

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 II
NIVEL BÁSICO

ARTE PRECOLOMBINO

Semestre: segundo

Carácter de la asignatura: obligatoria para las cinco orientaciones

Créditos: 6

Horas por semana: 3

Horas teóricas: 3

Horas por semestre: 48

Seriación: Arte antiguo

Tipo de asignatura: teórica

OBJETIVOS GENERALES DE ENSEÑANZA:

Introducir al alumno en las principales manifestaciones artísticas de nuestro continente durante el periodo precolombino.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAJE:

Al finalizar el curso, el alumno:

- a) Conocerá las principales zonas de desarrollo cultural del continente.
- b) Reconocerá las principales culturas de Mesoamérica y del sur del continente.
- c) Reconocerá las principales épocas en que se ha dividido el desarrollo cultural.
- d) Identificará las posibles influencias entre ellas.

CONTENIDO TEMÁTICO

Unidad I: Periodo formativo

Hrs. por unidad

12

1.1. Introducción al arte del México antiguo

1.1.1. Mesoamérica

1.2. Cultura Olmeca

1.3. Cultura del Golfo de México

1.3.1. Tajín

1.4. Teotihuacan

1.4.1. Arquitectura y escultura

1.4.2. Pintura

1.5. Cuicuilco

1.6. Cultura Maya

Unidad II: Periodo Clásico

12

2.1. Cultura Tolteca

2.1.1. Tula

2.2. Cultura Zapoteca

2.2.1. Mitla

2.2.2. Monte Albán

2.3. Cultura Maya

2.3.1. Palenque

- 2.3.2. Tikal
- 2.3.3. Arquitectura y escultura (estilos Puuc, Río Bec, Chenes)
- 2.3.4. Bonampak y la pintura mural
 - 2.3.4.1. Cacaxtla

Unidad III: Periodo Posclásico **12**

- 3.1. Cultura Maya-Tolteca
 - 3.1.1. Chichen Itzá
 - 3.1.2. Uxmal
- 3.2. Cultura Mexica
 - 3.2.1. Tenayuca
 - 3.2.2. México-Tenochtitlan
- 3.3. Rasgos fundamentales del arte precolombino
 - 3.3.1. Arquitectura y escultura
 - 3.3.2. Códices. Escritura y pintura
 - 3.3.3. Cerámica
 - 3.3.4. Orfebrería
 - 3.3.5. Arte plumario

Unidad IV: Cultura de los Andes **12**

- 4.1. Periodo formativo
 - 4.1.1. Las culturas de Chavín y Paracas-cavernas
- 4.2. Culturas regionales
 - 4.2.1. Mochica, Nazca y Pucara
 - 4.2.2. El imperio Tiahuanaco-huari
- 4.3. Cuzco
- 4.4. Machupichu y la arquitectura incaica

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:

Fernández, Justino: Coatlícue, estética del arte mexicano

UNAM. México 1972

Gendrop, Paul: Los estilos Chenes, Río Bec y Puuc

UNAM. México 1981

Gendrop, Paul "Arte precolombino de México" en

Varios: Historia del arte (Tomo 4), Salvat. México 1979

Marquina, Ignacio: Arquitectura prehispánica

México 1992

Mesa, José de y Gisbert, Teresa: "Culturas de los andes" en

Varios: Historia del arte (Tomo 4), Salvat. México 1979

Ruz Lhuillier, Alberto: "Arte maya" en

Westheim, Paul: Obras maestras del México antiguo

Ed. ERA. México 1986

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA:

Gendrop, Paul: Arte en México

Ed. Trillas. México 1982

Manrique, Jorge Alberto (Coord.) Arte en México

Salvat, México 1992

Varios: Historia del arte (Tomo 4), Salvat. México 1979

DIBUJO II	
Semestre: segundo	
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	
Seriación: Dibujo I	
Tipo de asignatura: teórico-práctica	
OBJETIVOS GENERALES DE ENSEÑANZA:	
Reforzar al alumno en el desarrollo integral de sus capacidades sensoriales, sensitivas, mentales y motrices para que sea capaz de reconocer al dibujo como un lenguaje no verbal para la resolución de mensajes visuales caracterizado por la expresión creativa individual, sustentado en la representación e interpretación del mundo de las formas, bajo el conocimiento formal, técnico y expresivo de las cualidades propias de los materiales.	
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAJE:	
Al finalizar el curso, el alumno:	
a) Reconocerá y conjugará el potencial de los hemisferios cerebrales para comprender su influencia en el desarrollo de sus capacidades intelectuales, sensoriales y expresivas para establecer un lenguaje no verbal en la interpretación de los sujetos visuales.	
b) Identificará los elementos que integran una imagen para posibles soluciones.	
c) Revalorará la importancia de la percepción como un medio de orientación práctica y como un acto de exploración activa para valorar la esencia del acto creador.	
d) Comprenderá los sistemas de organización, estructura, proporción y composición para así integrar el discurso visual.	
e) Reconocerá cada una de las partes que constituyen el dato visual y correlacionará distancias.	
f) Definirá el fenómeno lumínico y sus consecuencias para expresar sensaciones de volumen y espacio.	
g) Identificará y enunciará las cualidades y dimensiones del color como elemento expresivo.	
h) Identificará y comprenderá los movimientos, ritmos y líneas de fuerza, así como el equilibrio y peso del cuerpo humano en situaciones de dinámica y estática.	
i) Reconocerá particularidades en torno a la flexión, extensión y rotación de los miembros y extremidades del cuerpo humano, así como la identificación de relieves superficiales y puntos óseo-musculares palpables para estructurarlo.	
j) Será capaz de entablar diálogos en torno a la interpretación e imaginación de los datos visuales para integrar su propio lenguaje y expresión.	
k) Complementará información con lecturas, visitas a museos, exposiciones, y conferencias para incrementar su experiencia visual.	

CONTENIDO TEMÁTICO	Hrs.por unidad
Unidad I: El dibujo como lenguaje	19
1.1. Potencial de los hemisferios cerebrales	
1.1.1. Hemisferio izquierdo (verbal, lógico, analítico, abstracto, lineal)	
1.1.2. Hemisferio derecho (no verbal, intuitivo, sintético, análogo, holístico)	
1.2. El estilo personal	
1.3. Modalidades expresivas	
Unidad II: Elementos de integración de la imagen visual	19
2.1. Forma	
2.2. Volumen	
2.3. Espacio	
2.4. Textura	
2.5. Color	
Unidad III: Sistemas de organización. Estructura, proporción y composición	19
3.1. Percepción holística y percepción lineal	

- 3.2. Atracción y valor de atención como fuerzas dinámicas
- 3.3. Simetría y asimetría
- 3.4. Movimiento y equilibrio
 - 3.4.1. Axial y radial
 - 3.4.2. Proporción y ritmo
- 3.5. Organización de elementos
 - 3.5.1. Agrupamiento por tensión espacial
 - 3.5.2. Agrupamiento por relaciones espaciales
 - 3.5.2.1. Toque
 - 3.5.2.2. Superposición
 - 3.5.2.3. Interconectación
- 3.6. Agrupamiento por semejanza: forma, tamaño, color, dirección, intervalo y actitud
- 3.7. Espacio y volumen
 - 3.7.1. Dimensión, profundidad y gravedad
 - 3.7.2. Peso y masa
- 3.8. Fenómeno lumínico
 - 3.8.1. Luz y sombra
 - 3.8.2. El claroscuro y sus consecuencias
 - 3.8.3. Propiedades del valor y tono
 - 3.8.4. Valores tonales (acromatismo: alto, medio y bajo)
- 3.9. Identificación de la anatomía óseo-muscular
 - 3.9.1. Reconocimiento de relieves superficiales y puntos óseo-muscular palpables
 - 3.9.2. Movimiento y ritmos anatómicos
 - 3.9.3. Equilibrio de peso y líneas de fuerza (ejes direccionales)
 - 3.9.4. Situaciones de estática y dinámica
- 3.10. Registros gráficos. Apuntes y estudios
- 3.11. Sujetos visuales y memoria visual
- Unidad IV: Principios del color** **19**
- 4.1. Introducción al color. Cromatismo
- 4.2. Color y sensación
- 4.3. Color físico
- 4.4. Color químico
- 4.5. Colores primarios y sus mezclas pigmentarias
- 4.6. Armonías, analogías y contraste
- 4.7. Temperatura del color: fríos y cálidos
- 4.8. Dimensiones del color: matiz, valor e intensidad
- Unidad V: Conocimiento de materiales y procedimientos** **20**
- 5.1. Materiales
 - 5.1.1. Clasificación: sólidos, líquidos, pastosos
 - 5.1.2. Constitución: pigmento, aglutinante, diluyente
- 5.2. Herramientas, instrumentos, utensilios y aparatos
 - 5.2.1. Clasificación: rígidos y flexibles
- 5.3. Soportes
 - 5.3.1. Clasificación: flexible, semiflexible y rígido
 - 5.3.2. Características: satinado, mate, absorbente y texturado
- 5.4. 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

Klee, Paul: Bases para la estructuración del arte

Premia. México 1978

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

Ed. Lectura. Barcelona 1973

Lambert, Susan: El dibujo, técnica y utilidad

Blume. Madrid 1996

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

Kepes, Gyorgy et al: La educación visual

Novaro. México 1968

Maier, Manfred: Procesos elementales de proyección y configuración

Gustavo Gili. Barcelona (4 tomos) 1982

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 II
Semestre: segundo
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
Seriación: Diseño I
Tipo de la asignatura: teórico-práctica
OBJETIVOS GENERALES DE ENSEÑANZA:
Iniciar al alumno en los conceptos básicos de composición bidimensional para comprender y manejar sus principios en el lenguaje visual.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAJE:
Al finalizar el curso, el alumno:
a) Conocerá y aplicará los elementos del diseño, las técnicas visuales, la composición y sus estructuras.

CONTENIDO TEMÁTICO

Hrs. por unidad

Unidad I: Conceptos básicos en composición bidimensional

96

- 1.1. Agrupamientos
- 1.2. Armonía
- 1.3. Asimetría
- 1.4. Contraste
- 1.5. Dirección
- 1.6. Escala
- 1.7. Estructura
- 1.8. Equilibrio
- 1.9. Gradación
- 1.10. Movimiento
- 1.11. Orden
- 1.12. Proporción
- 1.13. Relac. figura-fondo
- 1.14. Relac. Positivo-negativo
- 1.15. Ritmo
- 1.16. Simetría
- 1.17. Tamaño
- 1.18. Tensión
- 1.19. Unidad

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.

Método de evaluación sugerido: Examen oral o escrito y ejercicios prácticos parciales y finales.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

Munari, Bruno: Diseño y comunicación visual

Ed. Gustavo Gili. Barcelona 1994

Rodríguez, Luis: Crítica a la metodología del diseño

Universidad Autónoma Metropolitana. Mexico 1990

Scott, Robert, Fundamentos del diseño

Ed. Trillas. México s/f (195 pp) 1959

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA:

Kandinsky, Vassily, Punto y línea sobre el plano

Ed. Barral, Barcelona 1981 (211 pp)

Kandinsky, Vassily, De lo espiritual en el arte

Ed. Barral, Barcelona 1984

FACTORES HUMANOS PARA LA COMUNICACIÓN VISUAL II	
Semestre: segundo	
Carácter de la asignatura: obligatoria para las cinco orientaciones	
Créditos: 4	
Horas por semana: 2	
Horas teóricas: 2	
Horas por semestre: 32	
Seriación: Factores humanos para la comunicación visual I	
Tipo de la asignatura: teórica	
OBJETIVOS GENERALES DE ENSEÑANZA:	
Introducir al alumno en el conocimiento básico de antropometría y sus más importantes aplicaciones 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: Creatividad y comunicación visual	16
1.1. Procesos creativos en el diseño y la comunicación visual	
1.2. Desarrollo de la capacidad creativa	
1.2.1. Creatividad proyectual en el diseño	
Unidad II: Aspectos físicos y entorno humano	16
2.1. Los lenguajes del cuerpo humano	
2.2. Proxémica y proxémica	
2.2.1. Ambiente y entorno	
2.2.2. Espacio virtual y espacio real	
2.3. Estilos de representación gráfica del cuerpo humano	
2.3.1. Antropometría	
2.3.1.1. Cánones	
2.3.1.2. Aplicación de los cánones	
2.3.2. Figuración	
2.3.3. Geometrización	
2.3.4. Estilización	
2.3.5. Abstracción	

Método de enseñanza sugerido: Exposición teórica del profesor apoyado con materiales audiovisuales. Ejercicios de aplicación (ejemplo: el cuerpo humano en áreas inherentes. Actividad, oficio o profesión a través del cuerpo. Retención en el cuerpo humano y su ambiente)

Método de evaluación sugerido: Examen y ejercicios parciales.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

Croney, John: Antropometría para diseñadores

Ed. Gustavo Gili. Barcelona 1978

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

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

Davis, Flora: La comunicación no verbal

Ed. Alianza. Barcelona 1976

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

Ed. Limusa 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

Knapp, M. M.: La comunicación no verbal

Ed. Paidós. Barcelona 1982

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 II
Semestre: segundo
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
Seriación: Fotografía I
Tipo de la asignatura: teórico-práctica
OBJETIVOS GENERALES DE ENSEÑANZA:
Introducir al alumno la visualización y el análisis del lenguaje de la imagen fotográfica tomando en cuenta su desarrollo histórico, y 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.
c) Conocerá la cámara fotográfica, los diferentes formatos, las características de películas, papeles y procesos de laboratorio blanco y negro.
d) Será capaz de reflexionar en torno al discurso de la imagen fotográfica.

CONTENIDO TEMÁTICO	Hrs. por unidad
Unidad I: Conceptos históricos y definiciones	32
1.1. Fotografía y arte contemporáneo	
Unidad II: Elementos formales	32
2.1. Los géneros	
2.1.1. Paisaje	
2.1.2. Naturaleza muerta	
2.1.3. Retrato	
2.1.4. Desnudo	
2.1.5. Foto documental	
Unidad III: Técnicas	32
3.1. Iluminación	
3.2. Luz natural	
3.3. Luz continua	
3.4. Luz de destello	
3.5. Ensayo fotográfico	
3.5.1. Concepto y preparación	
3.5.2. Toma	
3.5.3. Procesos de revelado e impresión	
3.5.4. Montaje y exposición	

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 así cubrir las unidades temáticas a lo largo del curso.

Método de enseñanza sugerido: El alumno realizará prácticas en la toma como en el laboratorio.

Método de evaluación sugerido: El alumno presentará sus trabajos realizados durante el semestre sobre lo que se le aplicará un examen oral.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

AAVV: Cuadernos fotográficos en laboratorio blanco y negro

Kodak.

Fontcuberta, Joan: Estética de la fotografía

Ed. Blume. Madrid 1979

Ivins, William: Imagen impresa y conocimiento. Análisis de la imagen prefotográfica

Ed. Gustavo Gili. Barcelona 1975

Langford, Michael: Tratado de la fotografía

Omega, Barcelona 1977

Langford, Michael: La Fotografía paso a paso

Herman Blume, Barcelona 1992

Langford, Michael: Manual del laboratorio fotográfico

Barcelona 1980

Scraft, Aaron: Arte y fotografía

Ed. Alianza (col. Alianza forma 125). Madrid 1976

Sougez, Marie-Loup: Historia de la fotografía

Ediciones Cátedra 1976

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA:

AAVV: Enciclopedia focal de la fotografía

Ed. Omega. Barcelona 1980

AAVV: Enciclopedia Salvat de la Fotografía.

Ed. Salvat, Madrid 1980

Alvarez Bravo, Manuel y Paz, Octavio: Fotografías

México 1977

Debroise, Olivier: Fuga mexicana. Un recorrido por la fotografía en México.

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. México 1994

Fontcuberta, Joan: Diálogo con la fotografía

Ed. Gustavo Gili. Barcelona 1979

Freum, Giselle: La fotografía como documento social

Ed. Gustavo Gili. Barcelona 1976

Langford, Michael: Fotografía básica

Omega, Barcelona 1977

Newhall, Beaumont: Historia de la Fotografía desde sus orígenes hasta nuestros días

Gustavo Gili. Barcelona 1983

Steltzer, Otto: Arte y fotografía

Ed. Gustavo Gili. Barcelona 1981

Tausk, Pietro: Historia de la fotografía desde su aparición hasta nuestros días

Ed. Gustavo Gili. Barcelona 1982

GEOMETRÍA II
Semestre: segundo
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
Seriación: Geometría I
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 descriptiva.

CONTENIDO TEMÁTICO

	Hrs. por unidad
Unidad I: Geometría descriptiva	6
1.1. Definición de geometría descriptiva	
1.2. Espacio geométrico	
1.3. Tipos de proyección	
1.4. Diversos sistemas de proyección	
1.5. Posición de un cuerpo en el espacio	
1.6. Determinación de una superficie	
Unidad II: La proyección ortogonal	6
2.1. La formación del sistema	
2.2. Montea monoplana	
2.3. Montea biplanar	
2.4. Montea triplanar	
2.5. Montea del espacio, cuadrantes y planos	
Unidad III: Punto, recta y plano	6
3.1. Definición del punto	
3.2. Posición del punto en el espacio	
3.3. Determinación de la recta	
3.4. Posiciones de la recta	
3.5. Determinación del plano	
3.6. Posiciones del plano	
Unidad IV: Concepto general de superficies	6
4.1. Definición de superficies	
4.2. Generación de las superficies: generatrices y directrices	
4.3. Clasificación de las superficies	
4.4. Sólidos platónicos	
Unidad V: Superficies regladas y desarrollables	6
5.1. Poliedros regulares	
5.1.1. Tetraedro	
5.1.2. Cubo (hexaedro)	
5.1.3. Octaedro	
5.1.4. Dodecaedro	
5.1.5. Icosaedro	
5.2. Radiales cónicos	
5.2.1. Cono	
5.2.2. Pirámide	

- 5.3. Radiales cilíndricos
 - 5.3.1. Cilindro
 - 5.3.2. Prisma
- 5.4 Tangenciales
 - 5.4.1. Helicoide desarrollable (conveluta helicoidal)
- Unidad VI: Intersecciones** **6**
- 6.1. Intersección de recta con sólidos
- 6.2. Intersección entre sólidos
- Unidad VII: Curvas** **6**
- 7.1 De segundo grado
 - 7.1.1. Esfera
 - 7.1.2. Hierboloide de un manto
- 7.2. De revolución
 - 7.2.1. Toro

- Unidad VIII: Superficies regladas no desarrollables** **6**
- 8.1 De tres directrices
 - 8.1.1. Hiperboloide elíptica
- 8.2 De plano director
 - 8.2.1. Paraboloide hiperbólico
- 8.3 De cono director
 - 8.3.1 Helicoides alabeados

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

Método de evaluación sugerido: Evaluación de trabajos parciales y finales.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

Camberos López, Alberto: Dibujo de Ingeniería

Ed. Porrúa. México 1980

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

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

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

ISBN-968-24-1960-3 1985

García Salgado, Tomás: Introducción a la perspectiva modular

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

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. ISBN 84-7616-003-8 1975

Wang, Thomas C.: El Dibujo arquitectónico

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

Manual de Dibujo Técnico Desarrollos e Intersecciones

Centro Nacional de Productividad

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA:

Luzzader, Warren J.: Fundamentos de Dibujo en Ingeniería

Edit. Prerthice Hall Hispanoamericana Méx. S.A. ISBN-84-7214-396-1 1976

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

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

Santos, Jacinto de los: Geometría descriptiva

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

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN II	
Semestre: segundo	
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	
Seriación: Metodología de la investigación I	
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

Unidad I: Procesos y aplicaciones

- 1.1. El proceso de conocimiento como interacción sujeto-objeto sociedad
- 1.2. Los elementos del proceso de investigación: del sujeto, el objeto y los medios
- 1.3. El conocimiento y el proceso de investigación
- 1.4. Fases del proceso de investigación
- 1.5. Los tipos de investigación de acuerdo con el objeto de estudio
- 1.6. Los tipos de investigación de acuerdo con las técnicas empleadas
- 1.7. La epistemología de la comunicación
- 1.8. El fenómeno de la comunicación visual
- 1.9. Algunos métodos de la comunicación visual
- 1.10. Algunos métodos del diseño: cualitativo y cuantitativo, los tradicionales
- 1.11. Las metodologías en el campo del diseño

Hrs. por unidad

48

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

Método de evaluación sugerido: Trabajos parciales de investigación y examen.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

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

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

El Colegio de México, 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:

Asti Vera, Armando: Metodología de la investigación

Ed. Kapelusz, Argentina 1968

Bahena Paz, Guillermina: Instrumentos de investigación

Editores mexicanos unidos, México 1988

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 II	
Semestre: segundo	
Carácter de la asignatura: obligatoria para las cinco orientaciones	
Créditos: 3	
Horas por semana: 3	
Horas prácticas: 3	
Horas por semestre: 48	
Seriación: Técnicas de representación gráfica I	
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	
h) Experimentará con las técnicas y materiales requeridos para la aplicación de lápices grasos, pasteles, rotuladores o marcadores y lápices acuareleables.	

CONTENIDO TEMÁTICO	No. DE HORAS
Unidad I: Técnicas secas policromáticas	24
1.1. Lápices de colores	
1.2. Bolígrafos de colores	
1.3. Pastel seco	
1.4. Técnicas mixtas	
1.4.1. Collage en color	
1.4.2. Fotocopias color	
Unidad II: Técnicas mixtas (húmedas y secas) policromáticas	24
2.1. Pastel al óleo	
2.2. Acuarela	
2.3. Lápiz acuareleable	
2.4. Tintas de color	
2.5. Rotuladores	
2.5.1. Calidad de línea (plumín y marcador)	
2.5.2. Transparencia y opacidad	
2.6. Acrílicos y gouche	

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: Ejercicios parciales que permitan mostrar 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.

Dalley, Terrence: Ilustración y diseño

Blume ediciones, Barcelona, 1981.

Daucher, Hands: 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, AM-A México, 1990.

Guzman Rios, Vicente: El apunte, alquimia figurativa

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

Henn, John: Introduction to painting and drawing

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

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

Edit. Trillas, México, 1989.

Jackson Day: Manual de modelismo

Blume ediciones, Barcelona, 1983.

Lambert, Susan: El dibujo, técnica y utilidad

Edit. Blume, Madrid, 1985.

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

Ter Greenstreet: Manual de técnicas gráficas para Arquitectos

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

Powell-Monahan: Técnicas avanzadas de rotulador

Blume ediciones, Barcelona, 1993.

Swann, Alan: La creación de bocetos gráficos

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

Vromann, Dik. Arquitectura: Perspectiva, sombras y reflejos

Edit. Gustavo 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.

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

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

Leek, Michael: The encyclopaedia of airbrush techniques

Chartwell Books, Londosn. 1989.

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.

Simson, Ian: Curso completo de dibujo

Edit. Blume, Barcelona, 1995.

Smith, Ray: El manual del artista

Edit. Blume, Madrid, 1990.

TEORÍA DEL ARTE II	
Semestre: segundo	
Carácter de la asignatura: obligatoria para las cinco orientaciones	
Créditos: 4	
Horas por semana: 2	
Horas teóricas: 2	
Horas por semestre: 32	
Seriación: Teoría del arte I	
Tipo de la asignatura: teórica	
OBJETIVOS GENERALES DE ENSEÑANZA:	
Introducir al alumno en el concepto de lo artístico y sus implicaciones en la práctica del diseñador y el comunicador visual.	
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAJE:	
Al finalizar el curso, el alumno:	
a) Percibirá las implicaciones prácticas de la teoría del arte.	
b) Reflexionará los fundamentos de la práctica artística del alumno de la ENAP.	
c) Ejercitará el análisis de la obra de arte.	
d) Relacionará la teoría del arte en general con la teoría del diseño y la comunicación visual.	

CONTENIDO TEMÁTICO	Hrs. por unidad
Unidad I: Valoración de la obra de arte	6
1.1. Juicios de valor	
1.2. Objetividad y subjetividad	
1.3. Problemas de la crítica y la teoría del arte	
Unidad II: Las artes particulares	6
2.1. Especificidad de cada una de las manifestaciones artísticas	
2.1.1. Literatura	
2.1.2. Teatro	
2.1.3. Cine	
2.1.4. Música	
2.1.5. Arquitectura	
Unidad III: Las artes plásticas	6
3.1. Especificidad de las artes plásticas	
3.2. Divergencias y convergencias de las artes plásticas con otras manifestaciones artísticas	
Unidad IV: Introducción a la teoría del diseño	7
4.1. Génesis histórica del diseño	
4.2. Génesis conceptual del diseño	
4.3. Concepto de comunicación visual	
Unidad V: El arte contemporáneo y la teoría del arte	7
5.1. Tradición e innovación	
5.2. Consideraciones sobre la práctica artística actual	
5.3. Fundamentos teóricos de la práctica artística en nuestro entorno	

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:

Canaday, John: Cómo apreciar la pintura

Ed. Cempae. México 1977

Moles, Abraham: Teorie dell'informazione e percezione estetica

Ed. Lerici 1975

Mukarovski, Jan: Escritos de estética y semiótica del arte

Ed. Gustavo Gili. Barcelona 1977

Sánchez Vázquez, Adolfo: Antología de textos de estética y teoría del arte

UNAM. México 1973

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA:

Arnheim, Rudolf: Arte y percepción visual

Alianza Forma. Madrid 1991

Paz., Octavio: El arco y la lira

Fondo de Cultura Económica. México 1980

Picasso, Pablo: El deseo atrapado por la cola

Ed. Proteo 1967

TIPOGRAFÍA II

Semestre: segundo

Carácter de la asignatura: obligatoria para las cinco orientaciones

Créditos: 3

Horas por semana: 3

Horas prácticas: 3

Horas por semestre: 48

Seriación: Tipografía I

Tipo de la asignatura: práctica

OBJETIVOS GENERALES DE ENSEÑANZA:

Establecer los principios técnicos y los elementos formales que permitan la creación de imágenes visuales basadas en tipografía.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAJE:

Al finalizar el curso, el alumno:

- a) Identificará las principales fuentes tipográficas, así como sus creadores, diseñadas desde hace más de cuatrocientos años hasta la fecha.
- b) Reconocerá las características primordiales que en determinadas fuentes hacen posible su uso en tamaños de lectura y tamaños display.
- c) Se involucrará con la estructura y la forma de un alfabeto específico.
- d) Solucionará una composición que evoque a través del resultado visual obtenido, el sonido del nombre del alfabeto empleado y resalte el lado plástico de la tipografía como imagen.

CONTENIDO TEMÁTICO

Unidad I: Teoría tipográfica

Hrs. por unidad

24

1.1. Los estilos tipográficos

- 1.1.1. Los tres estilos básicos: romano, egipcio, sans serif
- 1.1.2. Los estilos secundarios: caligráfico y display
- 1.1.3. Alfabetos y creadores más importantes (siglos XVI al XX)
- 1.1.4. Reconocimiento de alfabetos

1.2. Tipometría básica: calidad de lectura vs cantidad de espacio disponible

- 1.2.1. El punto tipográfico como base de un sistema internacional de medidas
- 1.2.2. La pica: la interlínea y la justificación
- 1.2.3. La fuerza de cuerpo y la interlínea; la fuerza de cuerpo y la justificación
- 1.2.4. Arreglos tipográficos: Errores frecuentes en la formación de bloques de texto
- 1.2.5. Identificación de los tamaños más comunes en tipos de lectura

Unidad II: Práctica tipográfica

24

2.1. Tipografía como imagen

- 2.1.1. Las dimensiones del contraste: espacio, forma, imagen, color, textura
- 2.1.2. Tres principios compositivos: tensión, dirección, agrupamiento
- 2.1.3. Grados, efectos y uso del contraste en la comunicación gráfica
- 2.1.4. Elementos formales: figura-fondo, equilibrio, ritmo
- 2.1.5. La sonoridad implícita en los signos tipográficos

2.2. El formato

- 2.2.1. El rectángulo áureo: El cuadrado y los rectángulos que se desprenden del mismo
- 2.2.2. El tamaño del soporte en relación al tamaño del pliego de papel

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

Método de evaluación sugerido: Formativa, diagnóstica y sumativa

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:

Beaumont, Michael, Tipo y color

Ed. Hermann Blume, Madrid 1988 (141 pp)

Blackwell, Lewis, La tipografía del siglo XX

Ed. Gustavo Gili, Barcelona 1992 (256 pp)

Hinrichs, Kit, Typewise

Ed. North Light Books, Cincinnati Ohio 1990 (160 pp)

March, Marion, Tipografía creativa

Ed. Barcelona, Gustavo Gili 1989 (140 pp)

Regg, Ruedi, Basic typography: design with letters/

Typografische Grundlagen: Gestaltung mit Schrift

Ed. Weltwoche-ABC, Zurich 1989 (175 pp)

Spencer, Herbert, Pioneers of modern typography

Ed. Lund Humphries, London 1969 (159 pp)

Tubaro, Antonio e Ivana Tubaro, Tipografía

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

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA:

Callan King, Jean y Tony Exposito, The designer's guide to text type

Ed. Van Nostrand Reinhold, New York 1980 (319 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)