

Fotografía, derivas y ciudad como prácticas y estrategias en el arte

Dr. Eduardo Acosta Arreola

Breve resumen del contenido:

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

Actividad Académica Complementaria
Artes Visuales y Diseño y Comunicación Visual

Fotografía II

Dr. Eduardo Acosta Arreola

Breve resumen del contenido:

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

Investigación producción II
Artes Visuales y Diseño y Comunicación Visual

Fotografía de México

Mtra. Laura Evangelina Buendía Ruiz

Breve resumen del contenido:

Recorrido por las diferentes etapas de desarrollo de la Fotografía en México. El objeto único que fue el daguerrotipo hasta su reproductibilidad técnica. Análisis de los procesos y materiales de elaboración de técnicas fotográficas antiguas: Daguerrotipo, colodión, albúmina, cianotipia. Fotógrafos, fotógrafas y archivo de obra. Los usos sociales de las técnicas fotográficas y aplicación en la construcción de agencias fotográficas (Casasola), estableciendo su importancia como memoria de los hechos históricos y la construcción de la fotografía nacionalista. La influencia del cine de Sergei Eisenstein en la construcción del imaginario fotográfico mexicano y el paso del arte por coloquios internacionales de fotografía. Publicaciones (Luna Cornea, Alquimia, Cuartoscuro). Bienales.

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

Fotografía y color

Mtra. Laura Evangelina Buendía Ruiz

Breve resumen del contenido:

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

Actividad Académica Complementaria

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

Fotografía

Mtra. Laura Evangelina Buendía Ruiz

Breve resumen del contenido:

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

Actividad para la obtención del grado
Artes Visuales (fotografía)

Teoría fotográfica

Mtra. Laura Evangelina Buendía Ruiz

Breve resumen del contenido:

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

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

Arte y ritual: aproximaciones desde el ser y el hacer

Dra. Mónica Eurídice de la Cruz Hinojos

Breve resumen del contenido:

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

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

Actividad Académica Complementaria
Todas las maestrías

Fotografía experimental (analógica)

Dr. José De Santiago Silva

Breve resumen del contenido:

El curso es principalmente práctico, pero premisa necesaria del proceso es conocer a detalle el desarrollo los géneros bajo los que se ha abordado el desnudo como fuente y materia de producción artística tanto en las artes en general como en la fotografía. El profesor hará una introducción teórica e histórica con el siguiente.

Actividad Académica Optativa
Artes Visuales, Diseño y Comunicación Visual

Fundamentos y contexto del diseño gráfico para el siglo XXI

Mtro. Sabino Ignacio Gainza Kawano

Breve resumen del contenido:

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

La primera parte del semestre, estará enfocada a la reflexión sobre los temas propuestos sobre el Diseño del Siglo XXI, la segunda parte del semestre, se definirá, de manera colaborativa, el tema a investigar y desarrollar a nivel Investigación - Producción.

Se presentarán libros y textos, la mayoría editados en el siglo XXI, comenzando por el primer método de dibujo (y de diseño) popular mexicano, los principales manifiestos de diseño, así como los códigos de ética nacionales e internacionales.

Analizaremos las tendencias disciplinar, interdisciplinar, multidisciplinar y transdisciplinar en el diseño actual.

Analizaremos las características de los diseñadores (as) del siglo XXI, contrastadas con los/las diseñadoras del siglo XX.

Investigación producción
Diseño y Comunicación Visual

Laboratorio de dibujo

Mtro. Guillermo Andrés Getino Granados

Breve resumen del contenido:

Analizar y aplicar los distintos sistemas compositivos en la realización de la obra plástica (dibujo), realizar tanto la obra individual como colectiva, producir eventos interdisciplinarios donde se apliquen los conceptos del Dibujo en temas específicos.

Actividad Académica Complementaria
Artes Visuales (Dibujo)

Arte contemporáneo en México 1968-2000

Dra. Blanca Gutiérrez Galindo

Breve resumen del contenido:

Durante los años 90 en México y otras partes del planeta tuvo lugar una reconfiguración general del mundo del arte que comprende las prácticas artísticas, los circuitos de distribución, las formas del coleccionismo, la función de los museos y las narrativas sobre el sentido del arte. Se trata, en efecto, de la entrada del arte en un nuevo momento histórico que lo diferencia de etapas anteriores y redefine su sentido como “arte contemporáneo” en consonancia con las pautas del horizonte histórico y geopolítico configurado por el desarrollo de las telecomunicaciones, el ascenso del neoliberalismo a nivel mundial y la globalización económica. En este curso revisaremos en forma cronológica el panorama del arte contemporáneo en México desde 1968 hasta el 2008; revisaremos las obras de los artistas que se abrieron a las coordenadas del arte contemporáneo, así como las operaciones de los gestores que lo institucionalizaron como forma legítima de hacer arte en la década de los 90.

Actividad Académica Optativa
Artes Visuales

Taller de escritura y arte

Dra. Blanca Gutiérrez Galindo

Breve resumen del contenido:

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

Actividad Académica Optativa
Artes Visuales

Caligrafía creativa

Dr. Salvador Juárez Hernández

Breve resumen del contenido:

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

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

Actividad Académica Complementaria
Todas las maestrías

Diseño editorial, campo profesional y nuevos medios de producción

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.

Actividad Académica Complementaria
Diseño y Comunicación Visual

Arte líquido. Sociología del arte en el campo virtual

Dra. Alfia Leiva del Valle

Breve resumen del contenido:

Conocer los nuevos retos a los que nos enfrentamos en las sociedades líquidas, los feminismos y neocolonialismo, cuáles son las características que se están imponiendo a nivel mundial, y como nos afectan en todas las esferas de la producción social, enfocando las lecturas específicamente en los procesos culturales, la producción artística, su gestión, la cultura y los museos. Analizar y hacer una revisión exhaustiva de las características de la cultura en internet, las redes sociales, la mass media y su impacto en nuestra vida cotidiana. Como introducirse al mundo virtual de la cultura reconociendo sus peligros y bondades.

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

Por otro lado, se analizarán fenómenos de producción y distribución, tanto en Europa como en México, bajo las teorías de sociólogos como: Zygmunt Bauman, Byul Chul Han o Shoshona Zubbof entre otros, relacionando al alumno con movimientos internacionales actuales incluyendo el feminismo y el neo colonialismo. Interactuar con el Instituto Bauman es también una de las posibilidades si el trabajo de investigación del alumno así lo requiriera. Parte fundamental de la asignatura será el conocimiento de la obra de artistas líquidos y sus producciones en Norte América, así como en Europa, con el fin de adquirir el conocimiento en técnicas y conceptos actuales de la producción escultórica de los países más líquidos en la actualidad.

Actividad Académica Optativa

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

Técnicas y metodologías de investigación para proyectos terminales de artes visuales

Dra. Alfia Leiva del Valle

Breve resumen del contenido:

Auxiliar en todo momento al alumno o tutelado a resolver tanto teórica como prácticamente problemas concernientes a su investigación, con una atención individualizada y la posibilidad de así requerirlo su investigación tener acceso al taller de escultura.

La revisión de conceptos sociológicos, feministas, neo colonialistas escultóricos dentro de la realidad social en la que vivimos. La sociedad líquida ha dado nuevas reglas a las condiciones de producción de los artistas, informándolos y conectándolos a la red virtual de museos e instituciones en donde la conectividad virtual es una parte muy importante de los proyectos de arte. Definir cuestionarios etc.

Técnicas de modelado, moldes flexibles, diversos vaciados en materiales plásticos, fundición a la cera perdida o el torneado de piezas es analizará para llevarse a cabo de ser necesario para las necesidades de cada proyecto.

El análisis de la teoría de la cultura en la sociedad líquida, los feminismos y el neo-colonialismo, momento en el que se encuentra la sociedad acelerada en la que vivimos, se asociaran a el fenómeno de producción y distribución, tanto en Europa como en México, bajo las teorías de sociólogos como: Zygmunt Bauman, Byul Chul Han o Harmut Rosa, relacionando al alumno con movimientos escultóricos líquidos.

Interactuar con el Instituto Bauman es también una de las posibilidades si el trabajo de investigación del alumno así lo requiriera.

Estudio de casos específicos y de autores específicos, trabajos de investigación, lecturas, prácticas de taller o laboratorio, ejercicios dentro de clase, exposición oral, revisión de avances en investigación, experimentación y registro del proceso creativo.

Participación en clase, Seminarios por parte de los alumnos, tareas y trabajos dentro y fuera del aula, análisis del trabajo producción, avances en el trabajo de investigación, portafolio y controles de lectura.

Actividad para la obtención del grado
Artes Visuales y Docencia en Artes y Diseño

Análisis de imágenes cinematográficas

Dr. Omar Lezama Galindo

Breve resumen del contenido:

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

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

Actividad Académica Optativa

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

Educación de las artes enfocada a la producción artística interdisciplinaria en el ámbito cultural contemporáneo, enriquecida con la IA

Dr. Omar Lezama Galindo

Breve resumen del contenido:

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

El sentido de comunidad y colaboración interdisciplinaria permitirá una actividad relacional que promueva una comunidad accesible y de inclusión para grupos socialmente invisibilizados, así como acciones que promuevan la inclusión de temas de corte sociológico que favorecen la noción del bien común, y estimular así la participación y promover la empatía de los participantes mediante una visión crítica y cooperativa a la par del desarrollo de obra bajo el principio de investigación-producción.

Realizar exposiciones preliminares in situ de temas relacionados con la crítica artística, la creación y desarrollo de productos y entornos propios de la producción artística sin dejar de lado la importancia de la formación artística dentro de la vertiente interdisciplinaria, de modo que la Facultad de Artes y Diseño sea el laboratorio donde se originen productos de consumo didáctico y pedagógico en la enseñanza de las artes visuales.

Actividad Académica Complementaria

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

Psicología contemporánea del habitante urbano

Dr. Omar Lezama Galindo

Breve resumen del contenido:

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

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

Actividad Académica Optativa

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

Taller de serigrafía

Mtra. María del Rocío Lobo Pérez

Breve resumen del contenido:

La actividad en el taller de serigrafía, está conformada por dos etapas. En la primera fase se aborda, como tronco común, enfocados en el estudio y práctica de la técnica de impresión serigráfica desde lo básico hasta su dominio. La segunda etapa se enfoca en la línea de investigación de cada maestría, y su producción particular. El proyecto final reúne, tanto las impresiones en relación a los temas explorados por unidad, como aquellas que de forma particular, están relacionadas con la propuesta de investigación individual. A lo largo del curso, los alumnos documentan el proceso de producción y los resultados obtenidos para su análisis y reflexión grupal e individual. Para la entrega final se reúne toda la obra, y se concluye con la presentación del portafolio final.

Actividad Académica Complementaria
Todas las maestrías

Procesos creativos del cuerpo, tiempo y espacio. Seguimiento a prácticas de acciones de sitio específico

Lic. Eloy Tarcisio López Cortés

Breve resumen del contenido:

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

Investigación producción II
Artes Visuales (arte y entorno)

Acuarela experimental y aplicaciones digitales

Dr. Juan Antonio Madrid Vargas

Breve resumen del contenido:

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

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

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

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

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

Actividad Académica Optativa

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

El diseño gráfico y su entorno II

Dr. Juan Antonio Madrid Vargas

Breve resumen del contenido:

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

Investigación producción II
Diseño y Comunicación Visual.

Elaboración de proyectos ejecutivos ambientales y escultóricos

Dr. Juan Manuel Marentes Cruz

Breve resumen del contenido:

En el proceso de investigación producción el alumno vinculará su proyecto de investigación de posgrado con la experimentación plástica relacionada con los procesos del diseño de proyectos encaminados a intervenir el espacio, así mismo, en relación con un proceso crítico de análisis ejecutivo, planeación de recursos y proyección gráfica y digital. Todo lo anterior relacionado con procesos propios del diseño CAD y con planeación ejecutiva disciplinada para generar proyectos que demuestren viabilidad para la obtención de recursos mediante proyecto, previsualización digital y maquetación o prototipo a escala. Así mismo se aprovecharán las tecnologías emergentes de manufactura asistida para mejorar la eficiencia ejecutiva y la viabilidad material.

Obtención del grado
Artes Visuales (arte y entorno)

Taller interdisciplinario II

Dr. Juan Manuel Marentes Cruz

Breve resumen del contenido:

Apoyar al alumno en el proceso de análisis y reflexión multidisciplinaria a través de la argumentación y la exposición de resultados al interior de grupos profesionales diferenciados. Partiendo del método aplicado por el planteamiento hecho por la Epistemología Genética de Piaget y sistemas complejos.

Actividad Académica Complementaria
Artes Visuales (arte y entorno)

Taller de dibujo de la figura humana

Dr. Gabriel Salazar Contreras

Breve resumen del contenido:

Se realiza una reflexión del dibujo de la figura humana y su enseñanza, a partir del cuerpo como eje epistemológico. Los métodos para hacer esto van desde la observación directa en el aula, conceptos de neurociencia y análisis de técnicas de dibujo con esta pedagogía. Se piensa que la educación del dibujo se realiza poniendo atención únicamente en lo que el maestro plasma en el papel y en sus explicaciones técnicas o concepciones estéticas, y no en cómo mueve el cuerpo para realizar los trazos, estos movimientos pueden ser evidentes o minúsculos, y definitivamente son parte importante en la realización de un dibujo, ya que a partir de estos se conciben elementos como: gesto, masa, peso, tercera dimensión, proporción, etc. En otras palabras, adquirir esta habilidad no se basa solamente en la enseñanza visual y verbal, sino también en la transferencia directa de la destreza desde los músculos del maestro a los del aprendiz, a través de un acto de percepción sensorial, aprendizaje que se atribuye en parte también a la capacidad mimética de las neuronas espejo. Así, la enseñanza del dibujo se sustenta en la transmisión directa de la experiencia del maestro, que se transmite por la tensión y distensión muscular de los cuerpos que aprenden en una experiencia viva. Y el resultado se define a partir de cada experiencia personal de creación del estudiante, ampliando su capacidad de percibir, al apropiarse de la realidad visible y logrando un conocimiento personal.

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

De la teoría a la arqueología de medios

Mtro. Noé Martín Sánchez Ventura

Breve resumen del contenido:

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

Actividad Académica Optativa
Artes Visuales, Diseño y Comunicación Visual

Procesos de creación en imágenes técnicas II

Mtro. Noé Martín Sánchez Ventura

Breve resumen del contenido:

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

Investigación producción II
Artes Visuales, Diseño y Comunicación Visual (fotografía y movimiento)

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

Dr. Jorge Antonio Santana Carvajal

Breve resumen del contenido:

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

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

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

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

Actividad Académica Complementaria
Todas las maestrías

Pintura de caballete

Lic. Juan Carlos Serrano Niño

Breve resumen del contenido:

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

Actividad Académica Complementaria
Artes Visuales

Teoría de la pintura. Materiales, técnicas y contexto histórico

Dr. Francisco Soriano Fernández

Breve resumen del contenido:

La materia tiene como finalidad recuperar el desarrollo estructurado y reafirmar el conocimiento técnico alrededor de la pintura por medio del análisis minucioso de técnicas en orden cronológico, explorando tanto sus características como contextos históricos, culturales y materiales. Por medio del estudio de documentos de diferentes áreas el alumno conocerá procesos aproximados a la naturaleza original de la pintura en diferentes épocas lo que le permitirá reflexionar sobre su validez y utilidad en un contexto contemporáneo.

Actividad Académica Optativa
Artes Visuales

Teoría del símbolo en la pintura. Estructura, evolución y funcionamiento

Dr. Francisco Soriano Fernández

Breve resumen del contenido:

La materia tiene como finalidad explorar la naturaleza simbólica de las artes visuales y su participación en la construcción de la sociedad por medio de la relación de las artes, con énfasis en la pintura, con el imaginario a través de la producción de imágenes de valor icónico. Esta exploración se realizará a través de ejes históricos partiendo de diferentes enfoques.

Por medio del estudio de documentos de diferentes áreas el alumno conocerá procesos aproximados a la naturaleza simbólica en épocas y espacios determinados lo que le permitirá reflexionar sobre su validez y utilidad en un contexto contemporáneo.

Actividad Académica Optativa
Artes Visuales

Seminario de investigación. instrumentación metodológica de tesis de grado

Dra. Luz del Carmen A. Vilchis Esquivel

Breve resumen del contenido:

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

Actividad Académica Optativa
Todas las maestrías

Semiótica en las artes y el diseño

Dra. Luz del Carmen A. Vilchis Esquivel

Breve resumen del contenido:

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

Actividad Académica Optativa
Todas las maestrías

Artesanías del cuidado interespecie II

Simbiosis entre naturaleza, arte 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 configurar 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 (iniciación + profundización)

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)

Tecnología educativa II

Mtra. América Elizabeth Aragón Calderas

Breve resumen del contenido:

El programa se divide en tres fases de exploración y experimentación: En una primera fase se consolidará el marco teórico- metodológico que construya los entornos educativos con apoyo de las TE, para dar sustento a los proyectos de investigación de la maestría en Docencia en Artes y Diseño. En una segunda fase se gestionan recursos didácticos con el propósito de analizar y abordar las problemáticas detectadas en los entornos educativos y que coadyuven en el entendimiento de los contextos educativos complejos. Una vez se haya organizado el PLE se experimentará con herramientas digitales, esto tiene el propósito de construir un puente de interacción educativa entre docentes, conocimiento y estudiantes. En un tercer momento 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

Seminario de investigación y crítica de textos II

Dr. Arturo Albarrán Samaniego

Breve resumen del contenido:

El Seminario de investigación y Crítica de textos I está orientado principalmente a la rigurosidad de la escritura, así como a la lógica discursiva de los textos a realizar; en éste se desarrollan tanto las habilidades de investigación básica y como las habilidades de investigación aplicada, ello en función de ofrecer resultados tácitos. En suma, se espera consolidar, mediante el ejercicio escrito y reflexivo, la estructura de la investigación, se espera reforzar el aparato crítico según lo solicitado por el CONAHCYT. Para ello se realizan diversas lecturas, escritos y esquemas para dar sentido a las fuentes empleadas en la investigación.

Actividad Académica Complementaria
Diseño y Comunicación Visual

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 II

Mtra. Iris Julieta Caballero Durán

Breve resumen del contenido:

Durante el curso, se aprenderán las nociones básicas del retrato, en su representación bidimensional utilizando volumen con luces y sombras. Veremos cada elemento del rostro por separado para posteriormente trabajar en conjunto y armar rostros armónicos.

Se trabajarán distintos tipos de tonos de piel con lápices de colores a partir del análisis del tipo físico de las distintas etnias en el mundo-

Se hará un muestrario basado en los distintos tonos de la piel. Desde la más clara europea, pasando por los tonos medios, hasta la más oscura basados en fotografías.

(UNICAMENTE PARA LOS ALUMNOS QUE ACREDITARON EL CURSO 1 DE ESTA ASIGNATURA).

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 Investigación-Producción II (pintura), se enfoca en la etapa de análisis de las constantes expresivas, técnicas y conceptuales contenidas en la obra de cada estudiante. La dinámica de la asignatura se centra en la Implementación de estrategias en las que se desarrolla reflexión teórica y conceptual a partir del trabajo realizado en el taller. La retroalimentación entre los integrantes del curso es un requisito indispensable. 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 de la práctica y reflexión crítica, la asignatura se abre a la posibilidad de explorar en los denominados “territorios ampliados” de la pintura, 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:

Este curso se enfoca en el estudio y aplicación de metodologías avanzadas y emergentes en la investigación de diseño, con énfasis en el análisis de contextos complejos y multidimensionales. A partir de un enfoque interdisciplinario y prospectivo, se explorarán métodos, estrategias y técnicas de investigación que faciliten una comprensión integral de los fenómenos relacionados con el diseño y la comunicación visual. Los estudiantes profundizarán en enfoques cualitativos y cuantitativos, así como en metodologías mixtas, analizando sus potencialidades y limitaciones para abordar problemáticas actuales.

El contenido del curso incluye el estudio de tendencias contemporáneas en la investigación de diseño, tales como metodologías participativas, investigación basada en el diseño (Design-Based Research) y enfoques especulativos, críticos y complejos. Asimismo, se explorarán técnicas y estrategias para la recolección y análisis de datos, conceptualización de proyectos de investigación e implementación de herramientas digitales y visualización de datos. A lo largo de la asignatura, los estudiantes desarrollarán habilidades para diseñar y aplicar proyectos de investigación que respondan de manera pertinente, en un marco de responsabilidad ética, colaboración y sostenibilidad, que fomenten nuevas formas de pensar, innovar y producir conocimiento relevante en el campo del diseño.

Investigación producción II
Diseño y Comunicación Visual

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 compresión 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 prepictóricas 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 II

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

El cuerpo como experiencia estética

Mtro. Octavio Demián Cruz Jaramillo

Breve resumen del contenido:

Uno de los retos a los que se enfrenta la Investigación en Artes Visuales es la comparación con el discurso positivista acerca del lugar que ocupan el cuerpo con un papel secundario en relación con la subjetividad, la autobiografía y la autoetnografía como nociones válidas en la Investigación artística, ante la importancia radical del intelecto como protagonista. En este sentido, se discuten algunas directrices ontológicas y epistemológicas, donde el cuerpo se toma como parámetro para hablar de una búsqueda en el quehacer y la mirada como un modelo de creación artística tomando como eje el ámbito de las sensaciones que, junto con la memoria y la imaginación posibiliten el enriquecimiento de la experiencia estética.

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 tomará como referencia la propuesta de la Investigación Artística para acompañar el proceso de investigación-producción que se está desarrollando. A la par se enfocará la atención en el desarrollo del proceso creativo y la importancia del registro del mismo a través de la bitácora, con el fin de evidenciar y revalorar la experiencia estética que ha dado pie al proyecto. Se planteará la opción del enfoque sentipensante como un elemento que complementa la línea de indagación propuesta. Se realizará un acercamiento desde el método fenomenológico al objeto de estudio. Se enfatizará la relevancia de reflexionar sobre las relaciones e interacciones entre la imagen y el texto, tanto en el desarrollo de las prácticas artísticas, como en el registro del proceso creativo.

Investigación producción II
Artes Visuales (Investigación en artes visuales)

Ilustración y diseño editorial

Mtro. Guillermo Ángel de Gante Hernández

Breve resumen del contenido:

Considerar los Ejes de la Ilustración como esquema de análisis en la producción de imágenes comunicativas como antecedente (semestre I) proporciona el precedente para que la revisión de LAS VÍAS (Teresa Durán Armengol) como un nuevo esquema de análisis permita al alumno, desarrollar los diversos recorridos sobre imágenes en su producción personal y de esa manera es de esperar que el trabajo reflexivo derive en una posible postura autocrítica con la objetividad que corresponde a un espacio de Posgrado. El TALLER INTERDISCIPLINARIO DE GRÁFICA E ILUSTRACIÓN como espacio de experimentación plantea otros horizontes en cuanto LA PRODUCCIÓN de imágenes EN SERIE a partir de los recorridos generados en los procesos anteriores con la base conceptual de tres estudiosos (Sánchez Vázquez, Acha y Garbuno) acerca de LAS CATEGORÍAS ESTÉTICAS que en un momento dado constituyen los elementos para 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, y el registro de la producción de alumnos y docente.

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:

Se puntualiza sobre el desarrollo del Arte desde el pasado Siglo XX hasta lo que va del Siglo XXI; el presente de las Artes, repasando principalmente, el Arte Moderno, el Arte Posmoderno, sin olvidar los orígenes del Arte conceptual de principios del Siglo XX y su redescubrimiento en los años 60's, hasta llegar a los movimientos actuales del Arte Contemporáneo.

Al tener un panorama general de las Artes, se guía a los alumnos de descubrir su motor creativo para las Artes Contemporáneas, realizando ejercicios que hagan énfasis en la creatividad personal, a través de metáforas profundizando en la poética de las nuevas formas de comunicar en dichas Artes. Este curso pretende ampliar la concepción de las Artes y pretende hacer comprender en su enorme dimensión la llamada expansión de las Artes, y pretende que los alumnos sean capaces de hacer propuestas dentro del Campo expandido, que sean comprensibles y gozables para los nuevos públicos.

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

Intervenciones artísticas en la ciudad

Dr. Ricardo Pavel Ferrer Blancas

Breve resumen del contenido:

Concretar proyectos de Intervención en espacios diversos centrados en los procesos de producción creativa a partir de las reflexiones que se desarrollan en las distintas discusiones que se generan alrededor del entorno, la comunidad y la colaboración. Generar la discusión sobre temas que conciernen al Arte Urbano, Público y Entorno. Incidir en el espacio diverso a través de la producción de arte.

Actividad Académica Complementaria

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

Actividad para la 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 Académica Optativa

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

Diseño estratégico

Dr. Julio Frías Peña

Breve resumen del contenido:

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

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

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
Diseño y Comunicación Visual**

Metodología de la investigación

Dr. Julio Frías Peña

Breve resumen del contenido:

Que el alumno/a conozca, comprenda, asimile y aplique los aspectos más importantes de las diversas metodologías de la investigación, a fin de elaborar su tesis de investigación o bien un artículo académico que pueda ser publicado en una revista arbitrada e indexada.

Actividad Académica Optativa
Diseño y Comunicación Visual

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 multidisciplinaria como parte fundamental y eje rector de cada proyecto.

Actividad Académica Complementaria
Artes Visuales (Gráfica)

La mujer en el arte, aficionada, alumna docente y artista en la Academia de San Carlos (curso II)

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

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

Laboratorio de investigación producción en diseño y entorno

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)

Seminario para la obtención del grado

Dr. Gerardo Gómez Romero

Breve resumen del contenido:

En el cuarto semestre de la maestría en Artes y Diseño se presenta una sola asignatura: Seminario para la obtención del grado. La propuesta de este seminario consiste en hacer una revisión exhaustiva de los esfuerzos capitalizados del proyecto de investigación de cada uno de los alumnos y a partir de ahí, establecer las estrategias para la conclusión de la investigación, así como la presentación formal del documento de tesis. El estudiante durante el semestre podrá hacer dinámicas de reflexión frente a grupo que aporten al mejoramiento de su investigación y la de sus compañeros.

Actividad Académica Complementaria
Artes Visuales, Diseño y Comunicación Visual

Taller de Tipografía Experimental

Dr. Gerardo Gómez Romero

Breve resumen del contenido:

El Taller de Tipografía Experimental está dirigido a estudiantes profesionales que cursan la Maestría en Artes y Diseño en todas las orientaciones. Diseñadores y artistas visuales expertos y no expertos que se inician en explorar expresiones tipográficas alternas a las convencionales. La dinámica de la clase profundiza en la práctica experimental de la tipografía y el diseño, en donde se proponen caminos de experimentación que buscan en todo momento la originalidad en sus propuestas. El programa incorpora seis temas que se desarrollan con base en la teoría, el método y la técnica. Con una propuesta integral, se amalgaman los métodos tradicionales del diseño gráfico con los medios digitales.

Actividad Académica Complementaria
Artes Visuales, Diseño y Comunicación Visual

Seminario de investigaciones intuitivas Interdisciplinarias II. Creación y complejidad

Mtro. José Miguel González Casanova Almoina

Breve resumen del contenido:

El arte convoca lo heterogéneo y nombra la diversidad de las particularidades, significa por una experiencia específica que al ser compartida inaugura un lugar común en el que nos comunicamos. Así establece un espacio otro, autónomo, extra-ordinario, cuyo orden no se subordina al mundo, sino que inventa sus propias reglas. Es un sistema complejo que se produce al integrar en una experiencia sensible una suma de signos materiales, conceptuales, formales, históricos y culturales, que se constituyen en un artefacto que presenta una vivencia particular abierta a diversas lecturas por las que multiplica su significación. Es decir que articula la complejidad tanto en la experiencia de su producción como en la de su consumo. Propone desde una imagen, forma y ritmo, que se percibe, una identidad sensible que crea lenguaje, pues cada obra en sí se establece como nombre de su propia experiencia. La complejidad del arte no se limita a la mera producción de signos sino como un proceso abierto que integra a la vez su(s) interpretación(es) por la(s) que significa; para comprenderlo hay que considerar tanto por quién, cómo y dónde se enuncia, como en cuáles medios circula y, por lo tanto, cuáles son los contextos y públicos específicos que lo interpretan.

El Seminario tiene la finalidad de explorar en este marco las potencias del arte como medio de creación de conocimiento complejo y transdisciplinar en contextos culturales y sociales específicos, a través de prácticas subjetivas e intersubjetivas, basadas en la intuición y las experiencias sensibles, con metodologías que permiten y se desarrollan a partir del ensayo y el error, el éxito del accidente y el fracaso, la suma de lo heterogéneo con el consecuente enfrentamiento y puesta en relación de la contradicción, en campos de juego particulares que constantemente crean, afirman y cuestionan sus propias reglas.

Actividad Académica Complementaria
Todas las maestrías

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 asesoría personalizada 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, reestructuración del mismo, análisis e interpretación de la información, redacción y/o revisión del proceso de creación, así como 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 y Diseño y Comunicación Visual

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 heurístico

Dr. Sergio Koleff Osorio

Breve resumen del contenido:

El curso está articulado como Taller-Seminario, y dirigido a todas las Maestrías del Posgrado en Artes y Diseño. La investigación heurística pretende descubrir la naturaleza y el significado del fenómeno mismo. En los marcos académicos de enseñanza y aprendizaje a nivel maestría, evidencia el tipo de conocimiento en torno a los testimonios directos de estudiantes que lo han experimentado a partir del dibujo como herramienta misma para y desde la investigación sobre un problema u objeto. A partir de esta actitud epistemológica, la educación transdisciplinaria es llevada a los propios niveles de realidad que experimenta el estudiante al replantear las (inter)relaciones efecto-origen, 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. El marco conceptual aborda las aportaciones del dibujo como problema biofilosófico de la visión, es decir, sobre la condición de lo vivo en lo visible, lo no visible y lo cognoscible. La práctica se basa en las aportaciones de la teoría enactiva pensada desde el acto de dibujar que explora: el entorno, el cuerpo, los arquetipos de la materialidad del mundo, el sí mismo, lo Otro, lo macro y lo micro desde aplicaciones, medios y tecnologías actuales. Las aportaciones de esta praxis dibujística son establecidas, categorizadas y conceptualizadas por los alumnos en el marco de su proyecto de investigación en la maestría.

Actividad Académica Complementaria

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

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

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

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

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

Gráfica-Xilografía

Dra. Ivonne del Rosario López Martínez

Breve resumen del contenido:

El objetivo principal de esta asignatura y del trabajo en el Taller es fomentar la experimentación e investigación, a través de un sustento teórico-metodológico, para evidenciar las posibilidades técnico-formales que ofrece el grabado en relieve. A través de la investigación y la experimentación con medios tradicionales y alternativos, se impulsará la creación de obra con propuestas de calidad y creatividad de alto nivel, vinculando teoría y práctica en un proyecto de investigación, que le permita al alumno analizar y evaluar su producción plástica en el ámbito de la gráfica contemporánea; propiciando que dicho proyecto sea en la elaboración de la tesis para la obtención del grado.

Investigación producción II
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 estudiante:

- Si se trabajará exclusivamente en la 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 estudiante 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
Artes Visuales, Diseño y Comunicación Visual y Docencia en Artes y Diseño

Taller avanzado de producción en animación

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. 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 Fotografía, Audiovisual, Multimedia y Animación (DCV) incorporación de estos ejercicios individuales en un breve cortometraje.

Investigación producción II

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

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

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

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

Seguimiento integral de proyectos de investigación

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 para la Obtención del grado
Artes Visuales, Diseño y Comunicación Visual y Docencia en Artes y Diseño

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. En 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 él 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

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

Actividad para la graduación

Dra. María Elena Martínez Durán

Breve resumen del contenido:

El curso tiene el carácter conclusivo de los estudios de la maestría y del término de la investigación de tesis. Se enfoca en complementar los aspectos inconclusos en la argumentación y redacción del manuscrito final. También se identifican de manera conjunta, los jurados para la revisión de los documentos terminados, a partir del área de investigación y formación académica, para su revisión, corrección e impresión. Se diseñan los materiales de apoyo para la sustentación del examen, se realizan las presentaciones y correcciones de contenido. Se dan a conocer los demás requisitos para la graduación. Del término en tiempo y forma de las investigaciones de tesis, depende el buen término de la maestría y el abatimiento al rezago en la graduación.

Actividad para la Obtención del Grado
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

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 de la televisión, cine e internet como medios de comunicación hegemónicos de creación de imagen en movimiento. Construir una imagen subversiva

La hipótesis del arte videográfico es conferir una multivisión a la imagen en movimiento, es decir, se propone descubrir en la imagen, dimensiones, accidentes, entrelíneas, repliegues, vestigios, significados y simbolismos tanto intrínseco como extrínseco.

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

Se parte de la autonomía creativa que cada proyecto de investigación propone para su proceso de creación. 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 plantea 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 el Taller, abarca el campo de la Animación, la Multimedia y el Diseño Digital, los cuales han estado en la búsqueda y experimentación constante en el modo de hacer interdisciplinaria y empática una visión 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, 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

Dibujo (multidisciplina)

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.

Actividad para la obtención del grado
Artes Visuales (Dibujo)

Grabado en hueco

Dr. Raúl Méndez Cerqueda

Breve resumen del contenido:

El campo de la gráfica se ha expandido más allá de sus técnicas llamadas tradicionales, por lo que en esta materia, el alumno conoce y experimenta con procesos alternativos como son la collagrafía, la utilización de resinas poliéster y epóxicas, el carborundum y otros materiales, para la elaboración de matrices susceptibles de imprimirse a color o blanco y negro. Puede combinar procesos tradicionales como el aguafuerte o punta seca con estos procesos alternativos; utilizar soportes como el cartón, la madera, el metal o plásticos.

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 orientado a apoyar a todos aquellos estudiantes interesados en el desarrollo de objetos de estudio basados en el uso de entornos u objetos tridimensionales ya sean de naturaleza análoga o digital, que se encuentren involucrados en proyectos estáticos o animados, buscando con esto propiciar la investigación y experimentación en proyectos e investigaciones donde el pensamiento tridimensional es elemento fundamental así como el uso de tecnologías gráficas digitales, además de resaltar los aspectos teóricos incluidos en este tipo de proyectos. 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 buscando con ello reforzar la estructura y contenidos de su protocolo de investigación c) Comprender como la tridimensionalidad y el movimiento puede influir en una mejor comprensión y estructura de su objeto de estudio.

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 pictórica 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

Perspectiva interdisciplinaria en el diseño y la comunicación visual

Dra. Elia del Carmen Morales González

Breve resumen del contenido:

La modalidad de la asignatura es seminario-taller, se caracteriza por la actividad teórico-práctica sustentada en los estudios del diseño y comunicación visual y sus relaciones interdisciplinarias. El eje de la asignatura es el proyecto de investigación del estudiante, al que se ajustarán y relacionarán los contenidos temáticos. Las unidades temáticas propuestas analizan diversos aspectos sobre los proyectos de investigación, consideran los siguientes enfoques: la revisión de las características de la exploración en el diseño y las artes y los avances de los proyectos; los métodos y la metodología en los procesos de diseño surgen de la postura que se tiene ante la disciplina, por lo que es necesario el reconocimiento del ángulo desde el que se aborda el problema de indagación; el análisis del objeto de estudio desde una perspectiva interdisciplinaria posibilita un acercamiento al concepto de interdisciplina en los proyectos académicos y en los sistemas complejos y finalmente el contexto espacio-temporal en el que se sitúan los proyectos exige reconocer las relaciones del diseño con otras disciplinas y las repercusiones de la acción del diseñador.

**Actividad para la Obtención del Grado
Diseño y Comunicación Visual**

Realidades extendidas

Mtro. Raúl Cuauhtémoc Nieto Delgado

Breve resumen del contenido:

En el módulo 2 de la asignatura se conocerán con mayor profundidad las tecnologías y las herramientas de los motores de renderizado 3D (Unity y Unreal) a través de diferentes prácticas que ayuden al alumno a conocer las diferentes herramientas de producción con que cuentan estos softwares para el desarrollo profesional del artista técnico. Se harán prácticas básicas de Iluminación, Materiales, Cámaras, Postproceso, VFX, Animación, Audio, Programación, UI, Greyboxing, Terrenos y Salida del proyecto a tecnologías web.

A continuación, en base al conocimiento de las diversas técnicas de producción artística en los motores de renderizado, se experimentará con herramientas de IA en el pipeline de producción. Asimismo, se reflexionará sobre la vinculación de las diferentes posibilidades de aplicación.

Al contar de manera precisa con los fundamentos de la producción y la teoría se practicará con la planeación y desarrollo de un proyecto (propio o colaborativo) que apoye a reafirmar el conocimiento práctico y teórico que viene desde el módulo 1 de la asignatura. De acuerdo con el conocimiento adquirido se propondrán métodos de producción insertados en el contexto económico y cultural. Se hará un ensayo teórico de la investigación del alumno para apoyarlo con su investigación y vincular el conocimiento adquirido hasta el momento.

Por último y de acuerdo con el desarrollo final del proyecto o proyectos se exhibirán los resultados como actividad final de la asignatura.

Actividad Académica Complementaria
Artes Visuales y Diseño y Comunicación Visual

Arte y diseño en Mesoamérica Herramientas de composición y significación

Dr. Mauricio Orozpe Enríquez

Breve resumen del contenido:

Al centrarnos nuestra atención en la producción plástica de nuestras culturas originarias, encontramos básicamente dos interlocutores; la Antropología y la Historia de Arte quienes han desarrollado modelos propios de investigación, que los llevan a generalizar que la producción plástica en este entorno es sinónimo de arte. Sin embargo, quienes nos hemos formado en el campo del diseño y aplicamos nuestras herramientas en este campo, tomamos conciencia que, en la gran mayoría de los casos, la intención del productor mesoamericano estuvo más apegada al campo del diseño que al del arte. La comunicación por medio de la imagen en estas culturas tenía como prioridad precisar y hacer claro el mensaje y no dejarlo a la interpretación, para ello recurrieron al uso de principios jerárquicos de orden y composición que hoy consideramos propios del Diseño Gráfico.

Actividad Académica Optativa
Artes Visuales y Diseño y Comunicación Visual

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 Siglo 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

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

Pensar con las imágenes

Mtro. Pedro Ortíz Antoranz

Breve resumen del contenido:

Los rasgos distintivos más destacables de este taller de Investigación-Producción con orientación Investigación en Estudios de la imagen son:

- El fomento de la experimentación libre con la propia práctica artística, a salir de la zona de confort, y aproximarse a otras prácticas desde una perspectiva contemporánea y abierta de las artes.
- La apertura de los proyectos de investigación a la colaboración multi-interdisciplinaria, aquella que no se enmarca en una sola disciplina, sino que dialoga con otras artes y campos de conocimiento, así como con los saberes profesionales y vernáculos.
- La integración de la actividad creativa con actividades de reflexión crítica y articulación del discurso sobre la propia práctica artística.
- El diálogo, la retroalimentación y la colaboración entre pares participantes en el taller.

El taller deviene un espacio para transformar la práctica de cada participante en investigación artística de manera que, en un sentido pragmático, se traduzca en productos creativo- académicos que permitan la titulación de los y las alumnas y, a su vez, en un sentido más trascendente, logre introducir hábitos investigativos en su práctica artística en beneficio tanto de su trayectoria profesional como de su trayectoria académica. De manera que se descarta una investigación que no implique simultáneamente a la práctica artística, así como una práctica artística que no conlleve investigación. Al inicio del taller se propone una consigna o experimento artístico abierto y adaptable al proyecto de investigación de los y la participantes, que se trabajará a lo largo del semestre y servirá para que refinen sus preguntas de investigación, sus referencias artísticas teóricas y encuentren su metodología, a partir de la acompañamiento individual y grupal, y del contraste con de materiales de referencia (lecturas, videos, filmes, piezas sonoras) comentadas en grupo, así como de intervenciones puntuales de invitados/as.

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

Fotografía: Identidad individual, memoria y autorretrato

Dr. Estanislao Ortíz Escamilla

Breve resumen del contenido:

A partir de su historia personal, de la reflexión y la búsqueda interior, los participantes construirán propuestas visuales fundamentadas en el acercamiento a los conceptos: autorrepresentación e identidad. Las principales evidencias de la actividad quedan manifestadas con distintos ejercicios temáticos apoyados en los principios del arte como terapia, así como en textos literarios y académicos, que a su vez, se integrarán en una bitácora de trabajo y en una serie de autorretrato fotográfico.

Actividad Académica Complementaria

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

Fotografía

Dr. Estanislao Ortiz Escamilla

Breve resumen del contenido:

En la clase de Actividad para la Obtención del Grado se revisarán de manera individual los avances de investigación documental, así como la investigación-producción de obra plástica para concluir la tesis y la producción que se presentará en el examen de grado. Para ello se revisará la estructura global de la investigación, además, se estudiarán y analizarán textos que ayuden para concluir la tesis y las formas de citación de obras literarias y artísticas.

Actividad para la obtención del grado
Artes Visuales (fotografía).

Vanguardias educativas II

Mtra. María Soledad Ortiz Ponce

Breve resumen del contenido:

Este curso tiene la intención de organizar, conocer y aplicar las teorías educativas en la planeación educativa de un curso, taller, materia o proyecto. Una planeación es el diseño y organización de los elementos que intervendrán en un proceso de enseñanza-aprendizaje, donde se orientarán las estructuras cognoscitivas, habilidades y cambios de conducta, sin dejar a un lado los componentes afectivos de los actores. Para poder llegar a organizar los elementos que intervienen en una planeación, es importante analizar e investigar sobre las condiciones sociales, políticas y económicas, así como las necesidades institucionales, las características de ingreso y egreso. La “sociedad del conocimiento” que es un término que empieza a aplicar, tiene sus orígenes en 1960, en cuanto aparecen cambios en las sociedades industriales. En los últimos años las sociedades se van transformando, aquí se considera el conocimiento y la tecnología como los elementos más importantes en el desarrollo económico, político y social. La sociedad del conocimiento trata de alcanzar una igualdad social a través de la educación. Es por lo que debemos mantenernos a la vanguardia asumiendo con responsabilidad y ética los propósitos educativos.

Investigación producción II
Docencia para las Artes y el Diseño.

Vanguardias educativas

Mtra. María Soledad Ortiz Ponce

Breve resumen del contenido:

Al término del curso, el estudiantado concluirá su proyecto de investigación, analizando las acciones educativas que correspondan al contexto.

Obtención del grado
Docencia para las Artes y el Diseño.

Consolidación y socialización de proyectos de investigación en artes

Dra. Itzel Palacios Ruíz

Breve resumen del contenido:

Esta asignatura tiene como objetivo principal la consolidación del proyecto de investigación que las y los estudiantes se encuentran desarrollando en el programa de Maestría en Artes Visuales y la generación de estrategias de socialización de dichos proyectos.

Despegaremos con una revisión de los principios históricos, teóricos y prácticos de la investigación artística, reflexionando sobre sus antecedentes, postulados y analizando múltiples ejemplos. A partir de estas reflexiones discutiremos de manera amplia la noción de "conocimiento" aprehendiendo su significado desde distintas áreas académicas.

Una vez establecida una postura sólida respecto a la investigación artística y el conocimiento académico -o no académico- trabajaremos en el desarrollo de estrategias que nos permitan exteriorizar los procesos y productos de nuestros proyectos jugando con prácticas legitimadas como la escritura, la publicación y la exposición "convencional" pero particularizándolas a nuestro campo e imaginando alternativas.

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 repasos 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, Flipgrid, Genially, Canva, Baamboozle y Padlet.

Curso para obtener la constancia de lectura y comprensión del idioma

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)

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.

Obtención del grado
Artes Visuales (gráfica)

Laboratorio de esmalte sobre metal

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, almacenamiento y la utilización del esmalte industrial como medio de expresión artística.

Inicialmente se dará un panorama general de las posibilidades plásticas y visuales que esta disciplina puede otorgar al alumno. Posteriormente se realizarán diversos ejercicios introductorios 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 el conocimiento de las diferentes cualidades plásticas propias del esmalte, que permitan realizar tanto procesos de dominio de la técnica en el plano figurativo, así como de su aplicación de manera informal o experimental. Todo esto con la finalidad de reconocer las aportaciones formales y conceptuales que otorga el uso de esta disciplina artística.

Actividad Académica Complementaria
Todas las maestrías

Francés II

Mtra. Miren Piña Vázquez

Breve resumen del contenido:

Objetivo general: Aplicar la gramática y vocabulario aprendido 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 para obtener la constancia de lectura y comprensión.
(segundo módulo)**

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.

Obtención del grado

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

Gráfica menos tóxica y Lasergrafía. Entre lo tradicional y las nuevas tecnologías

Dr. Francisco Ulises Plancarte Morales

Breve resumen del contenido:

Durante el curso se busca integrar el uso de las nuevas tecnologías y las técnicas tradicionales en el campo de la gráfica, para fomentar la formación de redes de creación con una visión interdisciplinaria y transversal. Se pretende recuperar y aplicar técnicas de la gráfica tradicional, menos tóxicas y experimentar con herramientas digitales. Asimismo, desarrollar proyectos que fomenten redes de creación a distancia y la resolución de problemas entre la tecnología y la expresión artística, se planificaran y ejecutaran proyectos de los estudiantes de Maestría y Doctorado del Posgrado en Artes y Diseño.

Actividad Académica Complementaria
Artes Visuales (gráfica)

Docencia en Artes y Diseño

Formas pedagógicas

Dra. Adriana Raggi Lucio

Breve resumen del contenido:

El trabajo de este semestre partirá de los proyectos trabajados el semestre pasado por cada integrante del aula, para poder continuar con la construcción de una bitácora de trabajo que ayudará a la escritura de la tesis de maestría. Se estudiarán diversas propuestas educativas de artistas y pedagogos de diversas latitudes y tiempos.

Se plantearán ejercicios pedagógicos que partan de los proyectos de los integrantes de la clase y con ellos se construirán procesos de trabajo en el aula y sus desplazamientos. Se continuará con el estudio del concepto de comunidad de aprendizaje y sobre diversos artistas y diseñadores que lo trabajan como profesores y que hayan dejado evidencia de ese trabajo. Se hará un análisis de qué son la injusticia epistémica, la educación y la vigilancia con el fin de entender qué ha implicado la educación y qué podemos cambiar.

Investigación producción II
Docencia en Artes y Diseño

Prácticas artísticas y diseñísticas interdisciplinarias y su relación con la investigación artística II

Dra. Adriana Raggi Lucio

Breve resumen del contenido:

El curso se basa en dos propuestas, la primera es buscar un entendimientos y trabajo sobre el concepto de Investigación artística, diseñística y educativa como un elemento para la generación de un documento, la segunda es idear una forma de producir una bitácora que comunique, además de contener la investigación y que pueda generar una forma de ver la tesis o trabajo de grado en el Posgrado en Artes y Diseño como un dispositivo para desarrollar un proyecto que contenga teoría y práctica y cuestiona la constante idea de separar ambas cosas. El desarrollo del proyecto, así como su metodología, partirá de las necesidades intrínsecas del mismo.

Actividad Académica Optativa
Todas las maestrías

Lenguaje e investigación en producción litográfica

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.

Actividad Académica Complementaria
Artes Visuales (gráfica y dibujo)

Estrategias artísticas en espacios públicos

Mtra. Karla Rodríguez Hamilton

Breve resumen del contenido:

Se propone concretar acciones de intervención artística en espacios públicos, que generen discusión y reflexiones sobre temas que conciernen al Arte Público y al Entorno en la Ciudad de México, con el objetivo de incidir en el espacio a través de la producción de arte, el análisis del Entorno.

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

La metáfora en el trazo del dibujo al desnudo (dibujo con modelo)

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 y Diseño y Comunicación Visual

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 II

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 alumxns 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

Mtra. Mariana Romero Valencia

Breve resumen del contenido:

Dirigida a lxs estudiantes interesadxs en desarrollar proyectos de investigación que contemplan el trabajo con poblaciones específicas a través de procesos de creación artística con el objetivo de incidir en problemáticas psico-sociales. 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, tomando en cuenta los movimientos emocionales que conllevan.

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 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

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

Taller complementario de pintura

Dr. Ignacio Antonio Salazar Arroyo

Breve resumen del contenido:

1. Evaluar la asistencia y participación en clase, tanto en las cuestiones prácticas como teóricas.
2. Asesoramiento en sus proyectos personales.
3. Exposición y asesoramiento desde y por parte del profesor sobre temas de la vida profesional que van desde lo histórico, formal y conceptual.
4. Continuando con la tradición del taller 125, se llevarán a cabo, mesas de diálogo, con artistas invitados que puedan proporcionar la información necesaria para orientar a los alumnos, alumnas y alumnos en los diferentes temas a tratar sobre la a artes visuales.

Actividad Académica Complementaria
Artes Visuales (pintura)

Creatividad aplicada en el aula

Mtra. Laura Michelle Sandoval Martínez

Breve resumen del contenido:

A partir del análisis del concepto de creatividad y sus posibilidades de aplicación se desarrollarán, experimentarán y aplicarán diversas técnicas de la creatividad para su aplicación en el aula y en el desarrollo del proceso creativo, con el fin de fomentar la creatividad y diversas posibilidades de solución a los intereses del alumnado.

Actividad Académica Optativa

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

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 de investigación y producción en Diseño

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

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

Dr. Jorge Antonio Santana Carvajal

Breve resumen del contenido:

De acuerdo con la premisa wittgensteiniana de que los límites de nuestro lenguaje son los límites de nuestro mundo, el curso-taller "Placeres Textuales" es un espacio para extender las fronteras de la expresión a través de técnicas y herramientas de lecto-escritura. A diferencia de los talleres tradicionales, este laboratorio integral aborda tanto el sentido como los aspectos estructurales del texto, en paralelo a la actividad creativa. Mediante lecturas especializadas, guías, sesiones de análisis y ejercicios enfocados en las diversas perspectivas del acto escrito, se busca desarrollar una mayor conciencia de las palabras. El vehículo para este recorrido es el deseo de escribir y el gusto por descubrir las incógnitas del lenguaje para acceder a su orden profundo. Los ejes temáticos abordan los géneros escritos y la relación palabra-imagen, tan importante en las artes y el diseño. Se partirá de dinámicas de escritura in situ, utilizando herramientas disponibles en modalidades digitales y gráficas. Los trabajos generados serán la mejor prueba de los avances personales, mismos que podrán ser trasladados en beneficio de las investigaciones académicas, al incorporar un lenguaje más claro, atractivo y decidido. Los ámbitos a explorar van desde el conocimiento de la fraseología y la identificación de conceptos, hasta los modelos de textualidad y adquisición de los alientos literarios que habitan los distintos discursos y géneros.

Actividad Académica Optativa
Todas las maestrías

Taller de discusión, proyección, ensamble y edición de materiales para la obtención del grado

Dr. Luis Ernesto Serrano Figueroa

Breve resumen del contenido:

En este taller revisamos y discutimos 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 estos componentes, situar y organizar coherentemente los hallazgos del proceso de indagación, revisar estos hallazgos, ensamblar, editar y discutir críticamente los efectos de sus procesos de trabajo en su contexto específico.

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

Análisis y narrativa del arte mural

Dra. María de las Mercedes Sierra Kehoe

Breve resumen del contenido:

Desarrollo de proyectos de documentación dentro del arte mural.

Movimiento muralista mexicano y arte contemporáneo.

La forja del imaginario del México artista y revolucionario.

El movimiento muralista: una nueva forma de organización de la producción artística La crítica y la fortuna crítica de las obras murales Ídolos tras los altares. Piedra angular del renacimiento artístico mexicano.

El muralismo en el siglo XXI Los muros hoy. Medios mediáticos uso y divulgación.

Actividad Académica Optativa
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 del diseño gráfico 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 área de A.V. (escultura), para alumnos de Maestría en Artes y Diseño, entendida en un principio desde la tradición académica y desde la actualidad de las artes visuales, como un proceso de manipulación técnica de distintos materiales, por medio de la talla, el modelado, la construcción u otro tipo de intervención, en donde se integran e interrelacionan distintos elementos y materiales entre sí, entendido desde una perspectiva artística actual que se dará dentro del taller/laboratorio de investigación y experimentación del posgrado, al ser una materia complementaria se pueden integrar a ella alumnos de otras áreas y disciplinas.

Es aplicable a los tres primeros semestres del plan de estudios de la maestría en Artes Visuales.

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.

Art X Lab: Hub de experimentación Artística e interdisciplinaria

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 central, un Hub de experimentación artística que integra investigación, producción y experimentación en un entorno interdisciplinario. Fusiona arte, ciencia y tecnología en diversos proyectos que van desde investigación artística, diseño de experiencias interactivas, exploración lumínica hasta arte digital, máquinas creadas a partir de desechos para instalaciones artísticas, obras interactivas, sonoras, escénicas y proyectos interdisciplinarios. Este Hub se destaca por fomentar el crecimiento individual de los estudiantes a través de la colaboración y el diálogo continuo entre sus pares. Como centro de experimentación esencial, este laboratorio es crucial para reflexionar críticamente sobre el impacto del arte contemporáneo en la sociedad. Facilita el desarrollo de habilidades investigativas y promueve el análisis crítico, generando conocimiento en un contexto interdisciplinario. Promueve el diálogo con artistas e investigadores reconocidos, facilitando visitas a estudios, encuentros en el laboratorio y actividades fuera del campus, como visitas a eventos artísticos o exposiciones. Esta asignatura es el cimiento para la consolidación de un laboratorio de experimentación artística, un espacio que fusiona arte, ciencia y tecnología, dando forma a una visión creativa y transformadora que impacta en el discurso audiovisual contemporáneo

Actividad Académica Complementaria
Artes Visuales

Exploración creativa en movimiento, arte y tecnologías de la información

Dra. Edith Guadalupe Vázquez Navarrete

Breve resumen del contenido:

Exploración creativa en Movimiento, Arte Digital y Tecnologías de la Información brinda a lxs estudiantes un espacio innovador y dinámico donde la expresión artística se entrelaza con las tecnologías digitales emergentes. Este curso explora el potencial del arte digital, electrónico, transdisciplinar y la realidad virtual, entre otras herramientas contemporáneas.

Mediante un enfoque transdisciplinario, interdisciplinario y multidisciplinario, lxs estudiantes desarrollan habilidades avanzadas mientras profundizan en conceptos teóricos fundamentales. El objetivo principal es formar creadorxs y críticxs capaces de diseñar y ejecutar sus proyectos de investigación utilizando metodologías innovadoras.

Esta asignatura impulsa a lxs estudiantes a explorar nuevas fronteras estéticas y conceptuales, posicionándolos como líderes en la vanguardia del arte y la tecnología.

Investigación producción II
Artes Visuales, Diseño y Comunicación Visual y Docencia en Artes y Diseño

Luz, arte y diseño: explorando la luz en el arte y el diseño sustentable

Dra. Edith Guadalupe Vázquez Navarrete

Breve resumen del contenido:

Esta asignatura invita a lxs estudiantes a sumergirse en un estudio profundo de la luz, explorando tanto su comportamiento físico como sus propiedades estéticas, y posicionándola como un elemento central en el arte y el diseño. Con un enfoque especial en la experimentación y la conceptualización, el curso abarca una amplia gama de propuestas artísticas y de diseño que utilizan la luz como medio expresivo, tales como esculturas lumínicas, video y fotografía conceptual, diseño de iluminación, y piezas inmersivas e interactivas. Lxs estudiantes desarrollarán habilidades para crear proyectos que integren estética, creatividad y tecnologías emergentes. Asimismo, examinarán la relación entre la luz y la expresión artística, explorando cómo este recurso puede transmitir emociones, narrativas y conceptos. De este modo, abrirán nuevas posibilidades en el arte y el diseño lumínico, posicionándose en la vanguardia de la innovación creativa.

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
Artes Visuales (arte y entorno)

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 Aguila

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 aportación del diseño y las artes al Diseño Universal del Aprendizaje (DUA)

Dr. Edgar Zavala Vargas

Breve resumen del contenido:

En el marco educativo nacional e internacional en décadas recientes, la política pública implementó el modelo de integración con el que se pretendía que todas las personas con y sin discapacidad tuvieran acceso a la educación escolarizada; sin embargo, se observó que los alumnos no lograban construir los aprendizajes contenidos en el diseño curricular. De tal manera, que se consideró necesario dar a conocer y promover el enfoque inclusivo que pretende atender a la diversidad y eliminar las barreras físicas, conductuales, políticas y/o institucionales que obstaculizan la participación y protección plena de los niños, niñas y jóvenes que viven con discapacidades y gocen de los derechos legales de todos los ciudadanos de tal manera que reciban una educación de calidad que les permita participar y aprender; situación que le ofrecerá la oportunidad de lograr una verdadera inclusión social. En este contexto, el Diseño Universal del Aprendizaje (DUA) es el enfoque didáctico que garantiza la equidad educativa, es decir, asegurar que a cada alumno se le proporciona aquello que necesita para aprender (Pastor, 2014); sin embargo, el trabajo multi, inter e intradisciplinario es fundamental y totalmente necesario. En este sentido, los artistas y diseñadores aportan desde su campo de conocimiento las herramientas para fomentar el desarrollo de los tres principios del DUA (Proporcionar múltiples formas de representación, proporcionar múltiples formas de acción y expresión y proporcionar múltiples formas de implicación) y también ayudan a difundir en la sociedad el Modelo social de discapacidad, el compromiso de cumplir los “Objetivos de Desarrollo Sostenible” (ODS) de “no dejar a nadie atrás” y el enfoque de la doble vía, que implica realizar cambios a nivel de sistema para permitir la inclusión de todos los estudiantes y, al mismo tiempo, proporcionar adaptaciones y apoyos específicos para satisfacer las necesidades de cada estudiante).

Actividad Académica Complementaria
Docencia para las Artes y el Diseño

Cine-ensayo

Dra. Adriana Bellamy

Breve resumen del contenido:

A partir de las sesiones de seminario se planteará una reflexión sobre el ensayo fílmico tanto en el uso del término (derivado en un inicio de la modalidad literaria) como en algunos de sus rasgos principales. También se verá de qué manera esta forma fílmica es generalmente ubicada entre el documental, la ficción y el cine experimental, con líneas estéticas específicas que lo insertan dentro de las poéticas visuales del cine moderno y contemporáneo.

Actividad Académica Optativa
Cine Documental

Metodología para la investigación, escritura académica y teoría de la imagen documental. Pensamiento de la imagen documental.

Dr. Isaí González Valadez

Breve resumen del contenido:

En las primeras sesiones el profesor realizará la exposición de los temas. Posteriormente la dinámica de la clase será a manera de seminario. Se pretende que los estudiantes avancen en sus trabajos de investigación desde las primeras sesiones.

Actividad Académica Optativa
Cine Documental

Forma fílmica y sus cadenas de acompañamientos.

Dr. Gabriel Herrera Torres

Breve resumen del contenido:

Curso dividido en un apartado teórico-práctico y un apartado en formato de taller enfocado a la investigación-producción:

a) Apartado teórico-práctico:

A través de la distinción, el análisis y el juego con las tres capas del evento fílmico (huella, materia y discurso), se buscará incentivar el desarrollo de un lenguaje fílmico basado en el acompañamiento y paralelismo de los tres elementos mencionados, en lugar de su eliminación o la sustitución de unos por otros. Todo esto contemplando dicha tripartición como fundamental para cualquier expresión fílmica y particularmente relevante en el caso del cine de no-ficción o documental debido a su presunta relación con la realidad más allá de la cámara o del discurso.

b) Taller investigación-producción:

De forma simultánea al curso teórico-práctico, y recorriendo progresivamente los mismos elementos pero en sus aplicaciones específicas al proyecto de cada alumna o alumno (más o menos literales, según sea el caso), el objetivo del taller de investigación será que cada participante desarrolle el lenguaje fílmico específico que su investigación requiere, analizando desde el punto de vista específico de su proyecto las aplicaciones de huella, materia y discurso.

Actividad Académica Optativa
Cine Documental

Realización de cine documental

Anaís Huerta

Breve resumen del contenido:

Dar las herramientas de investigación, guión, realización y montaje documental indispensables para el buen desarrollo de los proyectos de realización documental de los alumnos, analizar y consolidar los mismos adaptando el contenido de las clases a sus necesidades; Se trata de guiarlos en su trabajo de campo e incentivar la filmación y el montaje de sus cortometrajes, desarrollar el espíritu de trabajo en equipo y la confianza en sí mismos a través de ejercicios creativos de introspección y ejercicios audiovisuales que los ayudarán a encontrar su estilo, forma narrativa y mirada propia con libertad, en un espíritu lúdico y que propicie el autoconocimiento.

Actividad Académica Complementaria
Cine Documental

Actividad para la obtención del grado

Dra. Sandra Margarete Loewe Greiner

Breve resumen del contenido:

El Seminario abordará las competencias específicas del alumnado en escritura académica, metodologías de investigación (como la investigación-creación o investigación-acción) y producción fílmica así como de un acompañamiento de los procesos administrativos en conjunto con la Secretaría Académica del Posgrado. Se identificarán y atenderán las áreas de mejora para asegurar un progreso continuo del aprendizaje. Durante el semestre, se diseñará una ruta de trabajo específica para cada proyecto, adaptada a las necesidades individuales del alumnado. Este plan incluirá la colaboración constante con las y los tutores, así como con el profesorado especializado, para garantizar un acompañamiento integral. Las rutas de trabajo incluirán metas específicas, con tiempos y objetivos claros para cada fase del proyecto. La retroalimentación será fundamental para el desarrollo de los proyectos, por tal motivo, la vinculación entre tutores, profesorado especialista y el propio alumnado permitirá el análisis crítico de esta etapa de los proyectos de grado. La revisión semanal de avances será clave, involucrando la lectura y corrección de textos, así como la evaluación del progreso en la obra fílmica planteada. Se enfatiza el trabajo conjunto entre el alumnado y sus tutores, quienes desempeñarán un rol fundamental en la revisión y retroalimentación de los avances. Este proceso colaborativo asegurará la coherencia metodológica y académica, contribuyendo a la culminación exitosa de los proyectos.

Actividad para la obtención del grado
Cine Documental

Investigación artística para la creación documental

Dr. Pablo Martínez Zárate

Breve resumen del contenido:

El curso está diseñado sobre dos líneas de trabajo. La primera de ellas, un diálogo activo e investigación conjunta en torno a las políticas y poéticas de la investigación para la creación documental. Se fomenta un acercamiento metodológico que cuestione la apropiación de técnicas de registro y procesamiento de materiales, así como los modelos que informan nuestros discursos, narrativas o posicionamientos (miradas). La segunda línea responde a un seguimiento semanal de las investigaciones para los proyectos de creación de los participantes, auxiliando en los procesos de investigación que llevan a cabo dentro de sus obras en turno.

Actividad Académica Complementaria
Cine Documental

Metodología del montaje del cine documental

Juan Roberto Mora Catlett

Breve resumen del contenido:

Siendo un documental un género del cine que en la mayoría de los casos parte de un esbozo o escaleta, a veces muy escueto del tema a tratar, en lugar de un guión terminado y rector, como en el caso del cine de ficción, realizando una recopilación de material fílmico, de carácter mayormente circunstancial, a manera de investigación de campo, el proceso de montaje deviene en el principal recurso estructurador de la narración. Por esto, es necesario que el documentalista conozca y domine los procesos históricos y actuales de este campo de estudio, lo que es la temática que integra este curso. Para comprobar el aprendizaje, los alumnos harán por equipos de trabajo un análisis por capítulos del documental SAGOLANDET de Jan Troell.

Actividad Académica Optativa
Cine Documental