido en cinco módulos de tres sesiones cada uno, dedicados al análisis de documentales: 1) de guerra (primera y segunda guerras mundiales; guerra civil española); 2) antropológicos (Flaherty, Rouch); 3) de vida cotidiana rural o en ciudades (Strand, Buñuel, Grierson, Varda); 4) experimentales (Ruttman, Regio), y 5) de arte, con retratos y/o ensayos acerca de músicos, pintores, fotógrafos o cineastas (Resnais, Scorsese).

Perfil del docente:

La materia requiere un especialista en historia del cine, de preferencia con alguna experiencia docente.

Formato de evaluación:

Se pedirá a los estudiantes que lean textos breves, para comentar en el curso. Se asignarán durante el semestre tres tareas, una de las cuales será la presentación en clase de la semblanza de uno de los cineastas cuyas obras se analicen ese día. Las tareas contarán treinta por ciento de la calificación final. El otro setenta por ciento será calificado a través de un examen sobre los contenidos del curso.

Fuentes de consulta:

Aurelio de los Reyes, "Las vistas de la Revolución: consideraciones", revista *Archivos de la Filmoteca*, número 65, año 2011.

Dziga Vertov, "La importancia del cine sin actores", en el libro *Textos y manifiestos del cine*, pp. 41-44.

John Grierson, "Postulados del documental", en el libro *Textos y manifiestos del cine*, pp. 139-147.

Paul Rotha, "Los problemas y las realidades del presente", en el libro *Textos y manifiestos del cine*, pp. 148-150.

Robert Flaherty, "La función del documental", en el libro *Textos y manifiestos del cine*, pp. 151-154.

Dan Streible, "Koyaanisqatsi", en *Encyclopedia of the Documentary Film*, vol. 2, pp. 738-739.

Autor de la carta programática: Ángel Miquel

Fecha: 4 de abril de 2014.

Nombre: Historia de la fotografía y del cine documental en México

Clave: DOH74-6

Créditos: 6

Horas: 3

Ciclo: Específico

Eje: Teórico

Área: Documental

Línea de Aprendizaje: Historia

Descriptor de la materia: Recorrido histórico por los principales periodos del cine documental en México, subrayando en cada uno de éstos las aportaciones de algunos de los realizadores más destacados.

Justificación: La materia provee de conocimientos fundamentales para la formación de un documentalista, que permiten identificar los principales géneros y tradiciones de este cine en el país.

Objetivos:

4. Ofrecer conocimientos acerca de los géneros documentales practicados en más de cien años de desarrollo.
5. Ofrecer conocimientos acerca de obras y autores específicos.
6. Relacionar la historia del cine documental con su contexto histórico-social inmediato.

Competencias:

4. El alumno será capaz de identificar las características que definen a los siguientes géneros documentales: noticioso, propagandístico, de compilación, ensayístico y biográfico.
5. El alumno conocerá obras específicas y será capaz de identificar las características de los estilos de los siguientes realizadores: Salvador Toscano, Jesús H. Abitia, Serguei M. Eisenstein, Agustín Jiménez, Felipe Gregorio Castillo, Fred Zinnemann y Emilio Gómez Muriel, Carlos Velo, Nacho López, Leobardo López Aretche, Óscar

Menéndez, Sergio García, Guillermo Monteforte, Nicolás Echevarría, Juan Carlos Rulfo, Alejandra Islas, Alberto Becerril, Juan Carlos Martín, Roberto Hernández.

6. El alumno será capaz de relacionar las obras consideradas con el contexto histórico-social en el que se crearon y presentaron originalmente.

Contenidos propuestos:

1. Producción silente (entre 1896 y 1930). a) Las vistas. b) Cine de la revolución. c) Documentales patrocinados por el Estado posrevolucionario. d) Documentales filmados por Eisenstein en México. Cineastas: Salvador Toscano, Jesús H. Abitia, Serguei M. Eisenstein.
2. Experimentos sonoros de los años treinta. a) Documentales patrocinados por la Departamento Autónomo de Prensa y Propaganda del gobierno de Lázaro Cárdenas. b) Influencia del documental en el cine de ficción: el caso de *Redes*. Cineastas: Agustín Jiménez, Felipe Gregorio Castillo, Fred Zinnemann y Emilio Gómez Muriel.
3. Noticieros cinematográficos de los años cuarenta y cincuenta. a) *El Noticiero Mexicano EMA*. b) *Cine Verdad*. Cineastas: Carlos Velo. Nacho López.
4. Propuestas en formatos alternativos de los años sesenta y setenta. a) Rescate de figuras, movimientos o grupos marginados. b) Documentalismo político. Cineastas: Leobardo López Aretche, Óscar Menéndez, Sergio García, Nicolás Echevarría, Guillermo Monteforte.
5. Cine documental contemporáneo (a partir de los años ochenta). a) Crítica de injusticias sociales. b) Rescate de tradiciones indígenas o populares. c) Biografías de artistas. Cineastas: Juan Carlos Rulfo, Alejandra Islas, Alberto Becerril, Juan Carlos Martín, Roberto Hernández.

Perfil del docente: La materia requiere un especialista en historia del cine mexicano, de preferencia con alguna experiencia docente.

Formato de evaluación: Se requiere una asistencia regular al curso. Se solicitarán tres tareas durante el semestre, que significarán 30% de la calificación. Habrá un examen escrito de conocimientos al final del curso, que contará el otro 70%.

Fuentes de consulta:

De los Reyes, Aurelio, *Cine y sociedad en México* (dos volúmenes), UNAM, México, 1981 y 1994.

Díaz Vázquez, Martín y Ricardo Pérez Montfort, *Ciencias sociales y mundo audiovisual. Memorias de un seminario*, Ciesas y Juan Pablos, México, 2012.

Miquel, Ángel, *En tiempos de revolución: el cine en la ciudad de México, 1910-1916*, UNAM, México, 2013.

Ochoa Ávila, María Guadalupe (coord.), *La construcción de la memoria. Historias del documental mexicano*, Imcine, México, 2013.

Rovirosa, José, *Miradas a la realidad. Ocho entrevistas a documentalistas mexicanos*, UNAM, México, 1990.

Autor de la carta programática: Ángel Miquel

Fecha: 3 de abril de 2014

Nombre: Cine documental de arte, de autor y experimental

Clave: DOH75-6

Créditos: 6

Horas: 3

Ciclo: Específico

Eje: Teórico

Área: Documental

Línea de Aprendizaje: Historia

Descriptor de la materia: Análisis de principales obras de cine de arte, de autor y experimental que han impactado de manera importante la forma de hacer cine documental.

Justificación: Ver mas allá de las formas y poder presentar una visión del mundo que nos permita enriquecer nuestros modos de ver , ha sido uno de los objetivos de diversos autores tanto de cine experimental, como de autor y de arte, en el ámbito documental.

Objetivos: Que el alumno pueda apreciar los diversos intentos y ensayos realizados a lo largo de la historia del cine documental, que han ido abriendo nuevas temáticas, horizontes perspectivas, formas de edición y tratamiento de temas.

Competencias: Los alumnos podrán precisar diversas formas de manejo del lenguaje cinematográfico empleadas por destacados autores de cine documental de arte, de autor y experimental.

Contenidos propuestos: Análisis de las principales obras documentales de Joris Ivens, Bert Haanstra, Godfrey Regio, Artavazd Peleshian, Agnes Varda, Wim Wenders y Werner Herzog.

Perfil del docente: Experiencia en investigación, creación, producción o en edición de proyectos de cine de autor, de arte y experimental.

Formato de evaluación: Asistencia y puntualidad, número y calidad de trabajos presentados y entregados. Participación en clase.

Fuentes de consulta: Obras y biografías de los autores citados

Autor de la carta programática: Alberto Becerril Montekio

Fecha: 2 de abril del 2014

Nombre: Tendencias del documental contemporáneo

Clave: DOH76-6

Créditos: 6

Horas: 3

Ciclo: Específico

Eje: Teórico

Área: Documental

Línea de Aprendizaje: Historia

Descriptor de la materia: Analizar de que manera las nuevas tecnologías y formas de distribución de la " imágenes técnicas " han impactado las temáticas tratadas en el cine y video documental.

Justificación: Evaluar el impacto que han tenido las nuevas tecnologías digitales de producción, edición y difusión del video documental en la selección y tratamiento de los temas de actualidad.

Objetivos: Analizar los alcances y limitaciones de las nuevas tecnologías de producción y difusión del cine y video documental en relación a la producción con formatos anteriores de producción de imágenes.

Competencias: Los alumnos podrán precisar hasta que grado las diversas formas tecnológicas impactan tratamiento de temáticas, formas de edición y de difusión del cine y video documental.

Contenidos propuestos: El Auge del Video documental y las nuevas tecnologías. La multiplicación de festivales de Cine y Video Documental.

La formación en video digital: Principales escuelas de cine y video en México.

La multiplicación de géneros de video documental. Organizaciones de documentalistas.

Perfil del docente: Experiencia en investigación, creación, producción o en edición y difusión de proyectos basados en diversas tecnologías que permita y facilite un análisis comparativo.

Formato de evaluación: Asistencia y puntualidad, número y calidad de trabajos presentados y entregados. Participación en clase.

Fuentes de consulta: Flusser Vilem Hacia el Universo de las imágenes. técnicas. ENAP. UNAM 2011. Becerril Montekio Alberto. " *El Auge del cine y video documental* " Revista Hypatia. Nº 39. Análisis de documentales producidos en diversos formatos.

Autor de la carta programática: Alberto Becerril Montekio

Fecha: 2 de abril del 2014

Nombre: Conceptos del cine documental

Clave: DOT77-6

Créditos: 6

Horas: 3

Ciclo: Específico

Eje: Teórico

Área: Documental

Línea de Aprendizaje: Teoría crítica

Descriptor de la materia: Se desarrollan tres ejes: Arte y Cine, la concepción del arte dentro de la cinematografía; los elementos creativos que históricamente contribuyen al cine documental; tendencias y debates contemporáneos.

Justificación: Se trabaja en la línea de los vínculos conceptuales generales entre arte y creación de cine y cine documental.

Objetivos: El curso de Concepto de Cine Documental tiene el propósito de introducir a los alumnos a los fundamentos que posibilitan comprender el concepto de cine documental como creación artística.

Competencias:

Manejo de conocimiento general de la historia del cine y del cine documental, de corrientes teóricas que se debaten en el ámbito del cine documental y las tendencias del debate contemporáneo en el cine documental.

Contenidos propuestos:

La representación creativa de la realidad; la disputa por el séptimo arte; la imagen-movimiento y la yuxtaposición de imágenes en la cinco escuelas que inventaron el lenguaje cinematográfico: estadounidense, soviética, inglesa, francesa y alemana; el neorealismo italiano y el documental inglés; orígenes del cine documental ensayístico; realidades y discursos contruidos en directo; las contradicciones expuestas en las representaciones de la alteridad; resignificaciones: nuevas tendencias.

Perfil del docente: Experiencia en investigación en humanidades o ciencias sociales con línea de trabajo en el cine o cine documental. Dos años mínimo de experiencia como docente, haber recibido reconocimientos del FONCA, SNCA, o ser miembro del SNI.

Formato de evaluación:

80% de asistencia

Un ensayo de 10 cuartillas con letra Arial a espacio y medio, donde los alumnos reflexionen con los referentes vistos en el curso acerca de su comprensión del cine documental.

Exámenes bimestral

Exposición en clase de textos

Fuentes de consulta:

Canudo Riccioto. (1911) Manifiesto de las siete artes. Italia.

Breton, Andre (2001) Manifiestos del Surrealismo. Ed. Argonauta. Buenos Aires, Argentina

Delleuze Gilles (1985) "Mas allá de la imagen-movimiento" en La imagen tiempo. Estudios sobre cine 2. Ed. Paídos. Barcelona, Buenos Aires

Berger, John y Jean Mohr (1ª ed.1982 1997). Otra manera de contar. Ed. GG. Madrid.

Dziga Vertov (1924) "Nosotros variante de un manifiesto" en *Memorias de un cineasta bolchevique*, Capitán Swing Libros, 2009

Eisenstein S. (1958) El sentido del Cine. Ed. S. XXI.

Francois, Niney (2009) La prueba de lo real en la pantalla. UNAM. Ciudad de México.

Grierson John (1933-1936) Postulados del Cine Documental

Kuleshov Lev "Art, contemporary life and cinema. August 1922 in The Film Factory Russian and soviet cinema in documents 1896-1936. (1994) Richard Taylor and Ian Christie. Ed. London and New York. NY.

Medrano Adela (1982) "El documental como información" en Un modelo de información cinematográfica: el documental inglés. Ed. ATE. Textos de periodismo. Barcelona, España

Nichols Bill (1990) Las representaciones de la realidad. Ed. Paidos. Madrid.

Ortega, María Luisa. (2008) "Cine directo. Notas sobre un concepto" en Cine Directo. Reflexiones en torno a un concepto de María Luisa Ortega y Noemí García (coord). En T y B Editores. Madrid España.

Tejeda, Carlos (2008) "Arte pictórico, cinetismo y cinematografía". En Arte en fotogramas. Cine realizado por artistas. Ed. Ensayos Arte Cátedra. Madrid.

Weinrichter, Antonio (2004) Desvíos de lo real. El cine de no ficción. Ed. Barquillo. Madrid, España

Autor de la carta programática: Dra. Adriana Estrada Álvarez

Fecha: 3 de abril de 2014

Nota: Los contenidos de esta CP se actualizarán semestralmente a través de la planeación y deberá ser aprobada por CT.

Nombre: Teorías del montaje

Clave: DOT78-6

Créditos: 6

Horas: 3

Ciclo: Específico

Eje: Teórico

Área: Documental

Línea de Aprendizaje: Teoría crítica

Descriptor de la materia: La asignatura consiste en presentar la teoría de Montaje y sus elementos en la producción audiovisual.

Justificación: El conocimiento y dominio de los instrumentos y convenciones del lenguaje cinematográfico (montaje), permitirá la comprensión de, que si bien la creatividad es el dispositivo que da génesis a la obra artística, ésta debe ser concebida, estructurada y sustentada sobre un soporte estético y teórico a la hora de enfrentarse a una producción audiovisual.

Objetivos: Proporcionarle a los estudiantes el conocimiento conceptual indispensable para comprender las lógicas y las funciones expresivas del montaje.

Competencias: El alumno será capaz de analizar y comprender como se articulan los elementos narrativos en la construcción de un discurso audiovisual. Dominarán los instrumentos de la narración audiovisual y serán capaces de construir un discurso a partir de las diferentes teorías de montaje.

Contenidos propuestos: Nociones básicas de Montaje. Montaje narrativo y montaje discursivo. El manejo del sonido. Kuleshov y Eiseinstein.

Perfil del docente: Tres años de experiencia docente y de investigación en Edición, Montaje y postproducción.

Formato de evaluación: Exámen teórico. Presentación de ejemplos de los diferentes tipos de montaje tanto narrativo como discursivo. Proyección de documentales y películas para la ejemplificación de los mismos.

Fuentes de consulta:

Rafael C. Sánchez, El montaje cinematográfico arte de movimiento. Editorial Pomaire S.A., Chile, 1976.

Ricardo Bedoya – Isaac León Frías, Ojos bien abiertos, el lenguaje de las imágenes en movimiento, Universidad de Lima – Fondo de Desarrollo Editorial, 2003

Sergei Eisenstein, La forma del cine, Siglo Veintiuno Editores, México 1997.

Autor de la carta programática: Julia Martínez Hinojosa

Fecha: 3 Abril, 2014

Nota: Los contenidos de esta CP se actualizarán semestralmente a través de la planeación y deberá ser aprobada por CT.

Nombre: Ética y documental

Clave: DOT79-6

Créditos: 6

Horas: 3

Ciclo: Específico

Eje: Teórico

Área: Documental

Línea de Aprendizaje: Teoría crítica

Descriptor de la materia: La materia parte de la reflexión de los documentales que se han hecho a través de la historia, las formas, los recursos visuales y su impacto en los actores sociales de las mismas. Los contenidos se revisan en función de los derechos humanos y de las normatividades legales actuales.

Justificación: Resulta urgente reflexionar sobre la vigencia de la ética en el mundo contemporáneo, sobre su pertinencia para entender y orientar las prácticas y relaciones humanas, con miras a la construcción de un pensamiento ético adecuado para nuestra época, que reconozca antes que nada el dinamismo y la pluralidad inherentes a lo ético y a todo lo humano.

Objetivos: Identificar los recursos visuales que otorgan y respaldan la dignidad de el ser humano así como el reconocimiento de las formas que no lo hacen. El alumno debe ser capaz de reconocer cuando las propuestas documentales busquen solamente un beneficio unilateral, y que no se logre un objetivo de ser altavoz de las diferentes realidades del ser humano.

Competencias: El estudiante podrá plantear sus proyectos desde una sólida plataforma humanista que reconoce al otro como un ser completo y que le permitirá tener un código ético de trabajo donde el ser esté encima del quehacer.

Contenidos propuestos: Problematicación y reflexión de la dramatización de los conflictos, las consideraciones antropológicas, los recursos visuales veraces, los prejuicios culturales, el equipo técnico intruso, la relación con los sujetos del documental, la relación con el espectador y las leyes que protegen el derecho de autor y la imagen pública.

Perfil del docente: Experiencia en creación documental. Experiencia docente en Investigación y Creación documental. Experiencia en antropología visual o afines que problematicen sobre los problemas éticos de grabación, registro y difusión de cine y video documental.

Formato de evaluación: Exposiciones que revelen la comprensión de los conceptos éticos. Participación en clase acerca de la relación con los personajes y la audiencia. Examen final teórico.

Fuentes de consulta:

LEEMAN, Lisa: ¿Qué tan cerca es demasiado cerca? Consideraciones acerca de la relación cineasta-sujeto, en la revista "Estudios Cinematográficos" no. 24, año 9, diciembre 2003 – febrero, 2004.

NICHOLS, Bill: La representación de la realidad. Cuestiones y conceptos sobre el documental, Ed. Paidós, Barcelona, Buenos Aires, México, 1997.

PINK, Sarah: Doing Visual Ethnography. Images, Media and Representation in Research. Sage Publications, London, 2001.

RUBY, Jay: Picturing Culture. Explorations of Film and Anthropology. The University of Chicago Press, 2000.

SONTAG, Susan: Regarding the pain of others, Farrar, Straus and Giroux, New York, 2003.

Autor de la carta programática: Julia Martínez Hinojosa

Fecha: 3 Abril 2014

Nota: Los contenidos de esta CP se actualizarán semestralmente a través de la planeación y deberá ser aprobada por CT.

Nombre: Nuevas tendencias en teoría del montaje

Clave: DOT80-6

Créditos: 6

Horas: 3

Ciclo: Específico

Eje: Teórico

Área: Documental

Línea de Aprendizaje: Teoría crítica

Descriptor de la materia: La materia busca revisar las nuevas tendencias del montaje en el documental y la ficción. Profundizar en las nuevas narrativas y recursos visuales contemporáneos.

Justificación: Las formas de montaje han ido evolucionando y con ellas las posibilidades de narración. Por ello profundizar en las nuevas teorías permite la construcción de narrativas de acuerdo a la evolución de la tecnología, permitiendo la coherencia en el planteamiento creativo de todo proyecto audiovisual

Objetivos: Ampliar las posibilidades del montaje revisando las tendencias actuales de las nuevas técnicas de montaje y los nuevos recursos visuales que permite la tecnología actual.

Competencias: El alumno aprenderá a analizar las nuevas teorías de montaje y a hacer un planteamiento de edición y montaje de acuerdo a los contenidos. Promoverán nuevos recursos visuales y serán capaces de encontrar nuevas narrativas según las nuevas tecnologías con las que cuenta.

Contenidos propuestos: Desde Kuleshov hasta Thelma Shoonmaker. Desde el talking head hasta el montaje poético.

Perfil del docente: Tres años de experiencia docente y de investigación en nuevas teorías del montaje. Edición, Montaje y postproducción.

Formato de evaluación: 80 % de asistencia. 3 análisis escritos acerca de las diferentes teorías de montaje. Participación activa en clase. Presentación de proyecto personal y su propuesta de montaje.

Fuentes de consulta:

GUTIÉRREZ SAN MIGUEL, Begoña (2006):

Teoría de la narración audiovisual; Barcelona, Ed. Cátedra.

AUMONT, Jacques (1996): Estética del Cine; Barcelona, Ed. Paidós.

NICHOLS, Bill (1997): La representación de la realidad. Barcelona, Ed. Paidós.

Autor de la carta programática: Julia Martínez Hinojosa

Fecha: 3 de Abril 2014

Nota: Los contenidos de esta CP se actualizarán semestralmente a través de la planeación y deberá ser aprobada por CT.

Nombre: Fotografía contemporánea

Clave: NMH81-6

Créditos: 6

Horas: 3

Ciclo: Específico

Eje: Teórico

Área: Nuevos Medios

Línea de Aprendizaje: Historia

Descriptor de la materia: Curso teórico programado para quince sesiones.

Justificación: Ante la necesidad de ampliar la cultura fotográfica del estudiante y acercarlo a los principales debates fotográficos de la actualidad, esta materia presentará nuevos referentes que trasciendan la historia de la fotografía, a partir de un panorama general de la producción contemporánea, con el análisis de los aportes autorales, líneas de actuación, estrategias de representación y circulación de la imagen fotográfica.

Objetivos: Estudio de la obra de los fotógrafos más importantes en la escena contemporánea, análisis crítico de las principales vertientes de desarrollo fotográfico, conocimiento de los foros más destacados de la circulación fotográfica.

Competencias: El estudiante será competente para conocer y comprender la naturaleza de la práctica fotográfica contemporánea, analizará los diferentes modos de representación fotográfica, procedimientos de producción y difusión de la imagen fotográfica contemporánea.

Contenidos propuestos:

Introducción: Lo contemporáneo y la fotografía. Contexto histórico y delimitación de lo contemporáneo, a partir de 1970. El tratamiento temático en la práctica fotografía y la ruptura de géneros tradicionales. Vertientes narrativas: primera persona del singular, autobiografías y biografías cercanas, la fotografía familiar, la vinculación socio/política, la ciudad o un lugar como protagonista, la imagen del “no acontecimiento”, entre otras líneas de producción. La fotografía y otros medios. Nuevas topografías en el orden mundial: Estados Unidos, Europa, América Latina, Asia y África. Premios, festivales y otros foros. Análisis comparativo de libros y revistas impresas y electrónicas.

Perfil del docente: Teórico, investigador o historiador de la fotografía.

Formato de evaluación: Se evaluará el 80 por ciento de asistencia participativa, con la entrega de dos reseñas de exposiciones en museos/ galerías/ estudios de artistas, dos exposiciones individuales y el 20 por ciento corresponderá a un ensayo final.

Fuentes de consulta:

Durand Regis, *La experiencia fotográfica*, Serie Ve, México, 2012.

Fontcuberta Joan, *La cámara de Pandora, La fotografía después de la fotografía*, Gustavo Gili, España, 2010.

Ribalta, Jorge (editor), *Debates Posmodernos sobre fotografía*, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2004.

Revistas: *Luna Córnea*, *Exit* (disponible impresa y digital), *madriguera.com* *zonezero.com*

Autor de la carta programática: Mtra. Blanca Magdalena Ruiz Pérez

Fecha: 7 de abril del 2014.

Nota: Los contenidos de esta CP se actualizarán semestralmente a través de la planeación y deberá ser aprobada por CT.

Nombre: Videoarte

Clave: NMH82-6

Créditos: 6

Horas: 3

Ciclo: Específico

Eje: Teórico

Área: Nuevos Medios

Línea de Aprendizaje: Historia

Descriptor de la materia:

La Unidad de Aprendizaje que permite conocer las distintas formas de relación con la imagen en movimiento a partir del concepto de lo video-gráfico como dispositivo gracias al cual el campo del arte contemporáneo modifica y enriquece el lenguaje audiovisual.

Justificación:

Es fundamental para cualquier estudiante de los Nuevos Medios el conocimiento de los contextos culturales de surgimiento de videoarte y las oportunidades expresivas que brinden sus diferentes dispositivos y distintas maneras de relación con el espectador/escucha/partícipe.

Objetivos:

- Adquirir conocimientos sobre los orígenes tecnológicos y culturales del surgimiento de videoarte.
- Conocer artistas de videoarte, sus motivaciones y ejemplos de las obras que proponen distintas formas de configurar la imagen en movimiento.
- Conocer las oportunidades expresivas que brindan las distintas salidas del videoarte.

Competencias:

- Conocer los contextos culturales y tecnológicos del surgimiento de videoarte.
- Saber analizar las obras de videoarte a partir de estudio de sus parámetros constituyentes: tiempo, espacio y relación con el espectador.
- Conocer distintas formas de relación del espectador con la imagen en movimiento a partir de los ejemplos de cine del artista, video-objeto y videoinstalación.
- Conocer la obra de los diferentes artistas de video y sus distintas estrategias y motivos de su producción.

Contenidos propuestos:

- Contextos culturales y tecnológicos del surgimiento de videoarte.
- La señal electrónica como soporte del video. Formatos históricos y actuales.
- Coincidencias y diferencias entre el cine y el arte del video.
- Tiempo, narración de la imagen video y el espectador.
- Cine del artista, video-objeto y videoinstalación.
- La obra de artistas de video que representan diferentes estrategias y motivaciones artísticas: Dan Graham, Gary Hill, Harun Farocki, Shirin Neshat, Bill Viola, Pierre Huyghe, Douglas Gordon, Stan Douglas, entre otros.

Perfil del docente:

Artista con trayectoria en medios audiovisuales con reconocimientos oficiales, nacionales e internacionales y con experiencia en la docencia e investigación.

Formato de evaluación:

- Asistencia y evaluación continua de la participación en las clases
- Revisión y discusión de los reportes/ensayos de la obra video vista en clases y en las exposiciones visitadas
- Presentación individual ó en grupos de la investigación sobre la obra de los seleccionados artistas de video.

Fuentes de consulta:

Básicos:

Anaszkievicz, Pawel, *La videoinstalación como caja de resonancia*, México D.F., Juan Pablos Editor, 2012

Martin, Sylvia, *Videoarte*, Colonia, Taschen, 2006

Rodríguez Matalia, Lorena, *Arte videográfico: inicios, polémicas y parámetros básicos de análisis*, Valencia, UPV, 2008

Rush, Michael, *New Media in Art*, New York, Thames & Hudson, 2005

Complementarios:

Bellour, Raymond, *Entre Imágenes. Foto, Cine, Video*, Buenos Aires, Ediciones Colihue, 2009

Brea, José Luís, *Transfirmaciones contemporáneas de la imagen-movimiento: postfotografía, postcinema, postmedia*, Acción Paralela, No. 5, Edición online: www.accpa.org.

Spielmann, Ivonne, *Video. The Reflexive Medium*, Cambridge Mass.,

The MIT Press, 2008

Viola, Bill, *Reason for knocking at the empty House*, Cambridge, Mass.,

The MIT Press, 1995

Autor de la carta programática: Mtro. Pawel Anaszkievicz

Fecha: 07 abril 2014

Nota: Los contenidos de esta CP se actualizarán semestralmente a través de la planeación y deberá ser aprobada por CT.

Nombre: Arte e interactividad

Clave: NMH83-6

Créditos: 6

Horas: 3

Ciclo: Específico

Eje: Teórico

Área: Nuevos Medios

Línea de Aprendizaje: Historia

Descriptor de la materia: 2-3 líneas

Justificación:

En la práctica del arte basado en nuevos medios y particularmente el que tiene que ver con la virtualidad; la interactividad es sin duda pieza clave ya que constituye la forma misma de la obra.

Objetivos:

Analizar y comprender

Competencias:

Contenidos propuestos:

1. PANORAMA HISTÓRICO SOBRE LAS DIFERENTES RELACIONES, APROXIMACIONES, COINCIDENCIAS Y DISTANCIAS ENTRE EL ARTE Y LAS CIENCIAS.
 - a. La antigüedad clásica.
 - b. S. XV y XVI: El renacimiento, Leonardo y las aproximaciones científicas y físicas hacia la naturaleza explicada por la matemática y al cuerpo humano, así como sus repercusiones sociales y culturales. Etc....
 - c. S. XIX: Teorías científicas sobre la percepción y el arte: Las teorías del color de Newton y Goethe, teorías psicoanalíticas, la reacción romántica frente al método positivista y la modernidad. Etc....

- d. S.XX: Física nuclear y el dominio del universo. La bomba atómica. Arte, física y misticismo en el arte surrealista. Etc....
2. COINCIDENCIAS Y DISTANCIAS ENTRE EL ARTE Y LA TECNOLOGÍA.
- a. S.XVI - Arte y técnica: etimología de la palabra “arte”, las técnicas artísticas y su importancia tanto material como conceptual. La diferencia entre el óleo renacentista y el temple medieval. Etc.....
- b. S. XVIII, XIX y XX: La modernidad y la tecnología. Las técnicas de producción y reproducción de bienes de forma automática y sus trascendentes consecuencias sociales y políticas. El futurismo y la maquinaria bélica. Las técnicas de la fotografía y el cinematógrafo.
3. PANORAMA, ÉTICO, POLÍTICO, SOCIAL Y CULTURAL DE LAS RELACIONES ENTRE EL ARTE, LA TECNOLOGÍA Y LA CIENCIA:
- a. Materialismo dialectico y avance tecno-científico: Marx y el ejemplo del “molino y el reloj.” (La tecnologías ES ideología)
- b. La automatización del trabajo y sus consecuencias socio-políticas: Radovan Richta, “la civilización en la encrucijada.”
- c. Ética y tecnología: ¿es la tecnología buena o mala por sí misma independientemente de quién y cómo la use? Einstein y la bomba atómica. ¿Cómo se usa “bien” una pistola? Ver Heidegger, la cuestión concerniente a la tecnología.
4. FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y FILOSÓFICOS DE LAS RELACIONES ENTRE EL ARTE, LA TECNOLOGÍA Y LA CIENCIA:
- a. Hegel: (fundamentos de estética)
- b. Heidegger: “La cuestión concerniente a la tecnología” y “el origen de la obra de arte.” Además de los conceptos de “listo a la mano y “presente a la mano.” Además de “La época de la imagen del mundo.”
- c. Lyotard: “La condición posmoderna: un reporte sobre el conocimiento.”
- d. Baudrillard: La hiperrealidad, “Cultura y simulacro.” “el crimen perfecto.” Y “La guerra del golfo no tuvo lugar.”
- e. McLuhan: La aldea global, el medio es el mensaje, medios fríos y calientes.
- f. Lev Mannovich. La materialidad de lo hiperreal, software y lenguaje, y cultura analítica. “el software toma el control.”

5. ARTE Y NUEVOS MEDIOS:
- a. Reproducción masiva; Futurismo, (la máquina de ruido), suprematismo y constructivismo, (Vladimir Tatlin) Bauhaus y De Stijl.
 - b. Fotografía y cinematografía; Man Ray y los rayogramas, El ballet mecánico de Léger,
 - c. El Video: Bill Viola, Nam-June-Paik,
 - d. Interactividad: Fred Forrest, la “estética comunicacional.” Y Eduardo Kac, “ensayo para el entendimiento humano.”
 - e. Juegos de video: Jodi, Retroyou, Anne-Marie Schleiner
 - f. Ciberespacio:
 - g. Realidad virtual: Roy Ascott “el web chamánico” y “el manifiesto del arte húmedo.” y Char Davies.
 - h. Robótica: Ken Goldberg: “El robot en el jardín.” Proyecto “greylands” y los “mars-rovers”
 - i. Tele-presencia: Eduardo Kac: “Rara avis.”
 - j. Inteligencia artificial: Alan Turing, los sistemas expertos, MIT, “Eliza.” Eduardo Kac, “Move 36.”
 - k. Cyborgs: Orlan: “El manifiesto del arte carnal.” Donna Haraway y el concepto de cyborg. Stelarc: El cuerpo es obsoleto, el trans-humanismo y las “proclamaciones de Stelarc.” FM2030: “Post-humanismo.”
 - l. Genética y bio-ingeniería: Matt Ridley: “El instinto humano y la evolución de la cooperación.” La autobiografía de una especie en 23 capítulos,” y “naturaleza humana y medio ambiente.” Craig Venter: el genoma humano y la vida artificial. Eduardo Kac, “Time capsule,” “Génesis,” “GFP Bunny,” y “Edunia.”
 - m. Ingeniería física:

Perfil del docente:

Maestro en historia o teoría del arte con especialidad curricular y/o experiencia profesional en el ámbito del arte de nuevos medios, la estética y el análisis de la imagen.

Formato de evaluación:

- Asistencia y participación en clase
- Revisión y discusión de lecturas
- Tres ejercicios prácticos

- Un proyecto final

Fuentes de consulta:

- Eduardo Kac. *Telepresence & Bio Art: Networking Humans, Rabbits and Robots*. University of Michigan Press. EE UU, 2005
- Ken Goldberg (Ed) *The Robot in the Garden: Telerobotics and Teleepistemology in the Age of the Internet*. MIT Press. Cambridge, 2000
- Rebecca Skloot. *The Immortal Life of Henrietta Lacks*. Crown/Random House. Nueva York, 2010
- Suzanne Anker y Dorothy Nelkin. *The Molecular Gaze: Art in the Genetic Age*. Cols Spring Harbor Laboratory Press. Nueva York, 2004

Autor de la carta programática: : Mtro. José Antonio Outón de la Garza.

Fecha: 07 abril 2014

Nota: Los contenidos de esta CP se actualizarán semestralmente a través de la planeación y deberá ser aprobada por CT.

Nombre: Arte, ciencia y nuevos medios

Clave: NMH84-6

Créditos: 6

Horas: 3

Ciclo: Específico

Eje: Teórico

Área: Nuevos Medios

Línea de Aprendizaje: Historia

Descriptor de la materia:

El curso plantea una revisión histórico-crítica de las relaciones entre el arte, la tecnología y la ciencia, así como sus consecuencias culturales, políticas y sociales. Históricamente parte de la modernidad y el avance tecnológico como fundamento de la ideología, la cultura y el nuevo orden social, hacia la posmodernidad. Teóricamente y metodológicamente se centra en el análisis directo del objeto artístico, fundamentado en la lecturas teóricas que alumno debe realizar.

Justificación:

Si bien es cierto que los objetivos que persiguen, tanto el aparato tecno-científico, como el arte, son diferentes; la relación simbiótica entre ambos a través de la historia del arte es innegable. Más aún en el contexto actual en donde los artistas no pueden permanecer de espaldas ante el vertiginoso avance del conocimiento científico y el rápido desarrollo e implementación de herramientas tecnológicas; capaces de sacudir los fundamentos éticos, epistemológicos y cosmológicos más profundos.

Así, resulta fundamental para cualquier aspirante a la licenciatura en artes el conocimiento profundo de estos cambios y cómo éstos afectan tanto su entorno como las condiciones en las que crea su obra, además de desarrollar una posición personal crítica y ética al respecto.

Objetivos:

- Reconocer y comprender que todo arte se basa necesariamente en el conocimiento científico y en el avance tecnológico, y como ésta condición contextualiza y afecta tanto su significado como su dimensión estética.
- Comprender críticamente la historia del arte basado en medios tecno-científicos, y su relación con la cultura, la sociedad, la política e incluso la economía.
- Manejar diversas teorías filosóficas sobre el arte y su relación con el aparato tecno-científico, para fundamentar una visión personal crítica y ética.
- Comprender la influencia y los alcances que el avance tecno-científico tiene tanto para el entorno social, cultural y político propios del estudiante, así como para el desarrollo de su propia obra.

Competencias:

- Al finalizar el curso, el alumno será capaz de conocer y manejar diversos fundamentos teóricos e históricos que le permitan desarrollar un criterio propio así como formar una serie de valores éticos, frente al fenómeno del avance tecno-científico en la actualidad y su relación con el arte.
- Conocerá y se familiarizará con la creación artística actual basada en medios tecno-científicos, así como sus posibilidades a futuro, adquiriendo un panorama claro y concreto que le permita posicionar y cuestionar su propio trabajo creativo.

Contenidos propuestos:

1. EL RENACIMIENTO Y EL AVANCE TECNO-CIENTÍFICO
 - 1.1. El humanismo y sus consecuencias tecno-científicas
 - 1.2. La representación y la experiencia estética
 - 1.3. La invención del óleo
 - 1.4. La técnica de la perspectiva
 - 1.5. El conocimiento de la naturaleza
 - 1.6. Leonardo

2. LA MODERNIDAD

- 2.1. Técnicas de producción y reproducción automáticas. (W.Benjamin.)
- 2.2. La fotografía y el cinematógrafo
- 2.3. El futurismo: La estética mecánica
- 2.4. El constructivismo y el suprematismo: La estética de la producción
- 2.5. El surrealismo: imagen y realidad
- 2.6. La tecno-ciencia y su papel como generadora del orden social, político y económico.
- 2.7. Radovan Richta: La civilización en la encrucijada.
- 2.8. Marx: Notas sobre la tecnología.
- 2.9. La tecnología ES ideología

3. TECNO-CIENCIA Y FILOSOFÍA

- 3.1. La esencia de la tecnología: Heidegger
- 3.2. El conocimiento tecno-científico en la era posmoderna: Lyotard
- 3.3. Ética y tecno-ciencia: ¿Cómo se usa “bien” una pistola? Marx
- 3.4. Teoría de los medios: Mc Luhan
- 3.5. Los nuevos medios: Lev Mannovich
- 3.6. Estética comunicacional: Forrest y Costa
- 3.7. La hiperrealidad: Baudrillard

4. TECNO-CIENCIA Y ARTE

- 4.1. Arte óptico
- 4.2. Video-arte: Bill Viola y Nam June Paik
- 4.3. Arte y juegos de video: Jodi, Retroyou y Anne-Marie Schleiner
- 4.4. Net-Art: Rhizome
- 4.5. Telemática y telepresencia: Ken Goldberg
- 4.6. Robótica: “Greylands.”
- 4.7. Arte y comunicación masiva: Fred Forrest
- 4.8. Realidad Virtual: Char Davies y Roy Ascott
- 4.9. Inteligencia artificial: “Eliza” MIT (1968)
- 4.10. Arte y código: runme.org
- 4.11. Arte Transgénico: Eduardo Kac

5. TECNO-CIENCIA, CUERPO Y EVOLUCIÓN:
- 5.1. Estética corpórea: Chris Burden y Marina Abramovich.
- 5.2. Cirujía plástica: Orlan
- 5.3. Cyborg: Donna Haraway
- 5.4. El cuerpo es obsoleto: Stelarc
- 5.5. Trans y Post-humanismo: FM2030
- 5.6. El manifiesto del arte húmedo: Roy Ascott
- 5.7. Eduardo Kac: "Biobot" y "Time Capsule."
- 5.8. Carig Venter y el diseño de lo vivo.

Perfil del docente:

Maestro en historia o teoría del arte con especialidad curricular y/o experiencia profesional en el área del arte y los nuevos medios.

Formato de evaluación:

- Asistencia y participación en clase
- Revisión y discusión de lecturas
- Tres ejercicios prácticos
- Un proyecto final

Fuentes de consulta:

- Martin Heidegger. "The question concerning technology." En: Craig Hanks (ed) *Technology and Values. Essential Readings*. Wiley Blackwell. Reino Unido, 2010
- Oliver Grau. *Virtual Art: from illusion to immersion*. MIT Press. Boston, 2003
- Roy Ascott. *The Telematic Embrace: Visionary Theories of Art, Technology and Consciousness*. University of California Press. Londres, 2003
- Suzanne Anker y Dorothy Nelkin. *The Molecular Gaze: Art in the Genetic Age*. Cold Spring Harbor Laboratory Press. Nueva York, 2004
- Teresa Aguilar García. *Ontología Cyborg. El cuerpo en la nueva sociedad tecnológica*. Gedisa. Barcelona, 2008

Autor de la carta programática: Mtro. José Antonio Outón de la Garza.

Fecha: 07 abril 2014

Nota: Los contenidos de esta CP se actualizarán semestralmente a través de la planeación y deberá ser aprobada por CT.

Nombre: Análisis de la imagen en los nuevos medios

Clave: NMT85-6

Créditos: 6

Horas: 3

Ciclo: Específico

Eje: Teórico

Área: Nuevos Medios

Línea de Aprendizaje: Teoría crítica

Descriptor de la materia:

El curso plantea una definición de la imagen mediática actual, comparada con los sistemas de imágenes que le preceden; estableciendo las importantes diferencias existentes entre el concepto de representación de la realidad, y su presentación a través de los medios.

Reconoce además que la imagen mediática en la actualidad va mucho más allá de sí misma estableciendo conceptos alrededor de ella, como en el caso de la “imagen” de un político, una celebridad o una marca comercial; y analiza de manera profunda los diversos usos de las imágenes más allá del ámbito artístico.

Analiza las teorías existentes y plantea una posible estética de la imagen mediática como una experiencia epistemológica; así como propone una metodología para su estudio basada en el uso del o los medios que la producen.

Justificación:

Los procesos de producción y distribución de la imagen a través de los nuevos medios, ha cambiado (y lo sigue haciendo de forma constante y vertiginosa) tanto a la teoría como la práctica artística de manera radical. Dichos cambios no se detendrán y resulta por ello imperativo el conocimiento y manejo de nuevas teorías y formatos artísticos que ayuden a comprender y desarrollar así una posición y conciencia crítica y ética frente a ellos.

Objetivos:

- Conocer y comprender críticamente los profundos cambios que han sufrido las imágenes y su uso cultural, social y político, y económico a partir de las diferencias entre los medios que las producen y exhiben, de la modernidad hacia la posmodernidad.
- Definir y comprender las formas y los procesos a través de los cuales la imagen mediática se presenta al público, más que para ser leída, disfrutada o comprendida, para ser experimentada a través de un proceso interactivo; así como las repercusiones que éste proceso tiene desde el punto de vista ético, estético y ontológico.
- Establecer y manejar criterios específicos y metodologías particulares para el estudio de la particular de la imagen mediática y sus constantes cambios de forma, basadas en el manejo del medio, y que contemplen las implicaciones estéticas y artísticas que conllevan.

Competencias:

- Al finalizar el curso el alumno será capaz de comprender y manejar teorías y metodologías concretas y específicas para el análisis y la interpretación de las imágenes creadas por los nuevos medios.
- Obtendrá habilidades que le permitan reconocer y analizar los profundos cambios y repercusiones que la creación actual de imágenes a través de los nuevos medios conlleva, y por extensión será capaz de comprender, situar y expandir su propio trabajo creativo.
- Manejará un panorama histórico-crítico de los avances tecnológicos en la creación de imágenes a través de los nuevos medios y sus consecuencias estéticas y culturales, y tendrá un panorama al día de la última tecnología que le permita formar una visión a futuro.

Contenidos propuestos:

1. LA REPRESENTACIÓN DE LA REALIDAD:
 - 1.1. Técnicas de representación renacentistas: El óleo y la perspectiva
 - 1.2. Técnicas de representación renacentistas: El grabado y la imprenta

1.3. Técnicas modernas: La fotografía y el cinematógrafo. (producción y reproducción automática)

1.4. La fotografía como testimonio de la realidad.

1.5. El caso de la primera película: La llegada del tren

1.6. Deleuze: La imagen tiempo y la imagen movimiento.

1.7. Ejemplos: Man Ray (los “rayogramas,” la fotografía y la experimentación técnica) El ballet mecánico (1924) de Fernand Léger, La Marcha de las máquinas (1928) Eugène Deslaw, Fantasmas antes del desayuno (1927) Hans Richter, etc.,

2. LA IMAGEN SIN REFERENTE

2.1. La época de la imagen del mundo: Heidegger

2.2. El medio es el mensaje: McLuhan

2.3. La sociedad del espectáculo: Debord

2.4. Diferencias formales y técnicas entre el video y el cinematógrafo

2.5. La imagen y los medios masivos de comunicación

2.6. Creación y edición de imágenes digitales

2.7. Ejemplos: Videoarte: Nam June Paik, Bill Viola, etc.,

3. LA HIPERREALIDAD

3.1. De la “realidad aumentada” a la nueva realidad,

3.2. Estamos “haciendo” historia: (CNN, y los formatos pos-modernos de creación y ya no cobertura de noticias.

3.3. La guerra de Irak no tuvo lugar: Baudrillard

3.4. El crimen perfecto: Baudrillard

3.5. La estrategia de la ilusión: Baudrillard

4. IMAGEN Y VIRTUALIDAD

4.1. Orígenes del concepto “virtual” como lo falso y lo engañoso en el mundo clásico

4.2. Tecnologías de realidad virtual

4.3. Ósmosis (1998) y Efímero (1995) de Char Davies

4.4. Virtualidad e interfase

4.5. Virtualidad y expansión de la conciencia

4.6. El manifiesto del arte húmedo: Roy Ascott

5. ESTÉTICA DE LA IMAGEN POSMODERNA
 - 5.1. Ilusión y percepción
 - 5.2. La linterna mágica: Kircher
 - 5.3. Estética vs. Anestesia
 - 5.4. ¿Porqué las cosas son vistas? A. Göllner
 - 5.5. ¿Cómo funciona la forma? Roy R. Behrens

6. LOS USOS DE LA IMAGEN
 - 6.1. Usos publicitarios y comerciales de la imagen
 - 6.2. La colonización de los signos: Duguet
 - 6.3. Imagen y globalización a través de los medios
 - 6.4. Uso político de la imagen
 - 6.5. Discurso del presidente Bush en ground 0.
 - 6.6. Imagen mediática y cuerpo humano

7. METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LA IMAGEN MEDIÁTICA Y POSMEDIÁTIA.
 - 7.1. Medios Fríos y medios calientes: McLuhan
 - 7.2. Fondo y figura de los medios: McLuhan
 - 7.3. Herramientas hermenéuticas: Gadamer
 - 7.4. Herramientas semióticas: Eco
 - 7.4. Žižek
 - 7.5. Baudrillard
 - 7.6. Derridá

Perfil del docente:

Maestro en historia o teoría del arte con especialidad curricular y/o experiencia profesional en el ámbito del arte de nuevos medios, la estética y el análisis de la imagen.

Formato de evaluación:

- Asistencia y participación en clase
- Revisión y discusión de lecturas
- Tres ejercicios prácticos
- Un proyecto final

Fuentes de consulta:

- Martin Heidegger. "El mundo en la época de la imagen." En: *Caminos del bosque*. Alianza. Madrid, 1996
- Guy Debord. *The society of Spectacle*. Black and Red. Detroit, 1970
- Jean Baudrillard. *The gulf war did not take place*. Bloomington. University of Indiana Press. EEUU, 1995
- Jeremy Bentham. *Teoría de la ficción*. Marcial Pons. Madrid, 2005
- Simón Marchán. (Comp.) *Real/Virtual en la estética y la teoría de las artes*. Paidós. Barcelona, 2005.

Autor de la carta programática: Mtro. José Antonio Outón de la Garza.

Fecha: 07 abril 2014

Nota: Los contenidos de esta CP se actualizarán semestralmente a través de la planeación y deberá ser aprobada por CT.

Nombre: Lenguaje de los nuevos medios

Clave: NMT86-6

Créditos: 6

Horas: 3

Ciclo: Específico

Eje: Teórico

Área: Nuevos Medios

Línea de Aprendizaje: Teoría crítica

Descriptor de la materia:

El curso parte de las relaciones entre arte y lenguaje tanto desde el punto vista semiótico, (estructura de los medios) como hermenéutico; (su interpretación) para establecer la función del lenguaje en la creación artística actual.

Revisa el concepto de medio a partir de McLuhan, desde punto epistemológico y creativo, así como sus consecuencias estéticas y artísticas.

Se centra en la idea del software, como un lenguaje de acción, que posibilita y condiciona a la vez la creación y el análisis de los nuevos medios. Relaciona además al software, como código con las posibilidades de la ingeniería genética; la vida como lenguaje.

Explora las fallas del lenguaje, los virus y los hackers, y su contexto comunicativo.

Concluye con una revisión de la manera en la que los procesos comunicativos en la actualidad, crean la realidad.

Justificación:

Los nuevos medios son todos en esencia medios de comunicación, y como tales se estructuran a partir del lenguaje. Por un lado comunican a partir de estructuras de comunicaciones y por el otro están contruidos a partir de lenguajes informáticos y biológicos.

Así, para Lev Manovich, es imposible decir nada sobre la cultura en la actualidad sin comprender como ésta circula y se crea a través de los medios y cómo éstos se construyen a partir del lenguaje.

Ya sea para analizar y comprender a los nuevos o utilizarlos para la creación artística o el diseño, es fundamental para el estudiante de arte comprender más allá de los puros tecnicismos, las estructuras del lenguaje que los rodean y sus consecuencias.

Objetivos:

- Reconocer y comprender conceptualmente las diversas estructuras lingüísticas que están detrás de los códigos informáticos, y sus posibilidades creativas.
- Interpretar a los medios a partir de los lenguajes que los forman, así como las estructuras comunicativas que crean.
- Comprender las fallas y los errores lingüísticos de los medios y sus posibilidades creativas.

Competencias:

- Al finalizar el curso el alumno será capaz de reconocer y comprender los diferentes lenguajes que dan estructura a los nuevos medios, así como la manera en la que éstos se fundamentan en formatos comunicativos.
- Podrá construir conceptualmente estructuras lingüísticas basadas en los medios que le sirvan como formatos para la creación artística.
- Será capaz de interpretar los códigos que estructuran los nuevos medios, así como de crear nuevas perspectivas.

Contenidos propuestos:

1. ARTE Y LENGUAJE
 - 1.1. El lenguaje del arte: (Calabrese)
 - 1.2. Arte, lenguaje y procesos comunicativos
 - 1.3. Estética comunicacional: (Mario Costa y Fred Forrest)

2. MEDIO Y LENGUAJE
 - 2.1. Los nuevos medios son medios de comunicación.
 - 2.2. Semiología mediática
 - 2.3. Epistemología mediática
 - 2.4. El medio es el mensaje: (Mc Luhan)

3. EL LENGUAJE CODIFICADO: SOFTWARE
 - 3.1. Lenguaje y acción
 - 3.2. Hiperrealidad y materia: (Baudrillard)
 - 3.3. Software y profesionalización del trabajo. (i.e. arquitecto: autocad)
 - 3.4. El valor del software
 - 3.5. Cultura analítica: (Lev Mannovich)

4. EL CÓDIGO GENÉTICO:
 - 4.1. El lenguaje de la vida
 - 4.2. El genoma humano
 - 4.3. Copy/paste: Lo transgénico
 - 4.4. Vida artificial: (Craig Venter)
 - 4.5. Software y ADN: (Arthur Kroker)

5. VIRUS Y HACKERS
 - 5.1. Falla y sistema: El virus (tanto informático como biológico)
 - 5.2. Virus y comunicación: (Melinda Rackman)
 - 5.3. Diversión y sabotaje: El hacker
 - 5.4. Hacktivismo

6. EL CONOCIMIENTO Y EL FLUJO DE INFORMACIÓN
 - 6.1. El reporte del conocimiento: (Lyotard)
 - 6.2. El valor de la información: La utilidad
 - 6.3. La des-información: El sujeto pantalla: (Baudrillard)

7. LOS MEDIOS DE DES-COMUNICACIÓN MASIVA
 - 7.1. Lenguaje, medio y realidad

Perfil del docente:

Maestro en historia o teoría del arte con especialidad curricular y/o experiencia profesional en el ámbito del arte de nuevos medios.

Formato de evaluación:

- Asistencia y participación en clase
- Revisión y discusión de lecturas
- Tres ejercicios prácticos
- Un proyecto final

Fuentes de Consulta:

- F Arthur Kroker. *The Will to Technology and the Culture of Nihilism: Heidegger, Nietzsche and Marx*. University of Toronto Press. Toronto,
- Claudia Giannetti. (Ed) ARS TELEMÁTICA – *Telecomunicación, internet ciberespacio*. ACC L'Angelot. Barcelona, 1998
- Jean Baudrillard, *La ilusión vital*. Siglo XXI, México DF, 2002
- Lev Mannovich: *Software Takes Command*. (libro colaborativo en línea) en: <http://lab.softwarestudies.com/2008/11/softbook.html> (consultado el 7 de junio de 2010)
- Manuel Castells. *The Rise of Network Society. Vol. 1 The Information Age: Economy, Society and Culture*. Oxford: Blackwell. 1996

Autor de la carta programática: Mtro. José Antonio Outón de la Garza

Fecha: 07 abril 2014

Nota: Los contenidos de esta CP se actualizarán semestralmente a través de la planeación y deberá ser aprobada por CT.

Nombre: Estética de los nuevos medios

Clave: NMT87-6

Créditos: 6

Horas: 3

Ciclo: Específico

Eje: Teórico

Área: Nuevos Medios

Línea de Aprendizaje: Teoría crítica

Descriptor de la materia:

El curso plantea las diversas tendencias de la estética contemporánea aplicada a los nuevos medios, partiendo desde las diversas perspectivas generadas a partir de los procesos tecno-científicos que han transformado a las imágenes, al arte y la belleza en la actualidad.

Propone una reflexión por parte del estudiante sobre la naturaleza y esencia del trabajo artístico producido a partir de los nuevos medios, sus perspectivas artísticas, de belleza e incluso de percepción y conciencia.

Justificación:

Las diversas transformaciones que han ocurrido sobre la práctica artística desde la modernidad, han también cambiado profundamente nuestros criterios estéticos. El arte basado en medios tecno-científicos abre nuevas perspectivas estéticas a futuro y constituye un campo muy importante de reflexión y creación para el artista contemporáneo.

Objetivos:

- Comprender y reflexionar sobre la estética del arte basado en medios tecno-científicos
- Comprender y reflexionar sobre las diferencias entre la estética que juzga la belleza como un valor o ideal y aquella que se basa en la plenitud sensorial, de la percepción y la sensación.

Competencias:

- El alumno manejará y comprenderá las diversas perspectivas estéticas contemporáneas hacia el arte producido por medios tecno-científicos como base teórica para la producción de su propia obra.
- Forjará un criterio propio y personal sobre la estética contemporánea que le permita establecer juicios de valor y comprender el funcionamiento y los usos del arte en la actualidad.

Contenidos propuestos:**1.-ESTÉTICA**

1.1. La estética como juicio de la belleza

1.1. La estética como ciencia médica (etimología griega de la palabra)

2.-ESTÉTICA VS ANESTESIA

2.1. Beherens

2.2. Medios fríos (McLuhan)

2.3. La violencia de la imagen. (Baudrillard)

3.-ESTÉTICA COMUNICACIONAL

3.1. Fred Forrest y Mario Costa

4.- ESTÉTICA RELACIONAL

4.1. Bourriaud

5.- ESTÉTICA POSMEDIÁTICA

5.1.-Apariencia y multiplicidad

5.2.-Apariencia y realidad

5.3.-Apariencia y espectáculo

6. ONTOLOGÍA ESTÉTICA

6.1 Teresa Oñate

7. DE-CONSTRUCCIÓN

7.1. Derrida

8. ESTÉTICA Y CONCIENCIA

8.1. Maturana

Perfil del docente:

Maestro en historia o teoría del arte con especialidad curricular y/o experiencia profesional en el área del arte y los nuevos medios.

Formato de evaluación:

- Asistencia y participación en clase
- Revisión y discusión de lecturas
- Tres ejercicios prácticos
- Un proyecto final

Fuentes de consulta:

- Claudia Giannetti. (Ed) *Arte en la era electronica – Perspectivas de una nueva estética*. ACC L´Angelot/Goethe Institut de Barcelona. Barcelona, 1997
- Simón Marchán. (Comp.) *Real/Virtual en la estética y la teoría de las artes*. Paidós. Barcelona, 2005.
- Nicolas Bourriaud. *Estética relacional*. Adriana Hidalgo, editora. Buenos Aires, 2008
- Cristina Garcia Santos; Teresa Oñate Y Zubia. *Hans-Georg Gadamer: Ontología estética y hermenéutica*. Dykinson, S.L. Madrid, 2005
- Jean Baudrillard. *La transparencia del mal. Ensayo sobre los fenómenos extremos*. Barcelona, 1991

Autor de la carta programática: Mtro. José Antonio Outón de la Garza

Fecha: 07 abril 2014

Nota: Los contenidos de esta CP se actualizarán semestralmente a través de la planeación y deberá ser aprobada por CT.

Nombre: Prácticas curatoriales y museográficas para los nuevos medios

Clave: NMT88-6

Créditos: 6

Horas: 3

Ciclo: Específico

Eje: Teórico

Área: Nuevos Medios

Línea de Aprendizaje: Teoría crítica

Descriptor de la materia:

En este curso se examina las figuras del curador y el museógrafo, y las particularidades que afectan al proceso de diseño de una exposición de nuevos medios, así como los retos que suponen y que plantean los nuevos medios en la concepción tradicional de la exposición en una galería o museo, o cómo la interactividad introduce además una transformación en el papel tradicional del espectador.

Justificación:

El curador o museógrafo en nuevos medios está experimentando un gran auge y profesionalización, lo cual ha permitido reflexionar a nivel académico y teórico sobre las tendencias y los modelos curatoriales, coincidiendo con la progresiva producción de exposiciones de arte y nuevos medios a nivel internacional por parte de instituciones, centros de arte, bienales o festivales, desempeñando estos últimos un papel fundamental en el desarrollo del arte basado en nuevos medios.

Objetivos:

- Analizar y comprender las diferencias y similitudes sobre el ploteo teórico y la realización práctica e exposiciones de arte basado en nuevos medios frente al arte tradicional.
- Analizar y comprender diferentes herramientas prácticas y teóricas sobre la concepción y producción del arte basado en nuevos medios y sus posibilidades y perspectivas.

Competencias:

- Al finalizar el curso el alumno será capaz de comprender, concebir y manejar las diversas particularidades que presenta la práctica curatorial y de montaje de exposiciones de arte basado en nuevos medios.
- Será capaz de concebir y diseñar una exposición artística de nuevos medios.
- Tendrá herramientas teóricas para la reflexión curatorial y la práctica museográfica del arte basado en nuevos medios.

Contenidos propuestos:

1. PRINCIPIOS CURATORIALES
2. PRINCIPIOS MUSEOGRÁFICOS
3. ARTE Y NUEVOS MEDIOS
4. MANEJO Y CONSERVACION
5. MUSEOGRAFÍA DE LOS NUEVOS MEDIOS
6. CURADURÍA DE LOS NUEVOS MEDIOS
 1. Introducción a la curaduría y los nuevos medios
 2. Festivales de nuevos medios y exposiciones relevantes. Del cubo blanco al cubo negro
 3. Elaboración de propuestas expositivas y producción de exposiciones
 4. Comunicación de exposiciones y eventos a través de la web y las redes sociales
 5. Proyecto final. Gestión de proyectos expositivos

Perfil del docente:

Maestro en historia o teoría del arte con especialidad curricular y/o experiencia profesional en el área del arte y los nuevos medios.

Formato de evaluación:

- Asistencia y participación en clase
- Revisión y discusión de lecturas
- Tres ejercicios prácticos
- Un proyecto final

Fuentes de consulta:

- Beryl Graham and Sarah Cook. *Rethinking Curating: Art after New Media*. Leonardo Book Series. MIT. Boston, 2010
- Sarah Cook, Tamas Banovich, Beryl Graham, Sarah Martin. *Curating New Media*. Baltic. New York, 2002

Autor de la carta programática: Mtro. José Antonio Outón de la Garza.

Fecha: 07 abril 2014

Nota: Los contenidos de esta CP se actualizarán semestralmente a través de la planeación y deberá ser aprobada por CT.

Nombre: Historiografía artística

Clave: TGH89-6

Créditos: 6

Horas: 3

Ciclo: Específico

Eje: Teórico

Área: Teoría, Curaduría y Gestión del Arte

Línea de Aprendizaje: Historia

Descriptor de la materia: La Historia del Arte actual es la suma de las orientaciones que ha tenido la disciplina desde sus antecedentes en el siglo XVI hasta la actualidad.

Justificación: El estudiante ha de ser consciente de que el historiador realiza una labor de selección e interpretación de datos. La Historia del Arte se renueva y actualiza según cambian los modelos historiográficos.

Objetivos: Conocer las distintas tendencias historiográficas en Historia del Arte para comprender los aportes y las limitaciones de cada una.

Competencias: Conocer las teorías y modelos en Historia del Arte. Desarrollar pensamiento crítico. Analizar los diferentes periodos de la Historia del Arte desde múltiples perspectivas. Comprender la complejidad constructiva y el contenido semántico de las obras de arte.

Contenidos propuestos: El estudiante conocerá las orientaciones que están y han estado en la base de la Historia del Arte, desde las biografías de Vasari a la Historia del Arte sin nombres, los estudios de la pura visualidad o los planteamientos que combinan historia con sociología, posiciones nacionalistas, centro-periferia, psicología de la percepción, psicoanálisis, iconografía y semiótica. A partir de lo anterior, el estudiante será capaz de reconocer y de utilizar las perspectivas historiográficas en diferentes medios.

Perfil del docente: Experiencia docente y profesional en el área de la materia, título de maestría en Historia del Arte, Artes o disciplina similar.

Formato de evaluación: Asistencia y participación en clase. Desarrollo de trabajos tanto individuales y colectivos, en los que se valorará la entrega y sobre todo la calidad.

Fuentes de consulta:

BAUER Hermann. *Historiografía del arte: introducción crítica al estudio de la historia del arte*. Madrid: Taurus, 1984

BAZIN Germain. *Histoire de l'Histoire de l'Art*. París: A. Michel. 1986

MARÍAS Fernando. "De la biografía a la historiografía moderna". *Teoría del Arte*. Madrid: Historia 16. 1996

PLAZAOLA Juan. *Modelos y teorías de la Historia del Arte*. San Sebastián: Universidad de Deusto. 2009

Historiografía del arte y su problemática contemporánea: historia/historiografía: arte/visualidad: III Encuentro de Historia del Arte en Chile, Universidad de Chile. 2006

Autor de la carta programática: M.ª Celia Fontana Calvo

Fecha: 3 de abril de 2014

Nota: Los contenidos de esta CP se actualizarán semestralmente a través de la planeación y deberá ser aprobada por CT.

Nombre: Teoría y desarrollo de la museografía

Clave: TGH90-6

Créditos: 6

Horas: 3

Ciclo: Específico

Eje: Teórico

Área: Teoría, Curaduría y Gestión del Arte

Línea de Aprendizaje: Historia

Descriptor de la materia: La materia trata sobre los conocimientos museológicos y museográficos necesarios, para efectuar diferentes procesos de gestión, manejo y montaje museográfico de los diferentes bienes patrimoniales.

Justificación: La práctica de la museografía es uno de los elementos de la formación del creador contemporáneo ya que le proporciona las herramientas necesarias para la organización y gestión de su propia obra y de colecciones artísticas diversas.

Objetivos: Identificar los distintos procesos museográficos para elaborar un proyecto de gestión museográfica en un equipo interdisciplinario que contribuya al mantenimiento, la sensibilización, preservación y difusión del patrimonio artístico. Construir discursos expositivos a través de la creación de guiones museográficos o curatoriales.

Competencias: El alumno adquirirá los conocimientos teóricos y lenguajes expositivos desde el Renacimiento hasta la actualidad: como la relación de la obra de arte y el espacio museográfico, la estructura de gestión y planeación de proyectos museográficos, el diseño de exposiciones y técnicas de montaje, la coordinación, diseño, administración, evaluación y relación institucionales; la Información, planeación, administración, evaluación y difusión de proyectos museográficos; así como las estrategias de difusión, didáctica y marketing de museos.

Contenidos propuestos: Las funciones y procesos de un museo. Procedimientos, técnicas, materiales, herramientas, proveedores y costos para la producción museográfica. El espacio, movimiento, circulación e itinerarios. Diseño y técnicas de montaje con la iluminación, la gráfica y el mobiliario. Las medidas para el almacenamiento, embalaje y manipulación del patrimonio artístico. Los medios de comunicación y las estrategias de difusión, didáctica y

marketing de museos. Los museos de arte contemporáneo y la cultura local en un contexto global.

Perfil del docente: Experiencia docente y profesional en el área de la materia. Grado de maestro en Museografía o disciplina similar.

Formato de evaluación: Asistencia y participación en clase. Desarrollo de trabajos tanto individuales y colectivos, en ellos se valorará la entrega y sobre todo la calidad.

Fuentes de consulta:

AVILA Ana, El arte y sus museos. Barcelona: Ediciones de EL SERBAL, 2003.

BOLAÑOS María (Ed.) La Memoria del mundo. Cien años de museología. 1900-2000. Gijón: Ediciones Barcelona. Ediciones TREA. 2002. FERNÁNDEZ Luis Alonso y FERNÁNDEZ Isabel García. Diseño de exposiciones. Concepto, instalación y montaje. Alianza Editorial. 1999.

GUASCH, Anna María. EL ARTE DEL SIGLO XX EN SUS EXPOSICIONES, 1945-1995. Barcelona: Ediciones EL SERBAL, 1997.

MADERUELO Raso Javier. La idea de espacio en la arquitectura y el arte contemporáneos, 1960-1989. Madrid, Ediciones Akal. 2008.

LINDEMAN Adam. Coleccionar arte contemporáneo. Taschen. 2006.

O'DOHERTY Brian. Dentro del cubo blanco. La ideología del espacio expositivo. Centro de Documentación y Murcia. Estudios avanzados de Arte contemporáneo. 2000.

Autor de la carta programática: Jesús Nieto Sotelo.

Fecha: 30 de abril de 2014.

Nota: Los contenidos de esta CP se actualizarán semestralmente a través de la planeación y deberá ser aprobada por CT.

Nombre: El arte desde 1960 hasta la actualidad

Clave: TGH91-6

Créditos: 6

Horas: 3

Ciclo: Específico

Eje: Teórico

Área: Teoría, Curaduría y Gestión del Arte

Línea de Aprendizaje: Historia

Descriptor de la materia: Este curso trata de las tendencias artísticas que se desarrollaron desde 1960 a nuestros días.

Justificación: Este periodo artístico es fundamental para comprender las características y problemáticas del arte actual, por lo que se refiere a su marco teórico como en su contexto cultural.

Objetivos: Analizar y comprender el arte de 1960 a nuestros días e interpretar los cambios teóricos que implican, estética y conceptualmente, la diversidad de nuevas propuesta artísticas del citado periodo.

Competencias: Identificar los lenguajes de las distintas manifestaciones artísticas y realizar una lectura decodificación. Analizar la obra de arte en concordancia con distintas corrientes teóricas que analicen la imagen.

Contenidos propuestos: *Op art*, nuevo realismo, *Pop art*, *Happening*, *Minimalismo*, *Hiperrealismo* y *Fotorrealismo*, *Arte conceptual*, El desplazamiento del *Arte minimal* hacia lo *procesual*. La *Abstracción excéntrica*. El *Earth Art* en Estados Unidos, el *Land Art* en Europa. El arte del cuerpo. El *activismo*, el *Arte Póvera* y la *Escultura Social* en Europa, *Neoexpresionismo* alemán, *Transvanguardia* italiana. La figuración *Neoexpresionista* en Francia. El *Apropiacionismo*. Los *Neos*. *Arte y nuevas tecnologías*. *Arte y transgénero*. El *multiculturalismo*. Fragmentación en la era global.

Perfil del docente: Experiencia docente y profesional en el área de la materia, título de maestría en Historia del Arte, Artes o disciplina similar.

Formato de evaluación: Asistencia y participación en clase. Desarrollo de trabajos tanto individuales y colectivos, en los que se valorará la entrega y sobre todo la calidad.

Fuentes de consulta:

DORFLES Gillo, Últimas tendencias del arte hoy, Ed. Labor, Barcelona, 1985.

GILL, Perry and Paul Wood (eds.) Themes in Contemporary Art, New Haven, Yale University Press/The Open University, 2004.

GUASCH, Anna María, El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural. Alianza Forma, 2000.

GUASCH, Anna María. EL arte del siglo XX en sus exposiciones. 1945-1995. EL SERBAL, 1997.

GUASCH, Anna María. Los manifiestos del arte posmoderno, Ediciones AKAL, 2000.

GUASCH Ana María, Arte y Archivo, 1920-2010. Madrid: Ediciones AKAL. 2011.

LYOTARD, Jean-François, La condición posmoderna, México, Rei, 1990.

RUSH Michael. Nuevas expresiones artísticas a finales del siglo XXI.

Autor de la carta programática: Isadora Escobedo. Jesús Nieto

Fecha: 04 de abril de 2014

Nota: Los contenidos de esta CP se actualizarán semestralmente a través de la planeación y deberá ser aprobada por CT.

Nombre: Conceptualización del patrimonio artístico

Clave: TGH92-6

Créditos: 6

Horas: 3

Ciclo: Específico

Eje: Teórico

Área: Teoría, Curaduría y Gestión del Arte

Línea de Aprendizaje: Historia

Descriptor de la materia: Esta materia estudia el patrimonio artístico como la parte del patrimonio cultural y del patrimonio histórico que se manifiesta en las obras de arte, teniendo en cuenta especialmente su carga simbólica e identitaria.

Justificación: De forma creciente, el patrimonio adquiere importancia a nivel local, nacional e internacional, circunstancia que se ve reflejada en las acciones de las diferentes instituciones públicas encargadas de su estudio y salvaguarda y proyección, especialmente de la UNESCO.

Objetivos: Conocer lo que actualmente comprende y está catalogado como el patrimonio artístico en el mundo y en México. Conocer los programas estatales, nacionales e internacionales que velan por su conservación y promoción. Comprender con qué criterios la cultura y el arte se ha reubicado en el plano político y por qué es fundamental su preservación.

Competencias: Aprender a valorar y respetar el patrimonio artístico. Conocer e idear acciones que procuren la interacción entre el bien patrimonial y los sujetos de su herencia cultural y artística. Desarrollar estrategias de desarrollo sustentable del patrimonio mexicano vinculándolo al turismo y a otras actividades. Comprometerse en la dignificación y puesta en valor del patrimonio artístico mexicano.

Contenidos propuestos: Evolución del concepto de patrimonio hasta su caracterización y definición actuales. La visión del patrimonio histórico-artístico desde la Antigüedad. Patrimonio artístico e identidad. Las categorías y niveles en la valoración del patrimonio, desde la protección local y nacional al reconocimiento internacional por la UNESCO

(patrimonio de la humanidad). Interacción de la comunidad con su patrimonio. El patrimonio y el turismo. Promoción y sustentabilidad del patrimonio en propuestas culturales.

Perfil del docente: Experiencia docente y profesional en el área de la materia, título de maestría o doctorado en áreas de Patrimonio, Historia del Arte o estudios afines.

Formato de evaluación: Asistencia y participación en clase. Desarrollo de trabajos tanto individuales y colectivos, en ellos se valorará la entrega y sobre todo la calidad.

Fuentes de consulta:

ARIZPIDE Lourdes. *El patrimonio cultural inmaterial de México. Ritos y festividades*. México. UNAM. 2009

CASTELLANOS, G. *Patrimonio cultural. Integración y desarrollo en América Latina*. Bogotá: Fondo de Cultura Económica. 2010.

FLORESCANO, E. (comp.) *El patrimonio cultural de México*. México. Conaculta/Fondo de Cultura Económica. 1993

FONTAL MERILLAS, O. *La educación patrimonial. Teoría y práctica en el aula, el museo e internet*. Gijón: Ediciones Trea. 2003

GARCÍA CANCLINI, N. "Políticas culturales y crisis de desarrollo: un balance latinoamericano" en G.C. *Políticas Culturales en América Latina*. México: Grijalbo. 1987

GIMÉNEZ, G. *Estudios sobre la cultura y las identidades sociales*. México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2007

UNESCO. *A cultural policy: a preliminary study*. París: UNESCO.1969

UZCÁSTEGUI, C. *El patrimonio bajo la luz de la globalización y el multiculturalismo. Actas del I Congreso Iberoamericano de Patrimonio Cultural*. Madrid: América Ibérica. 2001

Autor de la carta programática: M.ª Celia Fontana Calvo

Fecha: 3 de abril de 2014

Nota: Los contenidos de esta CP se actualizarán semestralmente a través de la planeación y deberá ser aprobada por CT.

Nombre: Estética y crítica del arte

Clave: TGT93-6

Créditos: 6

Horas: 3

Ciclo: Específico

Eje: Teórico

Área: Teoría, Curaduría y Gestión del Arte

Línea de Aprendizaje: Teoría crítica

Descriptor de la materia: Esta materia se ocupa del concepto de estética, las categorías estéticas y el juicio estético por su importancia para desarrollar un discurso crítico del arte.

Justificación: Los planteamientos filosóficos han sido esenciales en la reflexión y evolución del arte y de los artistas y están en la base de la crítica de la obra. Es prioritario por tanto que el alumno conozca las bases teóricas de toda valoración artística desde la Antigüedad hasta nuestros días.

Objetivos: Desarrollar un pensamiento valorativo y crítico capaz de emitir juicios en función de determinados parámetros. Conocer los conceptos estéticos que se han desarrollado a lo largo del tiempo. Conocer cómo se desarrolló la ciencia de lo bello o estética desde el siglo XVIII hasta la actualidad.

Competencias: Valorar en el ser humano su sensibilidad y voluntad estética. Estudiar las cualidades que han determinado a lo largo del tiempo la validez de las obras de arte. Analizar conceptos como belleza, bello, sublime, feo y grotesco, trágico y cómico, siniestro y horror, símbolo y estética simbólica, kitsch y banalidad, obsceno. Conocer las diferentes acepciones del término estética a lo largo del tiempo. Establecer comparaciones entre las diferentes categorías estéticas. Analizar los contextos sociales y culturales que determinan los cambios de paradigma. Realizar crítica de arte.

Contenidos propuestos: Las concepciones estéticas de la Antigüedad: la belleza. La estética medieval: la estética sensorial, el aniconismo, la armonía matemática, la estética de la luz. Teoría del arte en el Renacimiento. Literatura artística en el barroco. Los orígenes de la estética contemporánea en el siglo XVIII como filosofía del arte. La fragmentación del concepto de lo bello en el XIX y las “categorías estéticas” del XX y XXI. La estética como

conjunto de las teorías sobre el arte y lo bello, así como a la producción, recepción y valoración del fenómeno artístico. El crítico del arte a partir de la estética.

Perfil del docente: Experiencia docente y profesional en el área de la materia, título de maestría en Historia del Arte, Artes o disciplina similar.

Formato de evaluación: Asistencia y participación en clase. Desarrollo de trabajos tanto individuales y colectivos, en los que se valorará la entrega y sobre todo la calidad.

Fuentes de consulta:

ÁLVAREZ Luis Xabel. *Signos estéticos y teoría: crítica de las ciencias del arte*. Barcelona: Anthropos. 2005

BOZAL Valeriano. *Historia de las ideas estéticas*. Madrid: Historia 16. 1998

LOSBORNE Peter. *El arte más allá de la estética. Ensayos filosóficos sobre arte contemporáneo*. Murcia: CENDEAC. 2010

VALVERDE PACHECO José María. *Breve historia y antología de la estética*. Barcelona:Ariel. 2011

Autor de la carta programática: M.ª Celia Fontana Calvo

Fecha: 3 de abril de 2014

Nota: Los contenidos de esta CP se actualizarán semestralmente a través de la planeación y deberá ser aprobada por CT.

Nombre: Teoría y desarrollo de la curaduría

Clave: TGT94-6

Créditos: 6

Horas: 3

Ciclo: Específico

Eje: Teórico

Área: Teoría, Curaduría y Gestión del Arte

Línea de Aprendizaje: Teoría crítica

Descriptor de la materia: Se trata de una materia teórica que muestra la actividad de una renovada figura profesional muy especializada que conoce en profundidad los procesos de los museos y sus colecciones. Su trabajo es desarrollar prácticas y estrategias curatoriales

Justificación: Al presente, la gestión del arte se define a partir del discurso de un curador (denominado antiguamente conservador), el cual con base en objetos artísticos y espacios (museo, galería o sala de exposición), crea discursos narrativos de amplia repercusión artística y social.

Objetivos: Conocer el desarrollo históricos de los procesos para conservar, estudiar, y comunicar el patrimonio artístico y cultural. Saber coleccionar, catalogar, conservar y exhibir las obras de acuerdo a la idea curatorial y al público potencial.

Competencias Analizar proyectos curatoriales de museos, galerías, exposiciones, así como de centros culturales o despachos de consultores. Realizar estancias de investigación con diferentes instituciones para investigar las colecciones y elaborar un plan de gestión. Desarrollar un guión curatorial.

Contenidos propuestos: Los orígenes del coleccionismo y de la valoración de la obra artística por sus logros estéticos. El coleccionismo en la Antigüedad y en el Renacimiento. Los gabinetes privados de Curiosidades y Maravillas barrocos, compendio de la *naturalia* y la *artificialia*. Las pinacotecas de los siglos XVIII y XIX. La ruptura de la Ilustración y la creación del museo moderno público. Los salones de arte y las exposiciones. Las modalidades museográficas del siglo XX: del “cubo blanco”, al “centro de interpretación” y el museo virtual. Intervenciones actuales en espacios públicos.

Perfil del docente: Experiencia docente y profesional en el área de la materia, título de maestría en Historia del Arte, Artes o disciplina similar.

Formato de evaluación: Asistencia y participación en clase. Desarrollo de trabajos tanto individuales y colectivos, en los que se valorará la entrega y sobre todo la calidad.

Fuentes de consulta:

GUASCH, Anna María. El arte del siglo XX en sus exposiciones, 1945-1995. EL SERBAL, 1997.

LIPPARD, Lucy, A Brief History of Curating (Documents) Hans Ulrich Obrist. JRP Ringier (October 1, 2008)

MARTIN, Jean-H. Cautionary Tales: Critical Curating Paperback, apexart (April 2, 2007)

OBRIST, H. (2008) A Brief History of Curating ISBN 390582955X.

O'NEIL, Paul, The Culture of Curating and the Curating of Culture(s) Hardcover. The MIT Press (August 17, 2012)

O'DOHERTY Brian. Dentro del cubo blanco. La ideología del espacio expositivo. Centro de Documentación y Murcia. Estudios avanzados de Arte contemporáneo. 2000.

SMITH, Terry, Thinking Contemporary Curating Paperback. dependent Curators International (ICI). October 31, 2012.

SZMULEWICZ Ignacio. Fuera del cubo blanco: lecturas sobre arte público contemporáneo. Ediciones Metales Pesados, 2012.

THEA Carolee. On Curating: Interviews with Ten International Curators. Paperback, N. Y. Thomas Miccelli. 2009 .

THOMPSON, John M. A. Manual of curatorship: a guide to museum practice. London, Butterworth Heinemann, 1992.

Autor de la carta programática: Jesús Nieto

Fecha: 5 de abril de 2014

Nota: Los contenidos de esta CP se actualizarán semestralmente a través de la planeación y deberá ser aprobada por CT.

Nombre: Características y problemáticas del arte de los siglos XX y XXI

Clave: TGT95-6

Créditos: 6

Horas: 3

Ciclo: Específico

Eje: Teórico

Área: Teoría, Curaduría y Gestión del Arte

Línea de Aprendizaje: Teoría crítica

Descriptor de la materia: Este curso trata sobre el arte de los siglos XX y XXI, a partir del cambio de paradigma que se opera en el arte con las vanguardias.

Justificación: El arte actual solo se comprende desde la evolución y los planteamientos de la producción artística durante todo el siglo XX, y su conocimiento es fundamental en la formación de los creadores actuales.

Objetivos: Conocer y analizar los cambios producidos en el arte de los últimos siglos, por lo que se refiere a aspectos formales, expresión creativa, estética, condicionamientos sociales y políticos.

Competencias: Analizar los lenguajes formales de las distintas manifestaciones artísticas. Conocer la experimentación en el arte a lo largo del periodo estudiado. Leer y decodificar las obras de arte. Conocer los fundamentos de la percepción y la representación que están inmersos en la creación de la obra de arte. Valorar los distintos elementos que configuran la estructura de las imágenes. Analizar la obra de arte en concordancia con distintas corrientes teóricas.

Contenidos propuestos: El posmodernismo. La forma *versus* contenido. Las nuevas estéticas. La acción documentada. La desaparición del arte o su autoaniquilación. El arte como idea. El arte autorreferencial y de autorrepresentación. El arte serial. El artista demiurgo. El eclecticismo. La espectacularización del arte contemporáneo. La incompreensión y el distanciamiento del público. El feminismo posestructuralista o posfeminismo: los *Cultural Studies*.

Perfil del docente: Experiencia docente y profesional en el área de la materia, título de maestría en Historia del Arte, Artes o disciplina similar.

Formato de evaluación: Asistencia y participación en clase. Desarrollo de trabajos tanto individuales y colectivos, en los que se valorará la entrega y sobre todo la calidad.

Fuentes de consulta:

HERSCHEL B Chipp. Teorías del arte contemporáneo: Fuentes artísticas y opiniones críticas (Fuentes De Arte). Akal Ediciones S A; Tra edition (June 30, 1995).

GUASCH, Ana María, El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural. Alianza Forma, 2000.

GUASCH, Anna María. Arte y archivo, 1920-2010. Genealogías, tipologías y discontinuidades. Ediciones Akal. 2011.

MITCHELL W.J.T. Teoría de la imagen. Madrid: AKAL. 2019.

OSBORNE, Peter, El arte más allá de la estética. Ensayos filosóficos sobre arte contemporáneo, Murcia, CENDEAC, 2010.

RECKITT Helena. ARTE Y FEMINISMO. Phaidon. 2005.

OSBORNE Peter. ARTE CONCEPTUAL. Phaidon. 2006.

Autor de la carta programática: Isadora Escobedo. Revisó: Jesús Nieto

Fecha: 03 de abril de 2014

Nota: Los contenidos de esta CP se actualizarán semestralmente a través de la planeación y deberá ser aprobada por CT.

Nombre: Normativa y políticas públicas sobre patrimonio

Clave: TGT96-6

Créditos: 6

Horas: 3

Ciclo: Específico

Eje: Teórico

Área: Teoría, Curaduría y Gestión del Arte

Línea de Aprendizaje: Teoría crítica

Descriptor de la materia: Esta materia aborda la normativa desarrollada a diferentes niveles sobre el patrimonio, así como las políticas públicas que están en la base de estas acciones.

Justificación: El patrimonio constituye un valor en alza en todo el mundo. Es esencial para el alumno conocer la normativa a que está sujeto para su preservación y promoción, en función de las declaratorias y reconocimientos que le afectan.

Objetivos: Conocer la normativa a nivel local, federal, estatal y mundial sobre el patrimonio. Analizar las políticas públicas encaminadas a su puesta en valor en el momento actual y a su preservación como legado para las generaciones futuras.

Competencias: Comprender el patrimonio como valor y testimonio excepcional de la cultura. Analizar cómo se ha sensibilizado la sociedad sobre el valor y la trascendencia de los bienes patrimoniales. Valorar la relación de la política, la identidad nacional y el patrimonio, especialmente en México. Conocer la normativa anterior y actual sobre patrimonio. Saber las funciones la UNESCO en política patrimonial y como entidad supranacional.

Contenidos propuestos: Categorías de bienes patrimoniales: bienes culturales, bienes naturales, bienes mixtos / patrimonio cultural, patrimonio histórico, patrimonio artístico / patrimonio mueble, inmueble, e intangible / monumentos, zonas arqueológicas, paisajes, ritos, festividades, entre otros. Historia de la legislación sobre patrimonio. Instrumentos federales y nacionales para la salvaguarda del patrimonio mexicano. Instrumentos internacionales para la salvaguarda del patrimonio mundial (carta de Atenas, carta de Venecia, convención de París, documento de Nara...) Instrumentos legales mexicanos (Constitución Política de los Estados Mexicanos, Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricas, Reglamentación de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas-INAH...) Las funciones de la UNESCO sobre patrimonio. Lugares considerados por

la UNESCO en México Patrimonio Mundial o La Memoria del Mundo. Criterios de selección y procedimiento.

Perfil del docente: Experiencia docente y profesional en el área de la materia, título de maestría o doctorado en áreas de Patrimonio, Historia del Arte o estudios afines.

Formato de evaluación: Asistencia y participación en clase. Desarrollo de trabajos tanto individuales y colectivos, en ellos se valorará la entrega y sobre todo la calidad.

Fuentes de consulta:

CASTELLANOS, G. *Patrimonio cultural. Integración y desarrollo en América Latina*. Bogotá: Fondo de Cultura Económica. 2010.

FLORESCANO, E. (comp.) *El patrimonio cultural de México*. México. Conaculta/Fondo de Cultura Económica. 1993

UNESCO. *A cultural policy: a preliminary study*. París: UNESCO.1969

UZCÁSTEGUI, C. *El patrimonio bajo la luz de la globalización y el multiculturalismo. Actas del I Congreso Iberoamericano de Patrimonio Cultural*. Madrid: América Ibérica. 2001

Marco Normativo y Legal para la salvaguarda del Patrimonio Cultural de México y el Mundo, en www.sectur.gob.mx/work/models/secturing/.../3normatividad.pdf

Ley federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, en www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/131.pdf

Autor de la carta programática:

M.ª Celia Fontana Calvo

Fecha: 4 de abril de 2014

Nota: Los contenidos de esta CP se actualizarán semestralmente a través de la planeación y deberá ser aprobada por CT.