

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 III
NIVEL BÁSICO

ARTE DE LA EDAD MEDIA Y RENACIMIENTO

Semestre: tercero

Carácter de la asignatura: obligatoria para las cinco orientaciones

Créditos: 6

Horas por semana: 3

Horas teóricas: 3

Horas por semestre: 48

Seriación: Arte precolombino

Tipo de asignatura: teórica

OBJETIVOS GENERALES DE ENSEÑANZA:

Introducir al alumno en las principales manifestaciones artísticas durante los periodos de la edad media y el renacimiento.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAJE:

Al finalizar el curso, el alumno:

- a) Conocerá las principales etapas de desarrollo cultural del renacimiento
- b) Reconocerá los principales estilos artísticos de la época
- c) Identificará las posibles influencias entre ellos

CONTENIDO TEMÁTICO

Unidad I: Arte medieval europeo

Hrs. por unidad

16

- 1.1. Los estilos paleocristiano, romano y bizantino
 - 1.1.1. Arte prerrománico visigodo, asturiano y mozárabe
 - 1.1.2. Arte prerrománico carolingio
- 1.2. El estilo románico monástico
 - 1.2.1. Francia
 - 1.2.2. Italia
 - 1.2.3. España
- 1.3. El estilo feudal románico
- 1.4. El estilo gótico
 - 1.4.1. Francia
 - 1.4.2. Italia
 - 1.4.3. España
 - 1.4.4. Alemania, Inglaterra y el resto de Europa
- 1.5. Bizancio

Unidad II: Renacimiento

16

- 2.1. Cultura y sociedad en Italia a finales de la Edad Media
- 2.2. La región Toscana y la ciudad de Florencia durante los Médicis
- 2.3. Escuela romana
- 2.4. Milán y Umbria
- 2.5. El renacimiento flamenco y francés
- 2.6. Renacimiento alemán. Durero

Unidad III: Manierismo

16

- 3.1. Pintura del siglo XVI en la Italia central
- 3.2. Pintura Veneciana

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

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

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

Burke, Peter: El renacimiento italiano. Cultura y sociedad en Italia

Alianza Ed. Alianza Forma N. 117 1972

Cirici Pellicer, Alexander: Leonardo Da Vinci

Alianza Ed. Alianza Forma N. 52 1980

Eco, Umberto: Arte y belleza en la estética medieval

Ed. Lumen. Barcelona 1997

Francastel, Pierre: Renacimiento y barroco

Ed. Catedra. Madrid 1973

Focillon, Henri: Arte de occidente: la edad media románica y gótica

Alianza Ed. Alianza Forma N. 69. Madrid 1986

Grabar, André: Las vías de la creación en la iconografía cristiana

Alianza Ed. Alianza Forma N. 49. Madrid 1992

Pacht, Otto: La miniatura medieval

Elainza Ed. Alianza Forma VII. Madrid 1977

Pater, Walter: El renacimiento

Icaria. Barcelona 1984

Schapiro, Meyer: Estudios sobre el románico

Alianza Ed. Alianza Forma N. 40 Madrid 1985

Schapiro, Meyer: Estudios sobre el arte de la antigüedad tardía, el cristianismo primitivo y la edad media

Alianza Ed. Alianza Forma N. 59 1984

Simpson, Otto Von: La catedral gótica

Alianza Ed. Alianza Forma N. 10 1980

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA:

Arce, Javier: Funus imperatorum: los funerales de los emperadores romanos

Alianza Ed. Alianza Forma N. 68 1970

Gombrich, E. H.: Estudios sobre el arte del renacimiento I, II, III y IV

Alianza Ed. Alianza Forma Ns. 23, 34, 39 y 62 Madrid

Hale, J. R.: Enciclopedia del renacimiento italiano

Alianza Ed. Madrid 1984

Panofsky, Erwin: Renacimiento y renacimientos en el arte occidental

Alianza Ed. Alianza Universidad N. 121. Madrid 1975

DIBUJO III	
Semestre: tercero	
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 II	
Tipo de asignatura: teórico-práctica	
OBJETIVOS GENERALES DE ENSEÑANZA:	
Incrementar en el alumno el desarrollo integral de sus capacidades sensoriales, sensitivas, mentales y motrices para que sea capaz de asumir al dibujo como una actividad y como un medio gráfico-pictural individual, para transmitir mensajes visuales que satisfagan las demandas sociales en el sector comunicativo, fundamentado en las leyes generales de la forma y su dinámica expresiva en el manejo de los materiales.	
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAJE:	
Al finalizar el curso, el alumno:	
a) Comprenderá las funciones del dibujo para lograr situarse en el contexto de sus necesidades y así poder optar su futura especialización en el Diseño y Comunicación Visual.	
b) Ejercitará e identificará las dimensiones comunicativas del dibujo como medio particular de expresión.	
c) Realizará divisiones armónicas en el plano con base en el concepto de sección áurea y serie fibonacchi, con el fin de lograr unidad y variedad en el espacio compositivo.	
d) Resolverá problemas de perspectiva, articulando la experiencia geométrica y sensaciones de espacio a través de los conceptos de profundidad como indicadores de lejanía y cercanía.	
e) Practicará con base en la observación óptica-táctil diversas texturas (pliegues, dobleces y efectos de luminosidad en ropajes, tela y otras superficies).	
f) Resolverá situaciones de torsión en el cuerpo humano para observar los puntos de equilibrio y peso contrapuesto (contrapposto).	
g) Representará sobre el plano bidimensional objetos o figuras de tres dimensiones, comprendiendo que el escorzo no posee estructura propia sino derivada de un percepto psicológico.	
h) Logrará la proporción del sujeto visual, en sí mismo y con relación a su entorno.	
i) Identificará los diferentes tipos de líneas para definir su propio lenguaje, así como los diversos modos de estructuración dibujística a través de la línea y la mancha, con base en los impulsos caligráficos.	
j) Explicará las funciones expresivas del color y simbolismo cultural nacional y con relación a otras culturas.	
k) Identificará las categorías gráficas de representación como procesos para la elaboración de imágenes visuales.	
l) Compartirá experiencias y evaluará su propio desarrollo perceptual a través de la confrontación y diálogo con otros compañeros.	

CONTENIDO TEMÁTICO	Hrs. por unidad
Unidad I: Aplicación del Dibujo como lenguaje visual	19
1.1. Clasificación de las funciones del dibujo como producto y como actividad	
1.1.1. Función como producto (determina los tipos de dibujo)	
1.1.2. Función como actividad (determina un medio para la expresión personal)	
1.2. Dimensiones comunicativas del dibujo (mimético, ornamental, expresivo, emblemático y heurístico)	
Unidad II: Diferencias en el lenguaje visual	19
2.1. Figurativa	
2.2. Abstracta	
2.3. Simbólica	
Unidad III: Sistemas de organización: Estructura, proporción y composición	19
3.1. Armonización del espacio	

- 3.2. Reforzamiento sobre los principios de perspectiva
- 3.3. Niveles de profundidad
 - 3.3.1. Contraste y gradación de tamaño
 - 3.3.2. Paralelas convergentes y acción diagonal
 - 3.3.3. Nitidez y disminución de detalle
 - 3.3.4. Posición del horizonte en el plano
 - 3.3.5. Superposición
 - 3.3.6. Transparencia (como espacio ambiguo)
 - 3.3.7. Perspectiva atmosférica (densidad en relación con la disminución de valores y tonos)
- 3.4. El contraposto del cuerpo humano (situaciones)
- 3.5. Situaciones de escorzo
- 3.6. Estudios particulares del cuerpo humano (cabeza, tronco y extremidades)
- 3.7. Percepción de texturas. Registros gráficos: estudios, apuntes y proyectos
- 3.8. Sujetos visuales y memoria visual
- Unidad IV: Teoría del color** **19**
- 4.1. Significación y simbolismo del color
- 4.2. Sinonimia de los conceptos del color
- 4.3. Interacción del color en el espacio
- 4.4. Relatividad del color y la memoria visual
- 4.5. Mezclas por adición y sustracción
- 4.6. Incidencia, reflexión, difracción, difusión y refracción
- 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
 - 5.2.2. 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: 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:** El lenguaje de la visión
Infinito. Buenos Aires 1976
- Kepes, Gyorgy et al:** La educación visual
Novaro. México 1968
- Kuppers, Harald:** Color, origen, metodología, sistematización y aplicación
Ed. Lectura. Barcelona 1973
- 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

Bridgman, George: The book of a Hundred hands

Dover. New York 1971

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

Klee, Paul: Bases para la estructuración del arte

Premia. México 1978

Pignati, Terisio: El dibujo de Altamira a Picasso

Cátedra. Madrid 1981

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

Dover. New York 1973

DISEÑO III
Semestre: tercero
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 II
Tipo de asignatura: teórico-práctica
OBJETIVOS GENERALES DE ENSEÑANZA:
Transmitir los fundamentos, estructuras, categorías, estrategias de configuración y color aplicados al diseño de soportes gráficos bi y tridimensionales.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAJE:
Al finalizar el curso, el alumno:
a) Conocerá el principio de la tridimensionalidad en relación al módulo.
b) Ubicará al diseño en su clasificación ambiental y su relación con el gráfico.
c) Identificará la aplicación de las estructuras en soportes gráficos.
d) Aplicará el principio de la tridimensión en soportes.
e) Identificará el concepto de unidad gráfica.
f) Aplicará las técnicas de representación en la producción de maquetas tridimensionales.
g) Reconocerá a la fotografía, a la ilustración y a los medios audiovisuales como técnicas básicas en la comunicación.
h) Validará los principios semióticos aplicados para la configuración y verificación de soportes gráficos.
i) Aplicará el análisis de medios a un proyecto de unidad gráfica.
j) Identificará las fases del método proyectual.
k) Identificará las orientaciones profesionales de la licenciatura en diseño y comunicación visual.

CONTENIDO TEMÁTICO

Unidad 1: Conceptos básicos de configuración tridimensional

Hrs. por unidad

96

- 1.1. Agrupamiento
- 1.2. Armonía
- 1.3. Asimetría
- 1.4. Constancia
- 1.5. Connotación
- 1.6. Dinámica
- 1.7. Dirección
- 1.8. Equilibrio
- 1.9. Escala
- 1.10. Espacio tridimensional
- 1.11. Estilo
- 1.12. Estructura
- 1.13. Forma figura
- 1.14. Gradación
- 1.15. Ilusión óptica
- 1.16. Módulo
- 1.17. Movimiento
- 1.18. Orden
- 1.19. Proporción
- 1.20. Relac. figura-fondo
- 1.21. Relac. Positivo-negativo

- 1.22. Ritmo
- 1.23. Simetría

- 1.24. Tamaño
- 1.25. Tensión
- 1.26. Unidad
- 1.27. Volumen

Método de enseñanza sugerido: Exposición teórica por parte del profesor apoyado en materiales audiovisuales. Visitas a exposiciones donde se aplique el tema. Aplicación a un proyecto de diseño ambiental en presentación de maqueta a escala.

Método de evaluación sugerido: Exámenes parciales, reporte de visitas, proyecto gráfico y reporte conceptual del proyecto realizado.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

Carter, Rob: Diseñando con tipografía

Ed. Interbooks. Suiza 1996

Müller Brockmann, Josef: Sistema de retículas

Ed. Gustavo Gili. Barcelona 1982

Murray, Ray: Manual de técnicas

Ed. Gustavo Gili. Barcelona 1980

Wong, Wucius: Fundamentos del diseño bi y tridimensional

Ed. Gustavo Gili. Barcelona 1982

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA:

Fioravanti, Giorgio: Diseño y reproducción

Ed. Gustavo Gili. Barcelona 1988

FOTOGRAFÍA III
Semestre: tercero
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 II
Tipo de asignatura: teórico-práctica
OBJETIVOS GENERALES DE ENSEÑANZA:
Introducir al alumno en la comprensión de los principios de la fotografía en color.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAJE:
Al finalizar el curso, el alumno:
a) Conocerá y planeará los procedimientos y técnicas de la fotografía en color, así como las herramientas y materiales a utilizar.

CONTENIDO TEMÁTICO	Hrs. por unidad
Unidad I: Conceptos históricos y definiciones	32
1.1. Antecedentes históricos de la fotografía en color	
Unidad II: Elementos formales	32
2.1. El color en la cultura	
2.1.1. Psicología del color	
2.1.2. Semiología del color	
Unidad III: Técnicas	32
3.1. Colores luz (sistema aditivo)	
3.2. Colores pigmento (sistemas substractivo)	
3.3. Fuentes de iluminación	
3.3.1. Temperatura de color	
3.4. Filtros	
3.4.1. De corrección	
3.4.2. De conversión	
3.5. Materiales sensibles al color y en color	

Método de enseñanza sugerido: Exposición teórica y ejercicios prácticos.

Método de evaluación sugerido: Ejercicios parciales y examen.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

Argemi, Bruno: Así se positiva el color

Daimon, España 1980

Esjoglund, Costa: La práctica de la fotografía en color

Omega, España 1983

Hedgecoe, John: La composición de la fotografía en color

Daimon, España 1985

Langford, Michael: Enciclopedia completa de la fotografía

Blume, España 1993

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA:

Langford, Michael: El laboratorio fotográfico

Blume, España 1994

GEOMETRÍA III	
Semestre: tercero	
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 II	
Tipo de asignatura: teórico-práctica	
OBJETIVOS GENERALES DE ENSEÑANZA:	
Demostrar los principios de la geometría definiendo los espacios bidimensionales encaminados hacia el diseño.	
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAJE:	
Al finalizar el curso, el alumno:	
a) Explicará los conceptos de la geometría descriptiva.	
b) Representará la forma y el volumen de objetos.	
c) Aplicará las directrices y generatrices de superficies desarrolladas.	
d) Explicará la utilización de superficies de revolución.	
e) Ejercitará el trazo de perspectivas con método.	
f) Diferenciará los diversos tipos de perspectiva y sus métodos.	
g) Aprenderá métodos para representar la figura humana en escorzo.	
h) Trazará croquis y bocetos de ambiente y comprenderá su utilidad para el proceso de diseño del ambiente.	
i) Proyectará valores lumínicos con método, aplicándose a las representaciones de entorno.	
j) Explicará las características y formas de generación de las superficies.	
k) Aplicará los conceptos del dibujo de proyecciones.	
l) Manejará el concepto de forma y volumen y su representación bidimensional y tridimensional.	
m) Conocerá y ejercitará los diferentes métodos de trazo de perspectiva.	
n) Representará objetos y figuras humanas en escorzo.	

CONTENIDO TEMÁTICO	Hrs. por unidad
Unidad I: Perspectiva	8
1.1. Concepto general	
1.1.1. Elementos de la perspectiva	
1.1.2. Clasificación y definición de perspectivas	
1.1.3. Proyección ortogonal	
1.1.4. Proyecciones axonométricas	
1.1.5. Proyecciones en perspectiva	
Unidad II: Axonometría	10
2.1. Concepto general de proyección paralela oblicua	
2.2. Perspectiva del 1er. grupo	
2.2.1. Perspectiva militar	
2.2.2. Perspectiva isométrica	
2.2.3. Perspectiva caballera	
2.2.4. Perspectiva dimétrica y trimétrica	
Unidad III: Perspectiva a un punto de fuga	10
3.1. Concepto general de proyección central	
3.2. Conceptos básicos	
3.3. Perspectiva del cuadrado	
3.4. Perspectiva del triángulo	
3.5. Perspectiva del círculo	
Unidad IV: Método de perspectiva con dos puntos de fuga	10
4.1. Perspectiva oblicua	

- 4.2. Puntos de vista
- 4.3. Perspectiva del cuadrado
- 4.4. Perspectiva del triángulo
- 4.5. Perspectiva del círculo

Unidad V: Sombras

10

- 5.1. Método
- 5.2. Objeto compuesto
- 5.3. Plano en declive
- 5.4. Planos escalonados
- 5.5. Planos sobre volumen
- 5.6. Prisma sobre volumen
- 5.7. Volumen con adición
- 5.8. Giro de volumen con adición
- 5.9. Planos interiores
- 5.10. Cilindro
- 5.11. Prisma sobre prisma triangular
- 5.12. Muro con vano
- 5.13. Prisma sobre terreno hundido

Método de enseñanza sugerido: La materia se impartirá en dos sesiones semanales. La primera para exponer los principios didácticos de trazo y construcción. La segunda para realizar ejercicios prácticos sobre cada tema.

Método de evaluación sugerido: En cada ejercicio se evaluarán los aspectos de trazo, representación de formas bidimensionales, solución de problemas, participación creativa personal de cada alumno a lo largo del curso.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

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

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

Euclides: Elementos de Geometría

Versión de Juan David García Bacca. Ed. UNAM. México 1992

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

ISBN-968-24-1960-3 1986

Francis, D.K. Ening: Arquitectura: Forma, espacio y orden

Ed. Gustavo Gili, México 1990

García Salgado, Tomás: Introducción a la perspectiva modular

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

Luzzader, Warren J.: Fundamentos de Dibujo en Ingeniería

Edit. Prerthice Hall Hispanoamericana Méx. S.A. ISBN-84-7214-396-1 1985

Edit. Porrúa, México. ISBN-968-432-653-x

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 axometría

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

Santos, Jacinto de los: Geometría descriptiva

Edit. Publicaciones Cultural SA de CV. ISBN-968-439-307-5 1989

Schmidt, Rudolf: Geometría descriptiva con figuras estereoscópicas

Edit. Reverte, S.A. Barcelona. ISBN 84-291-5135-4 1980

Waight, Lawrence: Tratado de perspectiva

Editorial Stylos, España. ISBN 84-7616-003-8 1987

Wang, Thomas C.: El Dibujo arquitectónico

Edit. Trillas. México ISBN -968-24-3772-5 1991

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA:

AAVV: La geometría en el arte

Gustavo Gili. Barcelona 1979

AAVV: Manual de Dibujo Técnico Desarrollos e Intersecciones

Centro Nacional de Productividad

Camberos López, Alberto: Dibujo de Ingeniería

México1980

Gerstner, Karl: Las formas del color

Herman Blume. Edit. Monterreina, España. ISBN-968-880-382-0 1988

INTRODUCCIÓN A LA TECNOLOGÍA DIGITAL I

Semestre: tercero

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

Se recomienda haber acreditado Diseño II y Geometría II

Tipo de asignatura: teórico-práctica

OBJETIVOS GENERALES DE ENSEÑANZA:

Introducir al alumno en los conceptos generales básicos de la computación y el lenguaje de la imagen digital.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAJE:

Al finalizar el curso, el alumno:

- a) Conocerá los puntos más importantes de la historia de la computación.
- b) Conocerá la terminología utilizada en computación.
- c) Conocerá las configuraciones básicas en equipos computacionales.
- d) Diferenciará entre elementos básicos y periféricos.
- e) Conocerá el hardware para equipar la computadora.
- f) Conocerá los medios para introducir y/o obtener información (a la / de la) computadora.
- g) Conocerá la forma en que la computadora estructura la información.
- h) Conocerá las plataformas computacionales existentes.
- i) Podrá efectuar procesos básicos de E/S (entrada y salida) de información.
- j) Conocerá la interface gráfica de los programas.
- k) Conocerá comandos comunes a todos los programas de interface gráfica.
- l) Reconocerá los principales formatos de utilización en la imagen digital.

CONTENIDO TEMÁTICO

Unidad I: Antecedentes históricos

Hrs. por unidad

8

1.1. Las primeras máquinas contables

1.2. Generaciones de computadores

Unidad II: Conceptos básicos

10

2.1. Teoría de la información

2.1.1. Información análoga

2.1.2. Información digital

2.2. Entradas y salidas

2.2.1. Solo entrada

2.2.2. Solo salida

2.2.3. Bidireccionales

2.2.3.1. Locales

2.2.3.2. Comunicación a distancia

2.3. Almacenamiento

2.4. Procesamiento

2.5. Interfaces de uso

Unidad III: Equipo básico

10

3.1. Unidad central de proceso (CPU)

3.1.1. Procesadores (velocidad, RISC, CISC, bits, etc.)

3.1.2. Memoria (RAM, ROM, EPROM, etc.)

3.2. Monitores, teclados y mouse

3.3. Equipo periférico para la información

3.3.1. Almacenaje (unidades de medida y unidades de lectura)

3.3.2. Entradas: scanner y captura audiovisual (NTSC, PAL-SECAM, S-VIDEO, MIDI, etc.)

3.3.3. Salidas: impresoras y plotters; fotográficas y filmadoras, procesadores y salida audiovisual (NTSC, PAL-SECAM, MIDI, etc.)

3.3.4. Accesorios y tarjetas (MODEM, de video, de audio, etc.)

Unidad IV: Análisis de los diversos comandos de trabajo **10**

4.1. Menús

4.2. Comandos

4.3. Cuadros de diálogo

4.4. Administradores de archivos

4.4.1. Directorios

4.4.2. Archivos

4.5. Manipulación

4.5.1. Crear

4.5.2. Guardar

4.5.3. Copiar y mover

4.5.4. Borrar

4.5.5. Editar

4.5.6. Vínculos internos

Unidad V: Objetos informáticos **10**

5.1. Análisis y aplicación de los diferentes formatos

5.1.1. Particulares (Motion Photographers Expert Group, Object, 3DS, Visualisator Superscape, etc)

5.1.2. Estándares (Graphic Interchange Format, Joint Photographers Expert Group , Tag Image File Format, American Standar Computer Information Interchange, Movie, etc.)

5.1.3. Filtros

5.2. Uso y manejo de las diferentes extensiones

5.2.1. Particulares (CDR, PSH, PM5, QXD, etc)

5.2.2. Estándares (TXT, DOC, WAV. AVI, etc.)

5.2.3. Filtros

Método de enseñanza sugerido: Exposición teórica, trabajos de investigación y dinámicas de grupo en salón teórico. Ejercicios prácticos en laboratorio de cómputo.

Método de evaluación sugerido: Ejercicios parciales, trabajos de investigación por escrito y examen.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

Breton, Philipe: Historia y crítica de la informática

Ed. Cátedra. Col. Teorema. Madrid 1989

Negroponte, Nicholas: Ser digital

Ed. Océano-Atlántida. México 1996

Goldstein, Larry Joel: IBM PC y compatibles

Ed. Prentice Hall Hispanoamericana. México 1992

Hamilton, Edward: Graphic design for the computer age: visual communication for all media

Van Nostrand Reinhold Co.

Hearn, Donald y Baker, Pauline: Gráficas por computadora

Ed. Prentice Hall, Mexico 1994 (686 pp)

Lewell, John: Computer Graphics. A survey of current techniques and applications.

Orbis Publishing Limited, London 1985. ISBN 0-85613-594-1

Rodwell, Peter: Libro básico del ordenador personal

Ed. Orbis. Barcelona 1986 (Tomo I 154 pp)

Roszak, Theodore: El culto a la información: el folclore de los ordenadores y le verdadero arte de pensar

Ed. Grijalbo. México 1986

White, Jan: Graphic Design for the electronic age

Ed. Watson Guptill Publications Inc. New York 1988 (212 pp)

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA:

Física para poetas

Siglo XXI. México 1992

Freedman, Alan: Glosario de computación

Ed. McGraw Hill. México 1984 (376 pp)

Galloudec, F. y Lemoine, Philipe: La informatización: riesgos culturales

Ed. Mitre. Barcelona 1986

Gates, Bill: Camino al futuro

Mc graw Hill. México 1995

Lussato, Bruno: El desafío informático

Ed. Planeta. Barcelona 1982

Pfaffenbeger, Bryan, et al: Diccionario para usuarios de computadoras

Ed. Prentice Hall Hispanoamericana. México 1993

TÉCNICAS DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA III

Semestre: tercero

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 II

Tipo de asignatura: práctica

OBJETIVOS GENERALES DE ENSEÑANZA:

Introducir al alumno en el conocimiento práctico de los más importantes recursos técnicos de representación gráfica así como en la habilidad básica en el manejo de estas herramientas.

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 policromas húmedas y de recorte y pegado de materiales diversos bidimensionales, demostrando control en el manejo del material y su respectivo soporte, para obtener resultados gráficos eficientes en la representación de efectos y texturas de su entorno cotidiano.
- c) Experimentará con las técnicas y materiales requeridos para la aplicación de acuarelas, gouache, acrílicos y procedimientos de bloqueo en húmedo.
- d) Alcanzará un dominio absoluto de las técnicas policromáticas, y sabrá elegir los materiales adecuados para la representación de imágenes en un medio o vehículo gráfico.

CONTENIDO TEMÁTICO

Hrs. por unidad

Unidad I: Técnicas policromáticas húmedas

24

1.1. Acuarela

1.1.1. Papeles e instrumentos para ejecutar adecuadamente la técnica

1.1.2. Ejercicios para adquisición de destreza

1.1.2.1. Tinta plana

1.1.2.2. Esfumados

1.1.2.3. Pincel seco

1.1.2.4. Aplicación de mascarillas

1.1.3. Ejercicio de aplicación de la técnica en un proyecto personal

1.2. Gouache

1.2.1. Papeles e instrumentos para ejecutar adecuadamente la técnica

1.2.2. Ejercicios para adquisición de destreza

1.2.2.1. Mancha plana

1.2.2.2. Esfumados

1.2.2.3. Pincel seco

1.2.2.4. Aplicación de mascarillas y otros recursos técnicos, el grafito, cono, estilógrafo, etc.

1.2.3. Ejercicio de aplicación de la técnica en un proyecto personal

1.3. Acrílico

1.3.1. Papeles e instrumentos para ejecutar adecuadamente la técnica

1.3.2. Ejercicios para adquisición de destreza

1.3.2.1. Mancha plana

1.3.2.2. Esfumados

1.3.2.3. Pincel seco

1.3.2.4. Aplicación de mascarillas y otros recursos técnicos, el grafito, cono, estilógrafo, etc.

1.3.3. Ejercicio de aplicación de la técnica en un proyecto personal

Unidad II: Corte, pegado, montaje y desmontaje de pantallas, en seco, adhesivos temporales y permanentes **24**

2.1. Las pantallas y el equipo para crearlas, navajas, adhesivos, etc.

2.1.1. El papel celofán

2.1.2. El papel frisket

2.2. Ejercicios de aplicación en las técnicas conocidas

2.3. Corte y pegado

2.3.1. Corte en diferentes capas y grosores

2.3.2. Bloqueos

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: En relación directa de la obtención de experiencias del dominio de las técnicas conforme al material-soporte-efecto-textura demostrables y repetibles. Evaluación del producto terminado y presentación de carpeta de trabajos.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

Colyer, Martin: Como encargar ilustraciones

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

Daucher, Hans: Modos de dibujar

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

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

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

Magnus, Günter: Manual para dibujantes e ilustradores

Edit. Gustavo Gili, Barcelona, 1982.

Porter 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.

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.

Gray, Bill: Consejos prácticos para diseñadores gráficos y dibujantes

Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1983.

Smith, Ray: El manual del artista

Edit. Blume, Madrid, 1990.

TÉCNICAS Y SISTEMAS DE IMPRESIÓN I

Semestre: tercero

Carácter de la asignatura: obligatoria para las cinco orientaciones

Créditos: 6

Horas por semana: 4

Horas teóricas: 2

Horas prácticas: 2

Horas por semestre: 64

Seriación: haber acreditado Tipografía II

Tipo de asignatura: teórico-práctica

OBJETIVOS GENERALES DE ENSEÑANZA:

Iniciar al alumno en el conocimiento básico de los sistemas de impresión para que tome decisiones óptimas en la selección del sistema para la impresión de un medio gráfico en su reproducción.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAJE:

Al finalizar el curso, el alumno:

- a) Conocerá los antecedentes de cada uno de los principales sistemas de impresión.
- b) Comprenderá en qué consisten cada uno de los sistemas de impresión.
- c) Distinguirá el área de aplicación más apropiada.
- d) Conocerá las etapas que conforman el proceso de la reproducción gráfica.
- e) Distinguirá las características de trabajo que presenta cada modelo de máquina de impresión.
- f) Conocerá el proceso para la realización de las matrices de impresión.
- g) Conocerá las técnicas de fotomecánica como un auxiliar en los sistemas de impresión.
- h) Realizará investigaciones en relación al impacto social de los medios impresos.
- i) Establecerá una crítica formal de los medios de impresión y materializará sus ideas en una práctica vinculada con el campo profesional.
- j) Conocerá los materiales básicos para la reproducción de elementos gráficos en soportes bidimensionales y tridimensionales.
- k) Reconocerá las cualidades de los materiales pigmentantes (tintas), aplicados en diversos soportes.
- l) Conocerá y distinguirá las características y propiedades del papel como soporte.
- m) Conocerá las características generales de aplicación de sustratos diferentes al papel.
- n) Conocerá el proceso terminal que requiere la mayoría de los productos impresos.
- ñ) Conocerá los diferentes tipos de acabado y su funcionamiento.

CONTENIDO TEMÁTICO

Hrs. por unidad

Unidad I: Los sistemas de impresión

21

1.1. Antecedentes de los sistemas de impresión más importantes

- 1.1.1. Grabado en madera (relieve)
- 1.1.2. Grabado en hueco
- 1.1.3. Litografía (impresión plana)
- 1.1.4. Serigrafía (estarcido)

1.2. Maquinaria

- 1.2.1. Imprenta
- 1.2.2. Huecograbado
- 1.2.3. Offset
- 1.2.4. Serigrafía
- 1.2.5. Flexografía
- 1.2.6. Rotograbado

1.3. Matrices

- 1.3.1. Imprenta

1.3.2. Huecograbado	
1.3.3. Offset	
1.3.4. Serigrafía	
1.3.5. Flexografía	
1.3.6. Rotograbado	
1.4. Fotomecánica básica	
1.4.1. Matrices	
1.4.2. Películas	
1.4.3. Técnicas fotomecánicas	
1.4.4. Maquinaria	
Unidad II: Los materiales básicos para la reproducción	21
2.1. Papeles	
2.1.1. Antecedentes	
2.1.2. Fabricación	
2.1.3. Clasificación	
2.2. Tintas	
2.2.1. Antecedentes	
2.2.2. Composición	
2.2.3. Clasificación	
2.2.4. Características	
2.3. Sustratos diferentes al papel	
2.3.1. Relación de sustratos	
2.3.2. Antecedentes	
2.3.3. Composición	
2.3.4. Características	
Unidad III: Acabados	22
3.1. Laminados y barnizados	
3.1.1. Laminados	
3.1.2. Barnizados	
3.1.3. Plastificados	
3.2. Encuadernación	
3.2.1. Mecánica	
3.2.2. Comercial	
3.2.3. Pasta dura	
3.3. Suajes	
3.3.1. Matriz	
3.3.2. Suajados	
3.4. Otros acabados	
3.4.1. Cortes	
3.4.2. Compaginación y plegado	

Método de enseñanza sugerido: Exposición teórica del profesor con apoyos audiovisuales. Prácticas en clase. Visitas a fábricas de papel y a talleres comerciales de impresión, investigación de un tema determinado. Ejercicios prácticos parciales y finales.

Método de evaluación sugerido: Exámenes teórico-prácticos orales y/o escritos. Presentación de trabajos gráficos parciales y finales.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

Bann, David: Manual de reproducción para artes gráficas

Ed. Tellus, Madrid, 1988

Beltrán, Raul: Publicidad en medios de impresión

Ed. Trillas, México 1994

Denmoney, Jerry y Meyer, Susan: Montaje de originales gráficos para su reproducción

Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1983

Karch, Randolph: Manual de artes gráficas

Ed. Trillas, México, 1990

Sander, Norman: Manual de producción del diseñador gráfico

Ed. Gustavo Gili, México 1992

Tubaro, Antonio: Tipografía, estudios e investigaciones sobre la forma de la escritura y del estilo de la impresión

Universidad de Palermo, Librería técnica, CP67, 1994

Vidales, Dolores: El mundo del envase

Edit. Gustavo Gili, UAM, 1995

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA:

Brookfield, Karen: La escritura

Biblioteca Visual Altea, México 1994

Dawson, Jonh: Guía completa de grabado e impresión

Ed. Blume, Barcelona, 1991

Fioravanti, Giorgio: Diseño y reproducción

Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1988

TEORÍA DE LA IMAGEN I

Semestre: tercero

Carácter de la asignatura: obligatoria para las cinco orientaciones

Créditos: 6

Horas por semana: 3

Horas teóricas: 3

Horas por semestre: 32

Seriación: haber acreditado las asignaturas: Teoría del arte II y Diseño II

Tipo de asignatura: teórica

OBJETIVOS GENERALES DE ENSEÑANZA:

Iniciar al alumno en el conocimiento del fenómeno de la comunicación, y su aplicación en la creación de imágenes funcionales o técnicas que se utilizan como soporte en las estrategias de comunicación.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAJE:

Al finalizar el curso, el alumno:

- a) Comprenderá la importancia de la comunicación en la sociedad.
- b) Entenderá la interdisciplinariedad del fenómeno comunicativo.
- c) Conocerá las principales teorías de la imagen.
- d) Conocerá las estrategias de comunicación en la transmisión de imágenes.
- e) Conocerá las características de los diferentes lenguajes visuales.
- f) Conocerá y aplicará las técnicas del proceso creativo en la comunicación visual.
- g) Diseñará estrategias de comunicación y el plan de medios para la difusión de mensajes.
- h) Identificará la propaganda y la publicidad como una actividad profesional en el desarrollo socioeconómico del país.
- i) Describirá los principales medios de difusión, su organización dentro de las campañas de propaganda y publicidad, y sus formas de presentación.

CONTENIDO TEMÁTICO

	Hrs. por unidad
Unidad I: La importancia de la comunicación en la sociedad	1.5
1.1. Surgimiento de la cultura de masas	
1.2. Características de la cultura de masas	
1.3. La sociedad industrial	
1.4. La cultura urbana	
1.5. Influencia de los medios masivos de comunicación	
Unidad II: Conceptos generales de comunicación e información	1.5
2.1. Teoría de la información	
2.2. Teoría de la comunicación	
2.3. Coeficiente de comunicabilidad	
Unidad III: Modalidades de la comunicación	1.5
3.1. Comunicación intermedia	
3.2. Comunicación masiva	
Unidad IV: El proceso de la comunicación	1.5
4.1. Emisor	
4.2. Receptor	
4.3. Canal	
4.4. Código	
4.5. Mensaje	
4.6. Contexto	
4.7. Retroalimentación	
4.8. Ruido	
Unidad V: Sistemas de significación	1.5
5.1. El signo lingüístico	

5.2. Lengua y habla	
5.3. Lenguaje denotado	
5.4. Lenguaje connotado	
5.5. Sistemas de connotación	
5.6. Concepto de retórica	
Unidad VI: La representación	1.5
Unidad VII: La cultura de la imagen	1.5
7.1. Concepto de imagen	
7.2. Importancia de la imagen en la sociedad	
7.3. La imagen y la comunicación	
7.4. Elementos perceptivos de la imagen	
7.5. La materialidad de la imagen	
7.6. La iconicidad	
7.7. El texto	
7.8. Relación imagen-texto	
Unidad VIII: Funciones de la comunicación	1.5
8.1. Entretenimiento	
8.2. Educativo	
8.3. Publicitario	
8.4. Propagandístico	
Unidad IX: Los medios de comunicación y sus características	2
9.1. Medios impresos	
9.2. Televisión	
9.3. Cine	
9.4. Medios alternativos	
Unidad X: Los lenguajes de los medios	2
10.1. Los lenguajes visuales	
10.2. El lenguaje de la televisión	
10.3. El lenguaje del cine	
Unidad XI: La comunicación no verbal	2
Unidad XII: Relaciones imagen-texto	2
Unidad XIII: La erotización de la vida cotidiana	2
13.1 El deseo	
Unidad XIV: El lenguaje de la publicidad	2
Unidad XV: Teoría de la interpretación (Hermenéutica)	2
Unidad XVI: Naturaleza de la imagen	2
16.1. Un modelo icónico y la realidad	
16.2. La modernización de la realidad social de la imagen	
Unidad XVII: Definición de la imagen	2
17.1. Nivel de realidad	
17.2. Materialidad de la imagen	
17.3. Conceptualización de la imagen	
17.3.1. Imagen natural	
17.3.2. Cópia de la imagen	
17.4. Definición estructural	
Unidad XVIII: Elementos de la imagen	2
18.1. Dimensión	
18.2. Formato	
18.3. Escala	
18.4. Proporción	

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

Método de evaluación sugerido: Trabajos parciales de investigación, reportes de visitas y examen.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

AAVV: La sociedad de consumo

- Ed. Salvat. Biblioteca de Grandes Temas 1975
Barthes, Roland: El mensaje fotográfico
Ed. Paidós. España, 1992
Baudrillard, Jean: El sistema de los objetos
Ed. Siglo XXI 1969
Bruner, J. S.: Investigaciones sobre el desarrollo cognitivo
Ed Pablo del Rio, Madrid, 1980.
Cohen, M. R.: Introducción a la lógica y al método científico
Ed. Amorrouto, Buenos Aires. 1968
Coma, Javier: Los comics, un arte del siglo XX
Ed. Guadarrama. España, 1974
Davis, Flora: La comunicación no verbal
Ed. Alianza. España, 1980
Forgus, R. H.: Percepción. Proceso básico en el desarrollo cognoscitivo
Ed. Trillas, México, 1983.
Gombrich, E. H.: El sentido del orden
Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1980
Gombrich, E. H. Hochberg, J. y Black, M.: Arte, percepción y realidad
Ed. Paidós, Barcelona, 1983
Gurswitsch, A.: El campo de la conciencia. Un análisis fenomenológico
Ed. Alianza, Madrid, 1979
Knobler, N.: El diálogo visual
Ed aguilar. Buenos Aires, 1973
Knapp, M.L.: La comunicación no verbal: el cuerpo y el entorno
Ed. Paidós, España 1982
Luria, A. R.: Sensación y percepción
Ed. Fontanella. Barcelona, 1978
Moles, Abraham: La Imagen. Comunicación funcional
Ed. Trillas. México, 1991
Panofsky, E.: Estudios sobre iconología
Ed. Alianza Universidad, Madrid, 1976
Panofsky, E.: La percepción como forma simbólica
Ed. Tusquets, Barcelona, 1978
Roslato, G.: Ensayos sobre lo simbólico
Ed. Anagrama, Madrid, 1974.
Vilchis, Lorenzo: La lectura de la imagen, prensa, cine, televisión
Ed. Paidós. México, 1991
Villafañe, Justo: Fundamentos metodológicos de la teoría de la imagen
Ed. Universidad Complutense, Madrid, 1981
Villafañe, Justo: Introducción a la teoría de la imagen
Ed. Pirámide, Madrid, 1996

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA:

- Arnheim, R.:** El pensamiento visual
Ed. eudeba. Buenos Aires, 1976
Arnheim, Rudolf: Arte y percepción visual
Ed. alianza forma. Madrid. 1979
Freud, Sigmund: Totem y tabú
Ed. Iztacihuatl. México 1977

Gombrich, E. H.: Arte e ilusión

Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1979

Kepes, G.: El lenguaje de la visión

Ed. infinito. Buenos Aires. 1976

Moller, Heino R.: La enseñanza del arte y la comunicación visual

Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1977

Prieto Castillo: Daniel: comunicación y diseño

Ed. UAM Xochimilco. México, 1982