

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS**



LICENCIATURA EN DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL

- 1. Audiovisual y multimedia**
- 2. Diseño editorial**
- 3. Fotografía**
- 4. Ilustración**
- 5. Simbología y diseño en soportes tridimensionales**

PROGRAMAS DE ASIGNATURA

**IX Semestres
429 créditos**

LICENCIATURA EN DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL

PROGRAMAS DE ASIGNATURA

ÍNDICE:

I. NIVEL BÁSICO (Semestres I a IV)	
1.1. Primer semestre.	3
1.2. Segundo semestre.	27
1.3. Tercer semestre.	50
1.4. Cuarto Semestre.	74
II. NIVEL PROFESIONAL (Semestres V a VIII)	
2.1. Orientación profesional en Audiovisual y multimedia	
2.1.1. Quinto semestre.	97
2.1.2. Sexto semestre.	114
2.1.3. Séptimo semestre.	130
2.1.4. Octavo semestre.	142
2.2. Orientación profesional en Diseño Editorial	
2.2.1. Quinto semestre.	154
2.2.2. Sexto semestre.	169
2.2.3. Séptimo semestre.	183
2.2.4. Octavo semestre.	198
2.3. Orientación profesional en Fotografía	
2.3.1. Quinto semestre.	213
2.3.2. Sexto semestre.	227
2.3.3. Séptimo semestre.	239
2.3.4. Octavo semestre.	251
2.4. Orientación profesional en Ilustración	
2.4.1. Quinto semestre.	263
2.4.2. Sexto semestre.	281
2.4.3. Séptimo semestre.	297
2.4.4. Octavo semestre.	311
2.5. Orientación profesional en Simbología y diseño en soportes tridimensionales	
2.5.1. Quinto semestre.	325
2.5.2. Sexto semestre.	344
2.5.3. Séptimo semestre.	360
2.5.4. Octavo semestre.	380
III. NIVEL CONCLUSIVO (Semestre IX).	400
IV. ASIGNATURAS OPTATIVAS.	408
V. ASIGNATURAS EXTRACURRICULARES.	519

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS
PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN DISEÑO Y
COMUNICACIÓN VISUAL

Programas de Asignatura

Semestre I
NIVEL BÁSICO

ARTE ANTIGUO

Semestre: primero

Carácter de la asignatura: obligatoria para las cinco orientaciones

Créditos: 6

Horas por semana: 3

Horas teóricas: 3

Horas por semestre: 48

Tipo de asignatura: teórica

OBJETIVOS GENERALES DE ENSEÑANZA:

Introducir al alumno al estudio de las corrientes artísticas básicas, desde la prehistoria hasta los periodos antiguo y clásico.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAJE:

Al finalizar el curso, el alumno:

- a) Conocerá los orígenes del arte.
- b) Conocerá y valorará la cultura y el arte de las primeras civilizaciones.
- c) Reconocerá los principales elementos constitutivos de los estilos artísticos correspondientes a cada una de las épocas estudiadas.
- d) Identificará las posibles influencias entre ellas.

CONTENIDO TEMÁTICO

Unidad I: Orígenes del arte

1.1. Paleolítico

1.2. Neolítico

Unidad II: El lejano oriente

2.1. Arte Chino

2.2. Arte Japonés

Unidad III: Arte egipcio

3.1. Predinástico

3.2. Imperial

Unidad IV: El medio oriente

4.1. Mesopotamia: Arte sumerio y acadio

4.2. Arte babilónico y asirio

4.3. Arte del Irán antiguo

4.4. India

Hrs. por unidad

8

8

8

8

Unidad V. Grecia

5.1. Arte prehelénico

5.2. Estilo helénico (hasta el año 404 a.c.)

8

- 5.3. Periodo helenístico (323 a 146 a.c.). Grandes centros de cultura en Alejandría, Pérgamo y Antioquía
5.4.1. Escuelas de Rodas y Pérgamo

Unidad VI: Arte romano

8

- 6.1. Arte etrusco
6.2. Orígenes del arte romano y periodo republicano
6.3. Periodo imperial romano

Método de enseñanza sugerido: Ejercicios parciales de investigación. Exposición teórica apoyada con material audiovisual.

Método de evaluación sugerido: Exámenes parciales escritos. Evaluación de los trabajos parciales.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

Gombrich, Ernest: Historia del arte

Alianza Ed. Madrid 1988

Janson, H. W.: Historia general del arte I

Alianza Ed. Madrid 1994

Michalowski, Kazimierz: El arte del antiguo Egipto

Ed. Akal. Barcelona 1991

Varios: Historia del arte

Salvat. Barcelona 1986

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA:

Boun, Germain: Historia del arte

Ed. Omega 1968

Flemming, William: Arte, musica e ideas

Interamericana. México 1988

DIBUJO I	
Semestre: primero	
Carácter de la asignatura: obligatoria para las cinco orientaciones	
Créditos: 9	
Horas por semana: 6	
Horas teóricas: 3	
Horas prácticas: 3	
Horas por semestre: 96	
Tipo de asignatura: teórico-práctica	
OBJETIVOS GENERALES DE ENSEÑANZA:	
Iniciar al alumno en el desarrollo de sus capacidades sensoriales, sensitivas, mentales y motrices para que instrumente los principios básicos de un lenguaje gráfico-pictural, y así propiciar la comprensión hacia los problemas de imágenes visuales y su resolución, fundamentado en la configuración de los elementos formales, a través de los conceptos de expresión gráfica y bajo el conocimiento técnico de las cualidades propias de los materiales.	
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAJE:	
Al finalizar el curso, el alumno:	
a) Desarrollará la capacidad de observación necesaria para analizar y concretar su propio proceso de dibujo.	
b) Conocerá información básica sobre la diversificación de las teorías y conceptos del dibujo, en sus funciones, dimensiones y tipos; así como en el campo profesional del diseño y la comunicación visual.	
c) Identificará los aspectos más relevantes de la praxis histórica del dibujo como punto de partida para sus propósitos de especialización en esta licenciatura.	
d) Comprenderá y evaluará la importancia del dibujo como actividad inherente al ser humano con relación al embate del avance tecnológico de su realidad actual y en el entorno del contexto social en que vive.	
e) Expresará y aplicará los elementos básicos del lenguaje de la forma para resolver posibles problemas de imagen.	
f) Empleará diferentes sistemas de organización para la estructuración, proporción y figuración de los sujetos visuales.	
g) Demostrará el conocimiento de las normas compositivas para la expresión del conjunto de las formas.	
h) Logrará identificar las cualidades de los diversos materiales y procedimientos técnicos, incrementando sensaciones y capacidades de observación óptica-táctil y creativa.	
i) Evaluará su propio desarrollo de capacidades estructurales y expresivas que propicien la confrontación y el diálogo en torno al dibujo.	
j) Reforzará y complementará información de los contenidos y prácticas a través de lecturas especializadas sobre el tema.	
k) Diferenciará los diversos tipos de línea para establecer su propio lenguaje.	

CONTENIDO TEMÁTICO

Unidad I: Función y definición del dibujo como lenguaje visual

Hrs. por unidad

24

- 1.1. Arte. Función y expresión humana
- 1.2. Teorías y conceptos sobre el dibujo
- 1.3. Antecedentes históricos de la disciplina
- 1.4. El dibujo como disciplina artística autónoma
- 1.5. El dibujo y la realidad contemporánea
- 1.6. El acto perceptivo físico-sensorial

Unidad II: Elementos gráficos del dibujo

24

- 2.1. Punto
- 2.2. Línea
- 2.3. Plano
- 2.4. Textura
- 2.5. Formalización de la línea sobre el plano
- 2.6. Identificación de la forma por contraste: Figura-fondo
 - 2.6.1. Tamaño
 - 2.6.2. Valor lumínico (claroscuro)

2.6.3. Color	
2.6.4. Textura	
Unidad III: Sistemas de organización. Estructura, proporción y composición	24
3.1. Orientación espacial	
3.2. Estructura del plano en el formato	
3.3. Sistemas constructivos	
3.3.1. Línea de horizonte y paralelas	
3.3.2. Lados verticales, ejes centrales, diagonal y angularidad	
3.3.3. Dirección, orientación, ubicación y actitud	
3.4. Proporción	
3.5. Cánones y medidas	
3.6. Principios básicos de la estructura del cuerpo humano	
3.6.1. Posición y planos	
3.6.2. Movimiento y función. Flexión, extensión y rotación	
3.7. Registros gráficos: apuntes y estudios	
3.8. Diversos modos de estructuración dibujística	
3.9. Sujetos visuales (hombre, fauna, flora, medio natural, medio tecnológico)	
Unidad IV: Conocimiento de materiales y procedimientos	24
4.1. Materiales	
4.1.1. Clasificación: sólidos, líquidos, pastosos	
4.1.2. Constitución: pigmento, aglutinante, diluyente	
4.2. Herramientas, instrumentos, utensilios y aparatos	
4.2.1. Clasificación: rígidos y flexibles	
4.3. Soportes	
4.3.1. Clasificación: flexible, semiflexible y rígido	
4.3.2. Características: satinado, mate, absorbente y texturado	
4.4. Procedimientos técnicos y expresiones propias de los materiales	

Método de enseñanza sugerido: Réplica oral y escrita. Participación integral profesor-alumno. Demostración de conocimiento, habilidades y destrezas.

Método de evaluación sugerido: Diagnóstica, formativa y sumaria. La evaluación será constante y permanente, con el fin de orientar las estrategias de enseñanza-aprendizaje y con base a los objetivos establecidos.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

Albers, Josef: La interacción del color

Ed. Alianza. Alianza-Forma. Madrid 1985

Bammes, Gottfried: The artist's guide of human anatomy

Ed. Chartwell books. New Jersey 1994

Barcsay, Jeno: Anatomía artística

Ed. Daimón. Budapest/Madrid, Barcelona, México 1973

Balmori, Santos: Técnicas de la expresión plástica. El dibujo, su aprendizaje y ejercicio

UNAM. México 1985

Bridgman, George: The book of a Hundred hands

Dover. New York 1971

Bridgman, George: Constructive Anatomy

Dover New York 1973

Cortés, Valeria: Anatomía, academia y dibujo clásico

Ed. Catedra. Madrid 1994

Daucher, Hans: Modos de dibujar

Ed Gustavo Gili. Barcelona (6 volúmenes) 1987

Doerner, Max: Los materiales de pintura y su empleo en el arte

- Reverté. Barcelona 1982
- Edwards, Betty:** Aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro
Blume Madrid 1984
- Farris:** Art students' anatomy
Dover. New York 1961
- Kepes, Gyorgy et al:** La educación visual
Novaro. México 1968
- Klee, Paul:** Bases para la estructuración del arte
Premia. México 1978
- Lambert, Susan:** El dibujo, técnica y utilidad
Blume. Madrid 1996
- Maier, Manfred:** Procesos elementales de proyectación y configuración
Gistavo Gili. Barcelona (4 tomos) 1982
- Mayer, Ralph:** Materiales y técnicas del arte
Blume. Madrid 1985
- Moreaux, Arnold:** Anatomía artística del hombre
Norma. Madrid 1981
- Nicolaides, Kimon:** The natural way to draw
Mifflin. Boston, Mass. 1969
- Sheppard, Joseph:** Anatomy a complete guide for artist
Watson-Guptill Publications New York 1975
- Sheppard, Joseph:** Drawing the female figure
Watson-Guptill Publications. New York 1975
- Sheppard, Joseph:** Drawing the male figure
Watson-Guptill Publications. New York 1975
- Simpson, Ian:** Curso completo de Dibujo
Blume. Barcelona 1995
- Vinci, Leonardo Da:** Tratado de pintura y el arte de dibujar
Ed. Gaceta. México 1985
- Szunyochy, Andrés:** Escuela de dibujo de anatomía
Könemann. Barcelona 1996
- Teissig, Karel:** Las técnicas del dibujo
Ed. Libsa. Madrid 1990
- Tosto, Pablo:** La composición áurea en las artes plásticas
Hachette. Buenos Aires 1966

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA:

- Acha, Juan:** Introducción a la creatividad artística
Ed. Trillas México 1992
- Arnheim, Rudolf:** Arte y percepción visual
EUDEBA. Buenos Aires 1977
- Arnheim, Rudolf:** El pensamiento visual
Ed. Paidós. Barcelona 1986

Crespi, Irene: Léxico técnico de las artes plásticas

EUDEBA. Buenos Aires 1989

D'Allones, O Revault: Creación artística y promesa de libertad

Ed. Gustavo Gili: Barcelona 1977

Guillam, Scott R: Fundamentos del diseño

Victor Lerú. Buenos Aires 1973

Kandinsky, Wassily: Punto y línea sobre el plano

Barral. Barcelona 1975

Kandinsky, Wassily: De lo espiritual en el arte

Barral-labor. Barcelona 1982

Kepes, Gyorgy: El lenguaje de la visión

Infinito. Buenos Aires 1976

Kuppers, Harald: Color, origen, metodología, sistematización y aplicación

Ed. Lectura. Barcelona 1973

Pignati, Terisio: El dibujo de Altamira a Picasso

Cátedra. Madrid 1981

Saunders, J. B. and Charles: The illustrations from the works of Andra Vesalius of Brussels

Dover. New York 1973

DISEÑO I	
Semestre: primero	
Carácter de la asignatura: obligatoria para las cinco orientaciones	
Créditos: 9	
Horas por semana: 6	
Horas teóricas: 3	
Horas prácticas: 3	
Horas por semestre: 96	
Tipo de asignatura: teórico-práctica	
OBJETIVOS GENERALES DE ENSEÑANZA:	
Iniciar al alumno en el conocimiento teórico-práctico de los factores del diseño para comprender y manejar los principios del lenguaje visual.	
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAJE:	
Al finalizar el curso, el alumno:	
a) Comprenderá el concepto de diseño y su definición.	
b) Conocerá los antecedentes históricos generales sobre el diseño gráfico y la relación de sus aspectos estéticos y técnicos con las artes plásticas.	
c) Distinguirá la relación multidisciplinaria del diseño gráfico con el diseño industrial, el diseño textil, el diseño arquitectónico, el diseño urbano y el diseño audiovisual.	
d) Obtendrá la destreza básica en la selección de herramientas y materiales propios del diseño.	
e) Ubicará al diseño como la etapa de prefiguración del proceso industrial.	
f) Estructurará el lenguaje visual a partir de los fundamentos del diseño.	
g) Conocerá y aplicará las bases metodológicas del diseño.	
h) Aplicará las técnicas tradicionales básicas de representación gráfica.	

CONTENIDO TEMÁTICO

Unidad I: Contexto del diseño

- 1.1. Antecedentes históricos
- 1.2. El arte, la ciencia y la comunicación visual
- 1.3. Estética y función
- 1.4. Técnica y tecnología
- 1.5. Áreas del conocimiento y de aplicación del diseño

Hrs. por unidad

48

Unidad II: Fundamentos de diseño

- 2.1. Elementos de composición (forma)
 - 2.1.1. Punto
 - 2.1.2. Línea
 - 2.1.3. Plano
 - 2.1.4. Volumen
- 2.2. Elementos de expresión (contenido)
 - 2.2.1. Forma
 - 2.2.1.1. Composición
 - 2.2.1.2. Análisis
 - 2.2.2. Textura
 - 2.2.2.1. Análoga
 - 2.2.2.2. Virtual
 - 2.2.3. El Color
 - 2.2.3.1. Teorías del color
 - 2.2.3.1.1. Teoría física del color
 - 2.2.3.1.2. Teorías del color pigmento (Albers, Itten, Klee, etc.)
 - 2.2.3.2. Color y tecnología

48

2.3. Sistemas de proporción y estructuración

- 2.3.1. Rectángulos estáticos y dinámicos

2.3.2. Serie de Fibonacci-Sección áurea

2.3.3. Sistema modular: módulo, redes (simples y compuestas)

Método de enseñanza sugerido: Ejercicios prácticos. Exposición teórica del profesor apoyado con materiales audiovisuales y seguimiento de ejercicios de interpretación del tema. Dinámica de equipos para la generación de definiciones e identificación de áreas de aplicación del diseño. Asistencia a museos con muestras relativas a los fundamentos del diseño.

Método de evaluación sugerido: Presentación de exámenes parciales y ejercicios prácticos. Reportes de las visitas.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

Albers, Josep: La interacción del color

Ed. Alianza (col. Alianza Forma No. 1) 1980

Dondis, Andrea: Sintáxis de la imagen

Ed. Gustavo Gili. Barcelona 1989

Kandinsky, Vassily, Punto y línea sobre el plano

Ed. Barral, Barcelona 1981 (211 pp)

Kuppers, Harold, Fundamentos de la teoría de los colores

Ed. Gustavo Gili. Colección Comunicación Visual Mexico, 1992. (204 pp)

Meggs, Philip: Historia del diseño gráfico

Ed. Trillas. México 1991 (562 pp)

Ortiz, Georgina: El significado de los colores

Ed. Trillas. México 1993

Scott, Robert: Fundamentos del diseño

Ed. Trillas. México s/f (195 pp) 1959

Wong, Wucius, Fundamentos del diseño bi y tridimensional

Ed. Gustavo Gili, Barcelona 1982 (205 pp)

Wong, Wucius, Principios del diseño en color

Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1988 (100 pp)

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA:

Acha, Juan: Introducción a la teoría de los diseños

Ed. Trillas. México 1988

Cohen, Joseph: Sensación y percepción visual

Ed. Trillas. México 1973

Frutiger, Adrian, Signos, símbolos, marcas y señales

Ed. Gustavo Gilli. Col. Comunicación Visual, Barcelona, 1981. (286 pp)

Itten, Johannes: El arte del color

Limusa. Barcelona 1989

Satue, Enric: El diseño gráfico desde los orígenes hasta nuestros días

Ed. Alianza. Barcelona 1991

Munari, Bruno: Diseño y comunicación visual

Ed. Gustavo Gili. Barcelona 1994

Serrano, Luis: Las sensaciones psicológicas que producen los colores

UNAM. México 1976

FACTORES HUMANOS PARA LA COMUNICACIÓN VISUAL I
Semestre: primero
Carácter de la asignatura: obligatoria para las cinco orientaciones
Créditos: 4
Horas por semana: 2
Horas teóricas: 2
Horas por semestre: 32
Tipo de la asignatura: teórica
OBJETIVOS GENERALES DE ENSEÑANZA:
Introducir al alumno en el conocimiento y aplicación de los criterios que determinan su ubicación como estudiante y futuro profesional en el campo del diseño y la comunicación visual.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAJE:
Al finalizar el curso, el alumno:
a) Reconocerá las tendencias y aspectos posibles del proceso de aprendizaje y su aplicación en el medio profesional en el ámbito del diseño y la comunicación visual con proyectos reales.
b) Establecerá parámetros para la propia selección de su orientación profesional y desarrollará un papel interactivo dentro de la licenciatura con respecto a las otras asignaturas.

CONTENIDO TEMÁTICO

Hrs. por unidad

Unidad I: Interacción y desarrollo humano

11

- 1.1. Contexto de los estudios en diseño y comunicación visual
- 1.2. Filosofía del diseño y la comunicación visual
 - 1.2.1. Principios y valores
 - 1.2.2. Integración social
 - 1.2.2.1. Función social del comunicador visual en distintos ambientes
 - 1.2.3. La ética del diseño y la comunicación visual
 - 1.2.3.1. Misión, propósito y compromiso
 - 1.2.4. Definición de objetivos y metas para el diseño y la comunicación visual
 - 1.2.4.1. En el ámbito personal
 - 1.2.4.2. En el ámbito profesional
- 1.3. Niveles de eficiencia
 - 1.3.1. Aspectos cognoscitivos (creer y conocer)
 - 1.3.2. Aspectos afectivos (actitud y aptitud)
 - 1.3.3. Aspectos psicomotrices (habilidad y destreza)

Unidad II: Principios de psicología para la comunicación visual

11

- 2.1. Psicología del factor humano
 - 2.1.1. La personalidad
 - 2.1.2. Los procesos cognitivos
 - 2.1.3. La conducta
- 2.2. Percepción
 - 2.2.1. Definición y clasificación
 - 2.2.2. Umbrales
 - 2.2.3. Procesos en la función de la percepción
- 2.3. Factores de la percepción visual
 - 2.3.1. En el mensaje
 - 2.3.1.1. De asociación
 - Figura- fondo
 - Semejanza
 - Proximidad
 - Contexto
 - 2.3.1.2. De constancia
 - Proporción
 - Color

- Forma
- Textura
- 2.3.2. En el receptor
 - 2.3.2.1. De lectura
 - 2.3.2.2. Motivacionales
 - 2.3.2.3. Interacción vivencial
 - 2.3.2.4. De atención
- 2.4. Factores de las ilusiones ópticas
 - 2.4.1. Virtual y física
 - 2.4.2. De contenido
 - 2.4.3. De interacción
 - 2.4.4. De dimensionalidad
 - 2.4.5. Fisiológicas

Unidad III: Teorías de la creatividad

11

- 3.1. Definición
- 3.2. Psicología de la personalidad
 - 3.2.1. Características generales y particulares
 - 3.2.2. Personalidad creativa
- 3.3. Creatividad e inteligencia
- 3.4. Pensamiento creativo
- 3.5. Conducta creativa

Método de enseñanza sugerido: Exposición teórica del profesor apoyado con materiales audiovisuales. Exposición teórica de profesores invitados. Visitas de campo. Técnicas grupales y dinámicas de grupo.

Método de evaluación sugerido: Examen y ejercicios parciales.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

Croney, John: Antropometría para diseñadores

Ed. Gustavo Gili. Barcelona 1978

Day, R. H.: Psicología de la percepción humana

Ed. Limusa 1973

Dondis, Donis A.: La sintaxis de la imagen

Ed. Gustavo Gili. Barcelona 1995

Fabris, German: Fundamentos del proyecto gráfico

Barcelona 1973

Gibson, James: La percepción del mundo visual

Ed. Infinito. Buenos Aires 1974

Knapp, M. M.: La comunicación no verbal

Ed. Paidós. Barcelona 1982

Llovet, Jordi: Ideología y metodología del diseño

Ed. Gustavo Gili. Barcelona 1978

Lyons, J.: Lenguaje, significado y contexto

Ed. Paidós. Barcelona 1983

Meyers, William: Los creadores de imagen

Ariel. Barcelona 1992

Rodríguez Estrada, Mauro: Manual de creatividad

Ed. Trillas. México 1995

Tosto, Pablo: La composición áurea en las artes plásticas

Buenos Aires 1958

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA:

Arnheim, Rudolf: Arte y percepción visual

Ed. Paidós. Buenos Aires 1976

Cohen, Joseff: Sensación y percepción visual

Ed. Trillas. México 1973

Gombrich E. H.: Arte, percepción y realidad

Ed. Paidós México 1983

Gordillo, Victoria: La orientación en el proceso educativo

Ed. Eunsa 1984

Gottfried, Heinelt: Maestros creativos, alumnos creativos

Ed. Kapelusz 1979

Novo, Estudio: Curso de técnicas de expresión

Ed. Bibliográfica Barcelona 1973

Pignarati, Decio: Información, lenguaje, comunicación

Ed. Gustavo Gili. Barcelona 1981

Revault D'Allonnes, Olivier: Creación artística y promesa de libertad

Ed. Gustavo Gili. Barcelona 1977

Robinson, W. P.: Lenguaje y conducta social

Ed. Trillas. México 1978

Rodríguez Dieguez: Las funciones de la imagen en la enseñanza

Ed. Gustavo Gili. Barcelona 1977

FOTOGRAFÍA I

Semestre: primero

Carácter de la asignatura: obligatoria para las cinco orientaciones

Créditos: 9

Horas por semana: 6

Horas teóricas: 3

Horas prácticas: 3

Horas por semestre: 96

Tipo de la asignatura: teórico-práctica

OBJETIVOS GENERALES DE ENSEÑANZA:

Introducir al alumno en la visualización y el análisis del lenguaje de la imagen fotográfica tomando en cuenta su desarrollo histórico, así como en los principios básicos de la fotografía en blanco y negro.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAJE:

Al finalizar el curso, el alumno:

- a) Tendrá una visión general del devenir histórico de la fotografía para entender y contextualizar el fenómeno fotográfico.
- b) Aplicará las técnicas y procedimientos básicos del laboratorio en blanco y negro.
- c) Será capaz de reflexionar en torno al discurso de la imagen fotográfica.

CONTENIDO TEMÁTICO**Unidad I: Conceptos históricos y definiciones****Hrs. por unidad****32**

- 1.1. La protohistoria de la fotografía. Estampa y pintura
- 1.2. Antecedentes de la fotografía
- 1.3. Joseph Nicephore Niépce
- 1.4. Daguerre
- 1.5. La fotografía a partir de negativo
- 1.6. Introducción a la fotografía moderna
- 1.7. Análisis y reflexión

Unidad II: Elementos formales**32**

- 2.1. Perspectiva y composición
- 2.2. Los cambios de percepción en la perspectiva
- 2.3. Primera fotografía
- 2.4. Una nueva visión
- 2.5. Reproducción y veracidad
- 2.6. Lenguaje fotográfico y antecedentes

Unidad III: Técnicas**32**

- 3.1. Materiales sensibles a la luz y fenómenos físicos
- 3.2. Cámara oscura
- 3.3. Cámara lúcida
- 3.4. Cámara estenopéica
- 3.5. Daguerrotipo
- 3.6. Negativos
- 3.7. Cámara fotográfica y diferentes formatos
- 3.8. Laboratorio y materiales fotográficos
- 3.9. Retoque y montaje

NOTA: Las unidades temáticas se impartirán simultáneamente. Es decir que se impartirían los primeros puntos de cada una de las unidades I, II y III (los incisos 1.1., 2.1. y 3.1.) y posteriormente el segundo punto (los incisos 1.2., 2.2, y 3.2) para cubrir así las unidades temáticas a lo largo del curso.

Método de enseñanza sugerido: Ejercicios prácticos de toma fotográfica y de laboratorio

Método de evaluación sugerido: Trabajos parciales y examen

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

AAVV: Cuadernos fotográficos en laboratorio blanco y negro
Kodak.

AAVV: Enciclopedia focal de la fotografía
Ed. Omega. Barcelona 1980

Fontcuberta, Joan: Estética de la fotografía
Ed. Blume. Madrid 1987

Freum, Giselle: La fotografía como documento social
Ed. Gustavo Gili. Barcelona 1976

Ivins, William: Imagen impresa y conocimiento. Análisis de la imagen prefotográfica
Ed. Gustavo Gili. Barcelona 1975

Langford, Michael: Fotografía básica
Omega, Barcelona 1977

Langford, Michael: La Fotografía paso a paso
Herman Blume, Barcelona 1992

Langford, Michael: Manual del laboratorio fotográfico
Barcelona 1980

Sougez, Marie-Loup: Historia de la fotografía
Ediciones Cátedra, 1981

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA:

AAVV: Enciclopedia Salvat de la Fotografía.
Ed. Salvat, Madrid 1980

Fontcuberta, Joan: Diálogo con la fotografía
Ed. Gustavo Gili. Barcelona 1979

Langford, Michael: Tratado de la fotografía
Omega, Barcelona 1977

Newhall, Beaumont: Historia de la Fotografía desde sus orígenes hasta nuestros días.
Gustavo Gili. Barcelona 1983

Scraff, Aaron: Arte y fotografía
Ed. Alianza (col. Alianza forma 125). Madrid 1988

Steltzer, Otto: Arte y fotografía
Ed. Gustavo Gili. Barcelo 1981a

Tausk, Pietro: Historia de la fotografía desde su aparición hasta nuestros días
Ed. Gustavo Gili. Barcelona 1990

GEOMETRÍA I
Semestre: primero
Carácter de la asignatura: obligatoria para las cinco orientaciones
Créditos: 4
Horas por semana: 3
Horas teóricas: 1
Horas prácticas: 2
Horas por semestre: 48
Tipo de la asignatura: teórico-práctica
OBJETIVOS GENERALES DE ENSEÑANZA:
Conocer y aplicar los principios básicos de la geometría. Introducir al alumno a la habilidad en el manejo de instrumentos básicos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAJE:
Al finalizar el curso, el alumno:
a) Aplicará las técnicas y procedimientos básicos de la geometría.
b) Manipulará los instrumentos y materiales para el trazo.
c) Manejará y aplicará los principios de la geometría en sus proyectos de diseño.
d) Definirá las principales características del espacio bidimensional encaminado hacia el diseño.
e) Explicará y desarrollará las propiedades de la perspectiva.
f) Representará la proporción y el volumen de los objetos con el manejo de luces y sombras.
g) Ejercitará la habilidad para manejar los instrumentos
h) Ejercitará la construcción de figuras partiendo del punto y línea.
i) Explicará los conceptos de la geometría plana.

CONTENIDO TEMÁTICO	Hrs. por unidad
Unidad I: Introducción a la geometría	12
1.1. Objeto de estudio de la geometría	
1.2. Historia de la geometría	
1.3. Los elementos de la geometría	
1.4. Instrumentos y materiales	
Unidad II: Espacio bidimensional	12
2.1. Sistemas del orden geométrico	
2.1.1. Primer sistema: el punto	
2.1.2. Segundo sistema: la recta	
2.1.3. Tercer sistema: el plano	
2.1.4. El punto, la recta, el plano	
Unidad III: Geometría lineal	12
3.1. La Línea	
3.1.1. Construcción de líneas diversas	
3.1.2. Paralelas, ángulos	
3.1.3. Perpendiculares	
3.1.4. Proporcionalidad	
3.1.5. Empalmes de líneas	
Unidad IV: Geometría plana	12
4.1. La recta	
4.1.1. Bisectrices y ángulos rectos convergentes	
4.1.2. Rectas tangentes a circunferencias	
4.1.3. Circunferencias tangentes a rectas	
4.1.4. Circunferencias tangentes entre sí	
4.1.5. Otras tangencias	
4.1.6. Óvalos y espirales	
4.1.7. Cicloide, pericicloide, hipocicloide	
4.2. Poligonal	

- 4.2.1. El triángulo
- 4.2.2. Cuadrado, rectángulo, rombo, romboide
- 4.2.4. Polígonos regulares
- 4.2.5. Hexágono, heptágono, octágono, nonágono, etc.
- 4.2.3. Pirámides de base poligonal
- 4.3. Circunferencia
 - 4.3.1. Curvas, parábola e hipérbola
- 4.4. Sección áurea

Método de enseñanza sugerido: Exposición teórica por parte del profesor. Ejercicios prácticos.

Método de evaluación sugerido: Evaluaciones parciales y finales de los ejercicios.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

Euclides: Elementos de Geometría I, II, III y IV

Versión de Juan David García Bacca. Ed. UNAM. México 1992 (ISBN 968-36-2446-4) 1979

Fernández Calvo, Silvestre: La geometría descriptiva aplicada al dibujo técnico arquitectónico

Ed. Trillas. México 1986 (ISBN-968-24-1960-3) 1985

Ghyka, Matila C.: Estética de la proporciones en la naturaleza y en las artes

Ed Poseidon. Barcelona 1977

Ghyka, Matila C.: El número de oro. Los ritmos, los ritos

Ed Poseidon. Barcelona 1977

Pedoe, Dan: La geometría en el arte

Ed. Gustavo Gili. Barcelona 1982

Santos, Jacinto de los: Geometría descriptiva

Edit. Publicaciones Cultural SA de CV. (ISBN-968-439-307-5) 1990

Schmidt, Rudolf: Geometría descriptiva con figuras estereoscópicas

Edit. Reverte, S.A. Barcelona (ISBN 84-291-5135-4) 1991

Wright, Lawrence: Tratado de perspectiva

Editorial Stylos, España 1985 (ISBN 84-7616-003-8) 1975

Wang, Thomas C.: El Dibujo arquitectónico. Plantas, cortes y alzados

Edit. Trillas. México (ISBN -968-24-3772-5) 1988

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA:

Camberos López, Alberto: Dibujo de Ingeniería

Ed. Porrúa. México (ISBN 968-432-653-x) 1980

Ching, Francis D. K.: Arquitectura: forma, espacio y orden

Ediciones G. Gili, México. ISBN -968-6085-46-7 1982

García Salgado, Tomás: Introducción a la perspectiva modular

Ed. Trillas, México. ISBN-968-24-2925-0 1992

Gerstner, Karl: Las formas del color

Herman Blume. Edit. Monterreina, España. (ISBN84-7214-396-1) 1988

Luzzader, Warren J.: Fundamentos de Dibujo en Ingeniería

Cia. Editorial Continental (ISBN 968-26-0263-7) 1976

Porter, Tom-Goodman, Sue: Manual de técnicas gráficas para arquitectos, diseñadores y artistas

Ediciones G. Gili, España. (ISBN 84-252-1267-7) 1983

Reinet-Thomae: Perspectiva y axonometría

Ediciones G. Gili, México. (ISBN-968-6085-08-4) 1981

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN I

Semestre: primero

Carácter de la asignatura: obligatoria para las cinco orientaciones

Créditos: 4

Horas por semana: 3

Horas teóricas: 1

Horas prácticas: 2

Horas por semestre: 48

Tipo de la asignatura: teórico-práctica

OBJETIVOS GENERALES DE ENSEÑANZA:

Proporcionar al alumno la metodología, así como los elementos básicos del origen del conocimiento científico, de la naturaleza, de la sociedad y de las relaciones entre ellos. Así como la relación de la comunicación visual como forma de conocimiento con la praxis profesional del futuro egresado.

Proporcionar al alumno los elementos teórico-metodológicos para que pueda apropiarse, construir, fundamentar y aplicar los conocimientos que le permitan una mayor comprensión sobre su praxis profesional, vinculados a su entorno físico y social, económico, cultural, etc.

Proporcionar al alumno las bases epistemológicas para la comprensión y ubicación del diseño y la comunicación como una disciplina que tiene su propio objeto de estudio y su posibilidad de métodos particulares para su aplicación en la realidad.

Proporcionar al alumno las herramientas metodológicas que le permitan sistematizar y concebir el análisis del objeto de estudio de su disciplina en relación con otras.

Proporcionar al alumno los elementos necesarios para elaborar un marco teórico que le permita discernir entre los diversos métodos y técnicas para la solución de los problemas específicos que establezcan las diferentes asignaturas durante toda la licenciatura.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAJE:

Al finalizar el curso, el alumno:

- a) Desarrollará las habilidades metodológicas, lógicas y creativas que le ayuden a plantearse problemas o proyectos de investigación en general, así como los propios de su disciplina.
- b) Comprenderá que el conocimiento en general es un proceso de información.
- c) Comprenderá que el conocimiento tiene un amplio sentido interdisciplinario, como todo conocimiento que se genera y se imparte en la Universidad.
- d) Observará, identificará y estructurará los problemas específicos de su disciplina a partir de los conocimientos proporcionados por la metodología de la investigación; y será capaz de darles una solución visual.
- e) Formulará un marco teórico-metodológico que fundamente cada una de las soluciones visuales de los problemas planteados por el resto de las asignaturas.

CONTENIDO TEMÁTICO**Hrs. por unidad****Unidad I: Marco conceptual****48**

1.1. Conceptos

- 1.1.1. Ciencia, disciplina y técnica
- 1.1.2. Teoría
- 1.1.3. Metodología
- 1.1.4. Método
- 1.1.5. Disciplina del diseño y la comunicación visual
- 1.1.6. Investigación

1.2. Conocimiento y metodología

- 1.2.1. Origen del conocimiento humano
- 1.2.2. Metodología del diseño
- 1.2.3. Métodos particulares del diseño y la comunicación visual
- 1.2.4. Técnicas e instrumentos de investigación
- 1.2.5. Elaboración de proyectos de investigación

1.3. Conocimiento y epistemología

- 1.3.1. La relación entre filosofía y método, su genealogía

- 1.3.2. La teoría del conocimiento, su acepción clásica
- 1.3.3. La epistemología y el origen del conocimiento
- 1.3.4. Una teoría actual acerca del origen y producción del conocimiento
- 1.3.5. El conocimiento y su relación con las ciencias, la naturaleza y la sociedad
- 1.3.6. El concepto de ciencia y la producción o generación del conocimiento
- 1.3.7. El conocimiento como un proceso de producción
- 1.3.8. El conocimiento como proceso de información
- 1.3.9. Los factores histórico-sociales que influyen en la construcción del conocimiento
- 1.3.10. Las estructuras psicológicas y lógicas que posibilitan la construcción del conocimiento

Método de enseñanza sugerido: Exposición teórica. Trabajos de investigación y análisis.

Método de evaluación sugerido: Trabajos de investigación parciales. Examen.

Vinculación de la asignatura con las del área profesional y las del área científica, técnica y tecnológica:

Una de las primeras relaciones es la conceptualización del conocimiento humano manifiesto en el origen de los objetos de estudio de cada una de las siguientes asignaturas: dibujo, diseño, fotografía, geometría y tipografía; es decir cada una de ellas establece una forma de aprehensión específica de la realidad en que se formará el alumno y que requiere de elementos complementarios para la sistematización de su propio conocimiento.

El vínculo entre los elementos que proporciona la metodología de la investigación con el resto de las asignaturas es la posibilidad de ofrecer al alumno los diferentes niveles de conocimiento ubicándolos en el contexto científico-tecnológico propio de la disciplina.

La tercera relación se da en la posibilidad que tendrá el alumno de utilizar las herramientas propuestas por la metodología de la investigación para la detección específica de los problemas de estudio que establezcan las asignaturas de este bloque. Respecto a las materias del área teórico-metodológica restantes, la vinculación de la materia es mucho más estrecha por la naturaleza propia de la historia y la teoría del arte.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

Asti Vera, Armando: Metodología de la investigación

Ed. Kapelusz, Argentina 1968

Bahena Paz, Guillermina: Instrumentos de investigación

Editores mexicanos unidos, México 1988

Bahena Paz, Guillermina: Manual para elaborar trabajos de investigación

Editores mexicanos unidos, México 1988

Cázares Hernández, Laura: Técnicas actuales de investigación documental

Ed. Trillas, México 1995

Hochman, Elena y Montero, Maritza: Técnicas de investigación documental

Ed. Trillas, México 1991

Münch, Lourdes y Angeles, Ernesto: Métodos y técnicas de investigación

Ed. Trillas, México 1988

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA:

Garza Mercado, Ario: Manual de técnicas de investigación para estudiantes de ciencias sociales

El Colegio de México, México 1995

Garza Mercado, Ario: Normas de estilo bibliográfico para ensayos semestrales y tesis

El Colegio de México, México 1995

Garza Mercado, Ario: Obras de consulta para estudiantes de ciencias sociales y humanidades

El Colegio de México, México 1995

Tamayo y Tamayo, Mario: El proceso de la investigación científica

Limusa Noriega, México, 1991

TÉCNICAS DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA I
Semestre: primero
Carácter de la asignatura: obligatoria para las cinco orientaciones
Créditos: 3
Horas por semana: 3
Horas prácticas: 3
Horas por semestre: 48
Tipo de la asignatura: práctica
OBJETIVOS GENERALES DE ENSEÑANZA:
Conocer y aplicar las principales técnicas de representación gráfica. Introducir al alumno en el manejo de las principales herramientas del trabajo gráfico.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAJE:
Al finalizar el curso, el alumno:
a) Será capaz de manipular adecuadamente diversas técnicas gráficas de representación, seleccionando los soportes y materiales que permitan expresar conceptos de diseño, imágenes, o ideas gráficas; vinculadas a los propósitos del diseño y la comunicación visual.
b) Adquirirá experiencias de aplicación de técnicas de claroscuro por fricción o frotado y por depósito o aguadas, demostrando control del material y su respectivo soporte.
c) Experimentará con las técnicas y materiales requeridos para la aplicación del grafito, bolígrafo, carboncillo, tinta china y barra conté.
d) Alcanzará un dominio adecuado de las técnicas secas y húmedas.
e) Elegirá los materiales adecuados para la representación de imágenes en un medio o vehículo gráfico.
f) Experimentará la técnica de la tinta china con pincel seco, plumilla, estilógrafo y aplicación libre de la misma.
g) Aplicará diferentes tonalidades monocromáticas con pincel, plumilla o estilógrafo.

CONTENIDO TEMÁTICO	Hrs. por unidad
Unidad I: Técnicas básicas de presentación	16
1.1. Trazos	
1.1.1. Lápiz	
1.1.2. Estilógrafo	
1.1.3. Otros	
1.2. Cortes	
1.2.1. Papeles y cartulinas (rectos, curvos, biselados, etc)	
1.2.2. Dobleces y pliegues	
1.3. Montajes	
1.3.1. Marcos, molduras y marialuisas	
1.3.2. Adhesivos	
Unidad II: Técnicas secas de claroscuro monocromático	16
2.1. Grafito	
2.1.1. Calidad de línea según la dureza del grafito	
2.1.2. Texturas	
2.1.2.1. Acabados metálico y satinado	
2.2. Bolígrafo	
2.2.1. Calidades de línea	
2.2.2. Texturas	
2.2.2.1. Acabados metálico y satinado	
2.3. Carboncillo	
2.3.1. Calidades de línea	
2.3.2. Texturas	
2.3.2.1. Acabados metálico y satinado	
2.4. Barras y lápices conté	
2.4.1. Calidades de línea	
2.4.2. Texturas	

2.4.2.1. Acabados metálico y satinado

2.5 Técnicas mixtas

2.5.1. Collage

2.5.2. Fotocopia

Unidad III: Técnicas húmedas de claroscuro monocromático**16**

3.1. Tinta china

3.1.1. Tinta china a línea (plumilla)

3.1.2. Tinta china aguada (pincel)

3.2. Estilógrafo

3.3. Rotulador

3.4. Acrílicos monocromáticos

Método de enseñanza sugerido: Ejercicios de aplicación de los materiales enlistados en soportes variados, estableciendo criterios técnicos operativos definidos, que vayan de lo sencillo a lo complejo, para la adquisición de experiencias en la manipulación de herramientas y materiales, logrando efectos visuales, texturas, valores tonales, brillos, reflejos y acabados que posteriormente serán integrados a la creación de imágenes o mensajes gráficos.

Método de evaluación sugerido: Evaluaciones parciales sobre el dominio de las técnicas conforme al material-soporte-efecto-textura. Evaluación del producto terminado y presentación de carpeta de trabajos.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

Colyer, Martin: Como encargar ilustraciones

Col. Manuales de Diseño, Edit. Gustavo Gilli, Barcelona, 1995.

Daucher, Hans: Modos de dibujar

(6 vols.) -Secretos de taller- Edit. Gustavo Gilli, 1987. Barcelona,

Del Río Eduardo (Rius): La vida de cuadritos (Guía incompleta de la historieta)

Edit. Grijalbo México, 1983.

Demoney- Meyer: Montaje de originales gráficos para su reproducción

Edit. Gustavo Gilli, Barcelona, 1983.

Duran, Catalina (Coord.): Historieta

Edit. Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco (Colección autonomía) México, 1985.

Gomez Abrams, J: Dibujos de presentación

Tilde, UAM-A México, 1990.

Guzman Rios, Vicente: El apunte, alquimia figurativa

Edit. UAM-X Mexico, D.F., 1994.

Iglesias Guillard, Jorge: Croquis. Dibujo para arquitectos y diseñadores

Edit. Trillas, México, 1989.

Jackson Day: Manual de modelismo

Blume ediciones, Barcelona, 1983.

Kirby, Lockhard, William: El dibujo como instrumento arquitectónico

Edit. Trillas, México, D.F. 1983.

Kirby, Lockhard, William: Experiencias de dibujo en proyectos

Edit. Trillas México, D.F., 2a. reimp. 1986

Lambert, Susan: El dibujo, técnica y utilidad

Edit. Blume, Madrid, 1985.

Leek, Michael: The encyclopaedia of airbrush techniques

Chartwell Books, Londosn. 1989.

Maluga, Leszek: El dibujo arquitectónico

Edit. AM-A Colección Tilde, México, D.F., 1990

Martin, Judy: Guía completa del aerógrafo. (Técnicas y materiales)

Blume ediciones, Madrid, 1986

Martin, Judy: Rendering Transparency Airbrush

Artists Library. North light books. s/f

Owen, Peter: El aerógrafo, mantenimiento

Guías en el acto, Blume ediciones, Madrid, 1988

Owen, Peter: Manual completo de técnicas de aerografía

Blume ediciones, Madrid, 1987

Powell-Monahan: Técnicas avanzadas de rotulador

Blume ediciones, Barcelona, 1993.

Smith, Ray: El manual del artista

Edit. Blume, Madrid, 1990.

Swann, Alan: La creación de bocetos gráficos

Manuales de Diseño. Edit. Gili. México, D.F., 1987.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA:

AAVV: Illustrator's figure reference manual

Charwell books, 4a Reimp. New Jersey 1994.

AAVV: Catálogos de ilustradores de publicaciones infantiles y juveniles

Dirección General de Publicaciones del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. México, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995.

AAVV: Catálogo de la Bienal Internacional de Cartel en México

Ediciones 1990, 1992 y 1994. Trama visual, México.

AAVV: Airbrush in Japan

(2vols). Selección de varios títulos para Page On Publishing Pte. Ltd. Singapur, 1993.

AAVV: Aerografía

Galería de ganadores más recientes en el concurso anual de méritos de aerografía convocado por la Airbrush

Action Magazine, 1995

Ching, Francis: Principios del dibujo arquitectónico

Edit. Gustavo Gilli, Barcelona, 1983.

Dalley, Terrence: Ilustración y diseño

Blume ediciones, Barcelona, 1981.

Driben, Lelia: Melecio Galván el artista secreto

Instituto de Investigaciones Estéticas, Monografías de Arte · 22 UNAM., México, 1992.

Gray, Bill: Consejos prácticos para diseñadores gráficos y dibujantes

Editorial Gustavo Gilli, Barcelona, 1983.

Hayes, Colin: Guía completa de pintura y dibujo, técnicas y materiales

2a. edición, H.Blume Ediciones, Court, London W 1, 1980, 224p

Henn, John: Introduction to painting and drawing

2a.ed. Chartwell Books, Inc. New Jersey, 1986, 127p

Maier, Manfred: Procesos elementales de proyectación y configuración

Curso básico de la escuela de artes aplicadas de Basilea. Tomos 1 a 4 Edit. Gustavo Gilli, Barcelona, 1982.

Magnus, Günter: Manual para dibujantes e ilustradores

Edit. Gustavo Gilli, Barcelona, 1982.

Porter Greenstreet: Manual de técnicas gráficas para Arquitectos

Diseñadores y Artistas Vol. I Edit. Gustavo Gili, Barcelona, 1983.

Simson, Ian: Curso completo de dibujo

Edit. Blume, Barcelona, 1995.

Vromann, Dik. Arquitectura: Perspectiva, sombras y reflejos

Edit. Gustavo Gili. México, D.F., 1987.

TEORÍA DEL ARTE I
Semestre: primero
Carácter de la asignatura: obligatoria para las cinco orientaciones
Créditos: 4
Horas por semana: 2
Horas teóricas: 2
Horas por semestre: 32
Tipo de la asignatura: teórica
OBJETIVOS GENERALES DE ENSEÑANZA:
Conocer la teoría del arte en su origen, desarrollo histórico y problemática más importante.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAJE:
Al finalizar el curso, el alumno:
a) Definirá el campo de estudio de la teoría del arte.
b) Conocerá las más significativas teorías del arte y su trascendencia en las concepciones contemporáneas.
c) Percibirá las implicaciones prácticas de la teoría del arte.

CONTENIDO TEMÁTICO	Hrs. por unidad
Unidad I: La estética	5
1.1. Su objeto y método de conocimiento	
1.2. Objeto y sujeto en la relación estética	
1.3. Las categorías estéticas	
Unidad II: Definición de teoría del arte	5
2.1. Teoría e historia del arte	
2.2. Teoría y crítica del arte	
2.3. Teoría del arte y estética	
2.4. Relación teórico-práctica entre la teoría del arte y la actividad del diseñador y el comunicador visual	
Unidad III: El concepto de lo artístico	5
3.1. Corrientes y opiniones diversas en torno al problema de la definición de arte	
3.2. Especificidad de la práctica artística	
3.3. Relación entre el arte y otras actividades humanas	
3.4. Arte, historia y sociedad	
Unidad IV: Principales teorías en la historia de la filosofía del arte	5
4.1. Platón	
4.2. Aristóteles	
4.3. Kant	
4.4. Hegel	
Unidad V: La teoría del arte en el siglo XX	6
5.1. Neoplatonismo (B. Croce)	
5.2. Realismo socialista (G. Lukács)	
5.3. Las teorías lingüísticas y estructuralistas (Levi Strauss)	
5.4. Las teorías subjetivas y objetivas modernas (Wittgenstein)	
Unidad VI: La teoría de la percepción	6
6.1. Génesis de la Gestalt	
6.2. La teoría de la percepción como base teórica y metodológica del diseño y la comunicación visual	
6.3. Análisis conceptual de las "categorías formales"	

Método de enseñanza sugerido: Exposición y debate con la participación del alumno. Lectura e investigación extraclase. Planeación de actividades conjuntas con los maestros de talleres y materias afines.

Método de evaluación sugerido: Exámenes, reportes de lecturas, investigaciones, participación en clase.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

Aristóteles: Poética

Gredos, Madrid 1992

Barasch, Moshe: Teorías del arte. De Platón a Winckelmann

Alianza Ed. Col. Alianza Forma N. 108. Madrid 1995

Collingwood, R. G.: Los principios del arte

Ed. Fondo de Cultura Económica. México 1960

Hegel, G: Estética

Ed. Espasa. Calpe. Buenos Aires 1977

Mukarovski, Jan: Escritos de estética y semiótica del arte

Ed. Gustavo Gili. Barcelona 1975

Panofsky, Erwin: Conversaciones de estética

Ed. Visor. Barcelona 1980

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA:

Croce, Benedetto: Estética como ciencia de la expresión y lingüística general

Ed. Nueva Visión. Buenos Aires 1970

Dorfles, Gillo: El devenir de las artes

Ed. Fondo de Cultura Económica. México 1963

Eco, Umberto: Obra abierta. Forma e indeterminación en el arte contemporáneo

Ed. Seix Barral. Barcelona 1965

Kant, E.: Crítica del juicio

Ed. Losada. Buenos Aires 1987

Levi Strauss, Claude: Arte, lenguaje, etnología

Ed. S. XXI. México 1975

Platón: Diálogos

Ed. Porrúa. México 1969

Sánchez Vázquez, Adolfo: Invitación a la estética

Ed. Grijalbo. México 1970

Wittgenstein, L.: Estética, psicoanálisis y religión

Ed. Sudamericana. Buenos Aires 1965

TIPOGRAFÍA I

Semestre: primero

Carácter de la asignatura: obligatoria para las cinco orientaciones

Créditos: 3

Horas por semana: 3

Horas prácticas: 3

Horas por semestre: 48

Tipo de la asignatura: práctica

OBJETIVOS GENERALES DE ENSEÑANZA:

Introducir al alumno en el análisis de la noción de tipografía como forma mecánica de la escritura.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAJE:

Al finalizar el curso, el alumno:

- a) Aprenderá conceptos teóricos a través de la información obtenida por exposiciones en clase, investigaciones y lecturas complementarias.
- b) Desarrollará habilidades por medio de ejercicios y prácticas, que refuerzen la teoría y la destreza manual natural.
- c) Conocerá la estructura básica de los caracteres romanos.
- d) Identificará las principales fuentes romanas tradicionales.
- e) Manejará el trazo de tres fuentes romanas básicas para el reconocimiento de las etapas de desarrollo del estilo romano, a mano alzada.

CONTENIDO TEMÁTICO

Unidad I: Antecedentes históricos

Hrs. por unidad

24

1.1. Escritura manual

- 1.1.1. El lenguaje como medio de comunicación
- 1.1.2. Precedentes de la escritura: Pictogramas e ideogramas
- 1.1.3. Orígenes del alfabeto
- 1.1.4. Desarrollo de las minúsculas a partir de las mayúsculas
- 1.1.5. Los manuscritos más antiguos y los primeros libros

1.2. Escritura mecánica

- 1.2.1. El advenimiento de la letra impresa.
- 1.2.2. Gutenberg y los tipos móviles
- 1.2.3. Expansión de la imprenta en Italia y el resto de Europa
- 1.2.4. La llegada de la Imprenta a México

Unidad II: La fuente tipográfica

24

2.1. Ubicación y estructura

- 2.1.1. Esquema lineal primitivo y esquema lineal moderno
- 2.1.2. Las partes que conforman a los caracteres
- 2.1.3. Variantes de los alfabetos: por peso, eje, proporción y tratamiento
- 2.1.4. La fuente tipográfica
 - 2.1.4.1. La serie tipográfica

2.2. Compensaciones visuales

- 2.2.1. Separación entre letras, palabras y líneas
- 2.2.2. Dibujo de letra: forma y contraforma

Método de enseñanza sugerido: Gestión múltiple (alumno: lecturas, resúmenes, participación en clase; profesor: exposición oral, elaboración de material didáctico; entorno: conferencias, museos, cine, teatro).

Metodo de evaluación sugerido: Diagnóstica, sumativa y formativa.

Actividades de aprendizaje sugeridas: Ejercicios manuales, realización de proyectos, asistencia a clase, preparación de exámenes escritos, intervenciones orales en clase, elaboración de resúmenes de lecturas y reportes de visitas, distribución de material didáctico.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

Blanchard, Gérard, La letra

Ed. CEAC, Barcelona 1988 (295 pp)

Dahl, Svend, Historia del libro

Ed. Alianza, Madrid 1985 (316 pp)

Gates, David, Type

Ed. Watson-Guptill, New York 1973 (207 pp)

Millares Carlo, Agustín, Introducción a la historia del libro y las bibliotecas

Ed. FCE, México 1986 (394 pp)

Tubaro, Antonio e Ivana Tubaro, Tipografía

Ed. Universidad de Palermo/Librería técnica CP67, Milán 1994 (95 pp)

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA:

Craig, James, Designing with type

Ed. Watson-Guptill, New York 1980 (176 pp)

Fioravanti, Giorgio, Diseño y reproducción

Ed. Gustavo Gili, Barcelona 1988 (207 pp)

Martínez de Sousa, José, Diccionario de tipografía y del libro

Ed. Labor, Barcelona 1974 (545 pp)

Meggs, Philip, Historia del diseño gráfico

Ed. Trillas, México 1991 (562 pp)

Sutton, James, An atlas of type forms

Ed. Wordsworth, Hertfordshire 1988 (116 pp)