

Fotografía, deriva y ciudad como práctica y estrategia en el arte

Dr. Eduardo Acosta Arreola

Breve resumen del contenido:

Tomando como objeto de estudio a la ciudad a través de derivas, desde la problematización sobre la construcción de la imagen de ciudad y la noción de espacio público, se realizan una serie de ejercicios partiendo de lecturas que sirven como detonantes creativos, así la individualidad se cohesiona con la colectividad y la colaboración, que sirva como parte de la investigación que realiza el estudiante.

Actividad Académica Complementaria
Artes Visuales y Diseño y Comunicación Visual

La imagen fotográfica en la cultura actual II

Dr. Eduardo Acosta Arreola

Breve resumen del contenido:

El taller se plantea como espacio, abierto y seguro, para dialogar de manera crítica y reflexiva sobre los procesos de producción artística que tienen como problemática central el uso de la fotografía. Por un lado, se realizan lecturas enfocadas a los proyectos de investigación de los estudiantes y en paralelo se abordan los procesos de producción para la propuesta artística.

Investigación producción II
Artes Visuales

Dibujo contemporáneo de la figura humana II

Mtro. Javier Anzures Torres

Breve resumen del contenido:

El curso de Dibujo contemporáneo de la figura humana, consiste en conocer históricamente los diversos enfoques que se plantearon en el siglo XX, conocer también los nuevos planteamientos que los artistas del siglo XXI. Donde se ha continuado las modificaciones de representación de la figura humana. Conocer la obra dibujística de dibujantes Picasso, Miro, tapies, Dubuffet, Giacometti, Cuevas, Posada, Rivera, Orozco, Siqueiros y otro más que nos sirven de ejemplo del desarrollo de dibujo contemporáneo.

Actividad Académica Complementaria
Artes Visuales

Pintura

Mtro. Javier Anzures Torres

Breve resumen del contenido:

El curso que imparto en el Taller de Investigación-Producción 2026-2, está dirigido al grupo de alumnos que cursa la Maestría en Artes Visuales con orientación Pintura. En principio establezco un programa general semestral y en su desarrollo existen varios criterios en los cuales me baso para llevar a cabo mi actividad académica; uno de ellos está orientado a desarrollar un programa individual que complementa el programa general de trabajo, se plantea con la finalidad de estimular en el estudiante un sentido crítico, en el proceso de cada revisión grupal cada alumno emite una opinión, en conjunto opiniones que van configurando un criterio crítico respecto al trabajo de cada uno de ellos.

Investigación producción II
Artes Visuales

Fotografía de México Moderno y contemporáneo

Mtra. Laura Evangelina Buendía Ruiz

Breve resumen del contenido:

Recorrido por las diferentes etapas de desarrollo de la Fotografía en México. Fotógrafos, fotógrafas y archivo de obra. Los usos sociales de las técnicas fotográficas y aplicación en la construcción de agencias fotográficas (Casasola), estableciendo su importancia como memoria de los hechos históricos y la construcción de la fotografía nacionalista. La influencia del cine de Sergei Eisenstein en la construcción del imaginario fotográfico mexicano y el paso del arte por coloquios internacionales de fotografía. Publicaciones (Luna Cornea, Alquimia, Cuartoscuro). Bienales. Arte contemporáneo en México.

Actividad Académica Optativa

Artes Visuales, Comunicación Visual y Docencia en Artes y Diseño

Fotografía y color Arte contemporáneo y técnicas alternativas

Mtra. Laura Evangelina Buendía Ruiz

Breve resumen del contenido:

Taller teórico práctico en que se analizarán distintos aspectos de la fotografía en color, dentro del arte y la cultura visual y en relación a técnicas fotográficas en desuso, cianotipia y goma bicromatada, su elaboración y aplicación y las recientes transformaciones experimentadas por la fotografía digital. Se revisarán temas técnicos antropológicos y sociales y su aplicación a un proyecto individual fotográfico vinculado al proyecto general de investigación del alumno. Revisión general de los aspectos del color, la conservación, el archivo, la difusión en redes sociales, el mercado del arte en que se inserta la fotografía y la aplicación en la producción de diez imágenes para elaboración de carpeta de trabajo y ensayo fotográfico.

Actividad Académica Complementaria
Artes Visuales, Diseño y Comunicación Visual y Docencia en Artes y Diseño

Fotografía

La imagen y el espectador en el arte

Mtra. Laura Evangelina Buendía Ruiz

Breve resumen del contenido:

Taller teórico práctico en que se analizarán distintos conceptos de la imagen y la narrativa visual, a partir de proyecto personal vinculado al proyecto general de investigación de tesis del alumno. Identificación entre fotografía y arte, el objeto estético y la concepción tradicional del valor artístico. La Autoría, reproducción técnica, y el arte fotográfico. Las nuevas tecnologías y la difusión de las imágenes en redes. Elementos para la elaboración del proyecto y seguimiento de cronograma de trabajo con fechas de entrega de control de lecturas y de producción. Presentación del proyecto y entrega de carpeta para posterior exposición y difusión.

Actividad para la obtención del grado
Artes Visuales (fotografía)

Teoría fotográfica de la imagen moderna y contemporánea

Mtra. Laura Evangelina Buendía Ruiz

Breve resumen del contenido:

Dar el fundamento de la teoría fotográfica encaminada a establecer una Estética de la fotografía, a través de analizar teorías y su ubicación en el tiempo, que van desde conceptos de la pérdida del aura frente a la reproductibilidad técnica, el tiempo, “esto ha sido”, la memoria, la representación, el simulacro, el indicio de lo real y el archivo. Establecer la relación del objeto fotográfico con lo real a través del reportaje y el retrato, la fotografía doméstica, selfies, la fotografía pornográfica y erótica. Definir: la fotograficidad, el acto fotográfico, qué es una obra fotográfica, géneros fotográficos, cuál es su especificidad y que es el arte fotográfico.

Actividad Académica Optativa
Artes Visuales, Comunicación Visual y Docencia en Artes y Diseño

Seminario de arte contemporáneo

Arte y ritual: aproximaciones desde el ser y el hacer

Dra. Mónica Eurídice de la Cruz Hinojos

Breve resumen del contenido:

En el ámbito formal y académico los temas relacionados a lo sagrado y a lo ritual, se estudian normalmente en áreas de las ciencias sociales, la historia, la antropología, entre otras. Sin embargo, no son tocados, salvo de forma aislada y muy específica, en relación a la formación en las artes. Es decir, para los procesos, metodologías y teorías de la creación, no solo para analizar o estudiar el arte sino para producirlo.

Se busca con este taller, abrir un espacio donde la experiencia, el conocimiento y la investigación desde las artes permitan vincular la vivencia de lo ritual en la creación, en donde quienes producen puedan integrar la teoría y la práctica desde el arte y para el arte, integrando a la investigación-producción el ser, el hacer y el pensar.

Actividad Académica Complementaria
Todas las maestrías

Fotografía experimental análoga

Dr. José De Santiago Silva

Breve resumen del contenido:

El curso es principalmente práctico, pero premisa necesaria del proceso es conocer a detalle el desarrollo los géneros bajo los que se ha abordado la fotografía como disciplina. El profesor hará una introducción teórica e histórica con el siguiente contenido temático.

Actividad Académica Optativa
Artes Visuales, Diseño y Comunicación Visual

Fundamentos y contexto del diseño gráfico para el siglo XXI

Mtro. Sabino Ignacio Gainza Kawano

Breve resumen del contenido:

A partir del diálogo, el debate y el pensamiento crítico, se reflexionará sobre los fundamentos y contextos del diseño gráfico y de los diseñadores gráficos en los Siglos XX y XXI, a partir de textos, autores y proyectos diseñísticos.

Se estudiará el género literario de los aforismos, las palabras claves y las líneas del tiempo, como herramientas de conocimiento en los proyectos de investigación.

Se presentarán los proyectos colaborativos y personales realizados por los maestrantes de semestres pasados, en forma de Manifiestos, Carteles Científicos y Proyectos Multidisciplinarios, como referentes para la realización de proyectos de Investigación-Producción en esta asignatura, a través de la enseñanza de las 5 “Cs” de la enseñanza en el Siglo XXI: Comunicación, Creatividad, Pensamiento Crítico, Colaboración y Conciencia, Social y del Entorno.

Investigación producción II
Diseño y Comunicación Visual

Dibujo y composición

Mtro. Guillermo Andrés Getino Granados

Breve resumen del contenido:

Realizar la práctica del dibujo como un medio de comunicación y expresión vinculando el proyecto de investigación por medio de distintos formatos y medios (técnicas). Trabajos finales para organizar exposiciones y eventos colectivos.

Investigación producción II Artes Visuales (Dibujo)

El arte a través de sus textos. El siglo XX

Dra. Blanca Gutiérrez Galindo

Breve resumen del contenido:

A lo largo de la historia los artistas plásticos y visuales han acompañado su quehacer con la producción de textos escritos. Esta producción constituye una reserva de conocimiento no solo para historiadores y estudiosos del arte, sino también para los propios artistas quienes a través de ella acceden a un amplio espectro de ideas que van de las invenciones técnicas a las reflexiones sobre la naturaleza misma del arte. En este curso revisaremos algunos textos escritos por artistas que nos permiten comprender la importancia de la escritura para artistas emblemáticos del siglo XX.

Actividad Académica Complementaria
Artes Visuales y Doctorado en Artes y Diseño

Taller de tesis

Dra. Blanca Gutiérrez Galindo

Breve resumen del contenido:

A lo largo de la historia, los artistas plásticos y visuales han acompañado su quehacer con la producción de textos escritos. Esta producción constituye una reserva de conocimiento no solo para historiadores y estudiosos del arte, sino también para los propios artistas quienes a través de ella acceden a un amplio espectro de ideas que van de las invenciones técnicas a las reflexiones sobre la naturaleza misma del arte. En el ámbito universitario los artistas pueden adquirir y ejercitar las herramientas que les permitan continuar esa práctica a través de sus diversos géneros y modalidades. Este taller pretende contribuir a este propósito.

Actividad Académica Complementaria
Artes Visuales y Doctorado en Artes y Diseño

Caligrafía creativa

Dr. Salvador Juárez Hernández

Breve resumen del contenido:

Los contenidos de este programa se presentan en forma secuenciada y progresiva, iniciando con los conocimientos básicos con la finalidad de que los alumnos conozcan y comprendan este arte y posteriormente sean capaces de aplicarlo en la conformación de sus proyectos de diseño y arte. Se procede de simple a complejo con la finalidad de asegurar en lo posible su aprendizaje de forma accesible y atractiva. Entre sus actividades de aprendizaje se considera el ejercicio de distintas capacidades y aprendizajes de tipo cognoscitivo, procedimental y actitudinal con la finalidad de ofrecer una oferta académica integral que atienda desde la asignatura y dentro de sus alcances, un aprendizaje global, vinculado a las áreas de actividad de esta Maestría y que tiene posibilidades de

actualización y enriquecimiento que garanticen su vigencia. La asignatura en Caligrafía Creativa ofrece una oportunidad de generar proyectos para que los alumnos interesados se titulen dentro de este rubro. Por su flexibilidad en su formulación puede ser ubicado curricularmente en cualquiera de los semestres del desarrollo ofreciendo posibilidades de aplicación y enriquecimiento simultáneo con otras asignaturas.

Actividad Académica Complementaria
Todas las maestrías

Técnicas y metodologías de investigación para proyectos terminales de arte visual

Dra. Alfia Leiva del Valle

Breve resumen del contenido:

Auxiliar en todo momento al alumno o tutelado a resolver tanto teórica como prácticamente problemas concernientes a su investigación. La revisión de conceptos sociológicos, feministas, neo colonialistas escultóricos dentro de la realidad social en la que vivimos. La sociedad líquida ha dado nuevas reglas a las condiciones de producción de los artistas, informándolos y conectándolos a la red virtual de museos e instituciones en donde la conectividad virtual es una parte muy importante de los proyectos de arte.

Técnicas de modelado, moldes flexibles, diversos vaciados en materiales plásticos, fundición a la cera perdida o el torneado de piezas se analizará para llevarse a cabo de ser necesario para las necesidades de cada proyecto. El análisis de la teoría de la cultura en la sociedad líquida, los feminismos y el neo- colonialismo, momento en el que se encuentra la sociedad acelerada en la que vivimos, se asociaran a el fenómeno de producción y distribución, tanto en Europa como en México, bajo las teorías de sociólogos como: Zygmunt Bauman, Byul Chul Han o Harmut Rosa, relacionando al alumno con movimientos escultóricos líquidos. Interactuar con el Instituto Bauman es también una de las posibilidades si el trabajo de investigación del alumno así lo requiriera.

**Actividad para la obtención del grado (escultura, arte urbano)
Artes Visuales, Diseño y Comunicación visual, Docencia.**

Sociología del arte en el campo visual

Políticas, feminismos y mass media en tiempos líquidos

Dra. Alfia Leiva del Valle

Breve resumen del contenido:

Adentrarse y conocer los cambios y nuevos mercados del arte y la cultura como museos, galerías, y la nueva importancia que están teniendo las redes sociales, tecnologías y mundo virtual en el mundo del arte. Introducción a los artistas líquidos, y como los medios de comunicación masiva y la tecnología han cambiado en sociedades líquidas el concepto de productor plástico.

De la mano de teóricos de la liquidez entender conceptos como retrotopia, libertad baumaniana, miedos líquidos, sistemas supra panópticos, aceleración, miedo líquido, educación líquida y la globalización, feminismo o neo colonialismo todos términos atados a la sociología del arte y a la producción artística nos afecta nuestro día a día.

La vida líquida como va a afectar la vida social del productor plástico.

Reconocer las acciones políticas y sociales que afectan principalmente al mundo de la comunicación y el arte y como se pueden utilizar sus mismas herramientas a favor de nuestra producción artística.

Actividad Académica Optativa

Artes Visuales, Diseño y Comunicación Visual, Docencia.

Análisis de imágenes cinematográficas

Sistemas regenerativos (IA) aplicados en comunicación visual

Dr. Omar Lezama Galindo

Breve resumen del contenido:

Esta asignatura parte desde dos vertientes, de la perspectiva del proyecto de investigación del propio maestrante considerando conceptos básicos del cine como movimiento, imagen fija y en movimiento, narrativa, temporalidad, personajes como ejemplo y por la otra los efectos de estructura, lectura y devenir histórico de cara a la esquematización, interpretación, experiencia histórica y artística del cine, medios y modos de argumentación desde el observador agudo.

En este ejercicio se toma como referencia a los diversos estilos del cine tomado en cuenta en todo momento el título y tema del investigador a fin de generar contenidos, recursos y elementos de sustentación ampliación, método y validación dentro de los diversos campos de conocimiento con base en la línea de investigación

Actividad Académica Optativa
Todas las maestrías.

Educación interdisciplinaria de las artes enfocada a la producción asistida por IA

Enseñanza interdisciplinaria de las artes visuales enfocada a la investigación producción con IA.

Dr. Omar Lezama Galindo

Breve resumen del contenido:

Esta asignatura pretende visibilizar aspectos relacionales creativos en torno al individuo en formación artística. La inminente integración de la inteligencia artificial da lugar al ejercicio de nuevas reflexiones sobre tendencias estéticas en la puesta en escena del quehacer artístico que propicien la incorporación de temas tecno-sociales cuyos resultados resulten en soluciones formales.

El sentido relacional de la asignatura esta dado con base en el fenómeno creativo en virtud de sus posibilidades para la inclusión de temas de corte sociológico que favorecen la noción del bien común, y la sociedad, así como estimular la participación y promover la empatía de los participantes mediante una visión crítica y cooperativa a la par del desarrollo de las obras bajo el principio investigación-producción.

Realizar la transpolación de aquellas práctica flexibles y viables que propone a la pedagogía contemporánea para la enseñanza de las artes visuales, sin dejar de lado la integración del factor relacional de la formación artística dentro de la vertiente interdisciplinaria de modo que la facultad de artes y diseño sea el laboratorio donde se originen productos de consumo didáctico y pedagógico en la enseñanza de las artes visuales.

Actividad Académica Complementaria
Todas las maestrías (en especial docencia).

Psicología del habitante urbano

Programación social, variantes emergentes y tecnología de lo aparente

Dr. Omar Lezama Galindo

Breve resumen del contenido:

Esta asignatura parte de la observación, estudio y análisis del comportamiento social y comunitario, su identidad, desarrollo, ubicación temporal y geográfica, así como su descripción imperfecta bajo influencia la interacción social y comunitaria dentro de los márgenes que propone una urbanización, la idiosincrasia de sus habitantes, factores culturales y ambientales frecuentes o cambiantes de cara a la psique del individuo.

La otra faceta contempla factores de estructura, lectura y modificación histórica a partir de la experiencia sociológica ciudadana personal y/u observada, a fin de percibir generar y proponer medios y modos de argumentación desde el observador agudo a fin de producir contenidos, recursos y elementos de sustentación ampliación, método y validación de la propuesta original, dentro de los diversos campos de conocimiento con base en la línea de investigación.

Actividad Académica Optativa
Todas las maestrías.

Taller de serigrafía

Mtra. María del Rocío Lobo Pérez

Breve resumen del contenido:

Técnica, concepto e investigación. En la primera fase, común para todas las maestrías, se explora la técnica de impresión serigráfica mediante el uso de medios convencionales y no convencionales, con énfasis en la experimentación material y gráfica. La segunda etapa se centra en una producción individual, en la que cada estudiante aplica los recursos técnicos explorados en función de una temática personal, vinculada a su línea de investigación. En la tercera y última fase, se propone una producción gráfica basada en el enfoque específico de cada maestría, articulando los intereses particulares del estudiante con los objetivos de su proyecto de posgrado. El proyecto final reúne tanto las impresiones realizadas durante las exploraciones técnicas como aquellas desarrolladas en la producción individual, conformando un cuerpo de obra que refleja el proceso investigativo y creativo. A lo largo del curso, los estudiantes documentan su proceso mediante registros visuales y escritos, los cuales sirven como base para la reflexión crítica individual y colectiva. Para la evaluación final, se seleccionan las piezas más representativas de cada etapa, con las que se diseña un portafolio físico y digital que se presenta ante el grupo, como síntesis del trabajo realizado y como evidencia del vínculo entre práctica gráfica e investigación académica.

Actividad Académica Complementaria
Todas las maestrías

Investigación producción arte y entorno

Lic. Eloy Tarcisio López Cortés

Breve resumen del contenido:

Los alumnos presentan sus preocupaciones formales y conceptuales al grupo, haciendo aportes significativos que permiten retroalimentar y dan enriquecimiento a procesos de prácticas experienciales propuestas, realizan ensayos sobre las prácticas y permiten llevar a conclusiones procesos creativos. Construir una metodología acorde a cada uno de los planteamientos de trabajo de cada uno de los participantes en el curso. Desarrollar proyecto de trabajo de acuerdo a los objetivos e hipótesis planteados. Los alumnos al término del curso habrán definido, aclarado y consolidado su proceso de trabajo dentro de la materia.

Investigación producción II
Artes Visuales (arte y entorno)

Acuarela experimental y aplicaciones digitales

Dr. Juan Antonio Madrid Vargas

Breve resumen del contenido:

Mediante el conocimiento y realización de los recursos de la acuarela gestual y de la pintura oriental (china y japonesa); el pintor y el diseñador podrán generar un estilo diferente de pintura a la acuarela o de expresión visual.

En el desarrollo del curso se instruirá y se experimentarán técnicas de acuarela en su esencia de transparencia y luminosidad lograda de manera diferente en su aplicación y significado.

Se utilizarán tanto la cartulina tradicional como soportes diferentes para el logro de efectos y expresiones especiales, así como pinturas y e instrumentos no convencionales, buscando que en la aplicación participen tanto el agua como vehículo dinámico y las pinturas para generar formas propias de gran riqueza expresiva,

La huella de la pincelada, la absorción del papel y el tiempo controlado de secado de la pintura darán aspectos de significado importantes.

Un **propósito** importante de la materia es **obtener opciones visuales** en forma y significado para poder posteriormente **ser manipuladas digitalmente** y disponer de ellas para ser utilizadas **ilustraciones o videos** con expresiones creativas diferente.

Actividad Académica Optativa

Artes Visuales, Diseño y Comunicación Visual y Docencia en Artes y Diseño.

El diseño gráfico y su entorno II

Dr. Juan Antonio Madrid Vargas

Breve resumen del contenido:

Mediante el estudio de un suceso específico que afectó a diversos ámbitos sociales y generó nuevas respuestas de comunicación, se identificarán los diversos sub lenguajes gráficos que surgen, y que son expresadas en gustos, modas, preferencias o los estilos. La identificación de estas alternativas de comunicación, se realizará mediante estrategias de aproximación en el tiempo y lugar, nivel cultural, social y económico. Se elegirá un fenómeno de interés por su repercusión social y se analizará su estética visual, rica en signos, símbolos y sintaxis. Esta información de las causas sociales generadora de recursos visuales nos proporcionara recursos para un ejercicio profesional más eficiente, acorde al tiempo, y simbología del lugar. Además de obtener elementos de expresión importantes en esta búsqueda especializada de la historia.

Investigación producción II
Diseño y Comunicación Visual.

Contradisciplina y análisis complejo para la investigación en arte Módulo de desarrollo

Dr. Juan Manuel Marentes Cruz

Breve resumen del contenido:

En el curso se abordan estrategias y sistemas de análisis enfocadas al estudio propio de las artes en vinculación con áreas de estudio afines y relaciones concomitantes con otras disciplinas. Se aborda el proceso de estudio en sus relaciones complejas sin definir necesariamente una disciplina tradicional, más bien en la necesidad de que cada objetivo de estudio requiere una epistemología propia que puede encontrar símiles en otras áreas, con el fin de redefinir las fronteras establecidas por el sistema académico y que aparentan ser inamovibles. La idea principal es lograr una línea de investigación particular que funcione dentro de las artes en su propia definición de análisis-creación, asumiendo la relación indisoluble de la figura del investigador inmerso en el problema, incluso como parte de él.

Actividad Académica Complementaria
Artes Visuales (arte y entorno) y escultura

Actividad para la obtención del grado

Dr. Juan Manuel Marentes Cruz

Breve resumen del contenido:

El curso está orientado al análisis dialógico del aspirante a obtener el grado de maestría en artes y diseño. Tomado en cuenta lo que se ha ido desarrollando en los semestres anteriores y la conformación del documento final sin descuidar el proceso de producción de arte que debe acompañar los estudios del arte. La idea es lograr un texto en coherente relación entre la reflexión disciplinada y la producción de fenómenos plásticos con compromiso de incidir en el área de las artes y el diseño. Es necesario señalar que más allá de la producción, existen temas subyacentes que nutren la comprensión del fenómeno artístico y que es necesario incluir en los estudios de nuestra área.

Actividad para la obtención del grado
Artes Visuales (arte y entorno)

La investigación transdisciplinaria en las Artes y el Diseño

Dr. José Rafael Mauleón Rodríguez

Breve resumen del contenido:

¿Tu disciplina ya no es suficiente? Aprende a diseñar el futuro con Transdisciplinariedad. Las crisis ambientales, sociales y tecnológicas de nuestro tiempo son demasiado complejas. Sabemos que sumar disciplinas (multidisciplina) o conectarlas (interdisciplina) ya no basta para resolver los desafíos actuales. Se necesita ir más allá. Este curso te introduce a la Transdisciplinariedad: una actitud y un método radical para atravesar y trascender las fronteras académicas, profesionales y existenciales. No te ofrecemos solo un concepto; te ofrecemos una nueva forma de comprensión y acción en el mundo. ¿Por qué deberías inscribirte a este curso? 1. Adquirirás Herramientas Prácticas para la Complejidad • La transdisciplinariedad no es solo una teoría abstracta. Este curso está diseñado para ofrecerte rutas concretas y herramientas aplicables para transformar tu práctica. Aprenderás a llevar esta perspectiva a tus proyectos de investigación de diseño, creación artística o intervención social, como en la educación. 2. Desarrollarás la Mirada que Exige el Mundo Actual • Los problemas de hoy exigen miradas amplias, creativas y sustentables. En este curso mapearás las distintas corrientes (teóricas, aplicadas, transgresoras) y desarrollarás el criterio para elegir el enfoque correcto para el problema correcto, transformando tu manera de investigar y crear. 3. Te Posicionarás como un Agente de Cambio Relevante • El futuro ya se define por las Tecnologías Sostenibles y la colaboración radical. Este curso te prepara para ese futuro. Si te interesa pensar distinto, dejar de reaccionar a las crisis y empezar a diseñar nuevas realidades, este es el punto de partida para ser parte activa de los cambios que hoy se gestan. No te limites a tu disciplina. Inscríbete y aprende a construir las soluciones del mañana.

Actividad Académica Complementaria
Todas las maestrías

Pintura de caballete

Mtro. Marco Aulio Prado Montaña

Breve resumen del contenido:

Se pretende desarrollar experiencias significativas en las que el alumno pueda participar activa y críticamente descubriendo soluciones Guiadas. En la pintura, el artista necesita adaptar su conocimiento, imaginación y habilidad para crear algo que responda a sus necesidades vitales en forma independiente tanto espiritual cómo emocional y estéticamente. La pintura constituye un tipo de transformación simbólica de la experiencia, representa un lenguaje visual que permite manifestar las experiencias internas o externas del mundo circundante que con palabras no pueden comprenderse o expresarse de forma directa. En este taller práctico el maestro te guiará en el uso Adecuado de las técnicas en el medio pictórico, Pintura directa, semi veladuras y pintura de veladuras para concretar conceptos, sensaciones y expresar posibles sentidos significantes.

Actividad Académica Complementaria
Artes Visuales

De la teoría a la arqueología de medios

Mtro. Noé Martín Sánchez Ventura

Breve resumen del contenido:

Vista desde una perspectiva muy general, la teoría de los aparatos, nuevos medios o medios técnicos, se puede dividir en dos grandes momentos: el momento en el que la mayoría de ellos tenía un fundamento técnico analógico y, por otra parte, el momento de su conversión a términos digitales. La finalidad de este curso es realizar una revisión de la forma en que los aparatos: fotografía, cine, video y “nuevos” medios digitales, han sido abordados dentro de la perspectiva de la teoría de medios desde el momento en el que los tres primeros se transcodificaron de analógicos a digitales y los últimos aparecieron en nuestra cultura, suscitando así lo que algunos autores llaman “cultura visual digital” y otros, “el imaginario numérico”. En el terreno de la teoría, ese paso de lo analógico a lo digital estuvo perfectamente representado por el filósofo checoslovaco Vilém Flusser quién durante las décadas de los 70 y 80 del siglo pasado desarrolló una importante obra en la que – dicho de forma muy general –, realizaba una explicación de la estructura técnica de los aparatos conocidos hasta entonces con un lenguaje que se tenía más asociado a los más recientes medios digitales. Es por esto que este curso inicia revisando lo que bien podría denominarse el paradigma flusseriano, para después pasar a revisar las ideas de los más importantes continuadores de ese pensamiento hasta la actualidad: Arlindo Machado, Claudia Giannetti, Jean-Louis Déotte y el alemán Siegfried Zielinski, quien de una manera natural nos conecta con la arqueología de los medios; teoría que también se abordará a través de un resumen de las ideas de uno de sus máximos representantes, el finlandés Jussi Parikka, quien, a su vez, nos conecta con la más reciente, geología de medios. Paralelo a esa columna vertebral del curso se estudiarán también textos de otros autores que en mayor o menor grado y desde los años 90 han estado próximos a ella. Nos referimos a autores como: Régis Debray, Alain Renaud, Lev Manovich, José Luis Brea y Wolfgang Ernst.

Actividad Académica Optativa
Artes Visuales, Diseño y Comunicación Visual

Procesos de creación en imágenes técnicas II

Mtro. Noé Martín Sánchez Ventura

Breve resumen del contenido:

La finalidad de este curso es que el alumno continúe con el desarrollo de la propuesta práctica de su proyecto de investigación de maestría a partir de un análisis de lo que haya realizado en el semestre anterior. Este análisis se lleva a cabo con herramientas de la hermenéutica y de la crítica de los aparatos de la teoría de medios. Las partes generales de ese análisis son, en primer lugar: el análisis de las dimensiones sintáctica, semántica y pragmática de su propuesta para determinar el tipo de intencionalidad hermenéutica (de autor) en la que se inscribe la propuesta. En segundo lugar, el anterior análisis se complementa con herramientas de la crítica de los aparatos de la teoría de medios; a partir de la lectura de autores como: Marshall McLuhan, Vilém Flusser, Arlindo Machado, Claudia Giannetti, Jean-Louis Déotte y Siegfried Zielinski. Una vez realizado el análisis de obra en las primeras semanas del curso, el alumno replantea la parte práctica de su investigación de maestría y a partir de ese momento realiza a lo largo del semestre uno o varios proyectos, los cuales pueden tener el carácter de ejercicios, estudios, partes de un proyecto más grande u obras finales. Todo este proceso es seguido por el grupo y el profesor a través de una serie de reportes periódicos de avances del proyecto hasta su entrega al final del semestre.

Investigación producción II

Artes Visuales, Diseño y Comunicación Visual (fotografía y movimiento)

Creatividad aplicada a proyectos

Mtra. Laura Michelle Sandoval Martínez

Breve resumen del contenido:

La asignatura tiene por objetivo acompañar al alumnado en la revisión, análisis, creación y desarrollo de estrategias didácticas aplicables en la enseñanza de las artes y el diseño.

Se analizarán las estrategias de enseñanza – aprendizaje y sus posibilidades de aplicación en las asignaturas artísticas con la intención de crear proyectos artísticos con perspectiva social originados desde una práctica docente reflexiva de las artes.

De esta manera, a través de la revisión de contenidos teóricos se dará acompañamiento en la fundamentación teórico- práctica de las propuestas generadas a partir de las técnicas revisadas en la asignatura con el fin de elaborar, desarrollar, enriquecer y tener un proyecto viable aplicable en las asignaturas que el alumno de maestría imparte en el contexto educativo real.

Actividad Académica Optativa

Artes Visuales, Diseño y Comunicación Visual y Docencia para las Artes y el Diseño

Placeres textuales: Laboratorio de escritura creativa enfocada a las artes y el diseño

Dr. Jorge Antonio Santana Carvajal

Breve resumen del contenido:

De acuerdo con la premisa wittgensteiniana de que los límites de nuestro lenguaje son los límites de nuestro mundo, el curso-taller "Placeres Textuales" es un espacio para extender las fronteras de la expresión a través de técnicas y herramientas de lecto-escritura. A diferencia de los talleres tradicionales, este laboratorio integral aborda tanto el sentido como los aspectos estructurales del texto, en paralelo a la actividad creativa.

Mediante lecturas especializadas, guías, sesiones de análisis y ejercicios enfocados en las diversas perspectivas del acto escrito, se busca desarrollar una mayor conciencia de las palabras. El vehículo para este recorrido es el deseo de escribir y el gusto por descubrir las incógnitas del lenguaje para acceder a su orden profundo.

Los ejes temáticos abordan los géneros escritos y la relación palabra-imagen, tan importante en las artes y el diseño. Se partirá de dinámicas de escritura in situ, utilizando herramientas disponibles en modalidades digitales y gráficas.

Los trabajos generados serán la mejor prueba de los avances personales, mismos que podrán ser trasladados en beneficio de las investigaciones académicas, al incorporar un lenguaje más claro, atractivo y decidido. Los ámbitos a explorar van desde el conocimiento de la fraseología y la identificación de conceptos, hasta los modelos de textualidad y adquisición de los alicios literarios que habitan los distintos discursos y géneros.

Actividad Académica Complementaria
Todas las maestrías

Pintura de caballete

Lic. Juan Carlos Serrano Niño

Breve resumen del contenido:

Daremos una revisión sobre la propuesta de investigación y la carpeta de trabajo, para comprender la relación y la forma en la que se desarrolla la parte pictórica. Para el desarrollo de la obra se harán revisiones paralelas a los avances del trabajo, en las cuales analizaremos la obra desde un punto de vista formal y/o estético, desglosando toda la estructura visual (composición) temática, organización de los elementos presentes en la pintura buscando entender el contexto planteado en toda la obra. Haciendo una descripción literal de lo que se aprecia en la obra. Adicionalmente al análisis de la obra tendremos en cuenta la parte técnica desde el tipo de soportes, hasta el material pictórico empleado para la misma. Al finalizar el curso haremos un análisis de los trabajos para ver cuáles fueron los alcances apoyándonos con diferentes lecturas. Es importante conocer el proceso creativo del desarrollo de la obra y la propuesta de investigación de los alumnos para poder hacer un análisis mucho más completo de la obra pictórica de manera formal, conceptual, técnica y temática apoyándonos en diferentes lecturas para establecer un acompañamiento entre el trabajo de investigación y la parte pictórica.

Actividad Académica Complementaria
Artes Visuales (pintura)

Seguimiento metodológico de tesis de grado

Dra. Luz del Carmen A. Vilchis Esquivel

Breve resumen del contenido:

Instrumentación y supervisión del trabajo metodológico referente a la tesis de grado (maestría o doctorado) incluyendo guía teórica en procesos de conceptualización, categorización y sistematización del pensamiento; orientación en recursos lógicos; disposición y organización de las técnicas necesarias para seguir la trayectoria de la investigación.

Actividad Académica Optativa
Todas las maestrías

Semiótica e Inteligencia artificial

Dra. Luz del Carmen A. Vilchis Esquivel

Breve resumen del contenido:

Las artes y el diseño parten de la lectura de problemáticas y contextos, nunca se limitan a la reproducción de significados previos ni de formaciones discursivas dominantes que condicionan el ámbito de la necesidad de comunicación, la exégesis tiene que ser productiva, una interpretación para encontrar las condiciones del fenómeno de semiosis. La interpretación semántica descansa bajo los mismos supuestos que la lectura de cualquier otro proceso de significación, por lo tanto, comparte elementos fundamentales como la segmentación del problema, el análisis de las partes y la articulación semántica, la consecuente síntesis que reestructura elementos pertenecientes a diversos sistemas culturales y permite el entrecruzamiento de códigos.

Actividad Académica Optativa
Todas las maestrías