

Artesanías del cuidado interespecie II

Mutualismo entre arte, naturaleza y sociedad

Dr. Yuri Alberto Aguilar Hernández

Breve resumen del contenido:

Es una asignatura que plantea un bucle recursivo entre teoría y práctica. Está dividida en dos formatos de actividades, el primero es un seminario donde se revisará la literatura actual sobre el estado de la cuestión a propósito de la vinculación en alguna dimensión del arte con la naturaleza y la sociedad. El segundo formato de actividad es un laboratorio de experimentación, que sucede de manera paralela al seminario. Comienza con la configuración de un protocolo de experimentación para la producción de obras simbióticas entre arte, naturaleza y sociedad, a partir de lo cual se guía la producción. Se continúa esto con la experimentación creativa y producción de obra que será registrada por medio de una bitácora. A la postre esta bitácora que da cuenta del proceso creativo junto con las obras producidas, y los referentes de cada proyecto darán sustancia a las reflexiones, discusiones y argumentaciones que permitirán configurara colectivamente la noción de las artesanías del cuidado interespecie, desplazando su comprensión y acción desde la propuesta positivista objetual de la cultura moderna hacia la propuesta mutante subjetiva de las culturas antiguas amerindias. Finalmente se realizará un ensayo colectivo y presentación performática con lo cual se cerrará el seminario y se evaluará la asignatura.

Actividad Académica Complementaria
Artes Visuales

Diálogos transepistemológicos

Entre pensar, hacer y decir (profundización + integración)

Dr. Yuri Alberto Aguilar Hernández

Breve resumen del contenido:

Se propone una forma continua de construcción de conocimiento basada en el diálogo transepistémico entre pensamientos, acciones y comunicaciones. Estos diálogos se vinculan con otras epistemologías abismales, marginales y rebeldes; como las artes, los diseños, las prácticas comunitarias y las redes culturales, que permiten contrastar las formas de conocimiento hegemónicas de las ciencias normales con los contextos sociales e investigaciones extradisciplinarias abordadas en el campo disciplinar de Arte y Entorno (Arte Urbano). Identificar en los procesos creativos las trayectorias cognitivas y argumentales donde se materializa el conocimiento, mediado por obras de arte, visualizaciones, esquemas, fotografías, infografías, videos, sonidos, objetos, y en comunicaciones intermediales dirigidas hacia la socialización de los proyectos de investigación. Finalmente valorar las potencialidades de las prácticas comunitarias y redes culturales para reformar el trabajo indagatorio hacia realidades intersubjetivas y operativas, ofreciendo saberes locales y prácticos fundamentales para la transformación social.

Investigación producción II
Artes Visuales (arte y entorno)

Seminario de investigación y crítica de textos II

Dr. Arturo Albarrán Samaniego

Breve resumen del contenido:

El Seminario de investigación y Crítica de textos II está orientado a la rigurosidad de la escritura académica, así como a la lógica discursiva de los textos a tratar; en éste se desarrollan tanto las habilidades de investigación básica y como las habilidades de investigación aplicada, la idea es ofrecer resultados tácitos para la exposición de un proyecto de investigación. En suma, mediante varios modelos críticos, se espera consolidar el ejercicio escrito y reflexivo de la tesis, se espera reforzar el aparato crítico según lo solicitado por la SECIHTI. Para ello se realizan diversas lecturas, escritos y esquemas para dar sentido a las fuentes empleadas en la investigación.

Actividad Académica Complementaria
Investigación en Diseño y Comunicación Visual

Tecnología educativa II

Mtra. América Elizabeth Aragón Calderas

Breve resumen del contenido:

El programa se divide en tres fases de reflexión y experimentación: En la primera parte se brindará un marco teórico de las Tecnologías Educativas, con el objetivo de identificar los procesos y recursos didácticos que se adapten a los contextos educativos en los proyectos de investigación de las y los maestrantes. Con el propósito de gestionar y organizar la información de las investigaciones, se experimentará con diversas herramientas digitales gratuitas y en línea. Se abordarán nuevas formas de construir entornos personales de aprendizaje en la enseñanza y el aprendizaje, y se explorarán estrategias que respondan a la inclusión, el empoderamiento y participación de los y las usuarias de estos productos didácticos. De manera transversal se explorarán herramientas de la IAGen para su posible incorporación en las actividades que se vayan desarrollando a lo largo de la investigación.

Actividad Académica Complementaria
Docencia en Artes y el Diseño

Digitalización creativa: Collage con dispositivos electrónicos (análogo y digital)

Mtra. Adriana Armenta Alvarado

Breve resumen del contenido:

Se propone una dinámica de taller, dentro de la cual se revisará de manera general una corriente estética, para posteriormente desarrollar una actividad ya sea con técnicas análogas o digitales, siempre abierta a la experimentación entre ambas; así como con las temáticas e intereses de cada proyecto personal. Se trata de un espacio de reflexión sobre la creación de la imagen contemporánea, mediada por la tecnología y las técnicas tradicionales.

Actividad Académica Complementaria
Todas las maestrías

Tintes naturales: Extracción de tinte y pigmento para fibras y acuarelas. Módulo I

Mtro. Carlos C. Barrera Reyes

Breve resumen del contenido:

Durante el curso se conocerán y practicarán técnicas de extracción de tintes naturales para teñido y extracción de pigmentos para acuarelas; así como técnicas textiles como propuestas alternativas para la expresión y producción dentro de las artes visuales. Además, realizará un recorrido por proyectos donde su proceso creativo es a través de herramientas conceptuales del arte social, colectivo, participativo y colaborativo. Al final del curso el alumno utilizará las herramientas necesarias para la elaboración teórica de un proyecto individual y/o colectivo para realizar en Modulo II.

Actividad Académica Complementaria

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

Seminario diseño e investigación multidimensional

Mtro. Luis Enrique Betancourt Santillán

Breve resumen del contenido:

En el seminario se consideran motivos de discusión las premisas que soportan los procesos de investigación y que se insertan en los proyectos de los participantes. Se observan las relaciones que amplían las áreas de colaboración con otros campos de conocimiento, con lo que se argumenta sobre las determinaciones o influencias que suscitan en esas concomitancias, por lo que se puede hablar de un arco multidimensional que atraviesa la producción de los diseños o de artes y la condiciona. Un tema que es obligado presentar en el seminario se da en la secuencia de procesos que relacionan a la educación y su didáctica.

Actividad Académica Optativa

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

Seminario Realidad Social y Proyecto

Mtro. Luis Enrique Betancourt Santillán

Breve resumen del contenido:

Conformar dinámicas en el seminario que examinen la realidad que opera sobre el proyecto de investigación-producción, esto se traduce en una revisión de los contenidos de los proyectos y su discusión argumentada sobre su cariz y su profundización. Lo que denominamos realidad puede estar sujeta a cambios producto de las interacciones sociales y políticas, económicas o ambientales, por citar algunas, frente a ese marco, encarar el proyecto y confrontarlo, conduce a preguntarse sobre la pertinencia o la afirmación que se hace en una hipótesis o un enunciado prospectivo. A cuento de la revisión de algunos autores que han escrito al respecto se confrontan los proyectos de investigación-producción.

Actividad Académica Optativa

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

Ilustración para no dibujantes: taller de exploración y experimentación de técnicas de representación gráfica para la ilustración

Mtra. Iris Julieta Caballero Durán

Breve resumen del contenido:

Durante el curso, se enseñará el uso correcto de la acuarela, la pintura acrílica, el gouache y el pastel, a partir de las distintas técnicas de representación a partir de su aplicación y distintos resultados en cada una de ellas, así como la experimentación de distintos materiales gráficos, como su combinación con rotuladores, lápices de colores, ceras y materiales no convencionales en el campo de la ilustración.

Se utilizarán distintos soportes, desde papel de acuarela distintos grosores, papel de mixmedia para técnicas húmedas, hasta lienzos y tablas enteladas con la finalidad de lograr distintos efectos con una riqueza artística propia.

El alumno podrá utilizar distintos materiales que tenga, además de las técnicas húmedas, por lo que podrá aprender o refrescar conocimientos previos de alguna técnica de dibujo o ilustración.

Actividad Académica Complementaria

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

Postproducción de la imagen fotográfica digital

Dra. Laura Castañeda García

Breve resumen del contenido:

La “Actividad Académica Complementaria. Postproducción de la imagen fotográfica digital”, está dividida en cuatro tipos de actividades que son: clase teórica, discusión de lecturas, producción y sesiones grupales de la siguiente manera.

En la clase teórica se tratan temas sobre teoría de la fotografía y fotografía digital, técnicas y procedimientos de producción y edición de la imagen, así como análisis de la producción de fotógrafos mexicanos y extranjeros.

La lectura, análisis y discusión de textos especializados con el grupo, aportando nuevas perspectivas de producción.

Revisión personalizada de producción y edición de obra dentro del taller.

Presentación de los avances de producción a manera de seminario en Sesión Grupal.

Actividad Académica Complementaria
Artes Visuales (Fotografía)

Aplicaciones matéricas y espacios conceptuales en la instalación

Dr. Horacio Castrejón Galván

Breve resumen del contenido:

En ésta materia se busca indagar algunos de los principales problemas que presenta la instalación, así como el estudio de los elementos conceptuales, espaciales y matéricos que conlleva su realización, por medio del análisis y revisión de diferentes artistas que trabajan con esta especialidad, además de poner en práctica dichos conocimientos, la lluvia de ideas y lecturas que acompañarán las sesiones permitirán enriquecer las propuestas que cada alumno tenga, se espera que al final del curso el alumno sea capaz de aplicar los conocimientos adquiridos en una propuesta de instalación.

Actividad Académica Complementaria
Artes Visuales (Escultura)

La tridimensión inserta en el ámbito contemporáneo

Dr. Horacio Castrejón Galván

Breve resumen del contenido:

Se busca reflexionar el papel de la escultura en sus múltiples manifestaciones en el ámbito contemporáneo, así como la trascendencia que esta especialidad tiene para la investigación tridimensional. La escultura hoy en día no se circunscribe a la obra tridimensional de bulto redondo, sino que también se toma en cuenta el entorno donde se inscribe y además de los materiales que pueden ser efímeros, permanentes, rituales, industriales, espaciales, mecánicos o hasta virtuales, así el alumno tendrá la posibilidad de investigar y producir con entera libertad al encontrar un espacio receptivo para su propuesta de investigación.

Investigación producción II
Artes Visuales (Escultura)

Taller de investigación producción (Pintura II)

Dr. Julio Chávez Guerrero

Breve resumen del contenido:

El Taller de Producción-Investigación II (pintura), pretende incidir en la etapa de inmersión sociocultural de la actividad profesional de los estudiantes del posgrado. Implementando dinámicas en las que se desarrolla reflexión teórica y conceptual a partir del trabajo realizado en el taller. Los enfoques generales están centrados en la detección de recursos técnicos, expresivos, conceptuales y su vínculo con la escala de valor que cada autor intenta manejar en su producción. Se busca dar con el perfil de autor y la coherencia que pueda existir entre intención y logro visual. La relación enseñanza-aprendizaje se concibe desde la perspectiva de la autogestión, en donde el profesor es un facilitador de la atmósfera de discusión y el entorno de taller es el espacio donde se contrastan ideas alrededor del cómo y para qué hacer objetos o acciones con intencionalidad artística. A partir del ejercicio pictórico, el taller se abre a la posibilidad de explorar en “territorios ampliados” del arte, diluyendo fronteras disciplinares y dando cabida a la multi, inter y transdisciplina.

Investigación producción II
Artes Visuales (Pintura)

Investigación y metodologías emergentes en el diseño II

Dra. Christian Chávez López

Breve resumen del contenido:

Esta asignatura profundiza en el estudio y la aplicación de metodologías emergentes en la investigación en Diseño y Comunicación Visual, a partir de un abordaje sistémico que facilita una comprensión integral de los fenómenos culturales, socioambientales y tecnológicos vinculados al diseño. Desde una perspectiva compleja, interdisciplinaria y prospectiva, se busca que los estudiantes exploren, comprendan y apliquen estrategias, métodos y técnicas de investigación que permitan generar nuevas formas de sentir, pensar, diseñar y producir conocimiento teórico-práctico innovador. Asimismo, se incorporan tendencias académicas contemporáneas como investigación-acción participativa, investigación basada en diseño (Design-Based Research) y enfoques especulativos, afectivos y críticos. El curso fomenta el desarrollo de habilidades para el uso de herramientas de análisis, recolección, visualización e interpretación de datos (en formatos análogos y digitales), que favorezcan el pensamiento crítico, sensibilidad estética, creatividad, colaboración interdisciplinaria, principios de sostenibilidad y responsabilidad social en la investigación en diseño.

Investigación producción II
Diseño y Comunicación Visual

Seminario teórico práctico de Análisis visual

Dr. Eduardo Antonio Chávez Silva

Breve resumen del contenido:

La estrategia didáctica está centrada en competencias a partir del perfil del estudiante y su proyecto de investigación, ello acorde a los objetivos institucionales.

Para lograr las metas se llevarán a cabo ensayos escritos y de producción visual aunado a actividades metacognitivas, autorreguladoras con el acompañamiento del maestro considerando siempre el ser el saber y el hacer de acuerdo a los intereses de cada alumno, todo ello dentro de un marco de lo que significa el aprendizaje significativo y los procesos sistémicos en la educación.

Actividad Académica Optativa
Diseño y Comunicación Visual y Artes Visuales.

Seminario de investigación

Dr. Eduardo Antonio Chávez Silva

Breve resumen del contenido:

La estrategia didáctica está centrada en competencias a partir del perfil del estudiante y su proyecto de investigación, ello acorde a los objetivos institucionales.

Para lograr las metas se llevarán a cabo ensayos escritos y de producción visual aunado a actividades metacognitivas, autorreguladoras con el acompañamiento del maestro considerando siempre el ser el saber y el hacer de acuerdo a los intereses de cada alumno, todo ello dentro de un marco de lo que significa el aprendizaje significativo y los procesos sistémicos en la educación.

Actividad Académica Optativa
Diseño y Comunicación Visual y Artes Visuales.

Seminario de tesis

Actividad para la obtención el grado

Dra. Laura Alicia Corona Cabrera

Breve resumen del contenido:

La primera parte del curso la constituye la presentación del proyecto de tesis por parte de los alumnos, haciendo una primera ronda de observaciones críticas de parte de todos los participantes.

En un segundo momento, se dan orientaciones generales sobre aspectos concretos que deben contener un documento académico de este tipo (construcción del título de la investigación; construcción y análisis de la tabla de contenidos o índice; estructura del capitulado; elaboración de la argumentación a partir de las teorías y conceptos tratados; apoyo argumental que deben proporcionar las imágenes de su producción artística y los referentes que soportan de manera teórico-conceptual el proceso creativo). Finalmente, en un tercer momento, se lee grupalmente un capítulo de las tesis de cada uno de los alumnos y se intercambian opiniones respecto a su contenido, principalmente en función de la coherencia de ideas y la retroalimentación que proporciona la revisión entre pares académicos.

Actividad para la obtención del grado
Artes Visuales

Sketchbook II: Laboratorio de exploración de técnicas dibujísticas para desarrollar procesos creativos

Dra. Laura Alicia Corona Cabrera

Breve resumen del contenido:

Este segundo curso está dividido en tres módulos, en el primero se hace una revisión de las cualidades del dibujo, con el fin de que los participantes realicen una breve exploración de determinados tipos de líneas dibujísticas. También se llevará a cabo una exploración de diversas técnicas de ingeniería en papel con el fin de potenciar el análisis de la forma y hacer una propuesta plástica en la que se fusione dibujo y forma tridimensional. En el segundo módulo se hará una revisión de la narrativa gráfica y su aplicación en el fanzine como recurso de comprensión de imagen narrativa, así como también se explorará el color aplicado con bolígrafo. El alumno propondrá realizar una pieza en la que aplique una determinada narrativa a través de imágenes desde su personal visión y estilo. En el tercer módulo se hace una exploración del carácter heterogéneo de las técnicas pre-pictóricas como el acrílico y el guash con el fin de configurar una libreta de bocetos en la que el alumno pueda verter una propuesta con énfasis en el color. Los tres módulos se complementan con lecturas y análisis de textos en los que se tratan temas como la meditación como potenciadora del dibujo, la creación artística, la poesía visual y otros que se relacionan con el dibujo como proceso creativo.

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

Teorías de Análisis Visual

Dra. Laura Alicia Corona Cabrera

Breve resumen del contenido:

Este curso se compone de tres módulos en los que se analizan diferentes categorías de la imagen con el apoyo de textos especializados en el tema. Se toma como base y punto de partida la cultura visual contemporánea en la que la imagen en movimiento, permea casi todos los ámbitos de la cultura en general, sin embargo, no se deja de lado el análisis de la imagen pictórica o analógica respecto a la fotografía, que convive directamente con la imagen digital, encontrando zonas de roce entre ambas.

En el primer módulo se analiza la imagen fotográfica como mecanismo de significado autocontenido, a través del texto de Peter Burke Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico. En el segundo módulo nos apoyaremos en el semiólogo Roman Gubern quien en su texto Del bisonte a la realidad virtual. La escena y el laberinto, expone un panorama cronológico del desarrollo de la imagen tecnológica, y con ello podemos reflexionar el cómo nuestra percepción de la imagen es en realidad una construcción cultural. En el tercer módulo tendremos la posibilidad de analizar algunos conceptos relacionados con la contemporaneidad como son la posmodernidad y las estrategias de creación artística que la han caracterizado, como el pastiche, el plagio, la apropiación, con el apoyo del texto de Arthur C. Danto, Después del fin del arte.

Actividad Académica Optativa

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

La experiencia sensible como fundamento del proceso creativo.

Mtro. Octavio Demián Cruz Jaramillo

Breve resumen del contenido:

Nuestro cuerpo es la entidad que nos permite comprender la realidad según el contexto desde el cual nos desarrollamos. Es así como podemos encontrar un equilibrio entre lo que somos y podemos llegar a ser respetando la identidad del Otro. En este sentido, uno de los retos a los que se enfrenta la Investigación en Artes Visuales es el discurso hegemónico acerca del lugar que ocupa el cuerpo en relación a la subjetividad como noción válida en la investigación artística. De este modo, se discuten algunas directrices ontológicas y epistemológicas, donde el cuerpo ocupa un lugar fundamental para hablar de la reflexión teórica y la práctica artística.

Actividad para la obtención del grado
Artes Visuales (Investigación en Artes Visuales)

Investigación desde la experiencia revaloración del proceso creativo II

Mtra. Angélica Jarumi Dávila López

Breve resumen del contenido:

Se retomarán planteamientos de la propuesta de la Investigación Artística para acompañar el proceso de investigación-producción que se está desarrollando. A la vez que se enfocará la atención en el desarrollo del proceso creativo y la importancia del registro del mismo a través de la bitácora. Se planteará la opción del enfoque sentipensante como un posible elemento de acompañamiento a la línea de indagación. Y se realizará un acercamiento desde la fenomenología al objeto de estudio del proyecto. Todo lo anterior, a través del diálogo guiado por lecturas y sus conexiones con cada proyecto, así como ejercicios dentro y fuera de clase con el objetivo de contribuir a los avances en la investigación.

Investigación producción II
Artes Visuales (Investigación en artes visuales)

Ilustración y diseño editorial

Mtro. Guillermo Ángel de Gante Hernández

Breve resumen del contenido:

Los Ejes de la Ilustración como recorridos prácticos en la producción de imágenes como antecedente (curso anterior) así como la revisión de Las Vías Comunicativas de La Ilustración (Teresa Durán Armengol) permiten al alumno construir un bagaje conceptual que argumente sus recorridos prácticos con imágenes de su producción personal y con ello pueda abordar de manera objetiva la problemática del ESTILO en ILUSTRACIÓN y establecer una relación coherente con las CATEGORÍAS ESTÉTICAS. En el TALLER INTERDISCIPLINARIO DE GRÁFICA E ILUSTRACIÓN como espacio de experimentación, se ofrecen otras posibilidades en cuanto a LA PRODUCCIÓN de imágenes EN SERIE con la base conceptual de tres estudiosos (A. Sánchez Vázquez, Juan Acha y Eugenio Garbuno) acerca de LAS CATEGORÍAS ESTÉTICAS con posibles elementos para articular una DEFINICIÓN DE ESTILO EN ILUSTRACIÓN a partir de los productos obtenidos en dicho taller. La experiencia de TRABAJO COLABORATIVO se concreta en la integración de una MEMORIA DE CURSO donde se socializan los contenidos de los ensayos realizados a partir de las lecturas de los autores citados, así como la toma de postura personal de cada participante, así el registro de la producción de alumnos y docente. En este curso iniciamos una segunda década para el diseño y la realización de dicha memoria que ha dado fe de un registro importante de las actividades del curso con el apoyo de Colegas Expertos en el taller de Gráfica del Posgrado en Artes y Diseño.

Investigación producción II

Diseño y Comunicación Visual (Ilustración y diseño editorial)

Arte Contemporáneo

Multidisciplina en las artes

Mtro. Rolando Adolfo De la Rosa Martínez

Breve resumen del contenido:

Enseñar a crear Arte Contemporáneo es un problema actual en la mayoría de las escuelas de Arte en todo el mundo porque sus paradigmas han cambiado radicalmente y continúan haciéndolo, pero es un reto que se puede superar con acercarse a la teoría, con observación de obras y prácticas de creación de Arte Contemporáneo enfocadas a entender las nuevas reglas del Arte actual, y poniéndolas en práctica con ejercicios de creación. En la clase también se toman en cuenta el campo del conocimiento e intereses particulares que tengan los alumnos para enfocar los ejercicios en su beneficio con respecto a sus proyectos de tesis.

Actividad Académica Complementaria

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

Sociología del arte

El arte y el diseño como hechos sociales y su impacto en la cultura

Dra. Olga América Duarte Hernández

Breve resumen del contenido:

Esta asignatura observa diversos momentos del desarrollo del pensamiento sociológico relativo al arte y al diseño, en los cuales se marca la importancia de estos hechos sociales y su relación dialéctica con la conformación de la cultura. Los contenidos de esta asignatura permitirán analizar y comprender al arte y el diseño como reflejo de la realidad social en sus contextos históricos particulares, cómo se insertan en la vida cotidiana y la relación que establecen con los diferentes grupos sociales como motores de transformación; así como el papel que tienen las instituciones culturales y educativas en la formación y presencia del arte y el diseño en los diferentes espacios sociales (museos, galerías, universidades, etc.) y económicos (mercados de arte y de consumo de productos de diseño).

Actividad Académica Complementaria

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

Arte, territorio, participación y comunidad.

Dr. Ricardo Pavel Ferrer Blancas

Breve resumen del contenido:

Concretar prácticas artísticas centradas en los procesos de producción a partir del entendimiento de las operaciones artísticas y los dispositivos usados en el arte. Propiciar las reflexiones que se desarrollan en las distintas discusiones que se generan alrededor del entorno, la comunidad, la participación y la colaboración. Incidir en el espacio diverso a través del replanteamiento de la idea de Sitio Específico, Territorio, Paisaje y Espacio Público.

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

Obtención del grado

Dr. Ricardo Pavel Ferrer Blancas

Breve resumen del contenido:

Discutir, analizar y producir un borrador de Tesis, informe de investigación, catálogo de obra de acuerdo a la investigación que realiza cada estudiante. Para ello abordaremos la Investigación en Arte Diseño y/o Docencia, trabajaremos en Estrategias de Escritura, construiremos un Cuerpo de Obra, Estudio de Caso o Referencias para la investigación, generaremos una Propuesta Editorial y de Estrategia de Lectura y propondremos la Presentación Escrita y Oral del Examen de Grado.

Actividad para la obtención del grado
Artes Visuales, Diseño y Comunicación Visual y Docencia

Diseño estratégico

Dr. Julio Frías Peña

Breve resumen del contenido:

Esta es una clase dirigida a diseñadores donde se expondrá la importancia del diseño para la generación de productos innovadores con alto valor, y cómo esto permite a las instituciones y empresas ser competitivas. El diseño ha pasado de las artesanías y los oficios a la construcción de una disciplina, y su evolución es continua, por lo que ahora se considera un elemento estratégico en la competitividad de las empresas, instituciones y naciones. En esta materia se aborda el contexto actual del diseño desde una visión holística, sistémica y macroeconómica considerando aspectos sociales, culturales, y del medio ambiente, así como el diseño de escenarios futuros. Se hace especial énfasis en las nuevas especialidades del diseño, así como en aspectos claves de gestión como son la generación de valor y la mercadotecnia de productos y servicios.

Actividad Académica Optativa
Diseño y Comunicación Visual (exclusivamente)

Taller de escritura de artículos de investigación para publicarse en revistas arbitradas e indexadas

Dr. Julio Frías Peña

Breve resumen del contenido:

Este es un seminario y taller sobre cómo escribir un artículo de investigación para una revista académica, arbitrada e indexada. Es importante, pero no necesario, que los alumnos tengan conocimientos de estrategias de investigación, ya que esto facilita la parte práctica del taller. Durante el curso se hace un repaso de los diversos tipos de investigación, las familias y grupos de investigación, así como los enfoques y las técnicas y estrategias de investigación más relevantes. Asimismo, el alumno comprenderá lo que son los portales, los mega portales y los diversos tipos de revistas de investigación y cómo poder publicar en ellas. Además de cómo citar y hacer referencias. Al finalizar el curso el alumno deberá concluir con un documento escrito, bastante avanzado, que deberá estar basado en su proyecto de investigación a fin de que pueda ser enviado a una revista académica para su publicación.

Actividad Académica Optativa
Todas las maestrías

Metodología de la investigación

Dr. Julio Frías Peña

Breve resumen del contenido:

Esta materia la pueden cursar alumnos/as de cualquier maestría o campo de conocimiento, así como de cualquier campo disciplinar. El objetivo es que alumno/a conozca, comprenda, asimile y aplique los aspectos más importantes de las diversas metodologías de la investigación.

Actividad Académica Optativa
Todas las maestrías

Laboratorio de investigación gráfica

Dr. Víctor Manuel Frías Salazar

Breve resumen del contenido:

Se trata de brindar al alumno más opciones y posibilidades para el desarrollo de un proyecto donde además de participar, la serigrafía se utilice como vehículo y herramienta que forme parte del proyecto a resolver. Que se realice a lo largo del curso una investigación, con materiales alternativos y tradicionales para la producción en las artes visuales y el diseño. Convocar variedad de recursos y tecnologías aplicadas a la producción plástica, interviniendo la multidisciplina como parte fundamental y eje rector de cada proyecto.

Actividad Académica Complementaria
Artes Visuales (Gráfica)

La mujer en la Academia de San Carlos

Dra. Elizabeth Fuentes Rojas

Breve resumen del contenido:

Este curso no es un estudio sobre los teóricos de la imagen, su objetivo principal es el estudio de las imágenes a través de diferentes perspectivas sobre los temas siguientes: análisis formal de diferentes obras; estudios comparativos de obras de arte con la misma temática y estilos; análisis de obras de mujeres artistas de la Academia de San Carlos y su proyección en la plástica mexicana; diferentes análisis y enfoques de las obras de arte (histórico, sociológico, formal e iconológico); análisis de obras de diferentes autores sobre el mismo asunto; crítica de arte; reseñas de exposiciones; propuestas museográficas; curaduría y museografía.

Durante el curso se pretende introducir al alumno a la práctica de la escritura académica con artículos breves que se revisarán y analizarán conjuntamente. Al concluir el curso el alumno presentará un proyecto de exposición en el que se incluyen los requerimientos para proponer un conjunto de imágenes para exhibirse en un determinado espacio museístico, tales como: descripción y justificación del proyecto; especificaciones de los aspectos técnicos, discurso museográfico, plano, recorrido virtual, cédulas, cartel, invitación, etc. Este trabajo se presentará en formato escrito y digital.

Actividad Académica Optativa
Artes Visuales (Investigación en estudios de la imagen)

Seminario de tesis

Dra. Elizabeth Fuentes Rojas

Breve resumen del contenido:

Este seminario proporciona a los alumnos las herramientas necesarias para realizar un trabajo de tesis a través de lecturas y revisiones en clase. Durante el semestre se analiza la estructura del proyecto de tesis, el índice, el contenido, las fuentes de consulta, los anexos. A través de la lectura de cada proyecto se hacen observaciones y se enseña la manera de hacer notas, referencias, citas, elaborar fuentes de consulta, documentar imágenes, hacer listas de ilustraciones, así como a analizar distintas modalidades de textos.

Los alumnos presentan su proyecto continuamente en la clase para revisión. Al final del semestre se contempla terminar un capítulo de la tesis, por lo cual se revisa: la elaboración del texto, el proceso de documentación, la estructura, redacción y la ortografía. Al terminar este curso se pretende que los alumnos cuenten con los conocimientos necesarios para corregir el resto de su trabajo de investigación y estén preparados para elaborar un trabajo del nivel académico del Posgrado.

Actividad Académica Optativa
Todas las maestrías

Laboratorio de investigación producción en diseño y entorno. Pensamiento de diseño para la innovación social

Dr. Gerardo García Luna Martínez

Breve resumen del contenido:

Conscientes de la importancia que la producción tiene en nuestros procesos de construcción de conocimiento, el posgrado centra su aprendizaje semestral en la figura del laboratorio de producción investigación. Esta asignatura al pertenecer a esta concepción, intenta ser un espacio de encuentro, problematización y realización de las estrategias de comunicación o de las propuestas implícitas en los protocolos de posgrado.

La premisa que orienta la enseñanza al interior de este curso, es que la educación formal del diseño se ha centrado las más de las veces, en los procesos creativos y su formalización en soportes y técnicas propias del diseño, pero ese proceso creativo se expone como una cualidad per se o como una virtud que se ha romantizado sin potenciar u ofrecer métodos y estrategias que potencien más esta facultad intelectual. Por otra parte, aspectos de viabilidad de producción, sostenibilidad económica y responsabilidad ecológica o social se evidencian y comprenden inherentes a la pertinencia de la propuesta.

El laboratorio será un espacio colaborativo y de constante cuestionamiento a nuestros procesos. Nos asistiremos de la tecnología y tendrá una impartición híbrida, es decir también acompañado por un aula virtual que permitirá las dinámicas de trabajo colaborativo a distancia y la búsqueda de resultados in situ.

Investigación producción II
Diseño y Comunicación Visual

Grabado verde

Mtra. Estefanía Godínez Rivera

Breve resumen del contenido:

La dinámica de trabajo planteada para esta asignatura es trabajar elementos formales del Grabado empleando algunas técnicas de GRABADO VERDE con materiales y herramientas sencillas y fáciles de conseguir.

- El alumno adquirirá conocimientos para el manejo y procesos de las técnicas del Grabado Verde, a través del desarrollo de una serie de ejercicios secuenciales, experimentando la aplicación de los elementos plástico-formales que la gráfica verde puede aportar, propiciando el posterior desarrollo de una propuesta de obra personal con lenguaje conceptual propio.
- El alumno adquirirá el conocimiento para que, ya sea en su casa (con medios manuales) o en el taller (con tórculos profesionales) pueda llevar a cabo impresiones adecuadas de la producción realizada.

Actividad Académica Complementaria
Artes Visuales (gráfica)

Laboratorio de procedimientos Escultóricos II

Mtro. Ignacio Granados Valdez

Breve resumen del contenido:

Para la aplicación del proyecto de producción, el laboratorio propone un concepto ampliado de los procedimientos escultóricos, considerando la contribución de nuevos procesos o situaciones, surgidos en el contexto de la práctica artística contemporánea, como las aportaciones del arte conceptual, la instalación, video, performance, la exploración sonora, ambientes, entornos, sitios específicos o las relaciones entre los medios de comunicación y la creación; sin excluir procedimientos asociados a la tradición escultórica. El proyecto considerará la valoración y elección de estos procedimientos, en relación coherente con los intereses discursivos y simbólicos de la investigación. La metodología para el desarrollo del proyecto parte de dos ejes principales: lo escultórico y lo contemporáneo. La asignatura propone discusiones grupales y trabajo de laboratorio, implementando asesorías personalizadas y procesos colaborativos.

La asignatura se ubica como un laboratorio de investigación, inserto en la práctica escultórica contemporánea, que no se define en función de una determinada técnica, medio o material, sino en relación a los modos de operar, lógicas o “procedimientos” vinculados a un conjunto de intereses discursivos y simbólicos en un contexto actual.

“El avance en el segundo semestre se centrará en el ajuste general del proyecto de investigación, su reestructuración, el análisis e interpretación de la información, la redacción y/o revisión del proceso de creación, así como la producción de obra.”

Investigación producción II
Artes Visuales (escultura)

Escultura Cerámica

Mtra. Rosa María del Rosario Guillermo Aguilar

Breve resumen del contenido:

En el Taller de Investigación-Producción: Escultura / Laboratorio de Escultura cerámica, se revisa, disecciona y analiza el proyecto del alumno para procurar su resolución y realización mediante los materiales y tecnología requeridos y adecuados. Proporciona al alumno los medios técnicos y teóricos necesarios que su proyecto demande. Se empeña en diseñar estrategias para el manejo óptimo de materiales, determinar los recursos técnicos y administrar los espacios vinculados a la elaboración de la obra.

Si el interés del alumno o la esencia del proyecto se vincula al campo cerámico, profundizará en la ciencia cerámica en los términos mencionados anteriormente, para valerse de su caudal como medio escultórico.

Todos los propósitos tienen como fin abundar el conocimiento y conducir al alumno en el planteamiento holístico de un tema de trabajo y su consecución procesual.

Actividad Académica Complementaria
Artes Visuales y Diseño y Comunicación Visual

Escultura Cerámica

Reconfiguración del espacio

Mtra. Rosa María del Rosario Guillermo Aguilar

Breve resumen del contenido:

En el Taller de Investigación-Producción: Escultura / Laboratorio de Escultura cerámica, se revisa, disecciona y analiza el proyecto del alumno para procurar su resolución y realización mediante los materiales y tecnología requeridos y adecuados. Proporciona al alumno los medios técnicos y teóricos necesarios que su proyecto demande. Se empeña en diseñar estrategias para el manejo óptimo de materiales, determinar los recursos técnicos y administrar los espacios vinculados a la elaboración de la obra.

Si el interés del alumno o la esencia del proyecto se vincula al campo cerámico, profundizará en la ciencia cerámica en los términos mencionados anteriormente, para valerse de su caudal como medio escultórico.

Todos los propósitos tienen como fin abundar el conocimiento y conducir al alumno en el planteamiento holístico de un tema de trabajo y su consecución procesual.

Investigación producción II
Artes Visuales (escultura, arte urbano instalación)

Didáctica en arte y diseño inclusivo. Investigación y producción de conocimiento

**Dr. Mauricio de Jesús Juárez Servín
& Mtra. Samantha Viveros Mendoza**

Breve resumen del contenido:

La asignatura propone el análisis, diseño y aplicación de estrategias pedagógicas que respondan a la diversidad presente en los entornos educativos. Desde una perspectiva interdisciplinaria, se abordan los fundamentos teóricos, metodológicos y éticos de la educación inclusiva, reconociendo la importancia de adaptar los procesos de enseñanza y aprendizaje a las necesidades, intereses y contextos de los estudiantes. A través de la reflexión crítica y el intercambio de experiencias, el estudiante desarrollará competencias para identificar barreras y oportunidades en las prácticas docentes, con el fin de generar propuestas didácticas innovadoras que promuevan la equidad, la participación y el aprendizaje significativo. Los contenidos incluyen el estudio de casos, el análisis de proyectos comunitarios, la elaboración de secuencias didácticas y el desarrollo de prácticas de diseño y arte con enfoque inclusivo, vinculadas a los proyectos de investigación de cada estudiante. De este modo, la materia busca fortalecer el papel del investigador-docente como agente de cambio comprometido con la transformación educativa y social, capaz de diseñar, implementar y evaluar prácticas que fomenten ambientes educativos accesibles, colaborativos y diversos.

Investigación producción II

Docencia en Artes y Diseño (Didáctica para la enseñanza para las artes y el diseño)

Investigación en Estudios de la imagen

Mtro. Vicente Jurado López

Breve resumen del contenido:

Se analizan los proyectos que desarrollarán a lo largo de la maestría las y los interesadas e interesados, entendiendo las prioridades de cada proyecto se ejecutan los contenidos para cada uno de estos, así los temas de cada clase se abarcan bajo el interés de los campos disciplinares.

Las prácticas se generan de acuerdo con los planteamientos conceptuales que requieran las piezas, bajo esta premisa se adecuan y proyectan los referentes históricos referenciales que aporten al planteamiento de la investigación.

En ocasiones hacemos ejercicios colectivos de revisión metodológica, con el objetivo de enfocar y discriminar desde un inicio la información con la que debemos de allegarnos para plantear el problema y delimitarlo.

Investigación producción II
Artes Visuales (Investigación en Estudios de la imagen)

Dibujo enactivo Diagramaciones sobre lo (in)corpóreo

Dr. Sergio Koleff Osorio

Breve resumen del contenido:

El curso está articulado como Laboratorio-Seminario, y dirigido a todas las Maestrías y el Doctorado del Posgrado en Artes y Diseño. El marco práctico-teórico del dibujo, pasa por problemas interdisciplinarios para estudiar la condición de lo vivo en lo visible y lo no visible a partir de la concepción de lo (in)corpóreo sobre lo cognoscible, a partir del objeto o tema de investigación del estudiante. Desde el acto de dibujar se explora: el entorno y el espacio físico desde la ceguera, la metafísica de lo imaginal en correlación con el cuerpo y las emociones, los arquetipos de la naturaleza material y sustancial del mundo, el sí mismo y lo Otro como parte del problema cuerpo-dibujo. A partir del aprendizaje sobre la ejecución del dibujo para el estudio de lo (in)corpóreo como actitud de la episteme gráfica, se compromete al conocimiento obtenido con la fenomenología de dibujar. Lo anterior, es llevado a los propios niveles de realidad que experimenta cada estudiante al replantear las (inter)relaciones efecto-causa, oponiéndose así a la visión del paradigma, el cual presupone relaciones de causa y efecto. Implica al dibujo con la intuición creativa hacia lo complejo. Las aportaciones de esta praxis dibujística son establecidas por el docente, pero categorizadas desde la conceptualización del alumnado en el marco de su proyecto de investigación.

Actividad Académica Complementaria

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

Diseño editorial para artistas e ilustradores

Mtra. Josefina Larragoiti Oliver

Breve resumen del contenido:

El alumno reconocerá, dentro de su quehacer profesional, la necesidad de delimitar sus públicos, partiendo del análisis de entornos, diferencias culturales, generacionales y económicas, adaptando sus proyectos a necesidades específicas a partir de investigaciones fundamentadas.

El alumno entenderá la importancia de la creación artística en la producción de proyectos editoriales actuales, que respondan a los lenguajes y costumbres tecnológicas que las nuevas generaciones demandan, sin dejar a un lado las necesidades de públicos con gustos más tradicionales dentro del mercado. Enfatizando el rol de la comunicación gráfica como agente de cambio.

El alumno reflexionará sobre los beneficios que brindan las perspectivas artísticas y gráficas, para la planeación y desarrollo de nuevos proyectos visuales, cuya comunicación responda a las necesidades del mercado actual.

El alumno comprenderá la evolución que ha tenido el proceso de edición y diseño editorial, mucho de ello a partir de la pandemia, para poder conceptualizar proyectos con posibilidades de comercialización en las múltiples plataformas que se ofrecen dentro de la cadena comercial profesional del libro. El alumno reflexionará sobre el valor de la comunicación visual como eje de desarrollo de nuevos conocimientos.

Actividad Académica Complementaria
Diseño y Comunicación Visual

Diseño editorial, para editores

Mtra. Josefina Larragoiti Oliver

Breve resumen del contenido:

El alumno tendrá un acercamiento a la cadena de producción tradicional en la que participa todo proyecto de diseño editorial, reconociendo su responsabilidad dentro del proceso y sus nuevas posibilidades a partir de la IA.

El alumno reconocerá la importancia de la adquisición de nuevos conocimientos, mediante la interacción de diferentes áreas interdisciplinarias que potenciarán su desarrollo y conceptualización en la aplicación de prácticas dentro del área específica del diseño editorial.

El alumno reconocerá la multidisciplinaria como eje principal para el desarrollo de proyectos de diseño editorial acordes a las necesidades del mercado actual y las demandas tecnológicas.

El alumno podrá acercarse desde su propia disciplina, y definir su rol de trabajo en la cadena de producción editorial. Destacando de entre ellas la labor de editor, conceptualizando y proyectando desde la base proyectos editoriales originales y acordes con las demandas sociales y comerciales de la actualidad.

Actividad Académica Complementaria
Diseño y Comunicación Visual

Contextos culturales del diseño

Mtro. Julián López Huerta

Breve resumen del contenido:

Entendiendo a la cultura como: «Conjunto de valores materiales y espirituales creados y que se crean por la humanidad en el proceso de la práctica sociohistórica (...). En el sentido más estrecho se suele hablar de la cultura material (técnica, experiencia de producción, valores materiales) y espiritual (ciencia, arte, filosofía, moral, educación, &c.). » Frolov (1984:98-99). Partiendo desde aquí, se infiere al Diseño como un producto cultural derivado de la actividad humana en su esencia y presencia en el tiempo y el espacio.

Para sustentar lo anterior, en primera instancia se expone una definición particular del Diseño, y con ésta como punto de partida se revisa esquemáticamente su transcurso sociohistórico; presentando, analizando y discutiendo las evidencias de su evolución. Por lo tanto, y para efectos didácticos, se revisan cuatro bloques universales del Diseño: Primitivo, Artesana, Industrial y Conceptual. Refiriendo tangencialmente los conceptos básicos de disciplinas auxiliares tales como la antropología, la sociología y la psicología, vinculándolos con los procesos creativos y productivos del Diseño tanto individuales como colectivos.

Partiendo de las reflexiones anteriores se exponen, en la mesa de discusión del seminario, los marcos de referencia de los proyectos de investigación de los participantes para discernir su pertinencia en el sustento de su tesis de grado.

Actividad Académica Optativa
Diseño y Comunicación Visual

Metodología del diseño

Mtro. Julián López Huerta

Breve resumen del contenido:

En la búsqueda de una definición del DISEÑO se discierne, dese una dialéctica conceptual, entre el 'ser y el hacer' (Ontología) y el conocimiento 'subjetivo y objetivo' (Epistemología), para reconocer en el Diseño las bases metodológicas que lo constituyen como una disciplina de estudio. En consecuencia, se analiza la diferencia entre 'el Diseño como objeto de estudio' y 'el objeto de estudio del Diseño' delimitando así los modelos de investigación pertinentes: en lo general, donde se investiga al Diseño como un producto social, económico, cultural y tecnológico; y los particulares, que utiliza el Diseño para su ejecución tanto en lo creativo como en lo productivo.

Partiendo de las reflexiones anteriores se exponen, en la mesa de discusión del seminario, las estrategias experimentales para la comprobación de los resultados, de los proyectos de investigación de los participantes, en contraste con las técnicas, instrumentos y herramientas de acopio e interpretación de datos.

Con base en estas premisas se ensaya teóricamente el aparato crítico de los proyectos de investigación de los alumnos del posgrado para que sustenten metodológicamente su tesis de grado.

Actividad Académica Optativa
Diseño y Comunicación Visual

Actividad para la obtención del grado

Grabado en relieve

Dra. Ivonne del Rosario López Martínez

Breve resumen del contenido:

El objetivo principal de esta asignatura es propiciar el trabajo en el Laboratorio-taller a través de un sustento teórico-metodológico, considerando aspectos de investigación aplicadas a la producción y los procesos creativos, evidenciando las posibilidades técnico-formales que ofrece el grabado en relieve con medios tradicionales y alternativos, que le permitan al estudiante concluir la producción gráfica desarrollada durante los semestres previos en las asignaturas de Investigación-Producción, vinculando teoría y práctica, presentando avances puntuales del proyecto investigación para la obtención del grado, analizando y evaluando su producción plástica en el ámbito de la gráfica contemporánea.

Actividad para la obtención del grado
Artes Visuales (Gráfica)

Xilografía

Dra. Ivonne del Rosario López Martínez

Breve resumen del contenido:

La dinámica de trabajo planteada para esta asignatura es de acuerdo con el perfil del alumno:

- Si el alumno desarrollará específicamente producción para su proyecto de tesis, se le solicitará desde el inicio del curso su proyecto por escrito con metas a cubrir en el transcurso del semestre.
- En el caso de que el alumno desee adquirir el conocimiento para el manejo de la técnica, se trabajará con base en una serie de ejercicios secuenciales que conformarán una carpeta de trabajo, experimentando la aplicación de los elementos formales del grabado en madera, propiciando el posterior desarrollo de una propuesta de obra personal con lenguaje conceptual propio.

En este sentido, desde el inicio del curso se establecen los criterios y parámetros de evaluación de acuerdo con los casos específicos.

Actividad Académica Complementaria
Maestría en Artes Visuales

Taller de animación II

Mtro. Manuel Elías López Monroy

Breve resumen del contenido:

La animación comprende un conjunto de procedimientos, técnicas, herramientas, materiales y conceptos para crear imágenes en movimiento. A partir de una revisión del desarrollo histórico de la animación, la actividad académica plantea la elaboración de ejercicios prácticos que incorporen la investigación, la experimentación y la producción utilizando diversas modalidades de trabajo, tanto desde el punto de vista técnico como formal. El taller se propone realizar una serie de ejercicios audiovisuales que permitan concretar ejemplos de algunas técnicas de animación: dibujo animado, stop motion (con recorte, con plastilina y con modelos), pixilación, imagen sin cámara, arena sobre caja de luz, entre otros. Parte del taller consiste en el trabajo de análisis rítmico y melódico sobre archivos de audio con tracks de música, de incidentales y de diálogos. La idea es establecer ciertos principios que permitan la incorporación de estos ejercicios individuales en un breve cortometraje. Se buscará que el proceso de animación se incorpore a la línea de investigación del alumno.

Investigación producción II

Artes Visuales (*Movimiento, arte digital y tecnologías de la información*)

Diseño y Comunicación Visual (*Fotografía, Audiovisual, Multimedia y Animación*)

Pintura II

Dra. María del Carmen Lourdes López Rodríguez

Breve resumen del contenido:

Teoría y aplicación de color en el taller de producción, manejando una estructura conceptual, que nos lleve a establecer un equilibrio con la exposición del proyecto individual al grupo con el fin de obtener aportes y discusión que fortalezcan los objetivos planteados brindándoles conocimiento especializado en las técnicas y estrategia de la producción pictórica. Se efectúan presentaciones en video y Power Point con distintas temáticas, géneros y tendencias de los autores más representativos de los distintos movimientos pictóricos. Cada alumno en su proyecto pictórico deberá establecer los trabajos y tiempos para su realización de acuerdo a su proyecto de investigación; esta programación deberá entregarse por escrito al inicio del semestre, y reportando de este su porcentaje de avance cada mes en sesiones parciales y al final del semestre en evaluación individual con la participación de todo el grupo, haciendo énfasis en las metas y los resultados de acuerdo al proyecto de trabajo del alumno.

Investigación Producción II
Artes Visuales (Pintura y dibujo)

Técnicas de pintura con base oleosa

Dra. María del Carmen Lourdes López Rodríguez

Breve resumen del contenido:

El uso del copal se ha revelado como la mejor resina ideal en cuanto a permanencia y estabilidad para formular y componer las fórmulas de oleo. Con el conocimiento previo de las características de copal se impulsará al alumno a la experimentación con diversos aglutinantes compuestos tanto naturales como sintéticos a fin de obtener resultados que den nuevas características a la obra del proyecto de investigación. La experimentación con diversas fórmulas dará opción a la creación de pintura contemporánea que tenga la solides de una buena técnica y presentación material. Lo que implica la buena factura en la pintura contemporánea que no es desechable.

Actividad Académica Optativa
Artes Visuales

Didáctica para las artes y el diseño

Dr. Jesús Macías Hernández

Breve resumen del contenido:

Esta asignatura se dirige a los alumnos de cualquiera de los semestres de las maestrías en Artes Visuales, Diseño y Comunicación Visual, Docencia para las Artes y el Diseño. Las actividades parten de la reflexión epistemológica y sus implicaciones en la producción del conocimiento para con esta base realizar posteriormente la revisión de diversas posturas, principios y modelos de autores e investigadores clásicos y actuales en los campos Psicopedagógico, de las Artes y el Diseño para conocer en profundidad las derivaciones didácticas en estos contextos educativos, el fin de esta plataforma teórica-práctica reside en promover la profundización analítica para la comprensión del fenómeno educativo y enfocar estos referentes y conocimientos al ejercicio crítico de la docencia en las Artes y el Diseño. Se revisan aspectos de carácter instrumental, técnicos, procesuales y metodológicos para el ejercicio pertinente de la docencia, la investigación, la investigación-producción, así como la evaluación. Se integra una Memoria del curso para consulta profesional.

Actividad Académica Optativa
Todas las maestrías

Obtención del grado

Dr. Jesús Macías Hernández

Breve resumen del contenido:

Los siete aspectos señalados como contenidos del programa de estudios se desarrollarán mediante ejercicios de análisis de los apartados y de revisión de avances de las investigaciones de los alumnos inscritos en el grupo, de tal forma que se promueva un meta-análisis de lo investigado e integrado a los proyectos. La puesta en común se realizará mediante sesiones plenarias y presentaciones individuales para argumentar fundamentos, criterios y enfoques.

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

Cuadernos de procesos para el campo de las artes y el diseño. Soportes alternativos para proyectos de investigación producción.

Mtra. Elsa Madrigal Bulnes

Breve resumen del contenido:

El curso apoya a cualquier artista o diseñador que busque aprender sobre la existencia y procesos de elaboración de diferentes formatos de libros -tanto tradicionales como alternativos-, para precedentemente experimentar y crear su propio cuaderno de procesos creativos, o bien generar sus propios soportes para albergar transitoriamente todo tipo de apuntes o presentar sus proyectos de investigación y producción en las Artes y Diseño. Con la asesoría teórica y guía técnica de la profesora del curso, el alumno diseñará o incluso concretará en físico sus propios cuadernos de procesos creativos, los cuales ayudarán y promoverán la profesionalización de la investigación, producción y experimentación en las artes y diseño, tanto de los alumnos participantes en el LIPLA como de los provenientes de otras áreas afines. Es una materia primordialmente práctica, no exenta de la necesaria investigación, que requiere asistencia presencial casi absoluta para aprender las bases teóricas y técnicas de la encuadernación y sus procesos asociados, es decir, la reflexión sobre materiales y soportes, consideraciones de formatos y estructuras, etc., pero ante todo para ejercitar y desarrollar las habilidades necesarias que conduzcan a lograr trabajos con una manufactura de calidad. En relación con cada práctica, los participantes deberán llevar su propia herramienta y los materiales que se vayan requiriendo. Asimismo, y de acuerdo con las necesidades particulares de cada proyecto (si se incluirán textos, dibujos, fotografías, collages, bocetos, objetos, etc.), cada participante diseñará, financiará y elaborará los materiales que desee incorporar a su propio cuaderno, libro o soporte alternativo original.

Actividad Académica Complementaria
Todas las maestrías

Laboratorio de investigación producción del libro alternativo y cuadernos de procesos creativos

Dr. José Daniel Manzano Aguila

Breve resumen del contenido:

En el LIPLA-JDMA©, se trasciende al concepto tradicional del libro y se le concibe como un nuevo arte de hacer libros. En el LIPLA-JDMA el proceso de enseñanza se desarrolla a través de proyectos de investigación, utilizando como recursos didácticos diversas plataformas para impartirse en línea y/o de manera presencial, enriqueciendo sus contenidos mediante conferencias, masterclass y conversatorios con artistas y profesores invitados, para investigar, experimentar, producir y crear mediante diversas recursos, técnicas y procedimientos gráficos ortodoxos o virtuales, en dibujo, pintura y diseño entre otros campos, dentro del nuevo arte de hacer libros sobre diversas temáticas. El este laboratorio el participante es autor e investiga, produce y crea libros alternativos: de artista, objeto, híbridos y transitables entre otros, y mediante los cuales a través de diversos contenidos, formas, letras , tipografía, imágenes, colores, marcas y silencios como elementos plásticos los hace interactuar en secuencias espacio temporales, para proponer una lectura de la imagen novedosa e involucrar al lector de manera íntima con sus propuestas que son resultado de un profundo proceso de investigación. Un aspecto muy importante también de este Laboratorio y su línea de investigación, es la elaboración de cuadernos de procesos creativos (mal llamados bitácoras), ya que son el recurso idóneo que el alumno aprende a utilizar con un método riguroso para desarrollar sus proyectos de investigación-producción y creación profesional. El LIPLA-J. Daniel Manzano Aguila está abierto para todas las áreas de conocimiento tanto del Posgrado en Artes y Diseño como de otras disciplinas afines, y en el se apoya también a los alumnos en sus proyectos y se promueve esta línea de investigación del libro alternativo para graduación en maestría y doctorado.

Actividad Académica Complementaria
Todas las maestrías

Investigación educativa II

Dra. María Elena Martínez Durán

Breve resumen del contenido:

En este curso, se abordará el tema de los estilos de aprendizaje, como uno de los temas necesarios a analizar ante su importancia como factor que influye en el proceso educativo y en los resultados del aprendizaje. Así mismo, se analizarán los factores relacionados a la mejora tanto del aprendizaje, como de la enseñanza ya que ambos presentan caracterización y preferencia individual.

Investigación producción II
Docencia en Artes y Diseño (Investigación en Docencia)

El dibujo aplicado a procesos Alternativos de producción contemporánea II

Dr. Rubén Maya Moreno

Breve resumen del contenido:

La asignatura, INVESTIGACION PRODUCCION II, DIBUJO aplicado a procesos alternativos de producción contemporánea, busca desarrollar la práctica del dibujo desde una perspectiva multidisciplinaria, de análisis y reflexión sobre la trascendencia de éste en tiempos contemporáneos y también como una acción de pensamiento. En donde el planteamiento del proyecto de producción del semestre, además de ir acorde al proyecto de investigación de la maestría, debe aplicar los diferentes materiales, mecanismos y soportes alternativos del dibujo actual para la construcción de una serie de piezas o instalaciones, usando las diferentes posibilidades técnicas y conceptuales de la práctica multidisciplinaria, para generar una identidad psico-interna propia, a través del proyecto personal de cada alumno, vinculando siempre la intención y el argumento teórico-conceptual del proyecto dibujístico con las prácticas del arte contemporáneo.

Investigación producción II
Artes Visuales (Dibujo)

Arte y diseño textil desde los procesos íntimos, colectivos y colaborativos

Mtra. Ana Mayoral Marín

Breve resumen del contenido:

El programa "Arte y diseño textil desde los procesos íntimos, colectivos y colaborativos" se centra en la exploración de las prácticas textiles desde tres enfoques clave: procesos íntimos, colectivos y colaborativos. La primera unidad examina los procesos creativos personales, abordando temas como la memoria, la identidad y el cuerpo en la práctica textil. La segunda unidad se enfoca en la dinámica de los grupos y la creación colectiva, explorando cómo las interacciones dentro de comunidades influyen en la obra final. La tercera unidad profundiza en la colaboración, analizando la co-creación entre artistas, artesanos y comunidades, y su impacto en la producción textil. A lo largo del curso, se promueve una comprensión crítica de cómo estas prácticas interconectadas generan conocimiento y transformación en el ámbito artístico y diseñístico. El programa incluye bibliografía especializada y rúbricas de evaluación que guían el aprendizaje.

Actividad Académica Complementaria

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

Autobiografía, autoetnografía y autoreferencialidad como detonadores de proyectos artísticos e investigativos

Mtra. Ana Mayoral Marín

Breve resumen del contenido:

Este curso propone una exploración teórico-práctica de los procesos autobiográficos, autoetnográficos y autoreferenciales como ejes generadores de proyectos artísticos y de investigación. Se parte de la premisa de que las experiencias personales, los contextos socioculturales y la memoria individual y colectiva pueden constituir fuentes legítimas y potentes de conocimiento y creación.

A lo largo de tres módulos, se abordarán diversas estrategias para traducir la experiencia propia en prácticas artísticas y reflexivas. En el Módulo 1, Autobiografía, se trabajará con la escritura del yo, el relato íntimo y la reconstrucción de la memoria. En el Módulo 2, Autoetnografía, se propondrá la observación del entorno social y cultural a partir de la propia vivencia, vinculando la práctica artística con el registro y análisis de lo cotidiano. Finalmente, el Módulo 3, Autoreferencialidad, permitirá reflexionar sobre la presencia del sujeto en su obra, la representación de sí mismo y la construcción de una poética personal.

El curso combina lecturas, análisis de referentes artísticos y ejercicios creativos que promueven una práctica crítica, ética y sensible. Busca fortalecer las habilidades de observación, narración, documentación y análisis, al tiempo que fomenta la integración entre práctica y teoría. Al finalizar, cada participante desarrollará un proyecto que articule su experiencia personal con una mirada investigativa y poética, reconociendo la relevancia de la subjetividad en la producción de conocimiento artístico.

Actividad Académica Complementaria

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

Bitácora, cuaderno de bocetos y libro de viaje. Exploraciones sobre el valor del registro de procesos.

Mtra. Ana Mayoral Marín

Breve resumen del contenido:

A lo largo del semestre se realizarán 4 proyectos relacionados con estrategias de producción de arte procesual basados en el registro del tiempo, el espacio, la memoria y la cotidianidad con el uso de la bitácora, el cuaderno de bocetos y el libro de viaje como contenedores de estos procesos.

Ejercicio 1.- Registro diario de una actividad cotidiana.

Ejercicio 2.- Elaboración de una autobiografía.

Ejercicio 3.- Bitácora de conceptos

Ejercicio 4.- El mapa hacia ninguna parte (cartografía)

Estos ejercicios se estarán intercalando con la revisión de textos relacionados con los temas, el análisis de obra procesual de artistas, diseñadores y otros profesionales, así como la realización de ejercicios exploratorios para el desarrollo de escritura creativa y elaboración de un archivo con el material de sus respectivas investigaciones.

La evaluación corresponderá al 80 por ciento de asistencia, lectura y análisis de textos, participación en clase, los ejercicios realizados para la clase, la entrega de los 4 proyectos mencionados anteriormente y un ensayo final.

Actividad Académica Optativa

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

Collage, ensamble e instalación a partir de la resignificación del objeto cotidiano.

Mtra. Ana Mayoral Marín

Breve resumen del contenido:

El semestre está dividido en 3 módulos:

Módulo 1.- Exploraciones bidimensionales: donde trabajaremos con técnicas bidimensionales tales como collage, decollage, frottage, tranfer y bordado sobre papel.

Módulo 2.- Exploraciones tridimensionales: donde trabajaremos con técnicas tridimensionales tales como arte objeto, ensamblaje, ready made, seriación y repetición, colección y acumulación y arte comestible.

Módulo 3.- Exploraciones espaciales: en el que trabajaremos con estrategias de producción tales como instalación, instalación de sitio específico, intervención, land art, arte inmersivo, ambientación, happening, arte acción y performance.

Estas actividades se estarán intercalando con la revisión de textos, investigación de conceptos, planeación de proyectos y todo deberá ir registrado en la bitácora de procesos.

Al término de cada módulo se entregará un proyecto formal relacionado tanto con las técnicas o estrategias vistas en el módulo respectivo, como con el proyecto de investigación.

La evaluación final corresponderá al 80 por ciento de asistencia, todos los ejercicios hechos para la clase, la suma de los tres proyectos formales, participación en clase, lectura de textos, la bitácora de registro de procesos y un ensayo final.

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

Taller de experimentación en Video II

Mtro. Sergio Enrique Medrano Vázquez

Breve resumen del contenido:

El objetivo del arte videográfico como medio audiovisual es explorar, transgredir, rescatar, desplazar y subvertir el discurso hegemónico que desde la televisión, cine e internet como medios de comunicación se impone a la creación de imagen en movimiento, en otras palabras, construir una imagen subversiva, opuesta a dicho discurso.

La dinámica del taller de investigación – producción es la propuesta de vías alternativas de percepción y asimilación con los nuevos dispositivos de captura de imagen y medios de comunicación que permitan ampliar las posibilidades de registro y construcción de discursos a través de la imagen en movimiento, como puede ser la teoría de la Transmedialidad.

Se parte de la autonomía creativa que cada proyecto de investigación propone para su proceso y desarrollo. La sustancia vital para del taller es transformar la creación audiovisual, mediante una estética y una técnica personal que proponga posibilidades expresivas e imágenes subversivas.

Investigación producción II
Artes Visuales

Taller de experimentación en Medios audiovisuales II

Mtro. Sergio Enrique Medrano Vázquez

Breve resumen del contenido:

El Taller de Experimentación en Medios Audiovisuales II propone la exploración y trascendencia de las Nuevas Tecnologías Digitales aplicadas los procesos de diseños audiovisuales actuales, los cuales se desenvuelve dentro de un entorno pluriforme y cuya presencia se ha diversificado al incorporar procesos multimediales y transmediales, evidenciando la interrelación entre las tecnologías digitales, la ciencia y los estudios sobre las culturas que proponen nuevos diseños holísticos.

El Diseño Audiovisual que sugiere este Taller, abarca el campo de la Animación, la Multimedia y el Diseño Digital, la Fotografía, el Audiovisual, el Diseño Digital, los cuales han estado en la búsqueda y experimentación constante en el modo de hacer interdisciplinaria, aportando una visión empática que considera al proceso creativo, el desarrollo tecnológico en el mundo actual de los medios de comunicación, las artes y los diseños audiovisuales, la imagen digital y los procesos de cultural como fenómenos que se proyectan hacia el futuro, y que marcarán la tendencia.

Percibir la realidad desde la mirada interdisciplinaria del diseño, es el objetivo primordial que el Taller propone.

Investigación producción II
Diseño y Comunicación Visual

Actividades para la obtención del grado

Dr. Jesús Felipe Mejía Rodríguez

Breve resumen del contenido:

Por tratarse del último espacio curricular contemplado en el plan de estudios, este programa de asignatura se focaliza en cuatro ejes: 1) Conclusión de los proyectos de investigación de las y los participantes en sus últimos detalles; 2) Integración del documento recepcional, de acuerdo con la modalidad de graduación elegida; 3) Registro del documento recepcional ante la instancia correspondiente y solicitud de jurado; 4) Desarrollo y ensayo de la presentación en la cual se apoyará la réplica oral.

Actividad Académica Optativa
Maestría en Docencia

Paradigmas didácticos en la enseñanza de las Artes y el Diseño

Dr. Jesús Felipe Mejía Rodríguez

Breve resumen del contenido:

La asignatura asume la enseñanza de las Artes y el Diseño como un campo problemático que demanda a las y los docentes contar con una base de conocimientos multidisciplinares, los cuales convergen en la práctica. En este sentido, el eje de la asignatura es la Didáctica actual, la cual se nutre del aporte de disciplinas como la Teoría crítica y la Psicología a la educación, disciplina esta de la que proceden conceptos clave en la enseñanza, como aprendizaje significativo o trabajo colaborativo, para referir solo dos de innegable presencia. Las sesiones convocan tanto la experiencia de las y los participantes—ya sea como estudiantes, docentes, talleristas u otra actividad relacionada con la enseñanza de la imagen—, como su perspectiva del fenómeno educativo acotado a las Artes y el Diseño.

Actividad Académica Optativa
Maestría en Docencia

Crítica de arte

Dr. Jesús Felipe Mejía Rodríguez

Breve resumen del contenido:

La asignatura contempla la revisión del surgimiento de la crítica de arte durante el siglo XVIII en Francia, de la mano del surgimiento de la sociedad civil, la prensa y el gradual posicionamiento del arte en la agenda social. Asimismo, comprende la revisión de la crítica anglosajona y su impacto en el desarrollo del género durante el siglo XX. A partir del contexto señalado, las actividades de la asignatura consideran una aproximación a la crítica actual. Por otra parte, durante el curso se realiza una lectura analítica de ciertas piezas de crítica de arte, para observar la manera como se aborda, sus propósitos específicos, las fuentes de argumentación, la construcción de criterios de valor, así como la consideración de los públicos.

Actividad Académica Optativa
Maestría en Artes Visuales (Investigación en artes)

Actividad para la obtención del grado

Dr. Darío Alberto Meléndez Manzano

Breve resumen del contenido:

En este curso se analizan distintas vertientes, enfoques y problemáticas inherentes a la investigación artística además de abordar los objetivos y ejes metodológicos de cada una ellas, para posteriormente hacer un análisis estructural de la lógica interna y de las estrategias de trabajo de cada uno de los proyectos de los participantes y cómo éstos visibilizarán en distintas salidas objetuales, textuales e intermediales. Para ello se harán lecturas y ejercicios grupales que permitan aclarar la lógica estructural y operativa de las investigaciones, así como las zonas de convergencia de entre ellas con miras a construir dinámicas de aprendizaje y colaboración entre todos los participantes. Presentaciones.

Actividad para la obtención del grado
Artes Visuales (Dibujo)

Experimentación con técnicas tradicionales y alternativas en el grabado

Dr. Raúl Méndez Cerqueda

Breve resumen del contenido:

El contenido de la materia incluye los procesos tradicionales del huecograbado; así como los procesos alternativos como son el grabado al carborundum, la collagrafía, la utilización de resinas plásticas, el esmalte de baja temperatura, y la litografía en seco (siligrafía). de manera que el alumno tenga un conocimiento más amplio de las posibilidades que brindan todos estos procesos, y, en un momento dado, los pueda aplicar en el desarrollo de su proyecto de investigación gráfica.

Investigación producción II
Artes Visuales (gráfica)

Entornos tridimensionales y movimiento

Mtro. Juan Carlos Miranda Romero

Breve resumen del contenido:

El contenido de la materia está enfocado al estudio de la relación del diseño y el arte con los entornos y objetos tridimensionales, ya sean digitales o análogos, implicando temas como son: Diseño experiencial, envase, videomapping, wayfinding, diseño de interfaces, realidad aumentada o mixta y el pensamiento tridimensional. prestando atención los aspectos teóricos y a las tecnologías relacionadas con la producción gráfica y artística digital.

Las actividades principales serán:

- a) Desarrollar un proyecto relacionado a su investigación y el uso de las tecnologías digitales de representación tridimensional tanto en práctica como en teoría, el cual estará dirigido a reforzar algunos de los postulados implícitos en su investigación.
- b) Discusiones sobre su tema de investigación y la relación que este tiene con la materia.
- c) Discusiones en clase en torno al diseño experiencial y su relación con el diseño y las artes, especialmente en temas directamente relacionados con tecnologías digitales.
- d) Conocer y desarrollar el pensamiento tridimensional y la importancia de su implementación y desarrollo en proyectos digitales y análogos.

Investigación producción II
Diseño y Comunicación Visual

Pintura

Dr. Raúl Arturo Miranda Videgaray

Breve resumen del contenido:

Los y las alumnas presentarán su proyecto de investigación a partir del cual se estructurarán estrategias y actividades para propiciar tanto la autorreflexión y análisis conceptual como la investigación teórica y la producción de su obra a partir de:

1. La obra propia y la experimentación formal, conceptual y técnica para su conclusión al término del semestre.
2. La investigación teórica que han venido desarrollando durante los tres semestres anteriores para concluirla para terminar el cuerpo argumentativo y teórico del trabajo de investigación para su graduación.

Actividad para la obtención del grado
Artes Visuales (pintura)

Representación virtual en las tecnologías digitales (XR, IA, UI, UX, etc.). Teoría, crítica y práctica. Módulo 2

Mtro. Raúl Cuauhtémoc Nieto Delgado

Breve resumen del contenido:

La asignatura está estructurada en dos módulos complementarios, y tiene como objetivo coadyuvar a la investigación del maestrante a través de la identificación y análisis de las implicaciones teóricas y prácticas que fundamentan la experimentación con las tecnologías digitales de representación. A través de una aproximación crítica, se promueve la reflexión sobre el uso de estas tecnologías en el ámbito del diseño y la comunicación visual, considerando su dimensión cultural, estética, semiótica y ética.

Durante el curso se abordarán de forma teórico-práctica-reflexiva las tecnologías clasificadas como emergentes, tales como la Inteligencia Artificial, las Realidades Extendidas (en todas sus manifestaciones dentro del continuo XR), el Internet de las Cosas, entre otras herramientas y sistemas contemporáneos. Estas tecnologías serán exploradas no solo como recursos técnicos, sino como dispositivos culturales que transforman los lenguajes visuales, los modos de producción y los procesos de significación en las artes y el diseño.

Esta asignatura está diseñada para los investigadores interesados en expandir sus capacidades críticas y proyectuales frente a los desafíos contemporáneos de la práctica del diseño y las artes, fomentando el pensamiento complejo y la articulación interdisciplinaria.

Actividad Académica Complementaria
Artes Visuales y Diseño y Comunicación Visual

Cine y arte cercanías y distancias

Dra. Iliana del Carmen Ortega Vaca

Breve resumen del contenido:

El contenido de la materia, en términos cronológicos, abarca toda la historia del cine es decir desde años anteriores a 1895 (fecha bautismal del invento, en manos de los hermanos Lumière) hasta nuestros días en que el fenómeno fílmico ha ocupado un espacio en el mundo de las artes visuales, específicamente en las instituciones expositivas más importante, tales como la galería y el museo, en lo que denominamos “Cine Expuesto”, el cual simboliza la epítome de la relación que el cine ha establecido con el universo artístico contemporáneo. Así pues, la dinámica académica se centra detenernos en los momentos clave en que éste ha sido denominado “arte” ya sea por propuestas de naturaleza teórica, o en manifestaciones prácticas a través de movimientos cinematográficos o trabajos específicos destacados de la historia del cine. Cabe apuntar que este recorrido se establece en una sólida base conceptual, la cual nos brinda las herramientas para reflexionar a propósito de cada caso estudiado en clase, el contenido temático está descrito de manera pormenorizada en el siguiente apartado.

Actividad Académica Optativa

Todas las maestrías

El arte cinematográfico de la segunda mitad del s.XX

Dra. Iliana del Carmen Ortega Vaca

Breve resumen del contenido:

Al término de la segunda guerra mundial, la irrupción de la escuela neorrealista italiana, cambió de manera radical el quehacer cinematográfico. Una de las consecuencias más importantes fue su influencia en la formación de nuevos movimientos, cada uno de ellos con características específicas, mismas que respondieron a las diversas realidades sociales de cada país. Se trata de propuestas novedosas que revisaremos en el curso, a fin de identificarlas a través de las lecturas pertinentes y la revisión de abundante material fílmico.

Actividad Académica Optativa

Todas las maestrías

Mosaico contemporáneo

Dra. Iliana del Carmen Ortega Vaca

Breve resumen del contenido:

En la actualidad el mosaico contemporáneo ha cobrado auge a través de piezas que se han visto enriquecidas con nuevas formas de pensamiento que redundan en propuestas plásticas complejas que van desde la reproducción de piezas clásicas, hasta realizaciones actuales en las que predominan temáticas abstractas. Aunado al estudio de la historia del mosaico, nos concentraremos en la elaboración de piezas. La concepción de una obra implica, en primer lugar, concebir un diseño de base que se puede trabajar en distintas modalidades. La materialidad usada es la tesela, pequeños fragmentos de piedras (estilo grecorromano) o vidrios (tesela bizantina). El mosaico se va formando con las teselas a las que se va dando forma a través de cortes realizados con diversas herramientas como el martillo y la junta, o bien con una máquina cortadora e incluso con el uso de pinzas, para después ser fijadas de manera indirecta en una superficie, regularmente plana, que posteriormente se vacía en un soporte de metal, utilizando como aglutinante el cemento, que una vez fraguado devela el resultado final de la pieza.

Actividad Académica Complementaria
Todas las maestrías.

Contra el método

Mtro. Pedro Ortíz Antoranz

Breve resumen del contenido:

Contra el método es un curso para quienes creen que el arte no solo representa, sino que piensa, cuestiona y produce conocimiento. Aquí partimos de una premisa sencilla pero radical: la práctica artística puede ser una forma de investigación, con sus propios lenguajes, métodos, intuiciones y lógicas. A lo largo del curso exploraremos qué significa investigar desde el arte y cómo se construyen saberes sensibles, encarnados, visuales, sonoros y performativos. Lo haremos leyendo a filósofos que se atrevieron a desordenar el pensamiento (como Feyerabend, Foucault o Rorty), a quienes defendieron que se puede pensar con el cuerpo (como Merleau-Ponty, Pallasmaa o Polanyi), y a quienes nos ayudaron a entender que el arte no es solo estética, sino una forma de hacer mundo (como Dewey, Warburg, Rheinberger o Mersch). En la primera parte del curso pensaremos el arte como forma de conocimiento. ¿Qué tipo de saber produce una obra? ¿Qué pueden enseñarnos los cuerpos, los sentidos, las imágenes o las emociones? Leeremos a filósofos que se atrevieron a desordenar las ideas: Feyerabend, Foucault, Merleau-Ponty, Susan Langer, Dewey, entre otros. En la segunda parte, nos enfocaremos en la práctica artística como forma de investigación. ¿Cómo convertir lo que hacemos en una pregunta potente? ¿Cómo documentar, escribir y argumentar desde el proceso creativo? Aquí vas a experimentar, formular preguntas, construir bitácoras, compartir tu obra y dialogar con otros artistas para entender tu práctica como forma de indagación. No se trata de encajar el arte en el molde de la academia, sino de ensanchar los márgenes de lo que entendemos por conocimiento. Si alguna vez sentiste que tu trabajo decía más de lo que podías explicar, este curso es para ti.

Actividad Académica Optativa
Todas las maestrías

Cultivar una voz propia

Mtro. Pedro Ortíz Antoranz

Breve resumen del contenido:

La Actividad para la graduación constituye la fase final del proceso formativo. Es el momento de sistematizar, comunicar y defender el proyecto desarrollado durante los tres talleres anteriores. El curso ofrece un espacio de acompañamiento cercano —individual y colectivo— donde cada participante consolida su cuerpo de obra, afina su discurso teórico-práctico y prepara los materiales requeridos para la titulación. Se trabaja en la redacción del documento final (tesis, memoria o informe de obra), el diseño de dispositivos de presentación (exposición, portafolio, publicación o performance), y la preparación de la defensa oral o pública. El énfasis está puesto en la claridad discursiva, la consistencia argumental, la autoevaluación del proceso y la articulación de una voz propia como artista-investigador/a. El taller culmina con la simulación de defensa y presentación pública de los proyectos, a modo de ensayo general, donde el grupo funge como comité crítico y colaborativo.

Actividad para lo obtención del grado
Artes Visuales (Investigación en Artes visuales)

Actividad para la obtención del grado

Mtra. María Soledad Ortiz Ponce

Breve resumen del contenido:

Un proyecto de investigación supone un trabajo formal teórico - metodológico. Este proyecto debe estar basado en puntos específicos que corresponden al área de especialidad del estudiantado, debe ser una aportación a la institución, sociedad o a la práctica profesional. Las investigaciones deben corresponder a una problemática específica, la cuál ha sido investigada, descrita y analizada, corresponde a una parte de la realidad, debe ser congruente y coherente con los valores humanos tanto individuales como sociales. Una revisión constante de los procesos, metodologías y resultados para poder implementar mejoras. Este espacio es para aceptar las críticas, las aportaciones, que enriquecerán los proyectos, con la finalidad de concluir e ir adaptando los proyectos a nuestra realidad.

Actividad para la obtención del grado
Docencia para las Artes y el Diseño.

Consolidación y socialización de proyectos investigación en artes

Dra. Itzel Palacios Ruíz

Breve resumen del contenido:

Esta asignatura se centra en la elaboración de dispositivos de socialización para los procesos de investigación que se están desarrollando en la maestría. El objetivo es experimentar con diferentes materialidades, prácticas y medialidades para encontrar las formas más potentes de hacer visibles y comunicables los procesos de trabajo en todas sus dimensiones. Comenzaremos con ejercicios pedagógicos que nos permitan reflexionar colectivamente sobre las posibilidades de socialización de la investigación en artes.

A partir de estas reflexiones, nos concentraremos en diseñar y construir dispositivos específicos para cada proyecto: experimentaremos con formatos expositivos, editoriales, documentales y otros soportes que permitan materializar y comunicar los procesos. Trabajaremos tanto con prácticas establecidas —la exposición, la publicación, la presentación— como con alternativas menos convencionales o hegemónicas, adaptando cada formato a las necesidades particulares de cada proyecto.

El curso está pensado para producir un resultado concreto con la posibilidad de ser exhibido o activado como parte final de la asignatura.

Investigación producción II
Artes Visuales (Investigación en Artes)

Inglés

Mtra. Judith Saraí Peña Jiménez

Breve resumen del contenido:

Las/los estudiantes del Posgrado en Artes y Diseño realizarán ejercicios de práctica auditiva, lectura, escritura y producción oral para realizar describirse a sí mismas/os y a otras personas, así como objetos y situaciones. Además, intercambiará información sobre sus habilidades, competencias y actividades académicas, laborales y personales presentes, pasadas y futuras, frecuencia y horarios de las mismas, así como su localización y desarrollo. Igualmente, realizará comparaciones entre características de lugares, personas, objetos y situaciones. Asimismo, revisará y aplicará expresiones para hacer sugerencias, órdenes, obligaciones y hablará de sucesos que comenzaron en el pasado cercano o remoto y que continúan en el presente. Las actividades se realizarán a través de sesiones presenciales y/o en la plataforma Zoom y se hará uso de distintas plataformas en línea, gratuitas y de libre acceso para que el grupo pueda realizar los repases de cada tema enlistado en la tabla de contenido temático, además de las herramientas de Google Workspace incluidas con el correo institucional FAD como Google Classroom, Jamboard, Google Forms, YouTube y Presentaciones y Documentos de Google así como entregas de archivos en PDF, Genially, Canva, Baamboozle y Padlet.

Curso de un semestre para obtener la constancia de comprensión de lectura del idioma para el requisito de graduación.

Gráfica actual

Mtro. Alejandro Pérez Cruz

Breve resumen del contenido:

El Taller Gráfica Actual, explora sus múltiples posibilidades y nos ofrece desde su propia historia, lo técnico y conceptual como híbrido en la época de la reproductibilidad. Experimentar en una serie de obras con los conceptos de original y múltiple, bajo estrategias artísticas de arte contemporáneo, la apropiación de la imagen, la repetición, lo ortodoxo y alternativo, la expansión de los soportes, la imagen como memoria e interpretación del entorno del autor, cartografías personales. Desarrollar una serie de obras y su razonamiento estético de acuerdo al proyecto de investigación, considerando el aprendizaje de nuevas técnicas en la gráfica contemporánea, investigación de campo, exposiciones, lecturas, prácticas en el taller, ejercicios en clase, experimentación y registro de bitácora de procesos creativo y asesorías en clase.

Investigación producción II
Artes Visuales (gráfica)

Gráfica urbana

Mtro. Alejandro Pérez Cruz

Breve resumen del contenido:

El Taller Gráfica Actual, (Gráfica Urbana) explora sus múltiples posibilidades y nos ofrece desde su propia historia, lo técnico y conceptual como híbrido en la época de la reproductibilidad. Experimentar en una serie de obras con los conceptos de original y múltiple, bajo estrategias artísticas de arte contemporáneo, la apropiación de la imagen, la repetición, lo ortodoxo y alternativo, la expansión de los soportes, la imagen como memoria e interpretación del entorno del autor, cartografías urbanas. Lograr que los participantes experimenten las bases conceptuales, formales y técnicas de la gráfica actual, editando una serie de obras y la creación de bitácoras de contexto y acción urbana.

Actividad Académica Complementaria
Artes Visuales (gráfica)

Laboratorio de esmalte al fuego II

Dra. Janneth Alyne Pérez López

Breve resumen del contenido:

El trabajo de esta asignatura consiste en orientar al alumno en el uso de productos y herramientas para la aplicación del esmalte al fuego, adquiriendo conocimiento sobre el manejo, el almacenamiento y la utilización como medio de expresión artística y de diseño.

Inicialmente se dará un panorama general de las posibilidades plásticas y visuales que esta disciplina puede otorgar al alumno. Posteriormente se realizarán diversos ejercicios que permitan conocer y robustecer las capacidades técnicas y expresivas propias del esmaltado para complementar o propiciar el desarrollo de una propuesta personal o de investigación.

Asimismo, el alumno adquirirá conocimiento de las diferentes cualidades plásticas propias del esmalte al fuego, que permiten realizar tanto procesos de dominio de la técnica en el plano figurativo, así como de su aplicación de manera experimental. Todo esto con la finalidad de reconocer las aportaciones formales y conceptuales que otorga el uso de esta disciplina.

Actividad Académica Complementaria
Artes Visuales, Diseño y Comunicación Visual

Investigación de la imagen en la estructura de proyectos

Mtra. Miren Piña Vázquez

Breve resumen del contenido:

Esta asignatura en el último semestre de la maestría en Diseño y Comunicación Visual, abordará los proyectos de investigación, en relación con la construcción y resultado, de acuerdo al uso de métodos y metodologías que se relacione en el cumplimiento de los objetivos de la investigación, a partir de esta revisión, se plantea trabajar en la comunicación visual de cada proyecto; comprender la funcionalidad de la imagen comunicativa en la sociedad a través de diferentes posturas de análisis y estructuras teóricas comunicativas, misma que no se establecen únicamente en el diseño gráfico, obteniendo como resultado, conocer y comprender el poder comunicativo en la sociedad de la imagen y el diseño visual. La bibliografía será aportada por el profesor.

Actividad para la obtención del grado

Diseño y Comunicación Visual y Docencia en Artes y Diseño

Artes Visuales (Investigación en estudios de la imagen, Investigación en A.V.)

Francés II

Mtra. Miren Piña Vázquez

Breve resumen del contenido:

Objetivo general:

Aplicar la gramática y vocabulario aprendido durante el semestre Francés I, para la comprensión de textos académicos especializados en el área del idioma francés. Así como la elaboración de escritura de ensayos con base a la normatividad del ministerio de educación francesa.

Objetivos particulares:

Aplicación de gramática y vocabulario especializado en la comprensión de lectura. - Estructura de escrita de textos (Ministerio de educación francesa. Francia) - Preparación para el examen de certificación comprensión de lectura del CELE y DELF - Vocabulario específico del tema de investigación de cada proyecto

Curso que consta de DOS módulos para la obtención de la constancia de idioma requerida para el requisito de graduación (segundo módulo).

Tecnologías alternativas y menos tóxicas en el grabado contemporáneo: hacia una gráfica sustentable

Dr. Francisco Ulises Plancarte Morales

Breve resumen del contenido:

El curso ofrece una formación teórico-práctica sobre procesos ecológicos aplicados al grabado. Aborda la sustitución de materiales tóxicos por tecnologías limpias, promoviendo una práctica artística responsable con el medio ambiente y la salud del creador. A través de cuatro módulos, se analizan fundamentos históricos, materiales, innovaciones técnicas y proyectos sustentables. El programa fomenta la reflexión ética y la experimentación creativa, orientando al participante a integrar sostenibilidad, estética e innovación en la producción gráfica contemporánea. Se pretende que el participante sea capaz de comprender y aplicar los principios teóricos, técnicos y éticos del grabado sustentable. Reconocerá los materiales y procesos tradicionales que generan impacto ambiental y propondrá alternativas menos tóxicas adecuadas a distintos contextos de producción artística desarrollando proyectos de gráfica contemporánea mediante tecnologías limpias, integrando innovación, experimentación y conciencia ecológica.

Actividad Académica Complementaria
Artes Visuales (gráfica)

Actividades para la obtención del grado

Dra. Adriana Raggi Lucio

Breve resumen del contenido:

Durante el transcurso del semestre se trabajará en finalizar la investigación de cada estudiante, con todos los antecedentes y necesidades marcadas por su transcurso en la Maestría. Se harán visitas a archivos y se generarán ligas entre sus trabajos y las diversas formas de investigación que existen en la universidad. Se hará un acercamiento a investigaciones que aporten a sus trabajos. Durante el semestre las y los estudiantes trabajarán en una bitácora de registro y seguimiento del trabajo que pueda formar parte de toda la investigación y del producto final de la tesis. Se verán también posibilidades de diseño e impresión del trabajo que vayan acorde con la conceptualización de cada uno de los procesos de investigación artística y diseñística.

Actividades para la obtención del grado
Docencia en Artes y Diseño

Colectividades en el trabajo de investigación artística y diseñística

Dra. Adriana Raggi Lucio

Breve resumen del contenido:

La materia tendrá dos vertientes, en principio se trata de analizar qué es y cómo se ha trabajado con la investigación artística y diseñística, se analizarán casos en América Latina y México. La segunda tiene que ver con entender la colectividad y lo que genera en la investigación. Durante el semestre las y los estudiantes trabajarán en una bitácora de registro y seguimiento del trabajo que pueda formar parte de toda la investigación y del producto final de la tesis. Se harán lecturas sobre la investigación, la comunidad, lo colectivo y se harán prácticas que quedarán registradas en la bitácora, en donde también se trabajará la escritura propia.

Actividad Académica Optativa
Todas las maestrías

Lenguaje e investigación en producción litográfica

Profundización de procesos

Mtro. Alfredo Rivera Sandoval

Breve resumen del contenido:

Lenguaje e investigación en producción litográfica es una asignatura que ante todo promueve la reflexión en torno a la litografía como lenguaje dentro del campo de la estampa. Si bien el eje rector del curso es aquella, habrá que tomar en cuenta el espíritu de la asignatura que es el de la producción, con todo lo que esto implica: conceptualización, propuesta, proceso técnico, estampación y edición y por otro lado la investigación. Se promueve la reflexión en relación con el campo de la estampa en general, con los artistas contemporáneos que hacen litografía, con los artistas mexicanos que se basan en ella para su producción artística. Por ello, es deseable que, al acceder a ésta, tome en cuenta el desarrollo de un programa gráfico y no como el lugar de aprendizaje de un asunto meramente técnico, pero sobre todo su conceptualización como medio de expresión. Al interior de la clase será necesario prefigurar un cuerpo de obra empleando este medio; además es deseable posibilitar nuevos enfoques en el empleo de la misma para que de ser el caso, se ajuste a nuestras necesidades expresivas para desarrollar una producción sólida y propositiva. Se fomentará la reflexión que busque reconocer su peculiar lenguaje expresivo, diferente de otros sistemas de estampación. Asimismo, podrá ser considerada como vínculo o aproximación con otros campos de conocimiento. Al haber cursado en el semestre anterior el taller, se espera el desarrollo de procesos de experimentación o profundización en el e medio que contribuyan a un enfoque contemporáneo de este sistema de estampación.

Actividad Académica Complementaria
Artes Visuales (gráfica y dibujo)

Estrategias artísticas en espacios públicos

Mtra. Karla Rodríguez Hamilton

Breve resumen del contenido:

Podemos afirmar que el espacio público de entornos urbanos en ciudades latinoamericanas se encuentra en crisis, vivimos en una era de crisis interconectadas que se refuerzan mutuamente: cambio climático, precarización laboral, polarización política, inseguridad alimentaria, colapso institucional, etc. Se discutirá a partir de diversas reflexiones desde la perspectiva del Arte, estrategias de acción y estudio de prácticas artísticas para el desarrollo de proyectos en espacios públicos de entornos urbanos. Estas formas de arte "situado" interpelan lo social, visibilizan conflictos y dan lugar a nuevas formas de intervención, puede actuar como mediador entre memoria y conflicto, entre comunidad y despojo, una forma de acción política que interpela, cuestiona y propone a partir de las prácticas artísticas.

Actividad Académica Complementaria
Artes Visuales, Diseño y Comunicación Visual

La metáfora en el trazo del dibujo al desnudo ligado a una epistemología naturalizada (dibujo con modelo presencial)

Mtra. Silvia Rodríguez Rubio

Breve resumen del contenido:

En esta asignatura recurriremos a los planos anatómicos para ir conformando el cuerpo. El desarrollo del dibujo gestual se hará bajo dos ejes: 1) Se realizará la configuración del cuerpo humano, buscando un encuentro con emociones desde la tristeza, júbilo, enojo, entre otras, bajo una percepción visual que represente al modelo. 2) Dibujarán el contorno de la imagen esbozando una estructura general reflexionando en el carácter expresivo de líneas en movimiento con equilibrio espacial y texturas gráficas. A través de los trazos el/la estudiante seleccionará el material adecuado, para expresar la imagen de la figura humana; algunos de los materiales a utilizar pueden ser carboncillo, pastel y acuarela.

**Actividad para la obtención del grado
Artes Visuales (Dibujo)**

Procesos alternos al grabado en hueco

Mtra. Silvia Rodríguez Rubio

Breve resumen del contenido:

La gráfica tiene una función práctica y presencial, donde se vislumbra un horizonte de interacciones tecnológicas contemporáneas que permiten explorar recursos técnicos para privilegiar el elemento expresivo de la imagen a través de tecnologías digitales, el offset, la electrografía, la fotografía y diversos procesos y materiales aditivos como resinas (no tóxicas). Todo esto representa una alternativa de experimentación en la reproducción múltiple. En esta asignatura el alumno experimentará y reconocerá las posibilidades de interactuar con productos bajo normas de cuidado al ambiente y no tóxicos, para resaltar la expresión en una imagen resaltando texturas y aplicando diferentes colores en una misma matriz.

Actividad Académica Complementaria
Artes Visuales y Diseño y Comunicación Visual

Laboratorio de creación arte-objeto, memoria e identidad

Mtra. Mariana Romero Valencia

Breve resumen del contenido:

Esta asignatura está orientada a acompañar procesos de creación en proyectos que aborden temáticas relacionadas con memoria, identidad y cultura material a través de cualquier medio, ya sea escultórico, pictórico, textil, gráfico, audiovisual, editorial, performático o algún otro. Se buscará generar propuestas artísticas que se deriven de exploraciones poéticas a partir de las temáticas mencionadas. Se brindarán herramientas teóricas, prácticas y metodológicas para indagar, accionar y reflexionar en torno a los relatos que conforman las identidades personales y colectivas a través de la resignificación de objetos y lugares en torno a los que se conforman nuestra memoria e identidad, tanto personal, como familiar y colectiva. A través de la discusión grupal de lecturas, revisión de referentes artísticos y realización de ejercicios prácticos creativos, lxs alumnxs podrán encontrar nuevas rutas y enriquecer sus proyectos.

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

Seminario de investigación sobre procesos creativos y mediación artística entre lo personal y lo colectivo

Mtra. Mariana Romero Valencia

Breve resumen del contenido:

Esta asignatura busca acompañar procesos de investigación que contemplan el trabajo con poblaciones específicas y se interesan en desarrollar procesos de arte participativo, arte relacional mediación artística o inclusión social en ámbitos educativos, sociales o comunitarios. A través de ejercicios creativos y estrategias didácticas diversas, se brindarán herramientas teórico prácticas para reflexionar colectivamente en torno a nuestras prácticas de creación y mediación artística, tanto personales como colectivas. Se abordará la necesidad de crear un encuadre teórico-metodológico para cada proyecto desde una perspectiva interdisciplinaria que propicie un diálogo entre experiencias diversas, que contemple además las implicaciones éticas, afectivas, emocionales y políticas que conllevan este tipo de prácticas y los conceptos clave que nos ayudan a enmarcarlas dentro de ámbitos específicos de acción.

El programa se trabajará en torno a tres ejes transversales que se retroalimentarán mutuamente a través de ejercicios prácticos, análisis de textos, búsqueda de referentes artísticos y retroalimentación grupal: 1. Creatividad y búsqueda artística personal 2. Crear en colectivo: experiencias de arte participativo, mediación artística e inclusión social 3. Diálogos entre arte y terapia

Actividad Académica Complementaria
Artes Visuales y Docencia en Artes y Diseño

Seminario de proyectos de Artes y Diseño en la intersección con el género para la paz

Mtra. María del Carmen Rossette Ramírez

Breve resumen del contenido:

El Seminario de proyectos de Artes y Diseño en la intersección con el Género para la Paz, es una asignatura de tipo teórica-práctica, de carácter optativa, que se inscribe en el campo de conocimiento en Artes y Diseño, que a lo largo de seis unidades temáticas se hará una revisión sobre la relación que existe entre arte, diseño y género, y la vinculación existente en el ámbito social y cultural. De forma paralela se acompaña a los proyectos de investigación y producción que se desarrollan en clave de género, feminismos, disidencias sexogenéricas, derechos humanos y cultura de paz. Realizando una exploración historiográfica, teórica y práctica.

Actividad Académica Optativa
Todas las maestrías

Actividad para la obtención del grado

Dra. Diana Eliza Salazar Méndez

Breve resumen del contenido:

La pintura en la actualidad ha dejado de ser un medio limitado a la representación visual para devenir una disciplina en continua expansión, al cuestionar lo que entendemos por pictórico. La pintura expandida cuestiona y redefine los límites entre disciplinas, materiales y significados; emerge como un campo de experimentación que nos invita a reconsiderar los límites disciplinarios y las formas convencionales de concebir las artes visuales. En este taller teórico- práctico se desarrollará un cuerpo de obra que lleve a cabo estos cuestionamientos intermediales a través de trabajos dirigidos con temáticas eje establecidas y elegidas por los estudiantes, los cuales serán comentados y analizados en grupo. Igualmente se revisarán lecturas y se realizarán discusiones en torno a las múltiples posibilidades de concebir lo pictórico actualmente.

Actividad para la obtención del grado
Artes Visuales (pintura)

Investigación artística para la redacción de tesis

Dra. Diana Eliza Salazar Méndez

Breve resumen del contenido:

Conocer las diferentes herramientas metodológicas enfocadas a la escritura e investigación en artes, con la intención de crear documentos como tesis y tesinas a partir del pensamiento y la práctica artística, en acorde con la producción que se ha realizado.

Actividad Académica Optativa
Artes Visuales

Seminario para la obtención del grado.

Dr. Marco Antonio Sandoval Valle

Breve resumen del contenido:

La asignatura tiene carácter de seminario integrador, se estructura a partir de implicar a la discusión colectiva los proyectos de investigación de los diferentes actores, con la finalidad de realizar análisis e intercambio de información, estrategias metodológicas y técnicas de sistematización de datos, acorde a las necesidades de cada trabajo, en dirección a la culminación escrita congruente a la modalidad de graduación seleccionada, asimismo se orienta en la solicitud académico administrativo ante las distintas instancias del Posgrado en Artes y Diseño para la obtención del grado.

Actividad para la obtención del grado
Diseño y Comunicación Visual

Procesos de investigación y Significación cultural en el diseño

Dr. Marco Antonio Sandoval Valle

Breve resumen del contenido:

La asignatura tiene carácter de seminario, se estructura a partir de integrar a la discusión colectiva los proyectos de investigación de los diferentes actores para ser considerados en el análisis de los tópicos vinculados a la concreción de significados en la comunicación visual. De tal forma, se destaca la relevancia y vigencia que tienen los desarrollos sígnicos en la visualidad, sobre la base de tomar como marco referencial las interacciones humanas, de modo tal que se reflexionan las propuestas teóricas acerca del signo en general y su dimensión mediática en la conformación de lenguajes no lineales a fin de razonar los procesos comunicativos.

Por lo que se analiza el diseño como disciplina que opera excedentes de sentido con relación a fenómenos suscritos social y culturalmente, necesarios en las investigaciones y prácticas argumentativas.

Actividad Académica Optativa
Diseño y Comunicación Visual

Seminario taller_acción, reflexión y contexto

Dr. Luis Ernesto Serrano Figueroa

Breve resumen del contenido:

En este taller revisamos y discutimos críticamente el proceso de producción e indagación experimental desarrollado en los semestres previos. Estos procesos de producción, situados en diversos contextos (espacios culturales, espacios profesionales, barrios, pueblos, territorios, espacios personales, espacios colectivos, espacios digitales, colectivos organizados, etc.) generan una serie de componentes conceptuales y una discusión específica asociada a su propuesta de investigación-producción. El propósito es identificar, situar y organizar coherentemente los hallazgos del proceso de indagación, revisar estos hallazgos, ensamblar, editar y discutir las incidencias de sus procesos de trabajo.

**Actividad para la obtención del grado
Artes Visuales**

Seminario de investigación II

Dra. Sandra Soltero Leal

Breve resumen del contenido:

En un seminario, se abordarán los tipos de investigación que existen, sus objetivos, características y métodos y técnicas utilizados en cada uno. Además, se conocerán las diferentes opciones que existen para difundir los resultados de un proyecto de investigación. Así mismo, si se requiere, podrán revisarse los principios de la metodología de la investigación, uso y aplicación de los manuales de estilo utilizados en el posgrado de artes y diseño (aspectos contemplados en la asignatura anterior, Seminario de investigación I), y los proyectos de investigación propuestos por los alumnos que asistan al curso.

Actividad Académica Optativa
Todas las maestrías

Análisis de la enseñanza de las artes y el diseño a través de la investigación-acción

Dra. Sandra Soltero Leal

Breve resumen del contenido:

En un seminario, se abordarán las características, objetivos, principios metodológicos y ventajas de la investigación-acción como método de estudio aplicado para el análisis de diversas situaciones que suceden en el aula, y que pueden abarcar la relación profesor-alumno, relación entre pares (profesores o alumnos), relación de la institución académica con profesores y alumnos, diseño curricular aplicado en el aula, procesos de evaluación, relación de lo académico aplicado en el campo profesional, reflexión del propio quehacer docente en la enseñanza de las artes y el diseño, etc.

Actividad Académica Optativa
Todas las maestrías

Escultura, forma, volumen e interrelación de los materiales

Dr. Francisco Javier Tous Olagorta

Breve resumen del contenido:

Es una actividad complementaria en el campo de la escultura, para alumnos de Maestría en Artes Visuales, entendida en un principio desde la tradición académica, y desde la actualidad de las artes visuales, como proceso de manipulación técnica de distintos materiales, por medio de la talla, el modelado, la construcción u otro tipo de intervención, en donde estos se integren e interrelacionen entre sí.

Tiene como objetivo el desarrollo de procesos técnicos enfocados a la transformación formal de los distintos materiales, desde una perspectiva artística actual que se dará dentro del taller/laboratorio de investigación y experimentación del posgrado.

Actividad Académica Complementaria
Artes Visuales (escultura)

Forma, volumen e interrelación de los materiales, escultura en el campo expandido

Dr. Francisco Javier Tous Olagorta

Breve resumen del contenido:

Laboratorio de escultura con énfasis en la práctica sólidamente conceptualizada, con la finalidad de desarrollar propuestas tridimensionales y matéricas por medio de procesos técnicos.

Motivación: Presentaciones PowerPoint y/o videos, de distintos trabajos relacionados con el área de la escultura (en todas sus modalidades) a partir de artistas escogidos a modo de microhistoria y como referencias motivacionales.

Los participantes realizarán exposición de tema (proyecto personal, algún artista referencial, algún texto específico relacionado con su propia experiencia en la investigación, etc.) explicando los procesos y los conceptos en los que se apoyan. Se expondrán proyectos / idea y dudas que puedan darse.

Se dará asesoría directa grupal o personalizada sobre materiales, técnicas y herramientas que se habrán de utilizar, así como indicaciones sobre las normas de seguridad a seguir en casos específicos.

Durante el desarrollo personal de los proyectos escultóricos, habrá seguimiento personalizado a los alumnos, discutiendo y analizando de manera crítica sobre los conceptos e ideas que lo motivan, así como sugiriendo las distintas opciones y posibilidades de ejecución, de cada una de las propuestas.

Las tareas y los ejercicios se presentarán en PDF en el portafolio final.

* **Como propuestas de investigación se plantean:** a. desarrollo de proyecto personalizado; b. la escultura sonora; c. una talla en piedra en relación con otros materiales.

* Se tendrá en cuenta que la escultura actual está inmersa en un campo expandido y que comprende un amplio espectro de posibilidades, ideas, materiales, técnicas y formas de hacer y pensar, sean estas con procedimientos tradicionales o no (Lo efímero, lo multicultural, lo fragmentado, lo multifacético, lo multidisciplinario, la escultura sonora, la instalación, la multimedia, el género, lo transitable, de sitio específico, luz, lo blando, etc.)

El aprendizaje se basará principalmente en la idea del constructivismo, en el desarrollo de proyectos y en el aprendizaje colaborativo.

Investigación producción II
Artes Visuales (escultura)

Clínica de proyecto final y laboratorio de proyección de obra

Dra. Edith Guadalupe Vázquez Navarrete

Breve resumen del contenido:

Clínica de Proyecto Final y Laboratorio de Proyección de Obra es una asignatura orientada a la consolidación y cierre del proceso de investigación-producción desarrollado a lo largo de la maestría. Su propósito es acompañar a las y los estudiantes en la finalización de la obra, la estructura y escritura de la tesis, y en la preparación de su presentación y defensa en contextos académicos y artísticos. La asignatura funciona como un espacio de análisis crítico, reflexión colectiva y acompañamiento personalizado, en el que se revisan los avances del proyecto, se afinan los fundamentos conceptuales y se fortalecen las decisiones formales y discursivas. A través de dinámicas de clínica de obra y laboratorio de proyección, se trabajará la articulación entre obra, texto y discurso oral, así como las estrategias para insertar el proyecto en circuitos de exhibición, difusión y conexión profesional. Esta asignatura busca que cada estudiante culmine su proceso de maestría de manera sólida y coherente, logrando la integración final de su pensamiento, su práctica y su voz autoral en la presentación del proyecto de titulación.

Actividad para la obtención del grado
Artes Visuales, Diseño y Comunicación Visual

Art X Lab: Hub de experimentación artística

Dra. Edith Guadalupe Vázquez Navarrete

Breve resumen del contenido:

Art X Lab: Hub de experimentación artística, es una asignatura que se configura como un espacio de convergencia activa, un laboratorio vivo donde se cultivan procesos de creación, pensamiento y colaboración entre estudiantes de maestría y doctorado. Funciona como un Hub de experimentación artística, en el que cada proyecto encuentra su propio cauce: desde la instalación, la intervención espacial y el cuerpo en escena, hasta la imagen en movimiento, la exploración lumínica, el diseño de experiencias y la construcción de dispositivos y objetos experimentales. En el Hub las ideas se desarrollan a través del diálogo constante, la crítica constructiva y la escucha atenta entre pares. Se valora la diversidad de enfoques y metodologías, y se distingue por su apertura a múltiples lenguajes, procesos y perspectivas, dando lugar a proyectos que pueden ser íntimos o expansivos, conceptuales o materiales, individuales o colaborativos. Este espacio impulsa la autonomía creativa y la solidez conceptual, favoreciendo el crecimiento profesional de sus integrantes mediante dinámicas de reflexión, producción y socialización de obra. También fomenta la vinculación con escenas, comunidades y contextos culturales diversos, propiciando presentaciones, encuentros, visitas y experiencias dentro y fuera del campus. Más que una asignatura, este Hub es un territorio de exploración y práctica, donde cada estudiante puede ampliar su propio lenguaje, replantear su posición como creador(a) y construir proyectos con una mirada crítica, sensible y contemporánea. Es un punto de partida y, a la vez, una plataforma para proyectar la obra hacia otros espacios, públicos y conversaciones.

Actividad Académica Complementaria
Artes Visuales

Luz expandida: creación audiovisual experimental y entornos inmersivos

Dra. Edith Guadalupe Vázquez Navarrete

Breve resumen del contenido:

Esta asignatura propone un enfoque teórico-práctico orientado a la investigación y creación artística a partir del estudio físico, perceptual y experimental de la luz. Se busca integrar sus aplicaciones en proyectos interdisciplinarios que abarquen instalación, escultura, audiovisuales experimentales y lenguajes transmedia. A través del análisis crítico y la experimentación con tecnologías emergentes, los estudiantes desarrollarán proyectos que exploren las dimensiones expresivas, estéticas y conceptuales de la luz en diálogo con el sonido, el espacio, la imagen en movimiento y la interactividad. La asignatura se concibe como un laboratorio de exploración creativa donde se diseñarán obras experimentales y se conceptualizarán entornos inmersivos e interactivos desde una perspectiva contemporánea, crítica y propositiva. Está dirigida a artistas y diseñadores interesados en profundizar en sus procesos de creación y consolidar propuestas innovadoras que busquen la convergencia entre arte, ciencia, tecnología y medios audiovisuales, tomando la luz como materia, medio y lenguaje.

Actividad Académica Optativa
Artes Visuales

Arte acción y gestión con procesos sociales comunitarios

Dr. Álvaro Villalobos Herrera

Breve resumen del contenido:

La asignatura proporciona herramientas, prácticas, teóricas y metodológicas útiles para el análisis, proyección y ejecución de obras del arte de la acción. Para ello, se parte de las motivaciones particulares del alumnado en función de sus proyectos de investigación, producción y exhibición, conectados con procesos sociales comunitarios específicos. De acuerdo con el perfil artístico, académico y de investigación del alumnado, se desarrollará la cualidad del tipo, laboratorio experimental que permita el desplazamiento de los conocimientos adquiridos, hacia la producción artística. Dada la amplia extensión de conocimientos que involucra el arte de la acción, el programa está estructurado de manera que los conocimientos adquiridos puedan profundizarse, desde los niveles básicos hasta los más avanzados del campo disciplinar al que pertenece. El carácter experimental de la performance enfatiza la producción de conocimientos de manera multidimensional, y por su cualidad fenomenológica comprende también los aspectos matéricos, temporales y espaciales útiles para la creación artística.

Actividad Académica Complementaria
Todas las maestrías

Arte actual en América Latina, pensamiento y acción

Dr. Álvaro Villalobos Herrera

Breve resumen del contenido:

El Seminario / Taller proporciona herramientas teóricas y metodológicas útiles para el análisis y proyección de prácticas artísticas actuales en América Latina, a partir de la selección de dispositivos de relación: conceptuales, formales y contextuales. Toma como referencia la reciente producción artística en la región del Abya Yala para establecer relaciones metodológicas importantes en la investigación y producción de las artes contextuales, del entorno y los diseños con enfoques inter y trans disciplinarios. Aborda teorías y corrientes del pensamiento en ambientes socioculturales donde se desarrollan las obras y revisa los modos de producción económica, política y social incidentes en los proyectos de investigación del alumnado.

Actividad Académica Complementaria
Artes Visuales (arte y entorno)

Lo contemporáneo del arte II

Dr. Víctor Fernando Zamora Águila

Breve resumen del contenido:

El fenómeno cultural internacional llamado “arte contemporáneo” se ha manifestado en todo el mundo. Su presencia global ha propiciado que se rompan barreras nacionales, étnicas e ideológicas; a la vez, se da una convivencia entre lo contemporáneo del arte y sus manifestaciones tradicionales y modernas. Por ejemplo, se tienen museos de artes tradicionales, museos de arte moderno y museos de arte contemporáneo. Y también se tiene una vasta producción de libros, artículos, eventos académicos y otras actividades culturales en donde se reflexiona sobre lo contemporáneo del arte (en contraste o en convivencia con sus vertientes tradicional y moderna). No son pocas las confusiones y las complejidades que dicha situación propicia en las instituciones académicas, así como en los medios de comunicación.

Este curso se propone revisar el desarrollo histórico del arte en diversas culturas y regiones, que ha llevado al fenómeno del arte contemporáneo. Se busca definir las características de dicho fenómeno, así como sus prácticas más recurrentes y sus bases teóricas.

Actividad Académica Optativa
Artes Visuales (Investigación en estudios de la imagen)

La estructura del pensamiento y la escritura académica

Dr. Edgar Zavala Vargas

Breve resumen del contenido:

Para lograr los propósitos de la asignatura se propone trabajar con la modalidad de seminario-taller. Se espera que el maestrante logre, por un lado, desarrollar habilidades de la escritura académica lo que le proporcionará herramientas para la elaboración de su documento de titulación como tesis o cualquier otra modalidad; por otro, dar cuenta del proceso de aprendizaje realizado a lo largo de la asignatura vinculado a su proceso creativo en la elaboración del diseño de un capítulo que conjuntamente con el trabajo de sus pares constituirá un libro de divulgación o de un artículo académico. Se pretende realizar una exploración de cómo se construye el conocimiento y la naturaleza del razonamiento en el ámbito académico, el estudio de la estructura y las convenciones de los principales textos de posgrado (ensayo, artículo de investigación, tesis, etc.). Del mismo modo identificar técnicas para la búsqueda, selección y organización de la información, y la elaboración de un plan de escritura coherente. Por último, el perfeccionamiento de la prosa académica, normas de citación y referencia, y la importancia de la integridad intelectual. La evaluación formativa se realizará con la entrega de las evidencias de aprendizaje que se señalan en la planeación como archivos adjuntos; mismo que serán revisados, retroalimentados, calificados y recopilados tanto por coordinador de la asignatura como por cada alumno en su Portafolio electrónico.

Para la evaluación sumativa se considerará como producto final, un escrito académico de manera individual que conjuntamente con el del resto de los participantes del grupo, constituirá el cuerpo de un libro de divulgación con la intención de entregarlo al comité Editorial para su respectiva evaluación y en caso de ser posible, su publicación.

Actividad Académica Complementaria
Docencia para las Artes y el Diseño