

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS

PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN DISEÑO Y
COMUNICACIÓN VISUAL

Programas de Asignaturas

Semestre IV
NIVEL BÁSICO

ARTE BARROCO Y VIRREINAL

Semestre: cuarto

Carácter de la asignatura: obligatoria para las cinco orientaciones

Créditos: 6

Horas por semana: 3

Horas teóricas: 3

Horas por semestre: 48

Seriación: Arte de la Edad Media y Renacimiento

Tipo de asignatura: teórica

OBJETIVOS GENERALES DE ENSEÑANZA:

Introducir al alumno en las principales manifestaciones artísticas durante el periodo barroco y colonial.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAJE:

Al finalizar el curso, el alumno:

- a) Conocerá las principales etapas de desarrollo cultural de los periodos barroco y colonial.
- b) Reconocerá los principales estilos artísticos de la época.
- c) Identificará las posibles influencias entre ellos.
- d) Comprenderá la terminología empleada por la historia del arte.
- e) Adquirirá las bases para desarrollar su capacidad de análisis visual.
- f) Identificará estilísticamente las distintas obras del arte novohispano.
- g) Comprenderá que el arte es producto de su momento histórico, económico, político, social y cultural.
- h) Conocerá varias interpretaciones de la historia del arte novohispano.
- i) Distinguirá los territorios evangelizados por las tres órdenes mendicantes.
- j) Conocerá el diseño arquitectónico de los conjuntos conventuales y su respectiva terminología.
- k) Analizará las formas de la arquitectura, pintura y escultura conventual e identificará los elementos estilísticos mexicanos y europeos.
- l) Comprenderá la importancia de la tratadística italiana en las artes plásticas de Nueva España y especialmente en la "traza" de las ciudades y pueblos.
- m) Comprenderá y analizará el concepto de Barroco.
- n) Distinguirá las características formales e iconográficas de la escultura y pintura barroca de los siglos XVII y XVIII.
- ñ) Conocerá acerca de los acontecimientos históricos que hicieron posible la Ilustración mexicana.
- o) Reconocerá las características distintivas de la arquitectura, escultura y pintura académicas.

CONTENIDO TEMÁTICO

Hrs. por unidad

Unidad I: Barroco	8
1.1. El estilo barroco y la contrarreforma	
1.2. Pintura española: El Greco	
1.3. El estilo barroco aristocrático	
1.4. El estilo barroco burgués	
1.5. El arte francés en el siglo XVIII y la escuela inglesa	
1.6. Rococó	
1.7. Introducción al barroco en el continente americano	
Unidad II: El arte de la evangelización	10
2.1. La conquista militar, preludeo de la conquista espiritual	
2.2. Las órdenes mendicantes: franciscanos, dominicos y agustinos	
2.3. Los conjuntos conventuales.	
2.3.1. Etapas constructivas y dependencias	
2.3.2. Antecedentes europeos	
2.4. Significado y polémicas en torno al arte "tequitqui"	
2.5. La pintura mural de los conventos y algunas fuentes de creación de grabados europeos	
Unidad III: El manierismo en México	10
3.1. La importancia del tratado "De re aedificatoria" de Leone Battista Alberti en la traza de las ciudades y pueblos de indios de Nueva España	
3.2. El concepto de manierismo	
3.3. Las catedrales de México, Puebla y Guadalajara	
3.4. Trascendencias de la pintura italiana, flamenca y española en la pintura novohispana	
3.5. Pintura y escultura manierista	
Unidad IV: El Barroco mexicano	10
4.1. El Barroco, manifestación artística de la sociedad criolla	
4.2. La transformación de la arquitectura manierista en barroca	
4.2.1. El empleo de columnas de "estrias móviles", "tritóstilas" y "tablereadas"	
4.2.2. El barroco salomónico	
4.2.3. El churrigueresco o barroco estípite	
4.2.4. El ultrabarroco, barroco anástilo o barroco disolvente	
4.2.5. El neóstilo	
4.3. La escuela de Sebastián López de Arteaga: José Juárez, Pedro Ramírez y Baltazar de Echave Rioja	
4.4. Los pintores de la sacristía de la Catedral Metropolitana: Cristobal de Villalpando y Juan Correa	
4.5. Características formales de la pintura novohispana del siglo XVIII. Sus antecedentes franceses, José de Ibarra y Miguel Cabrera	
Unidad V: El Neoclásico de Nueva España	10
5.1. Las reformas borbónicas. El creciente nacionalismo y la Ilustración mexicana	
5.2. La Real Academia de las Tres Nobles Artes de San Carlos de la Nueva España. Origen y vigencia artística hasta el año de 1821	
5.3. Manuel Tolsá y Francisco Eduardo Tresguerras	
5.4. Rafael Ximeno y Planes y José Luis Rodríguez Alconedo	

Método de enseñanza sugerido: Exposición teórica apoyada con material audiovisual. Lectura de la bibliografía sugerida para su análisis y discusión formal de las obras.

Método de evaluación sugerida: Examen escrito y oral.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

Blunt, Anthony: Teorías de las artes en Italia. (1450-1600).

Trad. José Luis Checa Cremades, Madrid, Cátedra, 1987.

Couto, José Bernardo: Diálogo sobre la historia de la pintura en México (ed., pról., y notas de Manuel Toussaint), Ed. Fondo de Cultura Económica, México 1979.

Fernández, Justino: Arte del Siglo XIX en México
México, UNAM-IIE, 1983.

Kubler, George: Arquitectura mexicana del siglo XVI,
México, Fondo de Cultura Económica, 1982.

Manrique, Jorge Alberto: "El Neóstil: la última carta del barroco mexicano", en Historia mexicana, Rev. trimestral, vol. XX, No. 3, enero-marzo, México, El Colegio de México, 1971, pp. 335-387

Vicencio, José Guadalupe: "Del barroco a la ilustración", Historia general de México, 1a. reimp. T. II, México, El Colegio de México, 1980, pp. 357-446

Maza, Francisco de la: El churrigüesco en la ciudad de México
Fondo de Cultura Económica, México 1985.

Ruiz Gomar, José Rogelio: "La escultura académica hasta la consumación de la Independencia", en vol. 7 de Historia del arte mexicano, pp. 76-89 1977

Ruiz Gomar, José Rogelio: "Pintura manierista en la Nueva España", en vol. 6 de Historia del arte mexicano, pp. 19-33 1977

Sebastián, Santiago: Contrarreforma y barroco
Alianza Ed. Alianza Forma N. 21. Madrid 1983

Toussaint, Manuel: Arte colonial en México
Universidad Nacional Autónoma de México (Instituto de Investigaciones Estéticas), México 1990.

Toussaint, Manuel: Pintura colonial en México
Universidad Nacional Autónoma de México (Instituto de Investigaciones Estéticas), 1982.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA:

AAVV: Historia General de México, vol. 2 México, El Colegio de México, 1980.

Fernández, Justino: Estética del arte mexicano
UNAM. México 1972

González Leyva, Alejandra: Chalma: una devoción agustina
Toluca, Instituto Mexiquense de Cultura/Universidad Autónoma del estado de México, 1991.

Manrique, Jorge Alberto: "Ambigüedad histórica del arte mexicano", Del arte. Homenaje a Justino Fernández, México, Universidad Nacional Autónoma de México (Instituto de Investigaciones Estéticas, 1977, pp. 163-173

Ricard, Robert: La conquista espiritual de México
Fondo de Cultura Económica, México 1986.

DIBUJO IV

Semestre: cuarto

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 III

Tipo de asignatura: teórico-práctica

OBJETIVOS GENERALES DE ENSEÑANZA:

Fortalecer al alumno en el desarrollo integral de sus capacidades sensoriales, sensitivas, mentales y motrices para que sea capaz de establecer un lenguaje gráfico-pictorial, analítico individual, que genere una propuesta a problemas de imagen, fundamentado en el conocimiento de las leyes de la configuración de los elementos formales a través de los conceptos de expresión gráfica y bajo la aplicación técnica de las cualidades propias de los materiales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAJE:

Al finalizar el curso, el alumno:

- a) Reconocerá el valor del dibujo en torno a sus cualidades gráficas-picturales con relación a las manifestaciones dibujísticas a través de la historia para comprender su presente y restablecer su lenguaje visual.
- b) Desarrollará sus procesos proyectuales e incrementará la imaginación visual a través de las relaciones formales y de las de expresión individual.
- c) Comprenderá y analizará la correlación de las partes con el total de la forma, para alterar y modificar las características del conjunto y aludir a otra distinta y con su significado propio.
- d) Identificará las formas y su ubicación en el espacio como elementos significativos para recrear ilusión y profundidad espacial.
- e) Conjugará los medios representativos y expresivos para estimular la sensibilidad y la imaginación como portador de significados nuevos.
- f) Será capaz de comprender la forma en su naturaleza real para su síntesis.
- g) Conocerá y diferenciará la anatomía comparada del hombre con otros animales para comprender el peso y equilibrio de masas, para formular otras experiencias de fantasía e imaginación.
- h) Observará las diferencias y similitudes de la expresión de las emociones, con él mismo y comparado con otros animales.
- i) Analizará y sintetizará el rostro humano en sus diversas constituciones físicas y psíquicas como motivo de interpretación.
- j) Comprenderá que la educación visual en el trabajo teórico y práctico de la disciplina del dibujo estimula e incrementa el pensamiento visual.
- k) Será capaz de demostrar habilidades y destrezas en el manejo de los materiales, herramientas, soportes y aparatos en función del ejercicio constante y permanente del dibujo como disciplina.
- l) Complementará información y establecerá diálogos en torno al dibujo como lenguaje y como portador de una significación social a través del análisis visual de obras en la historia del arte.

CONTENIDO TEMÁTICO

Unidad I: Integración del dibujo como lenguaje

Hrs. por unidad

24

1.1. Semblanza histórica de las configuraciones formales del dibujo a través de los movimientos, corrientes y estilos

1.2. Análisis estructural de la forma

Unidad II: El lenguaje de la forma

24

2.1. Forma y contenido

2.2. La forma como significación

2.2.1. Interacción de las formas para su significado

2.2.2. Interacción de las formas con el espacio

2.3. Síntesis, simplicidad y economía

2.4. Disolvencia, distorsión y pregnancia

Unidad III: Sistemas de organización: Estructura, proporción y composición

24

3.1. Concientización de la experiencia perceptual

3.2. Fenómeno psicológico del espacio (ilusorio, fluctuante, equívoco, oculto)

3.3. Poliangularidad del escorzo

3.4. Peso y equilibrio de masas en la anatomía comparada

3.5. Proporción objetiva y propositiva

3.6. Dibujo de memoria: Importancia de la memoria visual

Unidad IV: Conocimiento de materiales y procedimientos: Su integración y aplicación

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, Jenó: 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:** El lenguaje de la visión
Infinito. Buenos Aires 1976
- 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
Gustavo 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

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 IV	
Semestre: cuarto	
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 III	
Tipo de asignatura: teórico-práctica	
OBJETIVOS GENERALES DE ENSEÑANZA:	
Transmitir los fundamentos y la teoría del diseño y sus técnicas básicas como la fotografía, la ilustración y los medios audiovisuales para configurar soportes gráficos de mensaje intencionado.	
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAJE:	
Al finalizar el curso, el alumno:	
a) Obtendrá conocimientos sobre la técnica de configuración y los principios semióticos aplicados al diseño de un soporte gráfico, basándose en un métodos proyectual.	
b) Reconocerá a la fotografía y a la ilustración como técnicas básicas en la comunicación.	
c) Validará los principios semióticos aplicados para la configuración y verificación de soportes gráficos.	
d) Producirá el análisis de medios a un proyecto de unidad gráfica visual de difusión.	
e) Identificará las fases de método proyectual.	
f) Identificará las orientaciones profesionales de la licenciatura en diseño y comunicación visual.	

CONTENIDO TEMÁTICO

Unidad I: Asignación y diseño

Hrs. por unidad
32

1.1. Integración de los fundamentos del diseño en la asignación

1.1.1. Antecedentes

1.1.1.1. Visión: fisiología y percepción (cómo vemos)

1.1.1.2. Teorías de la imagen

1.1.1.3. Asignación y designación

1.1.2. La imagen como signo

1.1.2.1. Aplicación de los fundamentos del diseño

1.1.2.2. Clasificación genérica

1.1.2.2.1. Imágenes visuales

1.1.2.2.2. Imágenes auditivas

1.1.2.2.3. Imágenes audiovisuales

1.1.2.2.4. Imágenes complementarias a la comunicación visual

1.1.3. Sistemas, códigos y medios

Unidad II: Procesos del diseño en la asignación

32

2.1. Proceso de identificación

2.2. Proceso de investigación

2.3. Proceso de análisis

2.4. Proceso de proyectación

2.5. Proceso de producción

2.6. Proceso de evaluación

Unidad III: Aplicaciones del diseño en las áreas de la comunicación visual

32

3.1. Área audiovisual y multimedia

3.2. Área de la fotografía

3.3. Área del diseño editorial

3.4. Área de ilustración

3.5. Área de la simbología y el diseño en soportes tridimensional

Método de enseñanza sugerido: Exposición por equipos de los temas con la complementación por parte del profesor. Visitas a museos y muestras relacionadas. Proyectos gráficos y visuales.

Método de evaluación sugerido: Calificaciones parciales. Reporte de visitas. Exposición de temas. Justificación por escrito del proyecto. Examen.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

Braham, Bert: Manual del diseñador gráfico

Ed. Celeste, Madrid 1991

Turnbull, Arthur: Comunicación gráfica

Ed. Trillas. México 1995

Sanders, Norman: Manual de producción del diseñador gráfico

Ed. Gustavo Gili. Barcelona 1986

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA:

López, Juan Manuel: Semiótica de la comunicación gráfica

Ed. UAM. México 1994

McLean, Ruari: Manual de tipografía

Ed. Blume. Madrid 1987

Munari, Bruno: ¿Cómo nacen los objetos?

Ed. Gustavo Gili. Barcelona 1988

FOTOGRAFÍA IV
Semestre: cuarto
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 III
Tipo de asignatura: teórico-práctica
OBJETIVOS GENERALES DE ENSEÑANZA:
Introducir al alumno en la comprensión de los principios de deconstrucción de la imagen fotográfica en blanco y negro y en color.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAJE:
Al finalizar el curso, el alumno:
a) Aplicará el lenguaje de la fotografía en trabajos de modificación de la imagen fotográfica.

CONTENIDO TEMÁTICO	Hrs. por unidad
Unidad I: Conceptos históricos y definiciones	32
1.1. Influencia de la fotografía en la cultura y la sociedad	
1.2. Daguerrotipos coloreados a mano	
1.3. Imagen múltiple	
1.4. Soportes (únicos y múltiples, negativo y positivo, papel, vidrio, acetatos, etc)	
1.5. Tramas	
1.6. Fotomontaje y collage	
Unidad II: Elementos formales	32
2.1. Percepción de la imagen fotográfica	
2.2. La reproducción de la imagen	
2.3. Influencia de la fotografía en otros medios (pintura, escultura, literatura, etc.)	
2.4. Democratización de la imagen fotográfica	
2.5. Usos y aplicaciones en otras áreas de conocimiento	
Unidad III : Técnicas	32
3.1. Efectos en la toma	
3.1.1. Filtros y mascarillas de efectos	
3.1.2. Color	
3.1.3. Exposición múltiple	
3.1.4. Materiales	
3.2. Efectos en laboratorio	
3.2.1. Los procesos de revelado	
3.2.2. Impresión múltiple	
3.2.3. Medio tono, tono continuo y alto contraste (tramas y pantallas)	
3.3. Efectos post-laboratorio	
3.3.1. Collages	
Método de enseñanza sugerido: Exposición teórica en clase y trabajo en laboratorio.	
Método de evaluación sugerido: Trabajos parciales y examen.	

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

Argemi, Bruno: Así se positiva el color

Daimon, España 1980

Costa J. y Fontcuberta, J.: Fotodiseño

CEAC. Barcelona 1988

Eskoglund, Costa: La práctica de la fotografía en color

Omega, España 1983

Hedgecoe, John: Manual de técnicas especiales

Daimon, España 1985

Langford, Michael: Manual de laboratorio fotográfico

Blume, España 1993

Marshall, Hugh: Diseño-fotográfico

Ed. Gustavo Gili. Barcelona 1990

Ray, Man: Fotomontajes

Fondo de cultura económica. México 1977

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA:

AAVV: Fronteras en la fotografía

TIME-LIFE. New York 1987

Barthes, Roland: La cámara lúcida

Gustavo Gili. Barcelona 1982

Benjamin, Walter: La obra de arte en la época de su reproducción técnica

Tusquets. Madrid 1985

Jurado, Carlos: El arte de la aprehensión de las imágenes y el unicornio

UNAM. México 1991

GEOMETRÍA IV
Semestre: cuarto
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 III
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) Realizará bocetos y croquis dirigidos a la representación formal del espacio ambiental.
b) Representará la proporción y el volumen de objetos con el manejo de luz y sombra.
c) Proyectará valores lumínicos con método aplicando sombras a la representación del entorno.
d) Analizará los principios de organización espacial para la representación en exhibición de los diferentes objetos en un entorno apropiado, utilizando la geometría.

CONTENIDO TEMÁTICO	Hrs. por unidad
Unidad I: Diagrama de funcionamiento	4
1.1. Adyacencia	
1.2. Similitud	
1.3. Relación	
1.4. Secuencia temporal	
1.5. Medio ambiente	
1.6. Proximidad	
Unidad II: Factor humano	4
2.1. Característica del público	
2.2. Producto-consumidor	
2.3. Servicio-usuario	
2.4. Frecuencia de actividades	
2.5. Duración de las actividades	
Unidad III: Formación de espacios	5
3.1. Cualidades del espacio	
3.2. Medios	
3.3. Tipos de escalas	
3.4. Necesidades por actividades	
Unidad IV: Espacio	5
4.1. Espacio anónimo	
4.2. Relaciones	
4.3. Espacio interno y externo	
4.4. División del espacio	
Unidad V: Circulaciones y zonas de uso	5
5.1. La circulación como un espacio	
5.2. Uso múltiple del espacio	
5.3. Espacios residuales	
Unidad VI: Luz	5
6.1. Natural	

6.2. Artificial	
6.3. Función de la iluminación	
Unidad VII: Recorrido espacial	5
7.1. Rocas y piedras	
7.2. Árboles	
7.3. Agua	
Unidad VIII: Exhibición de objetos	5
8.1. Generalidades	
8.2. Envase y embalaje	
8.3. Displays	
8.4. Punto de venta	
Unidad IX: Antropometría y ergonometría aplicada al diseño de módulos	5
9.1. Escaparates	
9.2. Stands	
9.3. Cabeceras	
9.4. Islas	
9.5. Galerías	
9.6. Exposiciones	
Unidad X: Diseño ambiental	5
10.1. Escenografías fijas y móviles	

Método de enseñanza sugerido: Exposición teórica del profesor y ejercicios prácticos con temas determinados.

Método de evaluación sugerido: Se evaluará la calidad de trazo, representación de formas, solución de problemas bi y tridimensionales y participaciones en clase.

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

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

Manual de Dibujo Técnico Desarrollos e Intersecciones

Centro Nacional de Productividad

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA:

Camberos López, Alberto: Dibujo de Ingeniería

1980

Gerstner, Karl: Las formas del color

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

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

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

Wang, Thomas C.: El Dibujo arquitectónico

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

White, Edward: Manual de conceptos de formas arquitectónicas

Ed. Trillas. México (ISBN 968-24-0721-4) 1990

La geometría en el arte

Gustavo Gili. Barcelona 1979

INTRODUCCIÓN A LA TECNOLOGÍA DIGITAL II	
Semestre: cuarto	
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: Introducción a la tecnología digital I	
Tipo de asignatura: teórico-práctica	
OBJETIVOS GENERALES DE ENSEÑANZA:	
Introducir al alumno a los principios básicos de la metodología científica, así como a los principios básicos de los lenguajes de programación.	
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAJE:	
Al finalizar el curso, el alumno:	
a) Desarrollará habilidad en el manejo de las herramientas y equipo más importantes.	
b) Conocerá los tipos de programa, su finalidad e inter-operabilidad.	
c) Conocerá la capacidad de comunicación y transferencia de archivos entre equipos locales vía red y entre equipos a distancia vía modem.	
d) Conocerá los principios básicos de compartición de recursos en equipos interconectados.	

CONTENIDO TEMÁTICO	Hrs. por unidad
Unidad I: Metodología científica	12
1.1. Principios de método científico experimental	
1.2. Principios de secuencia lógica de programación	
Unidad II: Nociones básicas de programación	12
2.1. Guión técnico	
2.2. Diagramas de flujo	
2.3. Story board	
2.4. Lenguajes básicos	
2.4.1. QBASIC	
2.4.2. APPLE SCRIPT	
Unidad III: Software	12
3.1. Software de programación	
3.1.1. Procesadores de palabras	
3.1.2. Antivirus (Norton, McAfee, etc.)	
3.1.3. Empaquetadores (ZIP, HQX, BACKUP, etc)	
3.1.4. Herramientas de disco	
3.2. Tipos de aplicaciones	
3.2.1. Programas vectoriales	
3.2.2. Programas de mapa de bits	
3.2.3. Programas de formación editorial	
3.2.4. Programas de multimedia	
3.2.5. Editores y visualizadores de hipertexto	
3.2.6. Programas de apoyo	
Unidad IV: Imagen digital y sociedad	12
4.1. Influencia de los sistemas de cómputo en el campo profesional	
4.1.1. Herramientas	
4.1.2. Paquetería	
4.2. Problemática creatividad-tecnología	
4.3. Tendencias proyectivas	

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 de la informática

Ed. Cátedra. Col. Teorema. Madrid 1989

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

Rusell, Betrand: La perspectiva científica

Ed. Ariel. Madrid 1980

Rusell, Betrand: El conocimiento humano, su alcance y sus límites

Ed. Planeta. Barcelona 1992

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

Negroponte, Nicholas: Ser digital

Ed. Oceáno-Atlántida. México 1996

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 IV

Semestre: cuarto

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 III

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 aerográficas y de recorte y pegado de materiales, 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 estarcidores y atomizadores.
- d) Alcanzará un dominio adecuado de las técnicas aerográficas simples, y sabrá elegir los materiales adecuados para la representación de imágenes en un medio o vehículo gráfico.
- e) Experimentará con las técnicas y materiales requeridos para la aplicación del aerógrafo profesional de doble acción.
- f) Alcanzará un dominio absoluto de las técnicas aerográficas complejas, 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 aerográficas simples: estarcidores, atomizadores, pantallas

24

1.1. Ejercicio de estarcido utilizando pantalla de celofán

1.1.1. Cortes rectilíneos en las pantallas

1.1.2. Cortes curvilíneos (uso del cutter compás)

1.1.3. Corte de una pantalla para bloqueo de una fuente tipográfica

1.2. Desarrollo de un proyecto personal con técnica de estarcido

1.3. Desarrollo de un proyecto personal con técnica de pochoir

Unidad II: Aerógrafo y corte. Pegado y desmontaje de pantallas: adhesivos temporales y permanentes

24

2.1. El aerógrafo y sus partes

2.1.1. Tipos

2.1.2. Equipo

2.1.3. Los elementos del aerógrafo: el conocimiento de sus partes y sus cuidados

2.2. Ejercicios para adquisición de destreza en el manejo del aerógrafo

2.2.1. Graduación mínima (puntos, líneas)

2.2.2. Aplicación de tintas planas

2.2.3. Aplicación de un degradado

2.3. Desarrollo de un proyecto personal aplicando la técnica

Método de enseñanza sugerido: Ejecución de 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.
- Dalley, Terrence:** Ilustración y diseño
Blume ediciones, Barcelona, 1981.
- Gomez Abrams, J:** Dibujos de presentación
Tilde, UAM-A México, 1990.
- Gray, Bill:** Consejos prácticos para diseñadores gráficos y dibujantes
Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1983.
- Hayes, Colin:** Guía completa de pintura y dibujo, técnicas y materiales
2a. edición, H.Blume Ediciones, Court, London W 1, 1980, (224pp)
- Henn, John:** Introduction to painting and drawing
2a.ed. Chartwell Books, Inc. New Jersey, 1986, (127pp)
- 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.
- Martin, Judy:** Guía completa del aerógrafo (Técnicas y materiales)
Blume ediciones, Madrid, 1986.
- 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
- Porter Greenstreet:** Manual de técnicas gráficas para Arquitectos
Diseñadores y Artistas Vol. I Edit. Gustavo Gili, Barcelona, 1983.
- Smith, Ray:** El manual del artista
Edit. Blume, Madrid, 1990.

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
- Leek, Michael:** The encyclopaedia of airbrush techniques
Chartwell Books, Londosn. 1989.
- Martin, Judy:** Rendering Transparency Airbrush
Artists Library. North light books. s/f

TÉCNICAS Y SISTEMAS DE IMPRESIÓN II	
Semestre: cuarto	
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: Técnicas y sistemas de impresión I	
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 procesos técnicos para la obtención de matrices de color y su relación con los medios de impresión, asimismo obtendrá conocimientos generales de elaboración de originales para la reproducción, según el sistema de impresión, clase, y tipo de proyecto.	
b) Distinguirá las ventajas y limitaciones de cada una de las técnicas para la obtención del color en los medios impresos.	
c) Conocerá los criterios de elaboración de cada pieza que conforma el original (mecánico-híbrido) para reproducción.	
d) Manejará los criterios de evaluación de los factores económicos en la comercialización del original (mecánico-híbrido) para reproducción.	
e) Conocerá las generalidades del original mecánico para su reproducción según el sistema de impresión que se vaya a emplear.	
f) Conocerá los procesos de formación para obtener las matrices en color para impresión.	
g) Conocerá las películas, tramas y puntajes para impresión.	
h) Distinguirá las necesidades específicas de reproducción para originales a línea y medio tono.	
i) Conocerá los procedimientos de acromía, duotono, tricromía, cuatricromía, separación de color, selección de color y policromía.	
j) Conocerá la interacción de las cuatro matrices de impresión, así como el constante perfeccionamiento integral de los medios de impresión.	

CONTENIDO TEMÁTICO

Unidad I: Las matrices de color

Hrs. por unidad

21

1.1. El tramado para color

1.2. Bicromía

1.3. Tricromía

1.4. Cuatricromía (selección de color)

1.5. Cuatricromía (separación de color)

1.6. Formación (generalidades)

Unidad II: El original para la reproducción impresa

21

2.1. Los tipos de original

2.2. Función del original y partes que lo conforman

2.3. Orden de las partes conforme al proyecto gráfico

2.4. Criterios de elaboración de cada pieza del original mecánico

Unidad III: Aplicación práctica del original

22

3.1. Original básico

- 3.2. Original de cajas o plegadizos
- 3.3. Original para selección de color
- 3.4. Original para separación de color
- 3.5. Original para películas o bolsas
- 3.6. Originales mixtos
- 3.7. Originales para acabados especiales
- 3.8. Originales muy elaborados (reúne características de los anteriores)

Método de enseñanza sugerido: Exposición teórica del profesor con apoyos audiovisuales, investigación de un tema determinado y visitas a talleres comerciales de impresión. Prácticas en clase.

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

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

Beltrán, Raul: Publicidad en medios de impresión

Ed. Trillas, México 1994.

Dawson, John: Guía completa de grabado e impresión

Edit. Blume, Barcelona 1991.

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

Ed. Gustavo Gili. Barcelona 1983

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

Ed. Gustavo Gili, UAM, 1995

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA:

Brookfield, Karen: La escritura

Biblioteca Visual Altea, México 1994.

Fioravanti, Giorgio: Diseño y reproducción

Ed. Gustavo Gili. Barcelona 1988

TEORÍA DE LA IMAGEN II	
Semestre: cuarto	
Carácter de la asignatura: obligatoria para las cinco orientaciones	
Créditos: 6	
Horas por semana: 3	
Horas teóricas: 3	
Horas por semestre: 32	
Seriación: Teoría de la imagen I	
Tipo de asignatura: teórica	
OBJETIVOS GENERALES DE ENSEÑANZA:	
Iniciar al alumno en el conocimiento teórico-práctico de la creación de imágenes y conocer la estrategia de comunicación, para su difusión a través de los diferentes medios de comunicación masivos.	
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAJE:	
Al finalizar el curso, el alumno:	
a) Comprenderá el proceso que implica la creación de imágenes.	
b) Conocerá las diferentes técnicas que se utilizan en la construcción de los mensajes a través de imágenes.	
c) Diseñará estrategias de comunicación para la difusión de imágenes.	
d) Identificará y valorará la propaganda y la publicidad como una actividad profesional en el desarrollo socioeconómico del país.	
e) Conocerá y aplicará las técnicas del proceso creativo en la comunicación visual.	
f) Sabrá diseñar estrategias de comunicación y el plan de medios para la difusión de mensajes.	
g) 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: Síntesis icónica	3.5
1.1. Concepto de orden icónico	
1.2. Estructuras de la imagen	
1.3. Vitalidad de la imagen	
1.4. La imagen y su ideal social	
Unidad II: La imagen como soporte	3.5
2.1. Comunicación intransitiva	
2.2. Comunicación interactiva	
2.3. Atributos de la imagen	
2.4. Imagen e ideología	
Unidad III: La imagen constructiva	3.5
3.1. La imagen y el ideal humano	
3.2. La imagen y el ser social	
Unidad IV: Los lenguajes visuales	3.5
4.1. La imagen fija	
4.2. La imagen móvil	
Unidad V: La construcción de los lenguajes a través de imágenes	3.5
5.1. El lenguaje de la televisión	
5.1.1. El guión de televisión	
5.2. El lenguaje del cine	
5.2.2. Los elementos del cine	
5.3. La creación de la imagen en los medios impresos	
Unidad VI: Las campañas de comunicación	3.5
6.1. La imagen estética y su relación con la imagen funcional	

6.2. La imagen creativa	
6.3. La imagen funcional	
6.4. Estrategia de medios	
6.5. Estrategia creativa	
Unidad VII: Síntesis icónica	3.5
7.1. Concepto de orden icónico	
7.2. Estructuras de la imagen	
7.3. Imagen vital o vitalidad de la imagen	
7.4. El ideal social y su imagen	
Unidad VIII: Imagen como un soporte	3.5
8.1. Comunicación intransitiva	
8.2. Comunicación interactiva	
8.3. Atributos de la imagen retórica-icónica	
8.4. Ideología en la imagen	
Unidad IX: La imagen constructiva	3.5
9.1. Ideal humano e imagen	
9.2. El ser social y el yo de su imagen comunicativa	

Método de enseñanza sugerido: El alumno recibirá una formación teórico-práctica de los distintos procesos en la elaboración y producción del sonido. Así pondrá en práctica, con ejercicios determinados, los conocimientos obtenidos.

Método de evaluación sugerido: Participación en clase, aplicación de los conocimientos adquiridos a través de tres proyectos prácticos.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

Arnheim, Rudolf: Arte y percepción visual

Ed. Alianza Forma. Madrid, 1979

Bruner, J. S.: Investigaciones sobre el desarrollo cognitivo

Ed. Pablo del Río, Madrid, 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

Kepes, G.: El lenguaje de la visión

Ed. Infinito. Buenos Aires. 1976

Luria, A. R.: Sensación y percepción

Ed. Fontanella. Barcelona, 1978

Panofsky, E.: Estudios sobre iconología

Ed. Alianza universidad. Madrid, 1976

Panofsky, E.: La percepción como forma simbólica

Ed. Tusquets, Barcelona, 1978

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA:

Arnheim, R.: El pensamiento visual

Ed. Eudeba. Buenos Aires, 1976

Cohen, M. R.: Introducción a la lógica y al método científico

Ed. Amorrouto, Buenos Aires, 1968.

Gombrich, E. H.: Arte e ilusión

Ed Gustavo Gili, Barcelona, 1979

Knobler, N.: El diálogo visual

Ed. Aguilar. Buenos Aires, 1973

Roslato, G.: Ensayos sobre lo simbólico

Ed. Anagrama, Madrid, 1974