

Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado

La Esmeralda

Secretaría de Cultura
Instituto Nacional de Bellas Artes
Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas
Dirección de Asuntos Académicos

Escuela Nacional Pintura, Escultura y Grabado
“La Esmeralda”

Plan de Estudios de la Licenciatura en Artes Visuales

Título que otorga: Licenciado en Artes Visuales

Modalidad presencial

Vigencia a partir del ciclo 2016-2017

ÍNDICE

1. Introducción	4
2. La Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado "La Esmeralda"	6
2.1 Misión	7
2.2 Visión	7
3. Objetivo general.....	7
4. Diagnóstico	8
5. Justificación.....	10
6. Fundamentos académicos.....	11
6.1. Etapa Inicial	13
6.2. Etapa de Flexibilidad Curricular.....	15
6.3. Etapa Final	17
7. Fundamentos legales	19
7.1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos	19
7.2. Ley General de Educación.....	20
7.3. Ley Orgánica del Instituto Nacional de Bellas Artes	21
8. Estructura general del Plan de Estudios.....	22
8.1. Tipos de asignaturas y acreditación.....	24
8.1.1. Cuadro de organización de asignaturas	26
9. Cuadro de generalidades.....	27
10. El modelo curricular y sus etapas	28
10.1. Características por etapas del Plan de Estudios.....	29
11. Etapa Inicial.....	30
11.1. Modalidades de aplicación de la Etapa Inicial	30
12. Etapa de Flexibilidad Curricular	31
12.1. Modalidades de aplicación de la Etapa de Flexibilidad Curricular	33

12.2. Interdisciplinariedad y movilidad de la Etapa de Flexibilidad Curricular	36
13. Etapa Final	37
13.1. Modalidades de aplicación de la Etapa Final.....	37
14. Listado de asignaturas.....	39
15. Perfil de ingreso	45
15.1. Requisitos de ingreso.....	45
16. Perfil de egreso	45
16.1. Requisitos de egreso	46
16.2. Requisitos y modalidades de Titulación	46
17. Campos laborales.....	47
18. Contenidos por asignatura.....	48
19. Órganos colegiados y mecanismos de evaluación del Plan de estudios.....	187
19.1 Seguimiento y evaluación de contenidos	188

1. INTRODUCCIÓN

La historia de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda” se origina a partir del cuestionamiento de para qué y para quién es la educación del arte en México; su precedente inmediato se encuentra en la antigua Escuela Libre de Escultura y Talla Directa, nacida dentro del proyecto vasconcelista de la época posrevolucionaria. Tipificada como escuela de pintura al aire libre, de forma única y excepcional, ésta se formaliza como institución de educación superior, convirtiéndose en la Escuela Nacional de Pintura y Escultura, en el año de 1943. Aunque la tendencia de “La Esmeralda” ha sido hacia una formalización del proceso educativo (desde 1983 otorga el grado de licenciatura en Artes Plásticas, y desde 2007 en Artes plásticas y visuales) a lo largo de los años no ha perdido su compromiso con la educación gratuita y la consecuente renovación del papel del ser creativo en la sociedad. Los cambios sucesivos en sus planes de estudio han buscado reflejar en las prácticas educativas de la escuela, tanto un entendimiento del panorama contemporáneo en las artes como las maneras de abordar el proceso de crear y compartir conocimientos. Con este espíritu se abordó la revisión del Plan de Estudios 2007, en la que se buscó actualizar y optimizar su funcionamiento.

En 2007 la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda” formuló un nuevo Plan de Estudios con el objeto de «establecer una nueva práctica de enseñanza-aprendizaje acorde al devenir de las artes», fundamentado en la necesidad de una formación sólida que facilitará a los egresados su inserción en los diversos campos profesionales. Planteaba como objetivo principal «proporcionar a los egresados de “La Esmeralda” de manera sistemática, herramientas artísticas, conceptuales, metodológicas y técnicas adecuadas para desempeñarse profesionalmente desde la práctica artística en los ámbitos de la producción visual, y dotar a la Licenciatura de una continuidad a partir de la creación del nivel inmediato superior de especialización en producción, docencia, promoción y teoría de las artes visuales». Con el Plan 2007 se formalizó la extensión de los campos de enseñanza más allá de las disciplinas tradicionales del dibujo, gráfica, pintura y escultura; al incluir fotografía, video y multimedia como prácticas cotidianas de la creación artística, así logró valorar las aportaciones vertidas desde los campos del análisis de la imagen y los conceptos de visualidad. Ahora en 2016, los profesores, estudiantes y directivos de “La Esmeralda” nos hemos dado a la tarea de revisar el Plan de Estudios 2007, buscando, mediante un cuidadoso diagnóstico, reforzar sus aciertos e implementar las

adecuaciones pertinentes. Con esta premisa, se integra al proceso una nueva intencionalidad; pues en un siglo en que el campo del arte y las formas de abordar al mismo están en un estado continuo de mutación, no basta con promover «una formación que facilite la inserción de los egresados a los diversos campos profesionales.» Frente a la contemporaneidad, como escuela se pretende formar egresados creativos con un análisis crítico frente a estos campos, capaces de renovarlos o reinventarlos, en lugar de simplemente insertarlos en ellos. Se busca que los egresados, que pueden llegar a ser productores visuales, sepan manejarse en el medio cultural, pero que también sean capaces de optar por hacer una contribución creativa y crítica en el campo que elijan o el que ellos lleguen a formular, más allá de los ya definidos. Si se logra este propósito, el éxito no sólo será juzgado por el porcentaje de egresados con un desempeño exitoso como artistas productores, sino por la contribución creativa de los egresados en todos los ámbitos de la sociedad.

En la historia de “La Esmeralda” se ha modificado periódicamente la nomenclatura de la licenciatura que otorga, registrando así los cambios en su oferta curricular y en su visión hacia la educación en el arte. De ofrecer carreras en Pintura y Escultura pasó a ofrecer licenciaturas en Pintura, Escultura y Grabado en 1982, y en el Plan de 1994 la licenciatura se denominó Artes Plásticas, correspondiendo con ello a una visión redefinida de la escuela y a una oferta curricular rediseñada. En el Plan de Estudios 2007 se hizo explícita la existencia de formas de desempeñarse como productor que no corresponden a las áreas *tradicionales* de lo plástico (lo relacionado a las disciplinas tradicionales) y se reconoció la incorporación al currículum de las artes tecnológicas y las manifestaciones conceptuales del arte, al modificar una vez más su denominación, al de Licenciatura en Artes Plásticas y Visuales. En 2016 se observa que la usanza del término “artes visuales” se ha generalizado en el campo cultural como una denominación inclusiva que se puede aplicar tanto a las prácticas tradicionales en las artes como las manifestaciones actuales, el uso de este término describe las características del Plan de estudios 2016, es por ello que se consideró pertinente establecer en su denominación, el título de Licenciatura en Artes Visuales.

2. LA ESCUELA NACIONAL DE PINTURA, ESCULTURA Y GRABADO "LA ESMERALDA"

La institución antecedente a la "La Esmeralda", es la Escuela de Escultura y Talla Directa, fundada por Guillermo Ruiz en el Ex-convento de la Merced en 1927, fue la única sobreviviente de "las escuelas al aire libre" ideadas por el pintor Alfredo Ramos Martínez a principios de siglo XX e implementadas desde la recién creada Secretaría de Educación Pública por José Vasconcelos, para abrir la enseñanza artística, en palabras del crítico Olivier Devorase: «a todos los que desean pintar, sin restricciones de raza, de clase social o de educación previa». En la década de los treinta la escuela se traslada al callejón de la Esmeralda de donde toma su nombre la escuela actual y en 1943, bajo el mando de Antonio Ruiz "El Corcito", comienza su estructuración formal como escuela al establecer su primer plan de estudios. En esa época, impartían clases en "La Esmeralda" artistas como Diego Rivera, María Izquierdo, Francisco Zúñiga y Frida Kahlo; la finalidad central era la formación artística para amplios sectores de la población, principalmente a las clases populares. La perspectiva de producción en esa época se basaba en la corriente que hoy conocemos como Escuela Mexicana, aunque la práctica personal de varios de los docentes (la misma Kahlo y Antonio Ruiz) abarcaba una gama mucho más amplia de tendencias; hecho que, junto con el compromiso explícito de la escuela con la libertad de creación, abría un amplio abanico de posibilidades a sus estudiantes. En 1994, "La Esmeralda" se traslada de la colonia Guerrero en el Centro de la Ciudad de México, al para formar parte del recién fundado Centro Nacional de las Artes, al sur de la ciudad. En las aulas y talleres de "La Esmeralda" han tomado clases o impartido cátedra muchos de los artistas contemporáneos más relevantes de México. Han sido promovidas y debatidas, en sus aulas y patios, las vanguardias y corrientes de cada época que le ha tocado atravesar, siempre en el contexto de libertad tanto de cátedra como de expresión creativa, dos principios fundamentales bien articulados en su historia y que, como es de esperar, periódicamente entran en tensión con su naturaleza institucional. Esta historia permite ubicar a "La Esmeralda" como parte de un proceso educativo que tuvo sus orígenes a principios del siglo pasado, con las Escuelas al Aire Libre y que sigue vigente hoy en día, esperando que las futuras generaciones continúen construyendo sobre estas bases.

2.1 Misión

La Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado "La Esmeralda" es una institución educativa pública que busca, a través de un programa de calidad, formar a artistas visuales y profesionales en el campo de la cultura, a través de contenidos y metodologías acordes con el entorno cultural, social e histórico del mundo contemporáneo.

"La Esmeralda" busca que sus procesos de enseñanza /aprendizaje sean dinámicos e integrales en un ambiente de pluralidad, comprometidos con la vanguardia, a través de un modelo colaborativo en el que tanto alumnos como docentes estén juntos en un proceso de investigación, cuestionamiento y creación, así como en constante interrelación con otras instituciones y centros promotores y generadores de arte y cultura.

2.2 Visión

La Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado "La Esmeralda", se visualiza en un futuro próximo como una institución educativa de vanguardia, cuya acción abierta y creativa impacta a diversos campos de la vida nacional e internacional.

"La Esmeralda" será una escuela que, a través de la intersección propositiva entre las disciplinas tradicionales, los medios tecnológicos de innovación y sus prácticas creativas, generará redes con otras instituciones y comunidades, tanto nacionales como internacionales.

Queremos que cada egresado de "La Esmeralda" sea capaz de construir con conciencia y capacidad crítica su papel en la sociedad al salir del entorno escolar.

3. OBJETIVO GENERAL

Formar profesionales capaces de realizar una intervención creativa y consecuente en la sociedad desde las artes visuales, con sustento conceptual acorde a su momento histórico y cultural, dispuestos a integrarse a circuitos de formación, difusión y circulación de las artes y de la cultura en la sociedad y afectar positivamente el desarrollo de las mismas.

4. DIAGNÓSTICO

Con el propósito de detectar las problemáticas del plan de estudios 2007 y de su operación, se realizó un diagnóstico cuyos resultados sirvieron para proponer soluciones a las mismas, respetando la estructura general de este plan, pero que optimizarán su funcionamiento. Se buscó una operación más eficaz, con contenidos más pertinentes sustentados en un cambio en el enfoque del modelo educativo y en la identificación de otros referentes relativos al campo laboral para el cual se está preparando a los estudiantes. Entre las observaciones, y en consecuencia los cambios están: el planteamiento en estructura y etapas del plan de estudios 2016. Los resultados de este diagnóstico son:

De la Estructura:

Se observó que el cuarto semestre funcionaba como un bloque de transición igual que el séptimo, que la introducción a la carrera se cubría en gran parte en los primeros tres semestres y que hacía falta definir y fortalecer el carácter de cada Etapa.

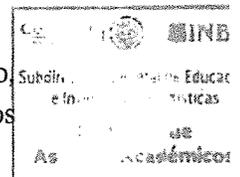
De las Etapas:

En la Etapa Inicial, al analizar los contenidos de las asignaturas de Teoría y de Historia de la Cultura y el Arte, se identificó una marcada tendencia de privilegiar la historia de la cultura occidental, por lo que se requería la modificación del enfoque para dar cabida a la historia de otras culturas.

Se observó en todos los niveles de la carrera que a la gran mayoría de los estudiantes les hacía falta herramientas para el manejo del lenguaje básicas para cumplir adecuadamente con sus tareas escritas y su expresión oral. Así como profundizar en las herramientas relacionadas con la investigación.

Se identificó que los estudiantes de Etapa Inicial requerían de mecanismos para integrar los contenidos de las asignaturas de esta Etapa, que les permitiera integrar experiencias más allá de las brindadas por cada docente con su grupo. Desde hace varios años esta problemática se ha solventado en el área de Medios Tecnológicos con acciones de complementarias a las clases con sesiones semanales, tales como conferencias magistrales en fotografía, video y multimedia, entre otras.

Se observó, en la Etapa Inicial, que al impartir las asignaturas de Fotografía, Video, Gráfica y Multimedia a los cinco grupos de los primeros dos años se propiciaba dos

situaciones disfuncionales: por un lado, los grupos tienden a saturarse, debido a que toda una generación se concentra en ellos; por otra parte, se provocó una situación impráctica en la contratación temporal de los docentes para la impartición de estos talleres, pues los cinco maestros que hacen falta en un semestre, para cada asignatura, no se requieren en el siguiente.

En el caso de cuarto semestre, se observó una disminución en los créditos y asignaturas, ya que varias de éstas (Bidimensión, Tridimensión y Dibujo) se agrupan en Desarrollo de Proyecto, lo cual ha resultado ha traído como resultado una disminución en el rendimiento de los estudiantes y en la sobre oferta de docentes en cuarto semestre, sobre todo en la asignatura de Dibujo.

En la Etapa de Flexibilidad Curricular, se detectó que la ausencia de los estudiantes que van de intercambio, dificulta el proceso para consolidar su práctica en esta Etapa, mientras que el momento propicio para salidas y experiencias educativas diversas es en la Etapa Flexible.

Además, en esta etapa de Flexibilidad Curricular, en el Plan de Estudios 2007 se proyectó subsanar la reducción de la carrera de cinco a cuatro años a partir de la creación de tres especialidades. Sin embargo, en la práctica nunca fueron puestas en marcha. Las Introducciones a las asignaturas de Teoría y Crítica del Arte, Promoción de las Artes Plásticas y Visuales y Docencia de las Artes Plásticas y Visuales fueron creadas para ser asignaturas preliminares a estos posgrados.

Por último, en la Etapa Final, se observó que los estudiantes y egresados requieren de una preparación y conocimientos más específicos acerca del medio del arte y las posibilidades laborales con las que se encontrarán al salir de la carrera. Se identificó una asimetría entre el séptimo y octavo semestre; dado que en el séptimo hay un exceso de carga horaria, que redundan en 50 créditos, si se consideran las asignaturas que no necesariamente se han cubierto ya: Taller de Artista Invitado, y Optativa, además de la tercer Introducción a la Especialidad, propia de este semestre; sumada al imperativo de hacer el servicio social; los estudiantes vienen de una carga de trabajo intensa en séptimo semestre que se desarticula en el octavo, lo cual genera desconcentración y bajo rendimiento en su proyecto; los profesores reportaron que los estudiantes no logran llegar a la Etapa Final con una maduración suficiente en su producción para formularla en forma coherente y de nivel profesional, conforme a las exigencias de las prácticas artísticas contemporáneas.

5. JUSTIFICACIÓN

La Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda” siendo una escuela pública, tiene el cometido de fomentar en su comunidad un sentido de responsabilidad social y de desarrollar en sus docentes y estudiantes la capacidad de hacer una contribución significativa a la sociedad. En este sentido, la escuela sigue respondiendo a la misión para la cual fue creada.

Se pretende construir el entorno escolar como una comunidad con conciencia de la historia de la escuela y de la pluralidad de su herencia cultural. La conciencia de ésta, se verá reflejada en una enseñanza que evite las construcciones eurocéntricas típicas de la enseñanza artística hegemónica. Se optimizará el rendimiento de los docentes que ya forman parte de “La Esmeralda”, creando mecanismos para promover sus estudios y desarrollo profesional y generando un ambiente de aprendizaje en que todos estén involucrados en el proceso de investigación y crecimiento personal. En la integración de nuevos docentes, se buscará fortalecer el nivel y el carácter propositivo de la escuela, invitando a profesionales destacados en el medio.

Al igual que en el Plan de Estudios 2007, se conserva del Plan de Estudios de 1994, la importancia de la comunicación entre docentes para asesorar y dar seguimiento al proceso formativo de los y las estudiantes, así como el fortalecimiento de los talleres como espacios no sólo de producción técnica, sino de reflexión y conjunción de conocimientos, donde estén consideradas las manifestaciones artísticas más diversas.

Asimismo, el Plan de Estudios 2007, atento a la naturaleza de los ámbitos culturales y laborales del país, propuso un cambio en el perfil del egresado de “La Esmeralda” para facilitar su inserción en la vida profesional. Este cambio consistió en contar con una licenciatura «con contenidos acordes al momento histórico y con posibilidades de actualizarse de manera permanente, con el objeto de dotar al estudiante de las herramientas teórico prácticas que le permitiera construir su discurso visual.» En el Plan de Estudios 2007 se redujo la duración de la licenciatura de diez a ocho semestres, con un número de créditos similar al que se oferta en otras licenciaturas afines, con el propósito de que los egresados pudieran incorporarse a estudios de posgrado. En el Plan de estudios 2016, esto sigue siendo un propósito fundamental, no sólo se fomenta el acceso a los estudios de posgrados nacionales y extranjeros de los egresados, además se promueve un pensamiento crítico y creativo en torno a otras formas de inserción

en la sociedad. Asimismo, se busca optimizar la estructura ya establecida del mismo, con la plena conciencia que cualquier implementación depende de la creación de una dinámica comunitaria positiva, que esté fundamentada en el respeto mutuo, el trabajo colegiado y el compromiso de cada uno de sus integrantes.

6. FUNDAMENTOS ACADÉMICOS

A la par con el cambio de “La Esmeralda” al Centro Nacional de las Artes, el Plan de Estudios 1994 replanteó la enseñanza de las artes plásticas al incorporar la reflexión teórica a la propuesta que se desarrolla en el taller en la operación de sus talleres; paralelamente y con el apoyo del Centro Nacional de las Artes, se sumaron asignaturas con enfoque interdisciplinar y talleres de fotografía, video y multimedia.

En los inicios del siglo XXI, el Plan de Estudios 2007 propuso implementar prácticas académicas que fortalecerían la presencia de los elementos básicos de formación, estructurando en su Etapa Inicial un eje de talleres sustentado en el estudio del dibujo, la bidimensión, la tridimensión y la incorporación de la fotografía, el video, la gráfica y la multimedia, con el objeto de dotar al estudiante de conocimientos interdisciplinarios que exploraban desde lo tradicionalmente plástico hasta los elementos visuales propositivos.

Se pretendió replantear el quehacer de “La Esmeralda” en un marco que retomaría sus experiencias académicas y formativas para cubrir las expectativas en la producción artística de acuerdo con la realidad cambiante mexicana e internacional. Acorde con esta realidad, el Plan de Estudios 2007 propuso una licenciatura no centrada en una disciplina específica, es decir, “pintura, escultura o grabado”, como indicaría el nombre de la Escuela desde 1983, ni siquiera con la denominación más abierta de “artes plásticas”, sino con el título de Licenciatura en Artes plásticas y visuales. En éste se reconoce que desde mediados del siglo XX se ha incluido en las propuestas artísticas actividades, que no sólo implican la “plasticidad”, ya que las prácticas contemporáneas incluyen el arte del performance, la instalación, el video, la multimedia, o hibridaciones que integran el sonido y la informática, entre muchas otras posibilidades. Todas ellas han ampliado el abanico de medios y estrategias implicadas en el arte; esta apertura hizo más pertinente el que fueran englobadas con el término de “arte visual”. Ahora se propone que el concepto de artes visuales corresponda al

sentido contemporáneo del mismo. Por ello, se modifica la denominación del programa, por la de Licenciatura en Artes Visuales.

Cabe mencionar que esta actualización del Plan de estudios 2016 se ha conservado la división del plan de estudios en las Etapas Inicial, de Flexibilidad Curricular y Final.

Aunado a lo anterior se busca reforzar el currículo para que sirva de base para el enfoque actual de la escuela, lo cual se verá reflejado en los saberes involucrados, ya que se modificó el paradigma en las clases de teoría e historia para elaborar una visión inclusiva y global. En el Panorama de Gestión de las Artes, se aborda no solamente el medio cultural, sino también las posibilidades de incidir en la sociedad por medio de colectivos, proyectos y ediciones independientes. En el Panorama de Prácticas Curatoriales se preparará a los estudiantes para tratar con museos y galerías, además de emprender prácticas curatoriales propias. En el Panorama de Enseñanza en las Artes se propone examinarán modelos educativos propositivos para que el arte influya en la sociedad. En los talleres se reforzarán las disciplinas tradicionales a la vez que se fortalece la enseñanza de los usos de la tecnología en las artes, para identificar puntos de encuentro e hibridación entre los dos campos.

La introducción de los Conversatorios consolidará y ampliará la visión de los estudiantes de la Etapa Inicial. La Etapa Flexibilidad Curricular se fortaleció para ampliar la experiencia de los estudiantes dentro y fuera de la escuela. En la Etapa Final se trabajará en el modelo de comunicación entre los docentes para que haya una interacción más cabal con el estudiante y su proceso. Y la introducción de la asignatura Temas y Métodos de Prácticas Artísticas servirá para que de manera sistemática se presente a los estudiantes de octavo semestre sus variadas posibilidades para su práctica al egresar de la escuela.

Es central a los propósitos del nuevo Plan de estudios, el reconocimiento del modelo de aprendizaje colaborativo, como el más propicio para la escuela, y la sistematización de su operación. Los estudiantes, en general, han sido educados por medio del modelo tradicional, en que la mayor parte de la responsabilidad educativa recae en el docente. Montes señala como algunas de las características del aprendizaje colaborativo: El aprendizaje colaborativo cambia la responsabilidad del aprendizaje del profesor como experto al estudiante, y asume que el profesor es también un aprendiz. Sigue para asentar que: «la “sala de clases colaborativa” presenta cuatro elementos característicos: 1º. Distribución equitativa del conocimiento entre el mediador y sus participantes. 2º. Autoridad compartida entre el mediador y los

participantes. 3º. El docente como Mediador y 4º. Agrupación heterogénea de los participantes.» La ventaja de buscar activamente trabajar con ese modelo, es que supone la posibilidad de un proceso de aprendizaje tanto en el docente como en los estudiantes. ¹ El modelo asume además el respeto entre los miembros del grupo y la posibilidad de resaltar las habilidades y contribuciones individuales de cada miembro. La naturaleza heterogénea de sus estudiantes y lo central del proceso creativo natural a una escuela de arte, además de la organización de las clases en grupos de estudiantes relativamente chicos, hace que este modelo de aprendizaje sea el idóneo para aplicar en “La Esmeralda”. Y más importante, como menciona T. Panitz es que «la premisa básica del aprendizaje colaborativo es la construcción del consenso a través de la cooperación de los miembros del grupo». Si los estudiantes y docentes de la escuela desarrollan las habilidades necesarias para el buen funcionamiento de este modelo, han aprendido habilidades que podrán aplicar de manera propositiva en multitud de situaciones que encontrarán en la vida.

El modelo se implementará a partir de tres aspectos: el primero, por medio del buen uso de los sistemas de organización académicas inherentes en el Plan de Estudios 2016 que busca subrayar y fomentar el modelo. Segundo, por medio de jornadas académicas y cursos de capacitación dedicadas a explorar el tema, y tercero, por el esfuerzo consciente de aplicar ese modelo en todas las instancias de la escuela, desde la resolución de conflictos entre docentes y estudiantes hasta la forma de conducir sus actividades cotidianas.

Con base en lo anterior, se especifican los aspectos que se fortalecieron en cada una de las etapas que conforman al plan de estudios 2016.

6.1. Etapa Inicial

La Etapa Inicial se mantiene como el momento de formación básica y es particularmente importante dado que el estudiantado viene de trasfondos socioeconómicos muy diversos, hecho que hace necesaria su formación en conjunto para que la carrera pueda ser aprovechada al máximo y en igualdad de circunstancias.

¹ Montes, Serrano Luis Manuel. Propuesta de rediseño curricular de las Escuelas de Iniciación Artística de la Ciudad de México. Tesis de grado. México, Universidad Iberoamericana.

- La Etapa Inicial se reduce de cuatro a tres semestres. Como se ha observado, el cuarto semestre sirve de transición para la Etapa de Flexibilidad Curricular y tiene muchas coincidencias con ésta.
- En las asignaturas de Bidimensión, se consideró que en general tienen un planteamiento adecuado, empero se actualizó la bibliografía para que sea más acorde a los desarrollos actuales en las artes visuales.
- Los contenidos de las asignaturas de Dibujo I, II y III, no correspondían a las necesidades actuales. Se da por sentado que los estudiantes entienden lo que es el dibujo y no se da una visión general de sus diferentes posibilidades y formas. Por otra parte, se encontró necesario incorporar también la reflexión conceptual respecto como se ha considerado al dibujo en diferentes culturas y épocas, así como del uso de sus diferentes elementos como expresión y conceptualización en la obra.
- En lo que se refiere a las asignaturas de Tridimensión I, II y III, se trabajó para que en el primer semestre los y las estudiantes realicen una revisión de la percepción del espacio, el volumen, la asignaturalidad y la percepción. Los objetivos están centrados en la percepción háptica, la relación con el tiempo y el espacio. En el segundo semestre se realiza una exploración más profunda de estos conceptos, llevados a asignaturas diversas. En el tercer semestre, se plantea una exploración más abierta de estos conceptos de tridimensión, en donde los y las estudiantes podrán desarrollar una forma más personal en el manejo de los conocimientos adquiridos. En este sentido se requirieron de algunas modificaciones puntuales en los contenidos actuales y una renovación de la bibliografía que permita atender las necesidades de los y las estudiantes.
- Para las asignaturas de Historia de la Cultura y el Arte I, II, III y IV se modificaron los contenidos a partir de una visión más global, y se incorporó un planteamiento que permita su vinculación con el proceso que el alumno realiza en las asignaturas prácticas.
- La asignatura de Teoría I se reconfiguró como Herramientas Metodológicas de Expresión. La intención es dotar al estudiante de nuevo ingreso de recursos cognitivos que le permitan articular sus ideas de forma oral y escrita, y, a su vez, que se introduzca con las metodologías de investigación que lo prepararán para toda la carrera. Los contenidos anteriores de Teoría I se redistribuirán entre las asignaturas de Teoría II e Historia de la Cultura y el Arte I.

- Otro cambio sustancial es la reestructuración de las asignaturas de Fotografía, Gráfica, Video y Multimedia, se establecieron sus contenidos como introductorios en cuatro materias: Introducción a la Gráfica I y II, que incluirá Gráfica y Fotografía e Introducción a la imagen en movimiento I y II, las que contendrán las asignaturas de Video y Multimedia. La Introducción a la Gráfica I y II se cursarán en el primero y segundo semestres y las de Introducción a la Imagen en Movimiento I y II, se cursarán en el tercer y cuarto semestres. Cabe aclarar que, de los cinco grupos, que se podrán atender en esta Etapa, dos cursarán Gráfica y tres Fotografía en el primer semestre y de manera inversa en el segundo semestre. Lo mismo ocurrirá en Introducción a la Imagen en Movimiento I y II con las asignaturas de Video y Multimedia.
- En la Etapa Inicial se adiciona las asignaturas de Conversatorios I, II y III. En estas asignaturas obligatorias, pero acreditables por asistencia sin calificación, se presentarán a los estudiantes de Etapa Inicial elementos básicos relacionados con sus asignaturas de Introducciones a la Gráfica y a la Imagen en Movimiento, pero con temáticas, ejercicio, prácticas, etcétera, vinculadas con otras asignaturas, estableciendo así una base de saberes compartidos de las diversas asignaturas. Estos Conversatorios ayudarán a unificar los conocimientos de los estudiantes y sacar mayor provecho de las conferencias de artistas invitados y ponentes externos. Este mecanismo estará bajo la responsabilidad de un comité constituido por el Coordinador del Colegio de Artes Tecnológicas, el Coordinador de la Academia de Etapa Inicial y el Departamento de Extensión Académica, para determinar la programación de los Conversatorios.

6.2. Etapa de Flexibilidad Curricular

La Etapa de Flexibilidad Curricular se establece del cuarto al sexto semestre; esta reorganización responde a la naturaleza misma de las asignaturas de cuarto semestre y abre la posibilidad de que el estudiante elija las opciones de asignaturas en relación a sus intereses.

El detalle de los cambios incorporados se expresa a continuación:

- El cuarto semestre es considerado de transición, es decir, técnicamente forma parte de la Etapa de Flexibilidad Curricular. Esto se debe a que, como en toda la Etapa, en este semestre el estudiante puede escoger a sus docentes. Sin

embargo, mantiene de la Etapa Inicial, la asignatura de Introducción a la imagen en movimiento II.

- Se conservará la asignatura de Desarrollo de proyecto como asignatura central siendo la única Asignatura Eje de esta etapa.
- Se suma la asignatura obligatoria de Seminario de temas selectos de Dibujo, con ello se busca el fortalecimiento de la enseñanza del dibujo; atender la problemática de pocos créditos en cuarto semestre, así como propiciar la investigación y profundización del estudio de dibujo, a partir de ejes temáticos que el docente podrá vincular con sus líneas de investigación. Por ejemplo, ofrecer seminarios de: dibujo anatómico, arquitectónico, storyboard, animación, novela gráfica, fanzine, etcétera. Lo anterior permitirá que los y las estudiantes, tengan la oportunidad de profundizar en el tema que más les interese, con lo que se coadyuva a su formación profesional.
- La asignatura de Taller de Artista Invitado, que tiene por objetivo la vinculación del profesional del arte con la práctica académica, se podrá cursar desde el cuarto semestre, pues es aquí donde el estudiante puede entender su práctica académica en un ámbito profesional; esto permite fortalecer la integración de saberes provenientes de las asignaturas que se cursen en este semestre.
- En esta Etapa se programan los campamentos y viajes de estudio; podrán realizarse durante estos tres semestres. Estas actividades enfatizan el carácter de experimentación de la Etapa.
- Por último, se reconfiguraron las asignaturas de Introducción a la especialización I (Teoría y crítica del arte), II (Promoción de las artes plásticas y visuales) y III (Docencia de las artes plásticas y visuales). Estas asignaturas fueron diseñadas en el Plan 2007, con el fin de introducir futuros posgrados en la escuela, esto no se implementó. Sin embargo, se considera importante introducir a los estudiantes a estos ámbitos de profesionalización, pues brindan la posibilidad de ampliar los conocimientos de la carrera a campos que son fundamentales en la formación, tanto como productores o como agentes culturales, que puedan cuestionar y revitalizar los ámbitos en que participen, generando nuevas formas de incidir en la sociedad. La reformulación de las asignaturas queda de la siguiente manera:

- Introducción a la especialización en Docencia de las artes plásticas y visuales se reconfigura como Panorama de la Enseñanza en las Artes,

con este enfoque se buscará indagar acerca de promover la creatividad, modelos de aprendizaje y formas de incidir en comunidades a través de propuestas educativas relacionadas con el arte.

- Introducción a la especialización en Teoría y Crítica del Arte se presenta como Panorama de las Prácticas Curatoriales. Si bien el plan de estudios incorpora asignaturas teóricas y otras de carácter crítico, con esta inclusión se enfatiza la curaduría y sus manifestaciones como aspectos centrales a las prácticas contemporáneas del arte visual.
- Introducción a la Promoción de las Artes Plásticas y Visuales se plantea como Panorama de Gestión en las Artes; esta asignatura enfatiza las formas de participación del artista visual o persona creativa en la sociedad. Dentro de esta asignatura se busca desarrollar las habilidades necesarias para el productor visual como la creación de un portafolio y el relacionarse en el medio. Por otro lado, se pretende que los y las estudiantes aprendan a gestionar proyectos y crear iniciativas que involucren trabajo en colectivo y en comunidades.

Las asignaturas correspondientes a los Panoramas, se cursarán en quinto, sexto y séptimo semestres; uno por semestre y su respectiva asignación de créditos.

6.3. Etapa Final

La tercera fase del plan de estudios es la Etapa Final y su objetivo más importante es consolidar la formación profesional del estudiante. A diferencia del Plan de Estudios 2007, la Etapa Final tiene su inicio en séptimo semestre, que es considerado como un semestre bisagra entre las dos etapas, pues en éste conviven las últimas asignaturas de la Etapa de Flexibilidad Curricular y se da el inicio a la construcción de un proyecto final de producción que se esboza en el Taller de Producción F en colaboración con el Seminario de Reflexión Conceptual, para después consolidarse en octavo semestre bajo la tutoría del Módulo de Producción Final. El Taller de Producción F se convierte en el Taller de Producción Final que integra junto con el Seminario de Reflexión Conceptual, el Módulo de Producción Final. Esta figura se conserva como una alternativa metodológica que le permitirá al estudiante dedicarse de lleno a la construcción de su discurso visual; por tanto, los mismos profesores de las asignaturas que preceden en séptimo y concretan al módulo en octavo semestre, dirigirán el proyecto final. A continuación, se detalla la estructura:

- La Etapa Final integra el Taller de Producción E y Seminario de temas selectos de Historia C, el Taller de Producción F y el Seminario de Reflexión Conceptual.
- El Módulo de Producción Final prevalece como un elemento curricular de integración, siendo sus dos componentes: el Taller de Producción Final y el Seminario de Reflexión Conceptual.
- En la Etapa Final, el estudiante diseñará un proyecto de producción visual a partir del trabajo realizado en el Taller y en el Seminario en los que esté inscrito.
- Para el Módulo de Producción Final se otorga una sola calificación, que se conforma por la evaluación consensada entre los dos docentes, quienes tienen la responsabilidad de estar en contacto entre sí y con el estudiante para el desarrollo de su proyecto final.
- El trabajo en este módulo estará basado en la integración de los procesos de producción y reflexión conceptual que acompaña al proyecto final, se impulsará esta integración por medio de sesiones tutoriales con los profesores de cada materia (Taller y seminario) y el estudiante. La Escuela impulsará esta integración por medio de reuniones entre los docentes que imparten las asignaturas del Módulo de Producción Final, estas reuniones se llevarán a cabo dos a tres ocasiones durante el semestre.
- En el octavo semestre se incorpora un espacio curricular de Temas y Métodos para prácticas contemporáneas; el cual retomará la forma de trabajo de los Conversatorios organizados por la Academia de Etapa Inicial, aunado a la presencia de diferentes invitados. El objetivo es brindar al estudiante una serie de perspectivas y de metodologías que le permitan enriquecer su proceso final. La intención, es a dar una visión de las problemáticas del mundo cultural contemporáneo y ayudarlos, con una serie de dispositivos, a la presentación de sus proyectos. Se proporcionarán los apoyos para que los y las estudiantes, desarrollen habilidades muy específicas que le serán útiles al egresar (cómo armar un portafolio de trabajo, cómo abordar una galería o museo), pero también, abrir un panorama diverso de posibilidades para su carrera profesional. Esto por medio de pláticas y mesas redondas de las experiencias de otros egresados y la presentación de proyectos propositivos relacionados con el arte.

Cabe señalar que el séptimo semestre se considera, al igual que el cuarto, un periodo de transición, en el cual la dinámica permitirá al estudiante avanzar de una

experimentación en la etapa de Flexibilidad Curricular, a la realización de un proyecto que consolide su formación en la carrera de artes visuales.

Al distribuir para cuarto, quinto y sexto semestres los viajes de intercambio, así como al integrar desde el cuarto semestre las asignaturas de Taller de Artista Invitado y Optativa, esta nueva estructura curricular permite aligerar la carga de asignaturas, contribuyendo a que el estudiante se enfoque en su formación final, sin olvidar que también se contempla, que en esta Etapa Final, comenzará el servicio social correspondiente.

7. FUNDAMENTOS LEGALES

El Instituto Nacional de Bellas Artes, como Institución encargada del fomento de la creación, investigación y formación en el ámbito de la educación artística, tiene el compromiso de impulsar programas educativos acordes a las necesidades actuales, y que atiendan las disposiciones normativas, con el que se orienta el carácter y sentido que la educación tienen respecto de lo social, lo cultural y el desarrollo de los sujetos.

Con base en lo anterior, corresponde a la Escuela Nacional de Pintura Escultura y Grabado “La Esmeralda”, presentar su proyecto educativo a través del Plan de estudios de la Licenciatura en Artes Visuales, el cual se orienta a partir de los preceptos normativos siguientes:

7.1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

ARTÍCULO 3º. “La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria y conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia (...)”

- a) Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo;
- b) Será nacional, en cuanto—sin hostilidades ni exclusivos—, atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra

independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura (...)"

7.2. Ley General de Educación

CAPÍTULO 1.

SOBRE LAS DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 2º. "(...) La educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura, es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad y es factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar al hombre de manera que tenga sentido de solidaridad social.

Artículo 5º.- La educación que el Estado imparta será laica y, por lo tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa.

Artículo 6º.- La educación que el Estado imparta será gratuita. Las donaciones o cuotas voluntarias destinadas a dicha educación en ningún caso se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo. Las autoridades educativas en el ámbito de su competencia, establecerán los mecanismos para la regulación, destino, aplicación, transparencia y vigilancia de las donaciones o cuotas voluntarias. Se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación del servicio educativo a los educandos. En ningún caso se podrá condicionar la inscripción, el acceso a la escuela, la aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega de documentación a los educandos o afectar en cualquier sentido la igualdad en el trato a los estudiantes, al pago de contraprestación alguna.

ARTÍCULO 7º. "La educación que imparte el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, se sujetará a los principios establecidos en el segundo párrafo del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tendrá además los siguientes fines:

1. Contribuir al desarrollo integral del individuo, para que ejerza plenamente sus capacidades humanas.

- II. Favorecer el desarrollo de facultades para adquirir conocimientos, así como la capacidad de observación, análisis, reflexión críticos.
- III. Fortalecer la conciencia de la nacionalidad y de la soberanía, el aprecio por la historia, los símbolos patrios y las instituciones nacionales, así como la valoración de las tradiciones y particularidades culturales de las diversas regiones del país (...)
- VIII. Impulsar la creación artística y propiciar la adquisición, el enriquecimiento y la difusión de los bienes y valores de la cultura universal, en especial de aquellas que contribuyen el patrimonio cultural de la Nación.

Artículo 49.- El proceso educativo se basará en los principios de libertad y responsabilidad que aseguren la armonía de relaciones entre educandos y educadores y promoverá el trabajo en grupo para asegurar la comunicación y el diálogo entre educandos, educadores, padres de familia e instituciones públicas y privadas. De igual manera se fomentará el uso de todos los recursos tecnológicos y didácticos disponibles.

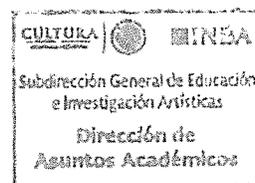
Además, estará sujeto a los fines y criterios dispuestos en los artículos 7 y 8 del presente ordenamiento, para lo cual se brindará capacitación al personal docente para que éste, a su vez, transmita esa información a los educandos, así como a los padres de familia.

Artículo 50.- La evaluación de los educandos comprenderá la medición en lo individual de los conocimientos, las habilidades, las destrezas y, en general, del logro de los propósitos establecidos en los planes y programas de estudio.

Las instituciones deberán informar periódicamente a los educandos y, en su caso, a los padres de familia o tutores, los resultados de las evaluaciones parciales y finales, así como, de haberlas, aquellas observaciones sobre el desempeño académico de los propios educandos que permitan lograr mejores aprovechamientos.

7.3. Ley Orgánica del Instituto Nacional de Bellas Artes

ARTICULO 2º.- El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura dependerá de la Secretaría de Cultura y tendrá las funciones siguientes:

- I. El cultivo, fomento, estímulo, creación e investigación de las bellas artes en las ramas de la música, las artes plásticas, las artes dramáticas y la danza, las bellas letras en todos sus géneros y la arquitectura.
- II. La organización y desarrollo de la educación profesional en todas las ramas de las Bellas Artes; así como participar en la implementación de los programas y planes en asignatura artística y literaria que establezca la Secretaría de Educación Pública para la educación inicial, básica y normal.

8. ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS

El Plan de Estudios de la licenciatura en Artes visuales, está conformado por ocho semestres, distribuidas en 45 asignaturas que dan un total de 335 créditos obligatorios.

La estructura general se divide en tres etapas: la primera, denominada Inicial con una duración de tres semestres, en la cual se busca dotar al estudiante de conocimientos básicos que respalden su formación en los ámbitos de la teoría y la praxis del profesional del arte; así mismo se incorporan prácticas que involucran medios tecnológicos; la segunda, llamada de Flexibilidad Curricular, consta de tres semestres, en los que el estudiante, elegirá su tira curricular de acuerdo con los intereses particulares para su formación. Para ello la escuela le proporcionará una oferta de Talleres de Producción y una formación teórica que integra dos ejes principales: los Seminarios de Temas Selectos en el ámbito del Dibujo, la Historia y la Teoría, así como una serie de asignaturas que permitirán al estudiante, una formación integral: Panorama de Enseñanza en las Artes, Panorama de las Prácticas Curatoriales y Panorama de Gestión en el Arte. Es conveniente señalar que esta segunda Etapa está caracterizada por su flexibilidad, lo que posibilita que el estudiante podrá cursar asignaturas de diversas disciplinas, en otras instituciones educativas que permitan enriquecer su formación. Esto con el soporte de los acuerdos o convenios de colaboración académica que la escuela establezca con Instituciones educativas nacionales e internacionales. Asimismo, el estudiante cursará el Taller de Artista Invitado que se oferta con una serie de artistas y otros profesionales de la escena contemporánea que son convocados por la Escuela para enriquecer la formación del estudiantado. Además, deberá de acreditar la asignatura Optativa, misma que busca enriquecer su formación, ésta también podrá ser cursada dentro de la Escuela, o en otras escuelas del propio Instituto, o en instituciones con las cuales se tenga convenio. La Etapa Final consta de dos semestres, su objetivo central es consolidar la formación

profesional del estudiante, a partir de la realización de un proyecto de producción final, con el que se profundice en la investigación teórico-práctica y se cuiden los aspectos formales y discursivos del proyecto final, con lo que se profesionalice la práctica artística. La Etapa se conforma de dos asignaturas complementarias en séptimo semestre, se trata del Taller de Producción F y Seminario de Reflexión Conceptual, que en octavo conforman el Módulo de Producción Final. Este módulo se acompaña de una nueva asignatura llamada Temas y Métodos para Prácticas Contemporáneas.

La línea formativa más importante de la carrera es la que se refiere a los talleres, la cual comienza desde la Etapa Inicial con talleres de carácter obligatorio, cuya finalidad es proporcionar al estudiante una formación básica y conducirlo a una comprensión inicial de los lenguajes plástico-visuales a través de ejercicios y temáticas establecidos por el docente con el objeto de fomentar la creatividad de forma sistematizada. Esta línea se continúa en los Talleres de producción de la Etapa de Flexibilidad Curricular, durante la cual el estudiante define sus intereses personales y desarrolla un proyecto individual desde el cuarto semestre. La formación culmina en el octavo semestre con el Módulo de Producción Final, conformado por el Taller de Producción Final y el Seminario de Reflexión Conceptual, y la asignatura de Temas y Métodos para Prácticas Artísticas, donde el estudiante elaborará un proyecto de producción final de egreso, que implica la construcción y la profesionalización de un discurso visual sustentado en los campos teóricos, conceptuales y formales.

Algunas de las constantes de tipo académico-administrativo que se atenderán en la operación del Plan de Estudios son las siguientes:

- En todo el Plan de estudios se busca la adecuada vinculación académica entre la teoría y la práctica de talleres.
- Se pretende que la carga horaria no rebase las 40 horas a la semana, con el fin de facilitar la formación académica de los estudiantes.
- En la mayor parte de las asignaturas, tanto teóricas como de taller, el Plan de Estudios contempla las horas de trabajo con el docente y un porcentaje de horas de trabajo individual, destinadas al desarrollo de actividades vinculadas a la asignatura.
- El Plan de Estudios contará con una permanente evaluación académica, propiciada por una estructura de órganos colegiados que permitan llevar un seguimiento anual y particular de la ejecución del Plan, proponiendo

adecuaciones académico-administrativas con el objeto de mantenerlo actualizado y acorde con los nuevos modelos pedagógicos y prácticas artísticas.

8.1. Tipos de asignaturas y acreditación

Para el plan de estudios 2016, se consideran cuatro tipos de asignaturas:

- Asignaturas Eje de formación

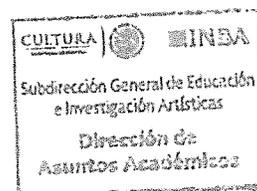
Son las asignaturas, ordenadas en forma secuencial, que aportan conocimientos básicos que se caracterizan por introducir al estudiante a una serie de técnicas, procedimientos y saberes, que le permitan desenvolverse en el transcurso de la carrera. Por su carácter, el estudiante no puede ingresar al siguiente nivel de conocimiento si no acredita antes el conocimiento básico anterior. Por tanto, como lo señala la Normatividad del INBA, si el estudiante reprueba una asignatura eje tendrá baja temporal hasta que, de acuerdo al semestre en que la asignatura se programe, pueda recursarla.

- Asignaturas Procesuales

Son asignaturas que permiten una formación integral y metodológica, en estas asignaturas el estudiante podrá llevar a la praxis no sólo la aplicación de la técnica sino la reflexión sobre proyectos propios, toda vez que se posibilita la comprensión del lenguaje de cualquier disciplina. En caso de reprobación en este tipo de asignaturas, el estudiante las podrá regularizar por medio de un recursamiento, que puede ser paralelo, en la medida de que la Escuela lo pueda programar. Sólo se podrá recursar como máximo una asignatura en paralelo.

- Asignaturas Teóricas

Son las asignaturas que permiten al estudiante desarrollar un discernimiento teórico; el entendimiento del contexto histórico y el reconocimiento de otros ámbitos de la práctica profesional. En estas asignaturas existe el derecho a exámenes extraordinarios y un recursamiento, sin que medie una baja temporal.

- Asignaturas Complementarias

Estas asignaturas dotan al estudiante de una formación, que le permitan disipar dudas sobre los conceptos y la viabilidad de los proyectos, así como definir en qué otra área disciplinar o interdisciplinar puede incursionar con el fin de ahondar en la investigación de una manera sistemática y plural. En el caso de la Etapa de Flexibilidad Curricular podrán acreditarse en el transcurso de cuarto, quinto y sexto semestres, con posibilidad de que lo haga en alguna institución externa con la que se tenga el convenio correspondiente.

8.1.1. Cuadro de organización de asignaturas

Tipo de asignaturas	Eje	Procesuales	Teóricas	Complementarias
Etapa Inicial				
Primer semestre	<ul style="list-style-type: none"> Bidimensión I Tridimensión I 	<ul style="list-style-type: none"> Dibujo I Optativa I* 	<ul style="list-style-type: none"> Historia de la Cultura y el Arte I Herramientas Metodológicas de Expresión 	<ul style="list-style-type: none"> Conversatorio I
Segundo semestre	<ul style="list-style-type: none"> Bidimensión II Tridimensión II 	<ul style="list-style-type: none"> Dibujo II Optativa* 	<ul style="list-style-type: none"> Historia de la Cultura y el Arte II Teoría I 	<ul style="list-style-type: none"> Conversatorio II
Tercer semestre	<ul style="list-style-type: none"> Bidimensión III Tridimensión III 	<ul style="list-style-type: none"> Dibujo III Introducción a la Imagen en Movimiento I 	<ul style="list-style-type: none"> Historia de la Cultura y el Arte III Teoría II 	<ul style="list-style-type: none"> Conversatorio III
Etapa de Flexibilidad Curricular				
Cuarto semestre	<ul style="list-style-type: none"> Desarrollo de Proyecto 	<ul style="list-style-type: none"> Seminario de Temas Selectos de Dibujo Introducción a la Imagen en Movimiento II 	<ul style="list-style-type: none"> Introducción al Seminario de Historia Introducción al Seminario de Teoría 	
Quinto semestre	No aplica	<ul style="list-style-type: none"> Taller de Producción A Taller de Producción B 	<ul style="list-style-type: none"> Seminario de Temas Selectos de Historia A Seminario de Temas Selectos de Teoría A Panorama I 	<ul style="list-style-type: none"> Taller de Artista Invitado Optativa III
Sexto semestre	No aplica	<ul style="list-style-type: none"> Taller de Producción C Taller de Producción D 	<ul style="list-style-type: none"> Seminario de Temas Selectos de Historia B Seminario de Temas Selectos de Teoría B Panorama II 	
Etapa Final				
Séptimo semestre	No aplica	<ul style="list-style-type: none"> Taller de Producción E Taller de Producción F 	<ul style="list-style-type: none"> Seminario de Temas Selectos de Historia C Seminario de Reflexión Conceptual I Panorama III 	No aplica
Octavo semestre	No aplica	<ul style="list-style-type: none"> Taller de Producción Final II 	<ul style="list-style-type: none"> Seminario de Reflexión Conceptual II 	<ul style="list-style-type: none"> Temas y Métodos de Prácticas Contemporáneas

* Introducción a la Gráfica o Introducción a la Fotografía

9. CUADRO DE GENERALIDADES

Título que se otorga	Licenciado en Artes Visuales
Organización del Plan de Estudios	Semestral
Modalidad	Presencial
Duración de la Licenciatura	8 semestres
Número de asignaturas del Plan de Estudios	45
Total de créditos de la Licenciatura	332.5
Créditos en la Etapa Inicial	142.5
Créditos en la Etapa de Flexibilidad Curricular	125
Créditos en la Etapa Final	65

10. EL MODELO CURRICULAR Y SUS ETAPAS

Etapas	INICIAL			FLEXIBILIDAD CURRICULAR			FINAL	
	Primero (8 hrs. 10 cr.)	Segundo Bidimensional II (8 hrs. 10 cr.)	Tercero Bidimensional III (8 hrs. 10 cr.)	Cuarto	Quinto	Sexto	Séptimo	Octavo
Asignaturas Eje	Bidimensional I (8 hrs. 10 cr.)	Bidimensional II (8 hrs. 10 cr.)	Bidimensional III (8 hrs. 10 cr.)					
	Tridimensional I (8 hrs. 10 cr.)	Tridimensional II (8 hrs. 10 cr.)	Tridimensional III (8 hrs. 10 cr.)	Desarrollo de Proyecto (10 hr. 12.5 cr.)				
Asignaturas procesuales	Dibujo I (6 hr. 7.5 cr.)	Dibujo II (6 hrs. 7.5 cr.)	Dibujo III (6 hr. 7.5 cr.)	Seminario de Temas Selectos de Dibujo (6 hrs. 7.5 cr.)	Taller de Producción B (10 hrs. 12.5 cr.)	Taller de Producción D (10 hrs. 12.5 cr.)	Taller de Producción E (10 hrs. 12.5 cr.)	Módulo de Producción Final Taller de Producción Final (12 hrs 15cr)
	Optativa I (6 hrs. 7.5 cr.)	Optativa II (6 hrs. 7.5 cr.)	Introducción a la Imagen en Movimiento (6 hrs. 7.5 cr.)	Introducción a la Imagen en Movimiento (6 hrs. 7.5 cr.)			Taller de Producción F (10 hrs. 12.5 cr.)	
	Historia de la Cultura y el Arte I (4 hrs. 5 cr.)	Historia de la Cultura y el Arte II (4 hrs. 5 cr.)	Historia de la Cultura y el Arte III (4 hrs. 5 cr.)	Introducción al Seminario de Historia (4 hrs. 5 cr.)	Seminario de Temas selectos de Historia A (4 hrs. 5 cr.)	Seminario de Temas selectos de Historia B (4 hrs. 5 cr.)	Seminario de Temas Selectos de Historia C (4 hrs. 5 cr.)	
Asignaturas Teóricas	Herramientas Metodológicas de Expresión (4 hrs- 5 cr.)	Teoría I (4 hrs. 5cr.)	Teoría II (4 hrs. 5 cr.)	Seminario de Teoría (4 hrs. 5 cr.)	Panorama (4 hrs. 5 cr.)	Panorama (4 hrs. 5 cr.)	Seminario de Reflexión Conceptual I (4 hrs. 5 cr.)	Seminario de Reflexión Conceptual II (4 hrs. 5 cr.)
Asignaturas Complementarias					Taller de Artista Invitado (2 hrs. 2.5 créditos)			Temas y Métodos para Prácticas Artísticas (4 hrs. 5 cr.)
	Conversatorios I (2hrs. 2.5 cr.)	Conversatorios II (2hrs. 2.5 cr.)	Conversatorios III (2hrs. 2.5 cr.)		Optativa III (4 hrs. 5 cr.)			

Modalidad: Presencial

Vigencia: a partir del ciclo escolar 2016/2017

10.1. Características por etapas del Plan de Estudios

Etapa	Características	Duración
Inicial	Dota al estudiante de las herramientas fundamentales relativas a los procesos de producción y de los fundamentos teórico-metodológicos relativos al campo de las artes visuales.	Tres semestres
Flexibilidad curricular	El estudiante diseñará su tira curricular de acuerdo con los intereses de su formación particular; para ello, la escuela le proporcionará una oferta de talleres de producción y seminarios de instrucción teórica que le permitan sustentar los diversos proyectos de producción visual que desarrolle en ese momento. Esta etapa se encuentra dividida en dos bloques: en el primero el estudiante iniciará el desarrollo de un proyecto de producción y comenzará una reflexión más crítica y profunda desde el dibujo, la historia y la teoría del arte; en el segundo bloque tendrá como médula los talleres de producción y los seminarios de historia y teoría. El estudiante podrá cursar asignaturas en otras instituciones educativas de diversas disciplinas que permitan enriquecer su formación, lo que propiciará que la escuela establezca convenios de colaboración académica en el ámbito nacional e internacional. Además, en esta etapa cursará las asignaturas de Taller de Artista Invitado, Optativa y Panoramas I, II y III.	Tres semestres
Final	Es la última fase de la carrera de Artes Visuales, central a su objetivo es el cabal desarrollo de los proyectos de producción final y la profundización de la investigación teórico práctica de los estudiantes, en aras de consolidar su formación profesional. El estudiante cursará en séptimo semestre el Taller de Producción F y el Seminario de Reflexión Conceptual, y en octavo semestre cursará dos asignaturas integradas dentro del Módulo de Producción Final, al que se acompaña de una nueva asignatura: Temas y Métodos para Prácticas Artísticas. Al estudiante se le exigirá la elaboración de un proyecto de producción final que implica la construcción y la profesionalización de un discurso visual sustentado en los campos teóricos, conceptuales y formales.	Dos semestres

11. ETAPA INICIAL

Se conforma por 21 asignaturas a lo largo de los tres semestres, esta etapa aporta 155 créditos al Plan de estudios. Las asignaturas están dedicadas propiamente a los fundamentos básicos de la formación y se estructuran en tres grandes líneas:

La primera se ubica dentro del ámbito de la praxis de las artes visuales y está conformada por las asignaturas de Dibujo, Bidimensión y Tridimensión, registradas en los tres semestres de la Etapa Inicial. En los primeros dos semestres se revisan elementos básicos de las artes visuales para llevarlos a la personalización de una metodología en tercer semestre. Dentro de esta línea se encuentran también las asignaturas de Introducción a la Gráfica y la primera asignatura de Introducción a la Imagen en Movimiento.

La segunda línea se centra en el conocimiento y análisis del tiempo histórico y el espacio cultural y se incluye en los tres semestres, a través de las asignaturas de Historia de la Cultura y el Arte I, II y III, buscando su continuidad en el cuarto semestre.

La tercera línea está compuesta por asignaturas introductorias a campos teóricos, necesarios en la formación del profesional del arte. Se compone de la asignatura de Herramientas metodológicas de expresión, en la cual se brindan herramientas para la articulación oral y escrita, así como metodología de la investigación enfocada a las artes, la cual será fundamental para el desarrollo posterior de la carrera. Las asignaturas subsecuentes de teoría proponen un esbozo de las diferentes concepciones del arte, concibiéndolas como un conjunto de preceptos relevantes para la construcción de herramientas teóricas en la producción personal del estudiante.

11.1. Modalidades de aplicación de la Etapa Inicial

Las asignaturas de la etapa Inicial son de carácter obligatorio.

A través de los órganos colegiados se llevará a cabo un seguimiento permanente de los estudiantes por grupo durante los tres semestres de esta etapa, con el objeto de ubicar las problemáticas particulares y por generación que surjan de la aplicación del Plan de estudio, a fin de diseñar y atender soluciones en el corto plazo.

12. ETAPA DE FLEXIBILIDAD CURRICULAR

La Etapa de Flexibilidad Curricular permite a los estudiantes una mayor libertad en la elección de los cursos que desean tomar, pues en este momento cada estudiante organiza su tira de asignaturas de acuerdo a sus preferencias y en relación a sus proyectos de producción personales; cada semestre de esta etapa cuenta con un número de créditos y asignaturas obligatorias que, los estudiantes, podrán seleccionar entre la oferta que la Escuela brinda. Además, en esta etapa se ofrece la posibilidad de optar por un intercambio académico, ya sea nacional o internacional, es decir se cuenta con la opción de cursar las asignaturas optativas en otras instituciones con las que la Escuela tiene convenio; lo que permitirá ampliar el panorama profesional y académico de los estudiantes. Se pretende con ello fomentar una actitud crítica, horizontal y cooperativa dentro de su desempeño como futuros profesionales, en consonancia con un modelo educativo colaborativo.

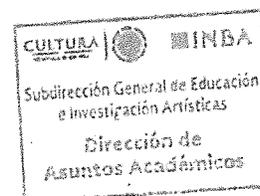
La etapa de flexibilidad curricular comprende el cuarto, quinto y sexto semestres; cuenta con un total de 125 créditos del total de la carrera, en esta etapa se cursarán 17 asignaturas obligatorias. Esta etapa tiene como mayor fortaleza la construcción del perfil profesional del estudiante a partir de las siguientes estrategias:

- El estudiante iniciará su proceso de producción personal, a partir de la creación de un proyecto que le permita entender los procesos de propuesta y ejecución del mismo; por otro lado, se le brindarán los alicientes para que a través de los Seminarios de Temas Selectos de Historia y Teoría logre concretar un discurso personal en el arte.
- El estudiante diseñará su tira curricular con relación a sus intereses particulares de formación; para este fin, la Escuela brindará la oferta de talleres de producción y seminarios de formación teórica que permitan sustentar los proyectos de producción durante toda esta Etapa.
- El estudiante podrá cursar asignaturas en otras instituciones educativas de disciplinas diversas para enriquecer su formación.
- En esta etapa el estudiante podrá optar por realizar un intercambio semestral con la oferta internacional que ofrece la Escuela, para de este modo contribuir a la formación y ampliar la perspectiva de trabajo. Estos intercambios podrán realizarse en el cuarto, quinto y sexto semestres.

Esta segunda etapa de la licenciatura ofrece a los estudiantes una formación profesional contemporánea, en la que el proceso, se encuentra centrado en el estudiante, quien deberá asumirse como un autogestor de su formación personal. Esta visión está orientada desde un enfoque multi e interdisciplinar, con el que se busca consolidar la acción y el pensamiento profesional en el arte.

Esta etapa se divide en dos bloques: el primero, incluye el cuarto semestre que está considerado un semestre bisagra, de carácter introductorio a las dinámicas que se llevarán a cabo en los semestres subsecuentes; la tira curricular está conformada por: las asignaturas de Desarrollo de proyecto, Introducción a la Imagen en Movimiento II, Introducción a los Seminarios de Dibujo, Teoría e Historia, Taller de Artista Invitado y Optativa. El segundo bloque, se ubica en el sexto y séptimo semestres, en éstos están incluidos los Talleres de Producción, los Seminarios de Temas Selectos de Teoría e Historia, los Panoramas I, II y III (Enseñanza de las Artes, de las Prácticas Curatoriales y de la Gestión en el arte).

12.1. Modalidades de aplicación de la Etapa de Flexibilidad Curricular

La Etapa de Flexibilidad Curricular constituye el momento en que el estudiante transita por una oferta curricular amplia y su elección estará en relación con sus intereses de acuerdo a su proceso de desarrollo. Para cada semestre de esta etapa existe una cantidad de créditos y asignaturas obligatorias que pueden ser acreditados por diferentes rutas; estas asignaturas buscan que el estudiante logre articular, definir y acotar sus proyectos de producción. La tira curricular para el cuarto, quinto y sexto semestres se configura de la siguiente manera:

Cuarto semestre	Horas por semana	Créditos	Quinto semestre	Horas por semana	Créditos	Sexto semestre	Horas por semana	Créditos
Desarrollo de Proyecto	10	12.5	2 Talleres de Producción	20	25	2 Talleres de Producción	20	25
Introducción a la Imagen en Movimiento II	6	7.5	Seminario de Temas Selectos Historia	4	5	1 Seminario de Temas Selectos Historia	4	5
Introducción a Seminario de Historia	4	5	Seminario de Temas Selectos Teoría	4	5	1 Seminario de Temas Selectos Teoría	4	5
Introducción a Seminario de Teoría	4	5	1 Panorama I, II o III (Enseñanza en las artes o de las practicas curatoriales o de la Gestión en las Artes)					
Seminario de Temas Selectos de Dibujo	6	7.5	4 horas por semana 5 créditos cada uno					
1 Taller de Artista Invitado 2 horas por semana 2.5 créditos								
1 Optativas 4 horas por semana 5 créditos cada uno								
Subtotales*	30	37.5	Subtotales*	32	40	Subtotales**	30	37.5
* Se sumaron las horas y créditos de Panorama								
**Más las horas y créditos de Taller de Artista Invitado y Optativa								

Las asignaturas y sus objetivos en esta etapa son:

- Desarrollo de Proyecto busca que el estudiante logre la articulación, concreción y conformación de un proyecto de producción en algún medio artístico, fomentando con ello el inicio de un lenguaje personal, el cual podrá ser explicado de modo claro y sintético; esto es de suma importancia ya que el desarrollo de este proyecto permitirá que en los semestres siguientes los estudiantes puedan integrar sus intereses conceptuales y prácticos en los Talleres de Producción.
- Introducción a la Imagen en Movimiento II es parte de las asignaturas del tronco común de la primera etapa; brinda a los estudiantes herramientas tecnológicas para la creación de piezas multimedia o de video.
- Introducción a Seminarios de Teoría e Historia pretende crear las bases de un pensamiento más crítico mediante los estudios de los últimos movimientos, pensamientos y conceptos del siglo XX y XXI, esta asignatura introduce el modelo de seminario, que se oferta en los semestres subsecuentes de esta Etapa. Su finalidad es brindar una forma de educación más horizontal, concordante con el modelo colaborativo que la Escuela maneja.
- Seminario de Temas Selectos de Dibujo busca ampliar la práctica del dibujo como un medio de expresión contemporánea, este seminario será de corte teórico-práctico y cada docente indagará en aspectos que repercutan en la práctica artística del estudiante.
- Los Talleres de Producción serán los espacios del desarrollo de la creatividad por excelencia, en donde el estudiante se enfrente al ejercicio profesional aportando nuevas soluciones que fortalezcan su interés por el arte y la construcción de su discurso visual. La oferta de Talleres de Producción estará en función de la experiencia del docente, su enfoque disciplinar y de los programas de trabajo. Estos talleres permitirán enriquecer la oferta con base en la propia evolución de las artes. Los Talleres de Producción funcionarán de acuerdo con el programa de trabajo propuesto por cada docente en el que se establecerán las temáticas a desarrollar, metodologías de trabajo, procesos de selección y cupo de estudiantes por taller.
- Los Seminarios de Temas Selectos serán de corte histórico y teórico, siempre vinculando los contenidos con el proceso de creación; asimismo, se

actualizarán semestralmente con el objeto de contar con contenidos que correspondan al contexto de cada generación.

- Los Panoramas de Enseñanza de las Artes, de Prácticas Curatoriales y de Gestión en las Artes fungirán como asignaturas que amplían el campo de acción y permitirán a los estudiantes adquirir una mayor perspectiva de las posibilidades profesionales.
- Se contará de manera permanente con la asignatura de Taller de Artista Invitado, la cual propiciará la relación del profesional del arte con el espacio escolar, lo que permitirá introducir a los estudiantes en las problemáticas contemporáneas del arte.
- Asignatura Optativa, la cual se podrá seleccionar dentro de la institución o fuera de ella, con el objeto de complementar la formación del estudiante en las artes visuales.
- El Taller de Artista Invitado y la asignatura Optativa podrán cursarse en el cuarto, quinto o sexto semestres, de acuerdo al interés del estudiante y al grado de desarrollo logrado para cumplir los requerimientos académicos implícitos en ambas asignaturas.

Dentro de Etapa de Flexibilidad Curricular, el estudiante podrá cursar asignaturas en licenciaturas afines. Estos intercambios deberán realizarse en el cuarto, quinto o sexto semestres; el periodo de estancia será de uno a dos semestres como máximo, lo cual dará al estudiante la posibilidad de confrontar su visión del fenómeno artístico en contextos diferentes a nuestra institución educativa.

Además, en esta etapa se favorecerá la vinculación con los cursos que ofrezca el Centro Nacional de las Artes para que los estudiantes puedan cursar la oferta cultural que se les brinde, con el objeto de propiciar una visión interdisciplinaria y de estrecha relación con las Escuelas y Centros de Investigación del INBA que lo conforman.

En la Etapa de Flexibilidad Curricular se brinda la posibilidad de que los estudiantes cursen con carácter extracurricular más asignaturas de las establecidas semestralmente; esta situación podrá ocurrir siempre y cuando el estudiante sea regular y no rebase los 57.5 créditos semestrales.

12.2. Interdisciplinariedad y movilidad de la Etapa de Flexibilidad Curricular

Se mantendrán las acciones de carácter interdisciplinario establecidos en el Plan de Estudios 2007, las cuales consisten en ampliar y enriquecer la formación del estudiante, al permitirle cursar asignaturas de áreas de conocimientos diversos al de las artes visuales. La elección del estudiante responderá a necesidades de conocimiento de otras disciplinas de corte teórico, práctico o de campos científicos, sociales, etcétera. Su elección deberá estar debidamente fundamentada en el proyecto del estudiante, con la finalidad de que se evalúe, dé seguimiento y autorice el intercambio interinstitucional por el órgano colegiado o instancia académica correspondiente.

La movilidad e interdisciplinariedad se promueve por una necesidad demostrada de ampliar los horizontes formativos de los estudiantes y porque en la práctica de talleres y en la reflexión teórica se necesitan conocimientos de otras disciplinas involucradas en cada proyecto específico.

Corresponderá al Departamento de Extensión Académica y a la Coordinación de Flexibilidad Curricular de la Escuela establecer los vínculos, para efecto de que las equivalencias de estudios se otorguen por las instituciones involucradas y de acuerdo con los contenidos de los planes de estudios de ambas instituciones. La acreditación de las asignaturas cursadas en otras instituciones se realizará con base en las constancias oficiales que emitan y en la normatividad específica que da la Escuela.

Además, en esta etapa se propiciará la realización de prácticas de campo, salidas didácticas y campamentos que permitan enriquecer el quehacer académico. Estas prácticas de campo son la actividad o conjunto de actividades que se llevan a cabo fuera de las instalaciones de la Escuela, ya sea en el área Metropolitana, territorio nacional o en el extranjero con duración mayor a 24 horas y cuya finalidad es la de ampliar los conocimientos adquiridos en una asignatura determinada. La figura de Campamento corresponde a actividades extracurriculares y proyectos que no están directamente relacionadas con los objetivos de los planes de trabajo de las asignaturas, por medio de los cuales se busca ampliar el conocimiento y la cultura de los estudiantes. La inscripción a los Campamentos se realizará a través de convocatorias abiertas a la comunidad de "La Esmeralda", bajo la conducción de la Coordinación de Etapa de Flexibilidad Curricular y con el apoyo del Departamento de Extensión Académica.

13. ETAPA FINAL

En el séptimo y octavo semestres, el estudiante transita de la experimentación a una consolidación de su producción visual. La última fase de la licenciatura está diseñada para que el estudiante se concentre en la realización de un proyecto de producción final que le permita su egreso. Para tal efecto, la Etapa Final está conformada de cuatro unidades de aprendizaje organizadas integralmente en dos semestres: Taller de producción F y Seminario de Reflexión Conceptual I, perteneciente al séptimo semestre; y, con respecto al octavo semestre, el Módulo de Producción Final (compuesto por el Taller de Producción Final y el Seminario de Reflexión Conceptual II) más una asignatura denominada: Temas y Métodos para Prácticas Artísticas.

El estudiante esbozará un proyecto final de producción visual a partir del trabajo realizado en las asignaturas del séptimo semestre, que se evaluarán por separado. En octavo semestre, se desarrolla dicho proyecto de producción en el Módulo de Producción Final, en el cual habrá una evaluación por cada elemento del módulo, las cuales serán integradas en una sola. En caso de que alguna de las evaluaciones sea reprobatoria no podrá acreditarse el Módulo.

El coordinador de la Etapa Final organizará y calificará la asignatura de Temas y Métodos para Prácticas Artísticas. La importancia del Módulo de Producción Final está en ser una alternativa metodológica que contribuye a un trabajo colegiado entre profesores, permitiendo que el estudiante se concentre en la construcción de su discurso visual consolidando de manera profesional su producción final para el egreso.

13.1. Modalidades de aplicación de la Etapa Final

Los objetivos finales de producción que se realicen durante el octavo semestre, deberán contemplar la aplicación y construcción del discurso visual con su respectivo sustento teórico-reflexivo.

Por la importancia de esta etapa y por la relación del trabajo en conjunto del Módulo de Producción Final, éste será de carácter obligatorio y habrá una evaluación por cada elemento del módulo, que dará una sola calificación que se realizará de manera conjunta entre los docentes. En caso de que alguna de las evaluaciones sea reprobatoria no podrá acreditarse el Módulo.

Finalmente, la asignatura de Temas y Métodos para las prácticas contemporáneas, es una Asignatura Práctica, que tiene la modalidad de conversatorios. El objetivo fundamental de esta asignatura es que, a lo largo del octavo semestre, el estudiante tenga la oportunidad de aprender diversas metodologías y temáticas relacionadas a la profesionalización de su práctica; el estudiante podrá adquirir un panorama de ideas, recursos y estrategias de mano de artistas invitados y especialistas. Algunos de éstos pueden ser: libros de artista; cómo realizar un portafolio o el dossier artístico; sobre la importancia y el desarrollo de las bitácoras; temas selectos; circuitos y galerías; etc. En el plan de trabajo se esbozan una serie de temas y metodologías que pueden coadyuvar al estudiante en el período de su egreso y para su titulación. La evaluación de esta asignatura contemplará la asistencia y la elaboración de un ensayo comentando la aplicación personal de las posibilidades planteadas en el transcurso de las sesiones.

14. LISTADO DE ASIGNATURAS

Licenciatura en Artes Visuales (modalidad presencial)

PRIMER SEMESTRE							
Asignaturas	Clave	Horas-Semana				Total	Créditos
		T	P	TD	TI		
Bidimensión I	AVBI0101	0	8	6	2	8	10
Tridimensión I	AVTR0102	0	8	6	2	8	10
Dibujo I	AVDI0103	0	6	6	0	6	7.5
Optativa I ⁽¹⁾		0	6	4	2	6	7.5
Historia de la Cultura y el Arte I	AVHC0105	4	0	3	1	4	5
Herramientas Metodológicas de Expresión	AVHM0106	4	0	3	1	4	5
Conversatorios I	AVCO0107	2	0	2	0	2	2.5
SUBTOTAL		10	28	30	8	38	47.5

(1) Puede cursarse Introducción a la Gráfica o Introducción a la Fotografía

SEGUNDO SEMESTRE							
Asignaturas	Clave	Horas-Semana				Total	Créditos
		T	P	TD	TI		
Bidimensión II	AVBI0208	0	8	6	2	8	10
Tridimensión II	AVTR0209	0	8	6	2	8	10
Dibujo II	AVDI0210	0	6	6	0	6	7.5
Optativa II ⁽¹⁾		0	6	4	2	6	7.5
Historia de la Cultura y el Arte II	AVHC0212	4	0	3	1	4	5
Teoría I	AVTE0213	4	0	3	1	4	5
Conversatorios II	AVCO0214	2	0	2	0	2	2.5
SUBTOTAL		10	28	30	8	38	47.5

(1) Puede cursarse Introducción a la Gráfica o Introducción a la Fotografía

T: Teóricas, P: Prácticas TD: Trabajo Docente TI: Trabajo Independiente

TERCER SEMESTRE							
Asignaturas	Clave	Horas-Semana				Total	Créditos
		T	P	TD	TI		
Bidimensión III	AVBI0315	0	8	6	2	8	10
Tridimensión III	AVTR0316	0	8	6	2	8	10
Dibujo III	AVDI0317	0	6	6	0	6	7.5
Introducción a la Imagen en Movimiento ⁽²⁾		0	6	4	2	6	7.5
Historia de la Cultura y el Arte III	AVHC0319	4	0	3	1	4	5
Teoría II	AVTE0320	4	0	3	1	4	5
Conversatorios III	AVCO0321	2	0	2	0	2	2.5
SUBTOTAL		10	28	30	8	38	47.5

(2) Puede cursarse Video o Multimedia

CUARTO SEMESTRE							
Asignaturas	Clave	Horas-Semana				Total	Créditos
		T	P	TD	TI		
Desarrollo de proyecto	AVDP0422	0	10	8	2	10	12.5
Seminario de Temas Selectos de Dibujo	AVSD0423	0	6	6	0	6	7.5
Introducción a la Imagen en Movimiento ⁽²⁾		0	6	4	2	6	7.5
Introducción al Seminario de Historia	AVIH0425	4	0	3	1	4	5
Introducción al Seminario de Teoría	AVIT0426	4	0	3	1	4	5
SUBTOTAL		8	22	24	6	30	37.5

(2) Puede cursarse Video o Multimedia

QUINTO SEMESTRE							
Asignaturas	Clave	Horas-Semana				Total	Créditos
		T	P	TD	TI		
Taller de Producción A	AVTP0527	0	10	8	2	10	12.5
Taller de Producción B	AVTP0528	0	10	8	2	10	12.5
Seminario de Temas Selectos de Historia A	AVSH0529	4	0	3	1	4	5
Seminario de Temas Selectos de Teoría A	AVST0530	4	0	3	1	4	5
Panorama ⁽³⁾		4	0	3	1	4	5
SUBTOTAL		12	20	25	7	32	40

(3) Puede cursarse: Panorama A Enseñanza en las Artes, Panorama B Prácticas Curatoriales, o Panorama C Gestión en las Artes

SEXTO SEMESTRE							
Asignaturas	Clave	Horas-Semana				Total	Créditos
		T	P	TD	TI		
Taller de Producción C	AVTP0632	0	10	8	2	10	12.5
Taller de Producción D	AVTP0633	0	10	8	2	10	12.5
Seminario de Temas Selectos de Historia B	AVSH0634	4	0	3	1	4	5
Seminario de Temas Selectos de Teoría B	AVST0635	4	0	3	1	4	5
Panorama ⁽³⁾		4	0	3	1	4	5
SUBTOTAL		12	20	25	7	32	40
Taller de Artista Invitado ⁽⁴⁾	AVTA0937	1	1	2	0	2	2.5
Optativa III ⁽⁴⁾	AVOP0938	4	0	3	1	4	5
SUBTOTAL		17	21	30	8	38	47.5

(3) Puede cursarse: Panorama A Enseñanza en las Artes, Panorama B Prácticas Curatoriales, o Panorama C Gestión en las Artes

(4) Pueden acreditarse durante el cuarto, quinto o sexto semestres

SÉPTIMO SEMESTRE							
Asignaturas	Clave	Horas-Semana				Total	Créditos
		T	P	TD	TI		
Taller de Producción E	AVTPo739	0	10	8	2	10	12.5
Taller de Producción F	AVTOo740	0	10	8	2	10	12.5
Seminario de Temas Selectos de Historia C	AVSHo741	4	0	3	1	4	5
Seminario de Reflexión Conceptual I	AVRCo742	4	0	3	1	4	5
Panorama ⁽⁵⁾		4	0	3	1	4	5
SUBTOTAL		12	20	25	7	32	40

(5) Puede cursarse: Panorama A Enseñanza en las Artes, Panorama B Prácticas Curatoriales, o Panorama C Gestión en las Artes

OCTAVO SEMESTRE							
Asignaturas	Clave	Horas-Semana				Total	Créditos
		T	P	TD	TI		
Módulo Producción Final ⁽⁶⁾	AVMPo843	4	12	11	5	16	20
Temas y Métodos para Prácticas Artísticas	AVTMo846	4	0	3	1	4	5
SUBTOTAL		8	12	14	6	20	25
SUMA TOTAL		89	185	214	60	274	342.5

(6) Integra el Taller de Producción Final y el Seminario de Reflexión Conceptual II

ASIGNATURAS DE TRÁNSITO VARIABLE²

Asignaturas Optativas 1er y 2do semestre	Clave	Horas-Semana				Total	Créditos
		T	P	TD	TI		
Introducción a la Gráfica *	AVINo901	0	6	4	2	6	7.5
Introducción a la Fotografía*	AVINo902	0	6	4	2	6	7.5

* Pueden cursarse en primero o segundo semestres. Una en cada uno de ellos.

Asignaturas	Clave	Horas-Semana				Total	Créditos
		T	P	TD	TI		
Introducción a la Imagen en Movimiento I: Video **	AVIMo903	0	6	4	2	6	7.5
Introducción a la Imagen en Movimiento II: Multimedia**	AVIMo904	0	6	4	2	6	7.5

** Pueden cursarse en tercero o cuarto semestres. Una en cada uno de ellos.

Asignaturas	Clave	Horas-Semana				Total	Créditos
		T	P	TD	TI		
Panorama A. Enseñanza en las Artes***	AVPAo905	4	0	3	1	4	5
Panorama B Prácticas Curatoriales***	AVPCo906	4	0	3	1	4	5
Panorama C Gestión en las Artes***	AVPGo907	4	0	3	1	4	5

***Pueden cursarse en quinto, sexto o séptimo semestres. Una en cada uno de ellos.

² Se emplea esta denominación para señalar las asignaturas que pueden ser cursadas en diferentes semestres, acorde al sentido de flexibilidad que permea al plan de estudios. De ahí la razón por la que las claves no corresponden en sus dos primeros dígitos a una secuencia semestral.

Asignaturas del Módulo de Producción Final	Clave	Horas-Semana				Total	Créditos
		T	P	TD	TI		
Taller de Producción Final *	AVMPo844	0	12	8	4	12	15
Seminario de Reflexión Conceptual II *	AVMPo845	4	0	3	1	4	5

*Estas asignaturas son parte del Módulo de Producción Final del octavo semestre; la calificación de ambas se promedia y se reporta como Módulo de Producción Final.

Clave para asignaturas externas**

Asignaturas externas	Clave	Horas-Semana				Total	Créditos
		T	P	TD	TI		
	OPEXo901						
	OPEXo902						
	OPEXo903						

** Se emplearán para registrar las asignaturas que el estudiante acredite en Planes de Estudio diferentes, dentro de los espacios curriculares que así lo posibiliten en este Plan de Estudios.

15. PERFIL DE INGRESO

El estudiante de nuevo ingreso deberá reunir las siguientes características:

- Tener interés por las manifestaciones artísticas, particularmente por las artes visuales.
- Contar con vocación, capacidad y habilidad para la expresión visual y poseer cualidades creativas y sensitivas.
- Ser capaz de analizar, manejar conceptos y expresar ideas, en función de lo que buscan desarrollar en un plano académico-profesional posterior.
- Ser crítico y autocrítico, con capacidad de tomar decisiones que favorezcan el proceso de formación y producción en las artes.

15.1. Requisitos de ingreso

El aspirante deberá:

- Aprobar la totalidad de las etapas del examen de admisión.
- Haber acreditado los estudios de bachillerato.
- Edad máxima: treinta y cinco años.
- Dedicar tiempo completo para su formación profesional.

16. PERFIL DE EGRESO

Los egresados tendrán la capacidad de incidir de forma creativa, con conciencia y visión en diversos campos de la sociedad. Deben contar con las herramientas teóricas y prácticas dentro del campo de las artes visuales además de contar con una inteligencia emocional y creativa desarrollada para permitirles concebir y llevar a cabo soluciones innovadoras tanto en su propio quehacer como en su incursión en el campo profesional. Esto implica que sepan articularse por escrito, verbalmente y por medio de su producción. Demostrará que tiene la capacidad de crear y aprovechar oportunidades profesionales, idear y gestionar proyectos, formar equipo y saber resolver conflictos. Deben egresar con la capacidad de ser agentes de cambio creativos y responsables con respecto a la sociedad de la que forman parte.

16.1. Requisitos de egreso

El estudiante deberá:

- Aprobar la totalidad de las asignaturas del Plan de Estudios.
- Comprobar el conocimiento de un segundo idioma.
- Aprobar el examen profesional.

16.2. Requisitos y modalidades de Titulación

El proceso de titulación podrá iniciarse al concluir el octavo semestre y al haber prestado el servicio social con base en la normatividad vigente; además el estudiante tendrá que cumplir con la entrega del Proyecto Inicial y los documentos requeridos por la Secretaría Académica. El contenido del Proyecto Inicial se puede elaborar durante el octavo semestre, pero el proyecto en sí debe ser realizado bajo la supervisión de los asesores, lectores y la Comisión de Titulación. Sólo podrán ingresar al proceso de titulación los estudiantes regulares de la escuela. El estudiante podrá elegir entre las siguientes modalidades de titulación:

- Aprovechamiento por promedio
- Tesina
- Tesis
- Exposición individual de obra
- Bitácora de trabajo
- Sub-modalidad: Libro de Artista
- Sub-modalidad: Obra Multimedia o Electrónica

Las particularidades de cada una de las modalidades están estipuladas en el Reglamento Interno de “La Esmeralda” y están sujetas a revisión periódica por la Comisión de Titulación; sin embargo, es necesario acotar que en todos los casos será necesario contar con una propuesta visual sustentada conceptualmente.

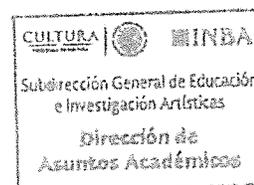
Para la obtención del título profesional se deberá haber acreditado la totalidad de las asignaturas del Plan de Estudios, haber prestado el servicio social, realizar el pago de derechos correspondientes, no adeudar asignaturas, material bibliográfico o equipo y aprobar el examen profesional.

17. CAMPOS LABORALES

Además de la opción tradicional para los egresados de ser productores (artistas) visuales, con conocimiento de los diversos circuitos de circulación del arte y estrategias para abordarlos, o de ser candidatos para estudios superiores en las artes, podrán dedicarse a ser agentes activos que logren incidir tanto en la actualización de disciplinas tradicionales como en las prácticas de nuevas tecnologías y sus hibridaciones, optando por éstas u otras maneras de integrarse a campos emergentes de prácticas artísticas. Igualmente podrían escoger integrarse a instituciones educativas establecidas o desarrollar propuestas alternativas de educación artística; podrían buscar integrarse al trabajo editorial alternativo (novelas gráficas, fanzines), a la generación de archivos visuales, a terapias involucrando el arte y/o trabajo en comunidades, en proyectos de participación ciudadana o con colectivos de artistas. Podrán escoger especializarse en la industria filmica en storyboard, edición o animación, entre otros rubros. Asimismo, tendrán las bases para especializarse en los campos de curaduría, museografía, investigación, crítica, gestión y divulgación cultural o bien en los campos de dibujo técnico en arqueología, medicina y las ciencias o dentro de las prácticas relacionadas al cuerpo de tatuaje y la moda. Su cualidad más importante debe ser la capacidad de inventar y desarrollar para sí mismos su inserción de manera propositiva en la sociedad.

18. CONTENIDOS POR ASIGNATURA

Escuela	Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado "La Esmeralda"
Carrera	Licenciatura en Artes Visuales
Asignatura	Bidimensión I

Etapa	Inicial	Semestre	Primero
-------	---------	----------	---------

Clave	Créditos	Total de horas por semana	Teóricas	Prácticas
AVBI0101	10	8	0	8

Objetivos
<p>El estudiante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conocerá y comprenderá el lenguaje visual a través del estudio de la sintaxis y la gramática del orden bidimensional. - Desarrollará la capacidad de observación y la sensibilidad, para lograr el tratamiento en el plano bidimensional de los formatos de la realidad. - Conocerá las técnicas y soportes básicos para la representación formal de la expresión pictórica. - Comprenderá la importancia del conocimiento y el entendimiento a través de la reflexión y la comunicación visual.

Temas y subtemas
<p>I. Antecedentes históricos relacionados con las teorías actuales sobre la forma y la composición</p> <p>II. El orden visual</p> <ul style="list-style-type: none"> A. La concepción y percepción del espacio bidimensional B. El lenguaje visual, desarrollo y concepción: sintaxis y gramática C. Conocer y desarrollar una alfabetización visual D. La pintura y el conocimiento plástico visual

Temas y subtemas
<p>III. Elementos de diseño</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Elementos conceptuales: punto, línea, plano, volumen (ilusorio) B. Elementos visuales: forma, tamaño, color y valores tonales, textura C. Elementos de relación: dirección, posición, espacio, gravedad, así como, equilibrio, tensión, aguzamiento, atracción, agrupamientos, espacios positivos y negativos D. Elementos prácticos o de expresión formal: representación, significado y función <p>IV. Forma</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Concepción visual, diversidad y características fundamentales como elemento visual o primario B. Función, expresión y gramática visual C. Distinción entre figura y forma D. Elementos primarios o de representación de la forma: como punto, como línea, como plano, como volumen ilusorio E. Los contornos: geométricos, orgánicos, rectilíneos, irregulares, manuscritos, caligráficos o creados a mano alzada, accidentales F. Valores tonales: la distribución del color en la forma (blanco y negro), el tono, blanco y negro, transiciones tonales con negro y blanco, colores neutros: grises, valores tonales: altos, medios y bajos <p>V. Composición.</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Concepción visual, diversidad y características fundamentales como elementos de relación o secundarios. B. La composición: función, expresión y sintaxis. C. Los elementos secundarios o de composición: equilibrio, tensión, nivelación y aguzamiento, atracción y agrupación, ritmos, proporciones, simetrías, direcciones, oposiciones. D. Interrelación de formas: distanciamiento, toque, superposición, penetración, unión, sustracción, intersección, coincidencia. <p>VI. Técnicas visuales y estrategias de composición.</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Mensaje y método. B. Inteligencia visual aplicada.

Temas y subtemas	
C.	Técnicas de comunicación visual: equilibrio-inestabilidad, simetría-asimetría, regularidad-irregularidad, simplicidad-complejidad, unidad-fragmentación.
VII. Medios y soportes.	
A.	La superficie pictórica y sus características básicas.
B.	Desarrollo de las diversas técnicas y asignaturas, herramientas, tamaños, formatos y soportes.
A.	VIII. La bidimensión como formato.
B.	A. Exploración de las posibilidades de los formatos del campo de la bidimensión en el universo como plano o como un campo de expresión y representación.

Actividades de aprendizaje presenciales	
<ul style="list-style-type: none"> - Las que estructure el docente en su plan de trabajo. - Ejercicios con argumentos teóricos que sustenten el conocimiento. - Revisión de diferentes autores y obras artísticas. - Exposición o cátedra del docente sobre los aspectos elementales que permitan el discernimiento de los conceptos de cada clase. - Generar momentos de debate, reflexión e interacción en el aula que fortalezcan el pensamiento crítico de los estudiantes. - Generar grupos de trabajo que tengan como eje el ejercicio colaborativo entre los y las estudiantes. - Sesiones de reflexión, lectura, crítica o análisis de textos o tópicos sobre la asignatura. 	

Actividades de aprendizaje, trabajo independiente por parte del estudiante	
<ul style="list-style-type: none"> - Las que determine el docente en su plan de trabajo. - Visita a museos, galerías, espacios públicos, talleres, etc. - Ejercicios de taller sin la presencia del docente. - Investigación de ideas y textos para complementar los contenidos de la asignatura. 	

Criterios y procedimientos de evaluación y acreditación
<ul style="list-style-type: none"> - Se evaluará de modo constante y sistemático, a través de revisiones periódicas con base en el plan de trabajo del docente. - Se realizarán un mínimo de tres evaluaciones periódicas y una semestral que evalúen los criterios establecidos en el plan de trabajo del docente. - La evaluación contemplará las actividades de aprendizaje presenciales y las actividades de aprendizaje independiente. - Los criterios de evaluación deberán ser expuestos a los estudiantes al inicio del semestre. - El porcentaje mínimo de asistencia para tener derecho a ser evaluado será del 80 por ciento. - Aquellos que determine el docente en su plan de trabajo semestral.

Tipo de instalación
<ul style="list-style-type: none"> - Taller

Bibliografía
<ul style="list-style-type: none"> - Itten, Johannes. El arte del color, México: Noriega, 2002. - Navarro de Zuvillaga, Javier. Forma y representación un análisis geométrico. Madrid: Akal, 2008. - Muller-Brockmann, Josef. Sistema de retículas. Barcelona: Gustavo Gili, 1982. - Nemett, Barry. Images, Objects and ideas. Nueva York: Mc Graw Hill, 1994. - Ockvir, Otto. Art fundamentals. Theory and practice. Nueva York: Mc Graw Hill, 1998. - Panofsky, Edwin. El significado en las artes visuales. Madrid: Alianza Forma, 1987. - Panofsky, Edwin. Idea: contribución a la historia de la teoría del arte. Madrid: Cátedra, 1987. - Torrejón, Manuel Huertas. Asignaturas, procedimientos y técnicas pictóricas 1 y 2. Madrid: Akal, 2010. - Wong, Wucius. Fundamentos del diseño bi y tri-dimensional. Barcelona: Gustavo Gili, 1992.

Escuela	Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado "La Esmeralda"
Carrera	Licenciatura en Artes Visuales
Asignatura	Tridimensión I

Etapa	Inicial	Semestre	Primero
-------	---------	----------	---------

Clave	Créditos	Total de horas por semana	Teóricas	Prácticas
AVTR0102	10	8	0	8

Objetivos
<p>El estudiante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conocerá y comprenderá el lenguaje visual a través del estudio de la sintaxis y la gramática del orden tridimensional centrados en la percepción háptica. - Realizará una revisión sobre la percepción del espacio y el volumen, asinaturalidad y percepción. - Desarrollará ejercicios de reflexión sobre el espacio, considerando: <ul style="list-style-type: none"> - La sintaxis y la gramática del orden tridimensional. - Los diversos medios en la tridimensión. - Desarrollará ejercicios de reflexión sobre el tiempo, considerando: - Ejercitar la capacidad de observación, decantar intereses y procesamiento sensible e intelectual de datos. - Realizará un acercamiento a las diversas formas de percepción, considerando: <ul style="list-style-type: none"> - La vinculación del cuerpo y el espacio. - Las problemáticas básicas de la teoría de la percepción. - Reconocerá y desarrollará la sensibilidad háptica.

Temas y subtemas
<p>I. La cualidad háptica</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Lo táctil B. La sensibilidad cinestésica C. La polisensorialidad y los ambientes D. Tiempo y movimiento <p>II. La tridimensión como formato</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Exploración de las posibilidades de los formatos del campo de la tridimensión en el universo como plano o como un campo de expresión y representación <p>III. Reflexión acerca del espacio</p> <p>IV. El estudio de la sintaxis y la gramática del orden tridimensional</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Conocer y manejar diversos medios en la tridimensión <p>V. Reflexión sobre el tiempo</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Desarrollar la capacidad de observación, decantar intereses y procesamiento sensible e intelectual de datos <p>VI. Acercamiento a formas de percepción</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Vincular cuerpo y espacio B. Acercar a las problemáticas básicas de la teoría de la percepción C. Conocer y desarrollar la sensibilidad háptica

Actividades de aprendizaje presenciales
<ul style="list-style-type: none"> - Las que structure el docente en su plan de trabajo. - Ejercicios con argumentos teóricos que sustenten el conocimiento. - Revisión de diferentes autores y obras artísticas. - Exposición o cátedra del docente sobre los aspectos elementales que permitan el discernimiento de los conceptos de cada clase.

Actividades de aprendizaje presenciales
<ul style="list-style-type: none"> - Generar momentos de debate, reflexión e interacción en el aula que fortalezcan el pensamiento crítico de los estudiantes. - Generar grupos de trabajo que tengan como eje el ejercicio colaborativo entre los y las estudiantes. - Sesiones de reflexión, lectura, crítica o análisis de textos o tópicos sobre la asignatura

Actividades de aprendizaje, trabajo independiente por parte del estudiante
<ul style="list-style-type: none"> - Las que determine el docente en su plan de trabajo y las que requiera el proceso - Visita a museos, galerías, espacios públicos, talleres, etc. - Ejercicios de taller sin la presencia del docente. - Investigación de ideas y textos para complementar los contenidos de la asignatura.

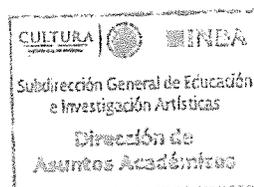
Criterios y procedimientos de evaluación y acreditación
<ul style="list-style-type: none"> - Se evaluará de modo constante y sistemático, a través de revisiones periódicas con base en el plan de trabajo del docente. - Se realizarán un mínimo de tres evaluaciones periódicas y una semestral que evalúen los criterios establecidos en el plan de trabajo del docente. - La evaluación contemplará las actividades de aprendizaje presenciales y las actividades de aprendizaje independiente. - Los criterios de evaluación deberán ser expuestos a los estudiantes al inicio del semestre. - El porcentaje mínimo de asistencia para tener derecho a ser evaluado será del 80 por ciento. - Aquellos que determine el docente en su plan de trabajo semestral.

Tipo de instalación

- Taller

Bibliografía

- A.A.V.V. Escultura mexicana de la academia a la instalación. México: INBA, 2001.
- Ackerman, Diane. Una historia natural de los sentidos. Barcelona: Anagrama, 1992.
- Bachelard, Gastón. La poética del espacio. México: FCE, 1965.
- Flynn, Tom. El cuerpo es la escultura. Madrid: Akal, 2002.
- Hall, E.T. La dimensión oculta. México: Siglo XXI, 1989.
- Mendieta y Nuñez, Lucio. Sociología del arte. México: UNAM, 1962.
- Merlau, Ponty, M. Fenomenología de la percepción. Barcelona: Península, 1997.
- Monteforte Toledo, Mario. Las piedras vivas. México: UNAM, 1965.
- Paz, Octavio. Los privilegios de la vista. México: FCE, 1987.
- Silva, Federico. La escultura y otros menesteres. México: UNAM, 1987.
- Westheim, Paul. Ideas fundamentales del arte prehispánico en México. México: Era, 1980.

Escuela	Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado "La Esmeralda"
Carrera	Licenciatura en Artes Visuales
Asignatura	Dibujo I

Etapa	Inicial	Semestre	Primero
-------	---------	----------	---------

Clave	Créditos	Total de horas por semana	Teóricas	Prácticas
AVDI0103	7.5	6	0	6

Objetivos
<p>El estudiante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conocerá las diferentes aproximaciones al dibujo en diversas épocas, culturas y enfoques. - Reconocerá y aplicará la terminología y los elementos básicos del dibujo. - Comprenderá el dibujo como práctica cotidiana. - Profundizará y problematizará respecto del proceso de observación-representación. - Comprenderá la ambivalencia del dibujo: como obra artística en sí misma y como preparación y apoyo para otras disciplinas.

Temas y subtemas
<p>I. Introducción al dibujo</p> <ul style="list-style-type: none"> A. ¿Qué es el dibujo? B. Introducción a las diversas formas de ver y dibujar <p>II. Asignaturales y técnicas gráficas</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Secas B. Húmedas C. Mixta

Temas y subtemas	
D.	Línea
E.	Mancha
F.	Textura
III. Elementos conceptuales	
A.	Punto
B.	Línea
C.	Plano
D.	Volumen
E.	Silueta
F.	Contorno

Actividades de aprendizaje presenciales
<ul style="list-style-type: none"> - Las que estructure el docente en su plan de trabajo. - Ejercicios con argumentos teóricos que sustenten el conocimiento. - Revisión de diferentes autores y obras artísticas. - Exposición o cátedra del docente sobre los aspectos elementales que permitan el discernimiento de los conceptos de cada clase. - Generar momentos de debate, reflexión e interacción en el aula que fortalezcan el pensamiento crítico de los estudiantes. - Generar grupos de trabajo que tengan como eje el ejercicio colaborativo entre los y las estudiantes. - Sesiones de reflexión, lectura, crítica o análisis de textos o tópicos sobre la asignatura.

Actividades de aprendizaje, trabajo independiente por parte del estudiante
<ul style="list-style-type: none"> - Las que determine el docente en su plan de trabajo y las requeridas en el proceso - Visita a museos, galerías, espacios públicos, talleres, etc. - Ejercicios de taller sin la presencia del docente. - Investigación de ideas y textos para complementar los contenidos de la asignatura.

--

Criterios y procedimientos de evaluación y acreditación
<ul style="list-style-type: none"> - Se evaluará de modo constante y sistemático, a través de revisiones periódicas con base en el plan de trabajo del docente. - Se realizarán un mínimo de tres evaluaciones periódicas y una semestral que evalúen los criterios establecidos en el plan de trabajo del docente. - La evaluación contemplará las actividades de aprendizaje presenciales y las actividades de aprendizaje independiente. - Los criterios de evaluación deberán ser expuestos a los estudiantes al inicio del semestre. - El porcentaje mínimo de asistencia para tener derecho a ser evaluado será del 80 por ciento. - Aquellos que determine el docente en su plan de trabajo semestral.

Tipo de instalación
<ul style="list-style-type: none"> - Taller

Bibliografía
<ul style="list-style-type: none"> - Barros, Héctor; Ema Termes y María, Purman. Aprende a dibujar perspectivas. Madrid: Ilus Book, 2011. - Berger, John. Sobre el dibujo. Barcelona: Gustavo Gili, 2011. - Cabezas, Lino. El dibujo como invención. Idear, construir, dibujar. Madrid: Cátedra, 2008. - Ching, Francis D. K. y Juroszek, Steven P. Dibujo y proyecto. Barcelona: Gustavo Gili, 2002. - De Cusa, Juan. Cómo interpretar un plano. Monografías de la construcción. Barcelona: CEAC, 2005. - Dexter, Emma. Vitamina D, New Perspectivas in Darwins. Londres: Phaidon Press Limited, 2005. - Díaz Padilla, Ramón. El dibujo del natural en la época de la posacademia. Madrid: Akal, 2007.

Bibliografía

- Edwards, Betty. Nuevo aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro. Barcelona: Urano, 2000.
- González Casanova, José Miguel. Gramática del dibujo en 100 lecciones. México: CONACULTA, 2009.
- Gómez Molina, Juan José. Lecciones de dibujo. Madrid: Cátedra, 1995.
- Gómez Molina, Juan José. El Manual de dibujo. Madrid: Cátedra, 2008.
- Gómez Molina, Juan José. La representación de la representación. Danza, teatro, cine, música. Madrid: Cátedra, 2007.
- Hemenway, Priya. El código secreto. Barcelona: Evergreen, 2008.
- Jenny, Peter. Dibujo anatómico. Barcelona: Gustavo Gili, 2013.
- Jenny, Peter. La mirada creativa, Barcelona: Gustavo Gili, 2016.
- Martínez Fernández, Maritere, Gilberto Aceves Navarro. Cambiamos por favor. México: CONACULTA, 2003.
- Ruskin, John. Técnicas de Dibujo. Barcelona: LAERTES, 2012.
- Thomae, Reiner. Perspectiva y axonometría. Barcelona: Gustavo Gili, 2006.
- Sam, Piyasena, Philip Beverly. Explorar el dibujo. Barcelona: Gustavo Gili, 2015.
- Warr, Tracey, El cuerpo del artista, Londres: Phaidon, 2006.

Escuela	Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado "La Esmeralda"
Carrera	Licenciatura en Artes Visuales
Asignatura	Historia de la Cultura y el Arte I

Etapa	Inicial	Semestre	Primero
-------	---------	----------	---------

Clave	Créditos	Total de horas por semana	Teóricas	Prácticas
AVHC0105	5	4	4	0

Objetivos
<p>El estudiante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adquirirá los conocimientos básicos sobre el arte prehistórico, sumerio, egipcio, greco-romano, chino, hindú, precolombino, medieval, y relacionarlos con el arte contemporáneo. - Adquirirá los conocimientos básicos sobre el arte como representación del pensamiento mítico religioso y sus vínculos con el arte contemporáneo. - Identificará el contexto artístico, cultural, social, filosófico, estético y formal de cada una de las etapas abordadas, así como las características de sus estilos. - Adquirirá herramientas básicas de carácter conceptual, historiográfico y/o artístico, que pudieran resultar útiles en sus propios desarrollos profesionales. - Conocerá la importancia del uso de fuentes historiográficas en la formulación de opiniones, puntos de vista e interpretaciones en temas propios de las historias de la cultura y el arte. - Reconocerá la importancia de la lectura y la investigación en temas de historia de la cultura y del arte. - Desarrollará una perspectiva crítica de conceptos fundamentales de la teoría histórica aplicada a la interpretación de las artes visuales. - Analizará las relaciones entre el arte actual y el de otros periodos.

Objetivos
- Vinculará la perspectiva histórica con las problemáticas de su producción creativa.

Temas y subtemas
<p>I. Introducción a la historia del arte</p> <ul style="list-style-type: none"> A. ¿Qué es arte? B. ¿Qué es la historia del arte? C. ¿Por qué es posible una historia cultural de los objetos artísticos, de sus creadores, y del contexto cultural que rodeó vidas y obras? D. Conceptos relevantes en el estudio de las historias de la cultura y del arte <p>II. El arte antes de la escritura: primeras manifestaciones (40,000-5,000 a.C.)</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Mito, rito, animismo y totemismo B. Lenguaje, símbolo, memoria y permanencia C. El caso europeo: representaciones del mito (Chauvet, Altamira, Lascaux, etc.) D. El caso australiano: arte aborigen ayer y hoy E. El caso americano: la prehistoria olvidada <p>III. Primeras civilizaciones</p> <ul style="list-style-type: none"> A. El horizonte asiático (5,000-500 a.C.) B. Mesopotamia: asirios, persas, cultura minoica y micénica C. China: Dinastía Quin (221-206 a.C.) D. India. Periodo Védico (1500 a.C.- 600 a.C.) y Brahmánico (300 a.C.-550 d.C.) E. El horizonte africano (3500-1 a.C.) F. Egipto G. El horizonte europeo (12 000 a.C. – 325 d.C.) H. Grecia: periodos antiguo, clásico y helenístico I. Roma: Filosofía, urbanismo y arquitectura J. El horizonte americano (1400 a.C. – 1521 d.C.) K. Contexto general de las culturas azteca, maya, olmeca y tolteca

Temas y subtemas
<p>IV. La hegemonía cristiana en el arte europeo anterior al Renacimiento</p> <p>A. Arte y cultura en el paleocristiano B. Arte y cultura en el bizantino C. Arte y cultura en el Románico D. Arte y cultura en el Gótico</p> <p>V. La construcción del Islam y destrucción del imperio bizantino</p> <p>A. Arte y cultura durante el periodo Omeya B. Arte y cultura durante el periodo Abásida A. Arte y cultura durante el periodo Magreb</p>

Actividades de aprendizaje presenciales
<ul style="list-style-type: none"> - Las que estructure el docente en su plan de trabajo. - Ejercicios con argumentos teóricos que sustenten el conocimiento. - Revisión de diferentes autores y obras artísticas. - Exposición o cátedra del docente sobre los aspectos elementales que permitan el discernimiento de los conceptos de cada clase. - Generar momentos de debate, reflexión e interacción en el aula que fortalezcan el pensamiento crítico de los estudiantes. - Generar grupos de trabajo que tengan como eje el ejercicio colaborativo entre los y las estudiantes. - Sesiones de reflexión, lectura, crítica o análisis de textos o tópicos sobre la asignatura

Actividades de aprendizaje, trabajo independiente por parte del estudiante
<ul style="list-style-type: none"> - Las que determine el docente en su plan de trabajo. - Visita a museos, galerías, espacios públicos, talleres, etc. - Ejercicios de taller sin la presencia del docente. - Investigación de ideas y textos para complementar los contenidos de la asignatura.

Criterios y procedimientos de evaluación y acreditación
<ul style="list-style-type: none"> - Se evaluará de modo constante y sistemático, a través de revisiones periódicas con base en el plan de trabajo del docente. - Se realizarán un mínimo de tres evaluaciones periódicas y una semestral que evalúen los criterios establecidos en el plan de trabajo del docente. - La evaluación contemplará las actividades de aprendizaje presenciales y las actividades de aprendizaje independiente. - Los criterios de evaluación deberán ser expuestos a los estudiantes al inicio del semestre. - El porcentaje mínimo de asistencia para tener derecho a ser evaluado será del 80 por ciento. - Aquellos que determine el docente en su plan de trabajo semestral.

Tipo de instalación
<ul style="list-style-type: none"> - Aula

Bibliografía
<ul style="list-style-type: none"> - A.A.V.V. 30000 años de arte. Londres: Phaidon Press Limited, 2008. - A.A. V.V. Historia del arte. El mundo Antiguo. Madrid: Alianza, 2009. - A.A.V.V. La figura en la escultura mexicana. México: Bancrecer, 1986. - A.A.V.V. Síntesis de culturas. Itinerario cultural del mudéjar en México. Granada: El Legado Andaluz, 2002. - Barceló, Pedro. Breve historia de Grecia y Roma. Madrid: Alianza, 2010. - Bell, Julian. Mirror of the World. A new history of Art. New York: Thames & Hudson, 2007. - Bozal, Valeriano. Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas. Madrid: Visor, 1992. - Brotherson. La América indígena en su literatura: los libros del Cuarto Mundo. México: FCE, 1997. - Burke, Peter. Formas de historia cultural. Madrid: Alianza, 2000. - Burke, Peter. Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico. Barcelona: Crítica, 2001. - Carbonell, Charles-Olivier. La historiografía. México: FCE, 2005.

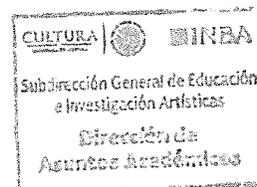
Bibliografía

- Casado López, María del Pilar. Arte rupestre en México: ensayos 1990-2004. México: INAH, 2005.
- Chueca Goitia, Fernando. Historia de la arquitectura occidental. 1. Grecia al Islam. Madrid: Dossat, 2000.
- Gómez Ramos, Rafael. Andalucía y México en el Renacimiento y Barroco. Estudios de arte y arquitectura. Sevilla: Biblioteca Guadalquivir, 1991.
- De la Fuente, Beatriz. Arte prehispánico funerario. El occidente de México. México: COLMEX 1994.
- De la Fuente Beatriz. La escultura prehispánica de Mesoamérica. Barcelona: Lunwger, 2004.
- De la Fuente, Beatriz. La pintura mural prehispánica en México. Tomo I y II. México: UNAM, 1998.
- Escalante Gonzalvo, Pablo. Historia de la vida cotidiana en México. México: COLMEX, 2004.
- Ettinghausen, Richard y Oleg Grabar. Arte y arquitectura del Islam 650-1250. Madrid: Cátedra, 2000.
- Faure, Elie. El arte antiguo. Historia del arte. Tomo 1. Madrid: Alianza, 1990.
- Fernández Arenas, Leticia. Atenas, ciudad de Atenea: mito y política en la democracia ateniense antigua. México: UNAM, 2010.
- Fleming, William. Arte, Música e Ideas. México: Interamericana, 1984.
- Francastel, Pierre. "Sociología del arte y problemática de lo imaginario". En: La realidad figurativa. Barcelona: Paidós, 1989.
- Freixa, Mireia. Fuentes y documentos para la historia del arte. Barcelona: Gustavo Gili. 1982.
- Gillon, Werner. Breve historia del arte africano. Madrid: Alianza, 1989.
- Gombrich, Ernst. Historia del arte. Londres: Phaidón, 2010.
- Gombrich, Ernst. La imagen y el ojo. Madrid: Alianza, 1982.
- Greenhalgh, Michel. La tradición clásica en el arte. Madrid: Hermann Blume, 1987.
- Hausten, Markus y Peter Delius. El islam. Arte y Arquitectura. Barcelona: Konemann, 2001.
- León Portilla, Miguel. Cantos y crónicas del México antiguo. Madrid: Dastin, 2003.
- Medina, Andrés. El mundo mágico de los Mayas. México: INAH, 1994.
- Mountford, Charles P. Pinturas Australianas aborígenes. México-Buenos Aires: UNESCO, 1964.

Bibliografía

- O'Gorman, Edmundo. El arte o de la monstruosidad. México: Planeta-CONACULTA, 2002.
- Panofsky, Erwin. El significado en las artes visuales. Madrid: Alianza, 1999.
- Piña Chan, Román, Una visión del México prehispánico. México: IIH-UNAM, 1996.
- Pomeroy, Sara. La antigua Grecia. Historia política, social y cultural. Barcelona: Crítica, 2011.
- Repollés Llauradó, Jaime. Genealogías del arte contemporáneo. Madrid: Akal. 2011.
- Robertson, Martin. El arte griego. Introducción a su historia. Madrid: Alianza, 1991.
- Séjoruné, Laurette. El lenguaje de las formas en Teotihuacán. México: FCE. 2004.
- Séjoruné, Laurette. Palenque: una ciudad Maya. México: FCE. 2004.
- Séjoruné, Laurette. Pensamiento náhuatl fijado por los calendarios. México: FCE. 2004.
- Séjoruné, Laurette. Pensamiento y religión en México antiguo. México: FCE. 2004.
- Shiner, Larry. La invención del arte. Una historia cultural. Barcelona: Paidós, 2004.
- Svanascini, Osvaldo. Esquema del arte en la India. Buenos Aires: La Madrágora, 1959.
- Tatarkiewicz, Wladyslaw. Historia de seis ideas. Madrid: Tecnos, 1987.
- Thuillier, Jaques. Teoría general de la historia del arte. México: FCE, 2006.
- Vicente Serrano, Pilar. Mujeres en la antigüedad clásica: género, poder y conflicto. Madrid: Silex, 2010.
- Wölffin, Heinrich. Conceptos fundamentales de la historia del arte. México: Austral, 1998.

Escuela	Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado "La Esmeralda"
Carrera	Licenciatura en Artes Visuales
Asignatura	Herramientas Metodológicas de Expresión

Etapa	Inicial	Semestre	Primero
-------	---------	----------	---------

Clave	Créditos	Total de horas por semana	Teóricas	Prácticas
AVHM0106	5	4	4	0

Objetivos
<p>Enfoque del curso. La inserción profesional del estudiante de educación superior en la sociedad debe pasar por una serie de estrategias que le permitan una formación adecuada e integral. En la formación artística superior estas estrategias son complejas debido a los diferentes ámbitos en los que el profesional puede incidir, de tal forma que su educación además de particularizarse en la creación que se acompaña de una reflexión teórica e histórica debe regirse por dispositivos elementales de la educación superior, sobre todo cuando el artista funciona de diversas maneras en la sociedad. La asignatura nominada Herramientas metodológicas de expresión, permite dotar al estudiante de una serie de herramientas para complementar sus habilidades. La producción artística contemporánea involucra formas híbridas de investigación, de vinculación y de interacción interdisciplinaria, es por ello que el estudiante necesita reconocer los ámbitos de expresión formal como lo es la lengua hablada y la escritura. El curso de Herramientas metodológicas de expresión está constituido por tres ejes teórico-prácticos que buscan dotar al estudiante de las herramientas mínimas necesarias para su desarrollo académico: expresión oral, expresión escrita y metodológicas de la investigación en artes visuales.</p> <p style="text-align: center;">Objetivos generales de aprendizaje</p> <p>El estudiante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aprenderá a estructurar y presentar temas del contexto artístico en espacios de divulgación, de análisis y discusión, entre otros.

Objetivos
<ul style="list-style-type: none"> - Obtendrá herramientas para el desarrollo académico mediante el manejo de la expresión oral, escrita y el uso de metodologías de investigación enfocadas a las artes visuales. - Desarrollará la habilidad para redactar documentos académicos con una estructura metodológica ampliada para las artes visuales y sus prácticas artísticas, en los cuales aplique los principios básicos de la gramática, además de utilizar recursos como la descripción, narración y argumentación. <p style="text-align: center;">Objetivos específicos de aprendizaje</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aplicará los conceptos de la metodología de investigación a una argumentación en la que establezca los límites y alcances de su propio trabajo, a partir de sus intereses particulares. - Desarrollará el gusto por la lectura

Temas y subtemas
<p>I. Análisis de contexto.</p> <p>II. Expresión Oral</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Manejo de auditorio. Modelos de comunicación. B. Tipos de comunicación oral y modalidades de auditorio. C. Exposición de argumentos en el ámbito artístico. D. Cartografías, mapas conceptuales, diseño de conferencia, exposición oral. <p>III. Expresión Escrita</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Introducción a los géneros escritos del lenguaje. B. Construcción del texto. Cómo escribir. Prácticas de escritura. Estructuras descriptivas. Técnicas narrativas. Estructura enunciativa. Estructura argumentativa. <p>Informe de lectura. Reseña académica. Comentario de textos. Análisis de texto. Narración. Trabajo de investigación. Ensayo.</p>

Temas y subtemas
<p>IV. Metodología de la investigación</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Metodologías de investigación en artes visuales y metodologías en los proyectos artísticos. B. Definición y elaboración de un protocolo de investigación en artes visuales. C. Definición y elaboración de categorías estéticas en los proyectos artísticos. D. Preguntas claves del anteproyecto. E. Anteproyecto. <p>V. Aplicación del análisis de contexto</p>

Actividades de aprendizaje presenciales
<ul style="list-style-type: none"> - Las que estructure el docente en su plan de trabajo. - Ejercicios con argumentos teóricos que sustenten el conocimiento. - Revisión de diferentes autores y obras artísticas. - Exposición o cátedra del docente sobre los aspectos elementales que permitan el discernimiento de los conceptos de cada clase. - Generar momentos de debate, reflexión e interacción en el aula que fortalezcan el pensamiento crítico de los estudiantes. - Generar grupos de trabajo que tengan como eje el ejercicio colaborativo entre los y las estudiantes. - Sesiones de reflexión, lectura, crítica o análisis de textos o tópicos sobre la asignatura

Actividades de aprendizaje, trabajo independiente por parte del estudiante
<ul style="list-style-type: none"> - Las que determine el docente en su plan de trabajo y las requeridas como parte del proceso

<p>Actividades de aprendizaje, trabajo independiente por parte del estudiante</p> <ul style="list-style-type: none"> - Visita a museos, galerías, espacios públicos, talleres, etc. - Ejercicios de taller sin la presencia del docente. - Investigación de ideas y textos para complementar los contenidos de la asignatura.
--

<p>Criterios y procedimientos de evaluación y acreditación</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se evaluará de modo constante y sistemático, a través de revisiones periódicas con base en el plan de trabajo del docente. - Se realizarán un mínimo de tres evaluaciones periódicas y una semestral que evalúen los criterios establecidos en el plan de trabajo del docente. - La evaluación contemplará las actividades de aprendizaje presenciales y las actividades de aprendizaje independiente. - Los criterios de evaluación deberán ser expuestos a los estudiantes al inicio del semestre. - El porcentaje mínimo de asistencia para tener derecho a ser evaluado será del 80 por ciento. - Aquellos que determine el docente en su plan de trabajo semestral. - Se sugiere que para la evaluación final se entregue la redacción de un anteproyecto, en el cual se podrán evaluar los siguientes aspectos: título, tema, objetivos, categoría estética, marco teórico-conceptual, conceptualización, argumentación, uso de bibliografía, uso de citas y notas conforme las reglas académicas y corrección ortográfica.
--

<p>Tipo de instalación</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aula

<p>Bibliografía</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ávila, Raúl (1992). La lengua y los hablantes. México: Trillas. - Ávila, Raúl (1993). Lengua y cultura. México: Trillas. - Barucúa, Emilio (2003). Historia, arte, cultura. De Aby Warburg a Carlo Ginzburg. Buenos Aires: FCE. - Bajtín, M. M. (1999). Estética de la creación verbal. México: Siglo XXI.

Bibliografía

- Baxandall, M. (1989). Modelos de intención. Sobre la explicación histórica de los cuadros. España: Hermann Blume
- Becker, Howard (2011). Manual de escritura para científicos sociales. Argentina: Siglo XXI.
- Cohen, Sandro (2013). Redacción sin dolor. Cuaderno de ejercicios prácticos. México: Planeta.
- Culebra y Vivés, Cecilia (2004). Taller de ortografía y redacción básicas. México: CENIDET.
- Eco, Umberto (2012). Como se hace una tesis: técnicas y procedimientos de estudio, investigación y escritura. México: Gedisa.
- Gracida Juárez, Ysabel (1999). La argumentación. Acto de persuasión, convencimiento o demostración. México: Édere.
- Gracida Juárez Ysabel y Teodora Martínez Montes (2007). El quehacer de la escritura. Propuesta didáctica para la enseñanza de la redacción en el ámbito universitario. México: UNAM.
- Londoño, Olga; Facundo Maldonado y Catalina Calderón (2014). Guía para construir estados del arte. Bogotá: International Corporation of Networks of Knowledge
- López Chávez, Juan y Marina Arjona Iglesias (1994). Redacción y comprensión del español culto. México: UNAM.
- Méndez Ramírez, Ignacio (2011). El protocolo de investigación: lineamientos para su elaboración y análisis. México: Trillas.
- Montes de Oca, Sicilia (2014). El manual para escribir bien. México: Otras Inquisiciones.
- Morris, James (1997). El arte de la conversación. México: Diana.
- Ramírez, Juan Antonio (2005). Como escribir sobre arte y arquitectura. España: Serbal
- Rancel Hinojosa, Mónica (1999). Comunicación oral. México: Trillas.
- Rodríguez Estrada, Mauro (1999). Creatividad verbal. Cómo desarrollarla. México: PAX.
- Schmelkes, Corina y Nora Elizondo Schmelkes (2010). Manual para la presentación de anteproyectos e informes de investigación. USA: Oxford University Press.
- Rojas Soriano, Raúl (2004). El arte de hablar y escribir. Experiencias y recomendaciones. México: Plaza y Valdés.
- Cebada Valencia, Ma. de Lourdes y Ernesto García Palacios (2012). Cómo enseñar a hablar y escuchar en el salón de clases. México: UNAM-CCH.

Bibliografía

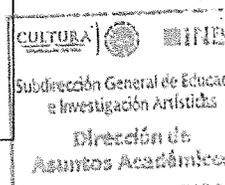
Escuela	Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado "La Esmeralda"
Carrera	Licenciatura en Artes Visuales
Asignatura	Bidimensión II

Etapa	Inicial	Semestre	Segundo
-------	---------	----------	---------

Clave	Créditos	Total de horas por semana	Teóricas	Prácticas
AVB10208	10	8	0	8

Objetivos
<p>El estudiante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conocerá y manejará las nociones y funciones básicas del color, su gramática y sintaxis. - Comprenderá la naturaleza del color como práctica y lenguaje visual. - Se involucrará en un proceso de experimentación, selección y composición de imágenes para lograr una solución visual consistente para expresar el contenido o intención visual.

Temas y subtemas
<p>I. Antecedentes históricos del color</p> <p>II. Introducción a la teoría del color</p> <p style="margin-left: 40px;">A. El color y sus generalidades</p> <p style="margin-left: 40px;">B. Colores aditivos y sustractivos</p> <p style="margin-left: 40px;">C. Colores primarios, secundarios, terciarios y complementarios</p> <p style="margin-left: 80px;">Introducción a los géneros escritos del lenguaje.</p> <p>III. Propiedades y cualidades de color</p>

Temas y subtemas	
A.	Intensidad o saturación
B.	Valoración o brillo (tonos)
C.	Matiz o matización
IV. El color y sus efectos psicológicos	
A.	Cálidos, fríos y neutros
V. Los siete contrastes, gramática y sintaxis del color	
A.	Colores
B.	Entre claro y oscuro
C.	Fríos y cálidos
D.	Simultáneos
E.	De calidad y cantidad
VI. Anatomía del mensaje visual	
A.	Representación
B.	Simbolismo
C.	Abstracción
VII. Dinámica del contraste	
A.	Contraste en la visión
B.	Contraste en la composición: de figura, tamaño, color, tonos, contornos, textura, dirección, posición, espacio, gravedad
VIII. Textura	
A.	Tipos de textura: decorativa, espontánea, mecánica
B.	La fabricación de textura visual: dibujo, pintura, impresión, copia y frotado, vaporización, derrame, volcado, manchado, teñido, ahumado, quemado, raspado, rascado, procesos fotográficos
C.	Collage: asignaturales sin imágenes, asignaturales con imágenes, asignaturales con imágenes esenciales
D.	Textura táctil: textura natural asequible, textura natural modificada y textura organizada
E.	Luz y color en la textura táctil

Temas y subtemas
IX. La bidimensión como soporte
A. Exploración con diversos asignaturales y soportes como formas visuales

Actividades de aprendizaje presenciales

- Las que estructure el docente en su plan de trabajo.
- Ejercicios con argumentos teóricos que sustenten el conocimiento.
- Revisión de diferentes autores y obras artísticas.
- Exposición o cátedra del docente sobre los aspectos elementales que permitan el discernimiento de los conceptos de cada clase.
- Generar momentos de debate, reflexión e interacción en el aula que fortalezcan el pensamiento crítico de los estudiantes.
- Generar grupos de trabajo que tengan como eje el ejercicio colaborativo entre los y las estudiantes.
- Sesiones de reflexión, lectura, crítica o análisis de textos o tópicos sobre la asignatura

Actividades de aprendizaje, trabajo independiente por parte del estudiante

- Las que determine el docente en su plan de trabajo y las requeridas para apoyar el proceso
- Visita a museos, galerías, espacios públicos, talleres, etc.
- Ejercicios de taller sin la presencia del docente.
- Investigación de ideas y textos para complementar los contenidos de la asignatura.

Criterios y procedimientos de evaluación y acreditación

- Se evaluará de modo constante y sistemático, a través de revisiones periódicas con base en el plan de trabajo del docente.
- Se realizarán un mínimo de tres evaluaciones periódicas y una semestral que evalúen los criterios establecidos en el plan de trabajo del docente.
- La evaluación contemplará las actividades de aprendizaje presenciales y las actividades de aprendizaje independiente.
- Los criterios de evaluación deberán ser expuestos a los estudiantes al inicio del semestre.
- El porcentaje mínimo de asistencia para tener derecho a ser evaluado será del 80 por ciento.
- Aquellos que determine el docente en su plan de trabajo semestral.

Tipo de instalación
- Taller

Bibliografía
<ul style="list-style-type: none"> - Acha, Juan. El consumo artístico y sus efectos. México: Trillas, 1988. - Acha, Juan. El producto artístico y su estructura. México: Trillas, 2012. - Ball, Philip. La invención del color. México: FCE, 2003. - Cuasante, José María. Introducción al color. Madrid: Akal, 2010. - Delamare, François y Guineau Bernard. Los colores, historia de los pigmentos y colorantes. España: Ediciones B, 2000. - Gallego, Rosa y Juan Carlos Sanz. Armonía cromática. Madrid: H. Brume, 2006. - Gallego, Rosa y Juan Carlos Sanz. Diccionario Akal del color. Madrid: Akal, 2001. - González Cuasante, José María. Introducción al color. Madrid: Akal, 2006. - Navarro de Zuvillaga, Javier. Forma y representación un análisis geométrico. Madrid: Akal, 2008. - Ortiz, Georgina. El significado de los colores. México: Trillas, 2011. - Pawlik, Johannes. Teoría del color. Buenos Aires: Paidós, 2004. - Sanz, Juan Carlos. Lenguaje del color. Madrid: H. Blume, 2009. - Torrejón, Manuel. Asignaturas, procedimientos y técnicas pictóricas I y II. Madrid: Akal, 2010.

Escuela	Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado "La Esmeralda"
Carrera	Licenciatura en Artes Visuales
Asignatura	Tridimensión II

Etapa	Inicial	Semestre	Segundo
-------	---------	----------	---------

Clave	Créditos	Total de horas por semana	Teóricas	Prácticas
AVTR0209	10	8	0	8

Objetivos
<p>El estudiante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conocerá y manejará diversos medios relativos a la tridimensión. - Reconocerá el cuerpo, el objeto y el espacio como herramientas, asignaturales o soportes. - Conocerá el espacio físico a través de la gramática tridimensional: su estructura, articulación sintáctica y sus relaciones en el espacio. - Aprenderá el manejo de lenguajes formales. - Desarrollará ejercicios de construcción y transformación de objetos y espacio.

Temas y subtemas
<p>I. El espacio físico</p> <p>A. Gramática: unidades constructivas y conceptuales</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Punto 2. Línea 3. Plano 4. Volumen 5. Espacio <p>B. Sintaxis:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Forma 2. Tamaño

Temas y subtemas	
3.	Proporción
4.	Textura
5.	Luz
6.	Color
7.	Cualidades asignaturales
C.	Composición:
1.	Posición
2.	Dirección
3.	Contraste
4.	Tensión
5.	Ritmo
6.	Equilibrio
7.	Gravedad
8.	Escala
9.	Fuerza

Actividades de aprendizaje presenciales
<ul style="list-style-type: none"> - Las que estructure el docente en su plan de trabajo. - Ejercicios con argumentos teóricos que sustenten el conocimiento. - Revisión de diferentes autores y obras artísticas. - Exposición o cátedra del docente sobre los aspectos elementales que permitan el discernimiento de los conceptos de cada clase. - Generar momentos de debate, reflexión e interacción en el aula que fortalezcan el pensamiento crítico de los estudiantes. - Generar grupos de trabajo que tengan como eje el ejercicio colaborativo entre los y las estudiantes. - Sesiones de reflexión, lectura, crítica o análisis de textos o tópicos sobre la asignatura

Actividades de aprendizaje, trabajo independiente por parte del estudiante
<ul style="list-style-type: none"> - Las que determine el docente en su plan de trabajo y las requeridas para el proceso - Visita a museos, galerías, espacios públicos, talleres, etc.

Actividades de aprendizaje, trabajo independiente por parte del estudiante

- Ejercicios de taller sin la presencia del docente.
- Investigación de ideas y textos para complementar los contenidos de la asignatura.

Criterios y procedimientos de evaluación y acreditación

- Se evaluará de modo constante y sistemático, a través de revisiones periódicas con base en el plan de trabajo del docente.
- Se realizarán un mínimo de tres evaluaciones periódicas y una semestral que evalúen los criterios establecidos en el plan de trabajo del docente.
- La evaluación contemplará las actividades de aprendizaje presenciales y las actividades de aprendizaje independiente.
- Los criterios de evaluación deberán ser expuestos a los estudiantes al inicio del semestre.
- El porcentaje mínimo de asistencia para tener derecho a ser evaluado será del 80 por ciento.
- Aquellos que determine el docente en su plan de trabajo semestral.

Tipo de instalación

- Taller

Bibliografía

- A.A.V.V. Escultura mexicana de la academia a la instalación. México: INBA, 2001.
- Ackerman, Diane. Una historia natural de los sentidos. Barcelona: Anagrama, 1992.
- Bachelard, Gastón. La poética del espacio. México: FCE, 1965.
- Flynn, Tom. El cuerpo es la escultura. Madrid: Akal, 2002.
- Hall, E.T. La dimensión oculta. México: Siglo XXI, 1989.

Bibliografía

- Mendieta y Núñez, Lucio. Sociología del arte. México: UNAM, 1962.
- Merlau, Ponty, M. Fenomenología de la percepción. Barcelona: Península, 1997.
- Monteforte Toledo, Mario. Las piedras vivas. México: UNAM, 1965.
- Paz, Octavio. Los privilegios de la vista. México: FCE, 1987.
- Silva, Federico. La escultura y otros menesteres. México: UNAM, 1987.
- Westheim, Paul. Ideas fundamentales del arte prehispánico en México. México: Era, 1980.

Escuela	Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado "La Esmeralda"
Carrera	Licenciatura en Artes Visuales
Asignatura	Dibujo II

Etapa	Inicial	Semestre	Segundo
-------	---------	----------	---------

Clave	Créditos	Total de horas por semana	Teóricas	Prácticas
AVDI0210	7.5	6	0	6

Objetivos
<p>El estudiante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reconocerá la importancia de la idea o motivo como eje generador de investigación y tematización del dibujo. - Desarrollará la capacidad de percepción visual para extraer del modelo aquello que sea susceptible de transformarse en expresión gráfica, aplicando técnicas fundamentales de dibujo en cuanto a sus intenciones expresivas. - Fomentará su capacidad de análisis y síntesis mediante la elaboración de trabajos de investigación gráfica y documental. - Estructurará conceptos que le permitan resolver ejercicios desde el punto de vista gráfico. - Asumirá al dibujo como lenguaje, como forma de comunicación y como herramienta necesaria en cualquier proceso creativo, o resolver un proyecto desde el punto de vista gráfico.

Temas y subtemas
<p>I. Diferentes modos de ver y dibujar</p> <ul style="list-style-type: none"> A. El dibujo en diferentes culturas B. El dibujo descriptivo C. El dibujo expresivo D. Ilustración y ornamentación

Temas y subtemas

- E. El dibujo constructivo
- F. Estadios del dibujo: apunte, boceto, estudio, dibujo acabado

II. Función expresiva con medios y técnicas gráficas

- A. Función expresiva de la línea y la mancha
- B. Contrastes y calidades de línea
- C. Tramas lineales y tramas puntuales

III. Interpretación y representación

- A. Niveles de interpretación
 - 1. Al natural
 - 2. Mental
 - 3. Proyecciones
- B. Formas orgánicas y formas geométricas
- C. Relación Forma-fondo
- D. El espacio
 - 1. El paisaje
 - 2. Espacios arquitectónicos
 - 3. La Ciudad

IV. Estructura en el dibujo

- A. Contraste
- B. Relación figura-fondo
- C. Organización de la forma
- D. Tensión y agrupación
- E. Forma, volumen y espacio
- F. Propiedades visuales de la forma
 - 1. El contorno
 - 2. El tamaño
 - 3. La textura
 - 4. La posición
 - 5. La orientación

V. Composición

Temas y subtemas	
A.	Esquemas de organización
B.	El concepto de estructura
C.	Variables de la composición
VI. La representación ilusoria del espacio tridimensional (apuntes perspectivos)	
A.	El dibujo de paisaje
1.	Horizonte, distancia y posición del observador
2.	Secuencia de planos y relación de escalas
3.	Articulación de las formas
4.	Texturas visuales
5.	Luces y sombras
B.	El dibujo de arquitecturas
1.	Representación de espacios a partir de un punto de fuga (Interiores)
2.	Relación de escalas (mobiliario-arquitectura)
3.	Texturas visuales
4.	Luces y sombras
C.	Representación de espacios a partir de dos puntos de fuga (exteriores)
1.	Ubicación de los puntos de fuga, horizonte, distancia y posición del observador
2.	Secuencia de planos, articulación de los elementos arquitectónicos
3.	Relación de escalas (arquitectura-mobiliario urbano-vegetación)
VII. Dibujo constructivo	
A.	El lenguaje del dibujo constructivo
B.	Representación plana de objetos y espacios tridimensionales
1.	-Plantas
2.	-Alzados
3.	-Cortes y detalles
C.	Representación de objetos y espacios tridimensionales
1.	Isométricos
2.	Perspectiva a uno y dos puntos de fuga
VIII. Composición y Proyecto	

Temas y subtemas	
A.	Sintaxis y significado
B.	Representación
C.	Modelos de intensión
D.	Maneras de significar
1.	Emblema
2.	Intertextualidad
3.	Figuras de retórica
4.	Ironía/Prosopopeya

Actividades de aprendizaje presenciales
<ul style="list-style-type: none"> - Las que estructure el docente en su plan de trabajo. - Ejercicios con argumentos teóricos que sustenten el conocimiento. - Revisión de diferentes autores y obras artísticas. - Exposición o cátedra del docente sobre los aspectos elementales que permitan el discernimiento de los conceptos de cada clase. - Generar momentos de debate, reflexión e interacción en el aula que fortalezcan el pensamiento crítico de los estudiantes. - Generar grupos de trabajo que tengan como eje el ejercicio colaborativo entre los y las estudiantes. - Sesiones de reflexión, lectura, crítica o análisis de textos o tópicos sobre la asignatura

Actividades de aprendizaje, trabajo independiente por parte del estudiante
<ul style="list-style-type: none"> - Las que determine el docente en su plan de trabajo y las requeridas en el proceso - Visita a museos, galerías, espacios públicos, talleres, etc. - Ejercicios de taller sin la presencia del docente. - Investigación de ideas y textos para complementar los contenidos de la asignatura.

Criterios y procedimientos de evaluación y acreditación
<ul style="list-style-type: none"> - Se evaluará de modo constante y sistemático, a través de revisiones periódicas con base en el plan de trabajo del docente. - Se realizarán un mínimo de tres evaluaciones periódicas y una semestral que evalúen los criterios establecidos en el plan de trabajo del docente. - La evaluación contemplará las actividades de aprendizaje presenciales y las actividades de aprendizaje independiente. - Los criterios de evaluación deberán ser expuestos a los estudiantes al inicio del semestre. - El porcentaje mínimo de asistencia para tener derecho a ser evaluado será del 80 por ciento. - Aquellos que determine el docente en su plan de trabajo semestral.

Tipo de instalación
<ul style="list-style-type: none"> - Taller

Bibliografía
<ul style="list-style-type: none"> - Acha, Juan. Teoría del dibujo. México: Ediciones Coyoacán, 2004. - Barros, Héctor, Ema Termes y María, Purman. Aprende a dibujar perspectivas. Madrid: Ilus Book, 2011. - Berger, John. Sobre el dibujo. Barcelona: Gustavo Gili, 2011. - Cabezas, Lino. El dibujo como invención. Idear, construir, dibujar. Madrid: Cátedra, 2008. - Ching, Francis D. K. y Juroszek, Steven P. Dibujo y proyecto. Barcelona: Gustavo Gili, 2002. - De Cusa, Juan. Cómo interpretar un plano. Monografías de la construcción. Barcelona: CEAC, 2005. - Dexter, Emma. Vitamina D, New Perspectives in Darwins. Londres: Phaidon Press Limited, 2005. - Díaz Padilla, Ramón. El dibujo del natural en la época de la posacademia. Madrid: Akal, 2007. - Edwards, Betty. Nuevo aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro. Barcelona: Urano, 2000.

Bibliografía

- González Casanova, José Miguel. Gramática del dibujo en 100 lecciones. México: CONACULTA, 2009.
- Gómez Molina, Juan José. Lecciones de dibujo. Madrid: Cátedra, 1995.
- Gómez Molina, Juan José. El Manual de dibujo. Madrid: Cátedra, 2008.
- Gómez Molina, Juan José. La representación de la representación. Danza, teatro, cine, música. Madrid: Cátedra, 2007.
- Hemenway, Priya. El código secreto. Barcelona: Evergreen, 2008.
- Jenny, Peter. Dibujo anatómico. Barcelona: Gustavo Gili, 2013.
- Jenny, Peter. La mirada creativa. Barcelona: Gustavo Gili, 2016.
- Martínez Fernández, Maritere, Gilberto Aceves Navarro. Cambiamos por favor. México: CONACULTA, 2003.
- Ruskin, John. Técnicas de Dibujo. Barcelona: LAERTES, 2012.
- Thomae, Reiner. Perspectiva y axonometría. Barcelona: Gustavo Gili, 2006.
- Sam, Piyasena, Philip Beverly. Explorar el dibujo. Barcelona: Gustavo Gili, 2015.
- Warr, Tracey. El cuerpo del artista. Londres: Phaidon, 2006.

Escuela	Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado "La Esmeralda"
Carrera	Licenciatura en Artes Visuales
Asignatura	Historia de la Cultura y el Arte II

Etapa	Inicial	Semestre	Segundo
-------	---------	----------	---------

Clave	Créditos	Total de horas por semana	Teóricas	Prácticas
AVHCo212	5	4	4	0

Objetivos
<p>El estudiante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identificará el contexto artístico, cultural, social, filosófico, estético y formal de cada una de las etapas abordadas, así como las características de sus estilos. - Ejercitará la capacidad de argumentación y uso de elementos para el análisis y reflexión. - Desarrollará la capacidad crítica y autocrítica, desde la historia hacia su propia producción y contexto. - Desarrollará una visión panorámica del Arte Moderno de tradición europea surgido a partir del Renacimiento italiano y su posterior desarrollo hasta el periodo Neoclásico (siglos XV–XVIII). - Caracterizará y distinguirá los diferentes periodos, corrientes y autores que participan en el desarrollo de la pintura, escultura y arquitectura sustentados en el paradigma renacentista de la mimesis y en las ideas de la belleza de tradición clásica, enfatizando en las supuestas rupturas o continuidades que los explican. - Establecerá vínculos analíticos entre el arte moderno de inspiración renacentista y las derivaciones manierista, barroca, rococó y neoclásica, especificando, distinguiendo y reconociendo las diferencias o similitudes entre unos y otros respecto a los contextos culturales, las rupturas de estilos o en los temas de representación, así como las continuidades con las tradiciones anteriores.

Objetivos
<ul style="list-style-type: none"> - Comprenderá la producción artística relacionada al contexto cultural y al mercado del arte. - Reconocerá las aportaciones que el paradigma renacentista implicó para el desarrollo del arte moderno de tradición europea (perspectiva, proporción, geometría, claroscuro, expresión, representaciones simbólicas a partir de narrativas maestras como historias centradas en mitologías clásicas, textos bíblicos e historias nacionales, hasta representaciones de la vida cotidiana, paisaje y retrato). - Establecerá las relaciones existentes entre una forma cultural y sus significados. - Desarrollará la capacidad para la interpretación de la obra histórica al contexto contemporáneo.

Temas y subtemas
<p>I. Introducción: Arte como integración filosófica de la humanidad</p> <p>A. Contexto cultural, político y social en Europa del siglo XIV</p> <p>II. Las representaciones pictóricas anteriores al Quattrocento</p> <p>A. La Escuela de Siena</p> <p>B. Pisano, Cimabue, Giotto</p> <p>III. El contexto político y social del Renacimiento</p> <p>A. Los imperios</p> <p>B. Cristóbal Colón</p> <p>C. Avances científicos</p> <p>IV. El Quattrocento y el surgimiento de una nueva forma de representación estética</p> <p>A. Principales autores y obras</p> <p>V. El Cinquecento y las primeras rupturas</p> <p>A. Tratados y escritos</p> <p>B. Contexto social y cultural</p> <p>C. Principales autores y obras</p>

Temas y subtemas
<p>VI. El Manierismo</p> <p>A. La Academia de San Luca y la institucionalización del nuevo arte</p>
<p>VII. El Barroco</p> <p>A. Contexto social y cultural</p> <p>B. Características particulares en los diferentes países</p>
<p>VIII. Los otros estilos</p> <p>A. El barroco novohispano</p>
<p>IX. Neoclásico</p> <p>A. Contexto social y cultural. La Revolución Francesa y el nuevo espíritu moderno</p> <p>B. Descubrimiento de la antigüedad clásica</p> <p>C. La ilustración</p> <p>D. La estética neoclásica como reafirmación del gusto</p> <p>E. La fundación de la Real Academia de San Carlos (Nueva España)</p>
<p>X. Las primeras rebeliones</p> <p>A. Sturm und drang</p> <p>B. Barbizonistas, prerafaelitas, nazarenos</p>
<p>XI. Asia</p> <p>A. Continuación del arte islámico</p> <p>B. China y la dinastía Ming</p> <p>C. Japón: períodos Momoyama y Edo</p>

Actividades de aprendizaje presenciales
<ul style="list-style-type: none"> - Las que estructure el docente en su plan de trabajo. - Ejercicios con argumentos teóricos que sustenten el conocimiento. - Revisión de diferentes autores y obras artísticas.

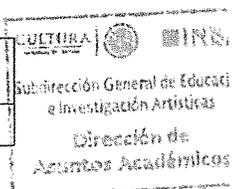

Actividades de aprendizaje presenciales
<ul style="list-style-type: none"> - Exposición o cátedra del docente sobre los aspectos elementales que permitían el discernimiento de los conceptos de cada clase. - Generar momentos de debate, reflexión e interacción en el aula que fortalezcan el pensamiento crítico de los estudiantes. - Generar grupos de trabajo que tengan como eje el ejercicio colaborativo entre los y las estudiantes. - Sesiones de reflexión, lectura, crítica o análisis de textos o tópicos sobre la asignatura

Actividades de aprendizaje, trabajo independiente por parte del estudiante
<ul style="list-style-type: none"> - Las que determine el docente en su plan de trabajo y las requeridas para el proceso - Visita a museos, galerías, espacios públicos, talleres, etc. - Ejercicios de taller sin la presencia del docente. - Investigación de ideas y textos para complementar los contenidos de la asignatura.

Criterios y procedimientos de evaluación y acreditación
<ul style="list-style-type: none"> - Se evaluará de modo constante y sistemático, a través de revisiones periódicas con base en el plan de trabajo del docente. - Se realizarán un mínimo de tres evaluaciones periódicas y una semestral que evalúen los criterios establecidos en el plan de trabajo del docente. - La evaluación contemplará las actividades de aprendizaje presenciales y las actividades de aprendizaje independiente. - Los criterios de evaluación deberán ser expuestos a los estudiantes al inicio del semestre. - El porcentaje mínimo de asistencia para tener derecho a ser evaluado será del 80 por ciento. - Aquellos que determine el docente en su plan de trabajo semestral.

Tipo de instalación
<ul style="list-style-type: none"> - Aula

Bibliografía

- Alpers, Svetlana. El arte de describir. Arte holandés en el siglo XVII. Madrid: Herman Blume, 1987.
- Andrew, Hopkins. Italian Architecture from Michelangelo to Borromini. London: Thames & Hudson, 2002.
- Baxandall, Michael. Las sombras y el siglo de las luces. Madrid: Visor, 1997.
- Berenson, Bernard. The Italian Painters of The Renaissance. London: Phaidon, 1956.
- Boucher, Bruce. Italian Baroque Sculpture. London: Thames & Hudson, 1998.
- Burckhardt, Jacob. La cultura del renacimiento en Italia. Madrid: EDAF, 1982.
- Burke, Peter. El Renacimiento europeo: centros y periferias. Barcelona: Crítica, 2000.
- Burke, Peter. Formas de historia cultural. Madrid: Alianza, 2000.
- Burke, Peter. Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico. Barcelona: Crítica, 2001.
- Castex, Jean. Renacimiento Barroco y Clasicismo. Madrid: Akal, 1994.
- Coll Mirabent, I. Las claves del arte neoclásico. Barcelona: Planeta, 1991.
- Christopher, Allen. French Painting in the Golden Age. London: Thames & Hudson, 2003.
- Curiel, Gustavo, Fausto Ramírez, Antonio Rubial, Angélica Velázquez. Pintura y vida cotidiana en México 1650-1950. México: Fomento Cultural Banamex-CONACULTA, 1999.
- Fleming, William. Arte, Música e Ideas. Nueva York: Mc Graw Hill, 1992.
- Francastel, Pierre. La figura y el lugar; el orden visual del Quattrocento. Caracas: Monte Ávila, 1964.
- Francastel, Pierre. La realidad figurativa. Barcelona: Editorial Paidós, 1988.
- G. Holt, Elizabeth. A Documentary History of Art. Vol. I. The Middle Ages & The Renaissance. Nueva York: Doubleday Anchor Books, 1957.
- Gombrich, Ernst. Historia del arte. Londres: Phaidon, 2010.
- Gombrich, Ernst. Imágenes simbólicas: estudios sobre el arte del renacimiento. Madrid: Alianza, 1993.
- Hartt, Frederick. History of Italian Renaissance Art. Painting, Sculpture. Architecture, New York: Harry N. Abrams, Inc., 1993.
- Hauser, Arnold. Historia social de la literatura y el arte. Vol. I y II. Barcelona: De bolsillo, 2005

Bibliografía

- Hockney, David. Secret Knowledge. Rediscovering the Lost Techniques of the Old Masters. New York: Viking Studio-Penguin Group, 2006.
- Janson, H. W. Historia general del Arte 4. El mundo moderno. Madrid: Alianza. 1991.
- Jestaz, B. El arte del Renacimiento. Madrid: Akal, 1991.
- León, A. El Barroco: arquitectura y urbanismo. Madrid: Anaya, 1991.
- León Battista, Alberti. Tratado de pintura. México: UAM, 1998.
- Marías, F. El arte del Renacimiento: urbanismo y arquitectura. Madrid: Anaya. 1990.
- Marías, F. El siglo XVI: Gótico y Renacimiento. Madrid: Sílex, 1992.
- Milicua, J y Conti, F. Cómo reconocer el arte del Renacimiento. Barcelona: Eunibar, 1993.
- Milicua, J y Conti, F. Cómo reconocer el arte barroco. Barcelona: Eunibar, 1993.
- Panofsky, Erwin. Renaissance and Renaissances in Western Art. New York: Icon Editions-Harper&Row, Publishers, 1972.
- Rodríguez Puertolas, Julio. Historia de la literatura: Renacimiento y Barroco 1400-1700. Madrid: Akal, 1991.
- Thompson, Ian. The Sun King's Garden. Louis XIV, André Le Notre and the Creation of the Gardens of Versailles. New York: Bloomsbury, 2006.
- Toman, Rolf. Dibujo 1750-1848. Alemania: Könemann, 2006.
- Toman, Rolf. El arte en la Italia del Renacimiento. España: Konemann, 2005.
- Toman, Rolf. El barroco: arquitectura, escultura, pintura, dibujo. Alemania: Könemann, 2004.
- Toman, Rolf. Neoclasicismo y romanticismo. Colonia: Könemann, 2005.
- Vasari, Giorgio. Vida de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos. México: UNAM, 1998.
- Volker, Gebhardt. Uccello. La batalla de San Romano. Un ciclo de cuadros en honor de los Medici. México: Siglo XXI, 1998.
- Von Martin, Alfred. Sociología del Renacimiento. México: FCE, 1981.
- Warburg, Aby. El Renacimiento del paganismo. Aportaciones a la historia cultural del Renacimiento europeo. Madrid: Alianza, 2005.

Escuela	Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado "La Esmeralda"
Carrera	Licenciatura en Artes Visuales
Asignatura	Teoría I

Etapa	Inicial	Semestre	Segundo
-------	---------	----------	---------

Clave	Créditos	Total de horas por semana	Teóricas	Prácticas
AVTE0213	5	4	4	0

Objetivos
<p>El estudiante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adquirirá herramientas teóricas y conceptuales para analizar el devenir del arte y sustentar el análisis y evaluación de las obras. - Analizará bajo una mirada crítica los textos filosóficos que se han trabajado con respecto al arte. - Comprenderá la manera en que los lenguajes artísticos se relacionan con la fundación de la cultura. - Ubicará los contextos y la pertinencia del arte en el horizonte contemporáneo. - Desarrollará sus capacidades críticas de investigación, lectura, recepción y análisis. - Comprenderá la necesidad de la teoría dentro del desarrollo de su propia producción. - Comprenderá el Proyecto de Modernidad, la noción de subjetividad, y la invención del arte de forma histórica para la orientación reflexiva y crítica del marco artístico. - Se cuestionará sobre su propio quehacer artístico y sobre el papel del productor de arte. - Cuestionará los modelos preconcebidos del ideal del artista y de aquello que pretende producir el artista - Comprenderá la relación ético-estética generada en el pensamiento ilustrado.

Objetivos
<ul style="list-style-type: none"> - Comprenderá los marcos teóricos del arte que han devenido en el derrotero de la Modernidad.

Temas y subtemas
<p>I. ¿Qué es el arte?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. El problema de la subjetividad B. Definiciones del arte C. Las categorías artísticas como un problema cultural y social D. La función histórica del arte y su relación con la modernidad E. Arte y poder F. Arte culto y arte popular G. Arte y conocimiento <p>II. El mundo antiguo y el arte antes de Kant</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Arte y Magia B. Arte y mitos C. El mundo moderno y el arte D. La división de las artes y la artesanía en el siglo XVIII <p>III. La estética y el gusto</p> <p>IV. Los estatutos del arte</p> <p>V. El problema de la relación ético estética</p> <p>VI. Propiedades formales (significantes) y el contenido (significado) en la composición de la obra artística</p> <p>VII. Distinguir la función expresiva y comunicativa de la obra de arte</p> <p>VIII. Distinguir el análisis formal de la composición visual: perspectiva, puntos de fuga, planos, fuentes de luz, entre otros</p> <p>IX. IX. Análisis semiótico de la imagen (como representación icónica; signos, señales, símbolos, metáforas, metonimias, entre otros lenguajes retóricos)</p>

Actividades de aprendizaje presenciales
<ul style="list-style-type: none"> - Las que estructure el docente en su plan de trabajo. - Ejercicios con argumentos teóricos que sustenten el conocimiento. - Revisión de diferentes autores y obras artísticas.

Actividades de aprendizaje presenciales

- Exposición o cátedra del docente sobre los aspectos elementales que permitan el discernimiento de los conceptos de cada clase.
- Generar momentos de debate, reflexión e interacción en el aula que fortalezcan el pensamiento crítico de los estudiantes.
- Generar grupos de trabajo que tengan como eje el ejercicio colaborativo entre los y las estudiantes.
- Sesiones de reflexión, lectura, crítica o análisis de textos o tópicos sobre la asignatura

Actividades de aprendizaje, trabajo independiente por parte del estudiante

- Las que determine el docente en su plan de trabajo y las requeridas en el proceso
- Visita a museos, galerías, espacios públicos, talleres, etc.
- Ejercicios de taller sin la presencia del docente.
- Investigación de ideas y textos para complementar los contenidos de la asignatura.

Criterios y procedimientos de evaluación y acreditación

- Se evaluará de modo constante y sistemático, a través de revisiones periódicas con base en el plan de trabajo del docente.
- Se realizarán un mínimo de tres evaluaciones periódicas y una semestral que evalúen los criterios establecidos en el plan de trabajo del docente.
- La evaluación contemplará las actividades de aprendizaje presenciales y las actividades de aprendizaje independiente.
- Los criterios de evaluación deberán ser expuestos a los estudiantes al inicio del semestre.
- El porcentaje mínimo de asistencia para tener derecho a ser evaluado será del 80 por ciento.
- Aquellos que determine el docente en su plan de trabajo semestral.

Tipo de instalación
- Aula

Bibliografía
<ul style="list-style-type: none"> - Bozal, Valeriano. Historia de las ideas estéticas y las teorías artísticas contemporáneas. Vol. I y II. Madrid: Balsa de Medusa, 2002. - Crispolti, Enrico. Cómo estudiar el arte contemporáneo. Madrid: Celeste, 2000. - Didi-Huberman, Georges. Ante el tiempo, Historia del arte y anacronismo de las imágenes. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2006. - Groys, Boris. Sobre lo nuevo, ensayo de una economía cultural. Valencia: Pre-Textos, 2005. - Guasch, Anna María, ed., Los manifiestos del arte posmoderno, textos de exposiciones. 1980-1995. Madrid: Akal, 2000. - Harrison, Charles y Paul Wood. Art in Theory 1900-2000. An Anthology of Changing Ideas. Oxford: Blackwell, 2002. - Harrison, Charles, Paul Wood y Jason Gaiger Jason. Art in Theory 1815-1900. An Anthology of Changing Ideas. Oxford: Blackwell, 2000. - Harrison, Charles, Paul Wood y Jason Gaiger Jason. Art in Theory 1648-1815. An Anthology of Changing Ideas. Oxford: Blackwell, 2000. - Morgan, Robert. Del arte a la idea, ensayos sobre arte conceptual. Madrid: Akal, 2003. - Oliveras, Elena. Estética, la cuestión del arte. Buenos Aires: Ariel, 2006. - Pichard, José. Fuentes y documentos para la historia del arte. Arte antiguo, próximo oriente, Grecia y Roma. Barcelona: Gustavo Gili, 1979. - Power, Kevin. Pensamiento crítico en el nuevo arte latinoamericano, Lanzarote: Fundación César Manrique, 2006. - Ramírez, Juan Antonio y Jesús Carrillo. Tendencias del arte, arte de tendencias a principios del siglo XXI. Madrid: Cátedra, 2004. - Schaeffer, Jean-Marie. Adios a la estética. Madrid: Antonio Machado, 2005. - Wallis, Brian. Arte después de la modernidad. Nuevos planteamientos en torno a la representación. Madrid: Akal, 2001.

Escuela	Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado "La Esmeralda"
Carrera	Licenciatura en Artes Visuales
Asignatura	Introducción a la Gráfica ³

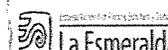
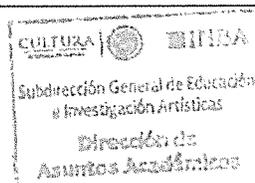
Etapa	Inicial	Semestre	Primero o segundo
-------	---------	----------	-------------------

Clave	Créditos	Total de horas por semana	Teóricas	Prácticas
AVIN0901	7.5	6	0	6

Objetivos
<p>El estudiante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reflexionará acerca de la obra gráfica como hecho creativo y la importancia del proceso en la génesis de la obra. - Experimentará entre técnicas y/o recursos gráficos, así como de sus posibles vínculos con otras disciplinas. - Observará referentes artísticos en relación a los contenidos. - Generará una serie gráfica.

Temas y subtemas
<p>I. Introducción a la gráfica (medios y técnicas) serigrafía, litografía, huecograbado, grabado en relieve</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Panorama de la obra gráfica: lo original y lo múltiple B. La obra gráfica original y el proceso como creación en sí misma: el archivo múltiple y memoria C. Algunos soportes: el archivo, libro de artista, cartel, tipografía, gráficas urbanas D. Diferencias las características formales, técnicas y conceptuales de tres procesos de estampación y sus hibridaciones: en relieve, en hueco, en plano

³ Puede acreditarse como Optativa I, u Optativa II

Temas y subtemas
II. El lenguaje de la gráfica <ul style="list-style-type: none"> A. Conceptos y definiciones: original, múltiple, seriación, repetición, reproducción, ejemplar, copia B. Signos visuales en la gráfica: huellas e impresiones, gesto y registros C. Técnicas gráficas y mixturas D. Otros recursos gráficos: transferencias, monotipos, collage
III. Introducción a las técnicas gráficas <ul style="list-style-type: none"> A. Orígenes B. Técnicas C. Taller y equipo básico D. Soportes para impresión E. Tintas y solventes F. La planeación de la imagen G. Proceso de impresión
IV. Producción artística

Actividades de aprendizaje presenciales
<ul style="list-style-type: none"> - Las que estructure el docente en su plan de trabajo. - Ejercicios con argumentos teóricos que sustenten el conocimiento. - Revisión de diferentes autores y obras artísticas. - Exposición o cátedra del docente sobre los aspectos elementales que permitan el discernimiento de los conceptos de cada clase. - Generar momentos de debate, reflexión e interacción en el aula que fortalezcan el pensamiento crítico de los estudiantes. - Generar grupos de trabajo que tengan como eje el ejercicio colaborativo entre los y las estudiantes. - Sesiones de reflexión, lectura, crítica o análisis de textos o tópicos sobre la asignatura

Actividades de aprendizaje, trabajo independiente por parte del estudiante
<ul style="list-style-type: none"> - Las que determine el docente en su plan de trabajo y las requeridas en el proceso

<p>Actividades de aprendizaje, trabajo independiente por parte del estudiante</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Visita a museos, galerías, espacios públicos, talleres, etc. - Ejercicios de taller sin la presencia del docente. - Investigación de ideas y textos para complementar los contenidos de la asignatura.

<p>Criterios y procedimientos de evaluación y acreditación</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Se evaluará de modo constante y sistemático, a través de revisiones periódicas con base en el plan de trabajo del docente. - Se realizarán un mínimo de tres evaluaciones periódicas y una semestral que evalúen los criterios establecidos en el plan de trabajo del docente. - La evaluación contemplará las actividades de aprendizaje presenciales y las actividades de aprendizaje independiente. - Los criterios de evaluación deberán ser expuestos a los estudiantes al inicio del semestre. - El porcentaje mínimo de asistencia para tener derecho a ser evaluado será del 80 por ciento. - Aquellos que determine el docente en su plan de trabajo semestral.

<p>Tipo de instalación</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Taller

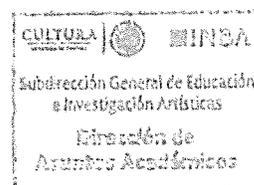
<p>Bibliografía</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Ayres, Julia. Monotype. Mediums and Methods. Nueva York: Watson-Guptill, 1991. - Chamberlain, Walter. Manual de aguafuerte y grabado. Barcelona: Blume, 1988. - Chamberlain, Walter. Xilografía. Barcelona: Blume, 1988. - Esteve, Botey. Historia del grabado. Barcelona-Buenos Aires: Labor, 1997. - Pla, Jaime. Técnicas del grabado calcográfico y su estampación. Barcelona: Omega, 1986.

Bibliografía

- Vives, Rosa. Del cobre al papel. Imagen multiplicada. Barcelona: Icaria, 1994.
- Westheim, Paul. El grabado en madera. México: FCE, 1975.

Escuela	Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado "La Esmeralda"
Carrera	Licenciatura en Artes Visuales
Asignatura	Introducción a la Fotografía

Etapa	Inicial	Semestre	Primero o segundo
-------	---------	----------	-------------------

Clave	Créditos	Total de horas por semana	Teóricas	Prácticas
AVIN0902	7.5	6	0	6

Objetivos
<p>El estudiante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se introducirá a la práctica fotográfica, enfatizando su aplicación en las artes visuales. - Asumirá a la fotografía como parte de la práctica profesional permanente. - Estudiará los principales elementos técnicos implicados en esta disciplina, así como la historia de la fotografía y los elementos teóricos que se generan alrededor de ella. - Desarrollará trabajos enfocados al manejo de la luz, del tiempo, del color, y de las texturas. - Practicará algunas técnicas de postproducción fotográfica, tanto digitales como analógicas. - Utilizará el laboratorio de fotografía para las prácticas de fotografía analógica (procesos fotoquímicos). - Desarrollará un proyecto fotográfico personal.

Temas y subtemas
<p>I. Historia de la fotografía</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Siglo XIX B. Siglo XX C. Siglo XXI

Temas y subtemas
II. El acto fotográfico
III. Estructura de la imagen fotográfica
IV. Los sujetos
V. Principios técnicos
A. Diafragma
B. Obturador
C. Distancia foca
D. Laboratorio fotográfico (revelado/ampliación)
E. Procesos digitales
F. Exposiciones múltiples
G. Archivo de asignaturales
VI. La luz
A. Principios de iluminación
B. Luz natural
C. Características de la luz
VII. Técnicas digitales
A. Edición digital de imágenes
B. Panorámicas
C. HDR
VIII. Composición/apreciación
IX. Impresión
A. Procesos fotoquímicos
B. Procesos digitales
X. La actividad fotográfica y sus géneros
XI. La fotografía expandida
XII. Macrofotografía

Actividades de aprendizaje presenciales

- Las que estructure el docente en su plan de trabajo.
- Ejercicios con argumentos teóricos que sustenten el conocimiento.
- Revisión de diferentes autores y obras artísticas.
- Exposición o cátedra del docente sobre los aspectos elementales que permitan el discernimiento de los conceptos de cada clase.
- Generar momentos de debate, reflexión e interacción en el aula que fortalezcan el pensamiento crítico de los estudiantes.
- Generar grupos de trabajo que tengan como eje el ejercicio colaborativo entre los y las estudiantes.
- Sesiones de reflexión, lectura, crítica o análisis de textos o tópicos sobre la asignatura

Actividades de aprendizaje, trabajo independiente por parte del estudiante

- Las que determine el docente en su plan de trabajo y las requeridas en el proceso
- Visita a museos, galerías, espacios públicos, talleres, etc.
- Ejercicios de taller sin la presencia del docente.
- Investigación de ideas y textos para complementar los contenidos de la asignatura.

Criterios y procedimientos de evaluación y acreditación

- Se evaluará de modo constante y sistemático, a través de revisiones periódicas con base en el plan de trabajo del docente.
- Se realizarán un mínimo de tres evaluaciones periódicas y una semestral que evalúen los criterios establecidos en el plan de trabajo del docente.
- La evaluación contemplará las actividades de aprendizaje presenciales y las actividades de aprendizaje independiente.
- Los criterios de evaluación deberán ser expuestos a los estudiantes al inicio del semestre.
- El porcentaje mínimo de asistencia para tener derecho a ser evaluado será del 80 por ciento.
- Aquellos que determine el docente en su plan de trabajo semestral.

Tipo de instalación
- Taller

Bibliografía
<ul style="list-style-type: none">- Flusser, Vilhelm. Hacia una filosofía de la fotografía. México: Trillas, 2005.- Fontcuberta, Joan. Ciencia y Fricción. Murcia: Mestizo, 2000.- González, Laura. Diferencias entre pintura y fotografía. Barcelona: Gustavo Gil, 2005.- Ingledeew, John. Fotografía. Barcelona: Blume, 2006.- Kelby, Scout. Photoshop CS2 The Adobe Photoshop CS• Book for Digital Photographers. New York: New Riders Press, 2006.- Olivier, Debroise. Fuga mexicana. Historia de la fotografía mexicana. México: CONACULTA, 2001.

Escuela	Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado "La Esmeralda"
Carrera	Licenciatura en Artes Visuales
Asignatura	Bidimensión III

Etapa	Inicial	Semestre	Tercero
-------	---------	----------	---------

Clave	Créditos	Total de horas por semana	Teóricas	Prácticas
AVBI0315	10	8	0	8

Objetivos
<p>El estudiante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hará uso de los medios de la bidimensión para alcanzar terrenos interpretativos y expresivos que consoliden un discurso visual. - Fortalecerá el uso de las técnicas propias de la bidimensión con base en dinámicas que involucren la investigación de los medios y los soportes a fin de ser el canal de la expresión de ideas y emociones acordes a un planteamiento estético y con el adecuado uso de los componentes artísticos de la obra. - Hará uso de los medios de la bidimensión para alcanzar el equilibrio del manejo técnico y el análisis del discurso significativo para la producción creativa.

Temas y subtemas
<p>I. Los espacios bidimensionales en los ámbitos de la interpretación y la expresión</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Realidad y representación B. Construcción de sentido y significado C. Los marcos históricos e ideológicos de los conceptos y de lo visible D. Forma y contenido <p>II. Medios y soportes de la bidimensión en función de la propuesta interpretativa</p> <ul style="list-style-type: none"> A. El discurso visual B. Manejo de medios y soportes

Temas y subtemas
C. La estructuración de los componentes estéticos, artísticos y temáticos en la producción bidimensional

Actividades de aprendizaje presenciales
<ul style="list-style-type: none"> - Las que estructure el docente en su plan de trabajo. - Ejercicios con argumentos teóricos que sustenten el conocimiento. - Revisión de diferentes autores y obras artísticas. - Exposición o cátedra del docente sobre los aspectos elementales que permitan el discernimiento de los conceptos de cada clase. - Generar momentos de debate, reflexión e interacción en el aula que fortalezcan el pensamiento crítico de los estudiantes. - Generar grupos de trabajo que tengan como eje el ejercicio colaborativo entre los y las estudiantes. - Sesiones de reflexión, lectura, crítica o análisis de textos o tópicos sobre la asignatura

Actividades de aprendizaje, trabajo independiente por parte del estudiante
<ul style="list-style-type: none"> - Las que determine el docente en su plan de trabajo y las requeridas en el proceso - Visita a museos, galerías, espacios públicos, talleres, etc. - Ejercicios de taller sin la presencia del docente. - Investigación de ideas y textos para complementar los contenidos de la asignatura.

Criterios y procedimientos de evaluación y acreditación
<ul style="list-style-type: none"> - Se evaluará de modo constante y sistemático, a través de revisiones periódicas con base en el plan de trabajo del docente. - Se realizarán un mínimo de tres evaluaciones periódicas y una semestral que evalúen los criterios establecidos en el plan de trabajo del docente. - La evaluación contemplará las actividades de aprendizaje presenciales y las actividades de aprendizaje independiente.

Crterios y procedimientos de evaluación y acreditación

- Los criterios de evaluación deberán ser expuestos a los estudiantes al inicio del semestre.
- El porcentaje mínimo de asistencia para tener derecho a ser evaluado será del 80 por ciento.
- Aquellos que determine el docente en su plan de trabajo semestral.

Tipo de instalación

- Taller

Bibliografía

- Acha, Juan. Expresión y apreciación artística. México: Trillas, 1994.
- Alberti, Leon Battista. De la pintura y otros escritos sobre arte. Madrid: Técnos, 1999.
- Arnheim, Rudolph. Arte y percepción visual. Madrid: Alianza, 1999.
- Ball, Philip. La invención del color. México: FCE, 2003.
- Barach, M. Teorías del arte de Platón a Winckelmann. Madrid: Alianza, 1991.
- Bozal, Valeriano. Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas. Madrid: Visor, 1996.
- Brusatin, M. Historia de los colores. Barcelona: Paidós, 1987.
- Cennini, Cennino. El Libro del arte. Madrid: Akal, 1988.
- De Micheli, Mario. Las Vanguardias artísticas del siglo XX. Madrid: Alianza Forma, 1979.
- Dondis, Donis. La sintaxis de la imagen. Barcelona: Gustavo Gili, 2003.
- Everaert-Desmedt, Nicole. "Magritte: de lo banal al misterio, Imagen signo y símbolo", en: Lapoujade, M. N. Imagen, signo y símbolo. Puebla: Facultad de Filosofía y Letras, BUAP, 2000.
- Fernández Arenas, J. Teoría y metodología de la Historia del Arte. Barcelona: Anthropos, 1986.
- Gallego, Rosa y Juan Carlos Sanz. Armonía cromática. Barcelona: H. Blume, 2006.

Bibliografía

- González Cuasante, José María, Ma. del Mar Cuevas Riaño y Blanca Fernández Quesada. Introducción al color. Madrid: Akal, 2006.
- Huberman Didi, Georges. Lo que vemos. Lo que nos mira. Buenos Aires: Manantial, 2004.
- Huertas Torrejón, Manuel. Asignaturales, procedimientos y técnicas pictóricas 1 y 2. Madrid: Akal, 2010.
- Itten, Johannes. El arte del color. Barcelona: Noriega, 2016.
- Juanes, Jorge. Marcel Duchamp. Itinerario de un desconocido. México: Itaca, 2008.
- Kandinsky, Vasily. Gramática de la creación. El futuro de la pintura. Barcelona: Paidós. 1987.
- Kandinsky, Vasily. Punto, línea sobre el plano. Contribución al análisis de los elementos pictóricos. Buenos Aires: Paidós, 2003.
- Klee, Paul. Teoría del arte moderno. Madrid-Buenos Aires: Caldén, 1979.
- Maris Dantzic, Cynthia. Diseño visual introducción a las artes visuales. México: Trillas, 2009.
- Muller-Brockmann, Josef. Sistemas de retículas. Barcelona: Gustavo Gili, 2015
- Navarro de Zuvillaga, Javier. Forma y representación un análisis geométrico. Madrid: Akal, 2008.
- Nicolaidis, Kimon. The Natural Way to Draw. A working plan of art study. Boston: Houghton Mifflin Company, 1969.
- Sáenz, Olga. Giorgio de Chirico y la pintura metafísica. México: UNAM, 1990.
- Sanz, Juan Carlos y Rosa Gallego. Diccionario Akal del color. Madrid: Akal, 2001.
- Wong, Wucius. Fundamentos del diseño bi y tri-dimensional. Barcelona: G. Gili, 1992.

Escuela	Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado "La Esmeralda"
Carrera	Licenciatura en Artes Visuales
Asignatura	Tridimensión III

Etapa	Inicial	Semestre	Tercero
-------	---------	----------	---------

Clave	Créditos	Total de horas por semana	Teóricas	Prácticas
AVTR0316	10	8	0	8

Objetivos
<p>El estudiante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Integrará su experiencia visual con el ámbito social. - Integrará sus capacidades técnicas, sensibles e intelectivas en una producción tridimensional en distintos medios. - Incorporará la significación a la producción.

Temas y subtemas
<p>I. Significación</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Realidad y representación B. Construcción de sentido y significado <p>II. Representación</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Los marcos históricos e ideológicos de los conceptos y de lo visible B. Posibilidades de representación del espacio: empírico, social, teórico <p>III. Expresión</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Forma y contenido B. Lo vivencial en la producción

Actividades de aprendizaje presenciales
- Las que estructure el docente en su plan de trabajo.

Actividades de aprendizaje presenciales
<ul style="list-style-type: none"> - Ejercicios con argumentos teóricos que sustenten el conocimiento. - Revisión de diferentes autores y obras artísticas. - Exposición o cátedra del docente sobre los aspectos elementales que permitan el discernimiento de los conceptos de cada clase. - Generar momentos de debate, reflexión e interacción en el aula que fortalezcan el pensamiento crítico de los estudiantes. - Generar grupos de trabajo que tengan como eje el ejercicio colaborativo entre los y las estudiantes. - Sesiones de reflexión, lectura, crítica o análisis de textos o tópicos sobre la asignatura

Actividades de aprendizaje, trabajo independiente por parte del estudiante
<ul style="list-style-type: none"> - Las que determine el docente en su plan de trabajo y las requeridas en el proceso - Visita a museos, galerías, espacios públicos, talleres, etcétera. - Ejercicios de taller sin la presencia del docente. - Investigación de ideas y textos para complementar los contenidos de la asignatura.

Criterios y procedimientos de evaluación y acreditación
<ul style="list-style-type: none"> - Se evaluará de modo constante y sistemático, a través de revisiones periódicas con base en el plan de trabajo del docente. - Se realizarán un mínimo de tres evaluaciones periódicas y una semestral que evalúen los criterios establecidos en el plan de trabajo del docente. - La evaluación contemplará las actividades de aprendizaje presenciales y las actividades de aprendizaje independiente. - Los criterios de evaluación deberán ser expuestos a los estudiantes al inicio del semestre. - El porcentaje mínimo de asistencia para tener derecho a ser evaluado será del 80 por ciento. - Aquellos que determine el docente en su plan de trabajo semestral.

Tipo de instalación
- Taller

Bibliografía
<ul style="list-style-type: none"> - A.A. V. V. Escultura mexicana de la academia a la instalación. México: INBA, 2001 - Ackerman, Diane. Una historia natural de los sentidos. Barcelona: Anagrama, 1992. - Bachelard, Gastón. La poética del espacio. México: FCE, 1965. - Flynn, Tom. El cuerpo es la escultura. Madrid: Akal, 2002. - Hall, E.T. La dimensión oculta. México: Siglo XXI, 1989. - Mendieta y Núñez, Lucio. Sociología del arte. México: UNAM, 1962. - Monteforte Toledo, Mario. Las piedras vivas. México: UNAM, 1965. - Merlau Ponty, Maurice. Fenomenología de la percepción. Barcelona: Península, 1997. - Paz, Octavio. Los privilegios de la vista. México: FCE, 1987. - Silva, Federico. La escultura y otros menesteres. México: UNAM, 1987. - Westheim, Paul. Ideas fundamentales del arte prehispánico en México. México: Era, 1980.

Escuela	Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado "La Esmeralda"
Carrera	Licenciatura en Artes Visuales
Asignatura	Dibujo III

Etapa	Inicial	Semestre	Tercero
-------	---------	----------	---------

Clave	Créditos	Total de horas por semana	Teóricas	Prácticas
AVDI0317	7.5	6	0	6

Objetivos
<p>El estudiante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reconocerá las funciones interpretativas y expresivas del dibujo, así como su aplicación artística. - Integrará el conocimiento de la técnica, el método, la interpretación subjetiva y la realización formal de una propuesta de trabajo vinculado al dibujo. - Incluirá la expresión de ideas y emociones, así como diversos matices en torno a la necesidad de expresar un sentido particular, ya sea estético o técnico, al quehacer de la obra artística. - Buscará asentar dinámicas de teorización, indagación y praxis, así como fortalecer la identidad y el desarrollo estético o técnico del estudiante.

Temas y subtemas
<p>I. La línea como fundamento del dibujo</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Imágenes y marcas B. El dibujo simbólico C. La línea expresiva D. La línea como instrumento de representación y creación del espacio ilusorio E. La línea caligráfica F. Punto y línea G. Línea estructural H. La línea como inercia I. Densidad

Temas y subtemas
<p>J. Contraste y modulación</p> <p>II. El espacio de representación como espacio de comunicación</p> <p>A. El espacio semi-profundo</p> <p>B. Espacio positivo</p> <p>C. Espacio negativo</p> <p>D. El plano pictórico como forma</p> <p>E. La forma como plano y volumen</p> <p>F. Formas substractivas en el plano</p> <p>G. Tensión del espacio profundo y de superficie</p> <p>III. La elección de un motivo y realización de un proyecto</p> <p>A. El estudio como etapa preparativa</p> <p>B. La elección y afinación de la técnica</p> <p>C. La relación de la obra con el formato</p> <p>D. Composición</p> <p>E. Creación de un argumento visual</p> <p>F. Maqueteo</p> <p>G. Desarrollo de procesos de dibujo</p> <p>H. Realización de propuesta</p> <p>I. Montaje</p>

Actividades de aprendizaje presenciales
<ul style="list-style-type: none"> - Las que estructure el docente en su plan de trabajo. - Ejercicios con argumentos teóricos que sustenten el conocimiento. - Revisión de diferentes autores y obras artísticas. - Exposición o cátedra del docente sobre los aspectos elementales que permitan el discernimiento de los conceptos de cada clase. - Generar momentos de debate, reflexión e interacción en el aula que fortalezcan el pensamiento crítico de los estudiantes. - Generar grupos de trabajo que tengan como eje el ejercicio colaborativo entre los y las estudiantes. - Sesiones de reflexión, lectura, crítica o análisis de textos o tópicos sobre la asignatura

<p>Actividades de aprendizaje, trabajo independiente por parte del estudiante</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Las que determine el docente en su plan de trabajo y las requeridas en el proceso. - Visita a museos, galerías, espacios públicos, talleres, etcétera - Ejercicios de taller sin la presencia del docente. - Investigación de ideas y textos para complementar los contenidos de la asignatura.

<p>Criterios y procedimientos de evaluación y acreditación</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Se evaluará de modo constante y sistemático, a través de revisiones periódicas con base en el plan de trabajo del docente. - Se realizarán un mínimo de tres evaluaciones periódicas y una semestral que evalúen los criterios establecidos en el plan de trabajo del docente. - La evaluación contemplará las actividades de aprendizaje presenciales y las actividades de aprendizaje independiente. - Los criterios de evaluación deberán ser expuestos a los estudiantes al inicio del semestre. - El porcentaje mínimo de asistencia para tener derecho a ser evaluado será del 80 por ciento. - Aquellos que determine el docente en su plan de trabajo semestral.

<p>Tipo de instalación</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Taller

<p>Bibliografía</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Acha, Juan. Teoría del dibujo. México: Ediciones Coyoacán, 2004. - Barros, Héctor, Ema Termes, y María Purman. Aprende a dibujar perspectivas. Madrid: Ilus Book, 2011. - Berger, John. Sobre el dibujo. Barcelona: Gustavo Gili, 2011.

Bibliografía

- Cabezas, Lino. El dibujo como invención. Idear, construir, dibujar. Madrid: Cátedra, 2008.
- Ching, Francis y Steve Juroszek. Dibujo y proyecto. Barcelona: Gustavo Gili, 2002.
- De Cusa, Juan. Cómo interpretar un plano. Monografías de la construcción. Barcelona: Ediciones Ceac, 2005.
- Dexter, Emma. Vitamina D, New Perspectivas in Darwins. London: Phaidon Press Limited, 2005.
- Díaz Padilla, Ramón. El dibujo del natural en la época de la pos academia. Madrid: Akal, 2007.
- Edwards, Betty. Nuevo aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro. Barcelona: Urano, 2000.
- González Casanova, José Miguel. Gramática del dibujo en 100 lecciones. México: CONACULTA, 2009.
- Gómez Molina, Juan José. Lecciones de dibujo. Madrid: Cátedra, 1995.
- Gómez Molina, Juan José. El Manual de dibujo. Madrid: Cátedra, 2008.
- Gómez Molina, Juan José. La representación de la representación. Danza, teatro, cine, música. Madrid: Cátedra, 2007.
- Hemenway, Priya. El código secreto. Barcelona: Evergreen, 2008.
- Jenny, Peter. Dibujo anatómico. Barcelona: Gustavo Gili, 2013.
- Jenny, Peter. La mirada creativa. Barcelona: Gustavo Gili, 2016.
- Martínez Fernández, Maritere y Gilberto Aceves Navarro. Cambiamos por favor. México: CONACULTA, 2003.
- Ruskin, John. Técnicas de Dibujo. Barcelona: LAERTES, 2012.
- Thomae, Reiner. Perspectiva y axonometría. Barcelona: Gustavo Gili, 2006.
- Sam, Piyasena, Philip Beverly. Explorar el dibujo. Barcelona: Gustavo Gili, 2015.
- Warr, Tracey. El cuerpo del artista. Londres: Phaidon, 2006.

Escuela	Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado "La Esmeralda"
Carrera	Licenciatura en Artes Visuales
Asignatura	Introducción a la Imagen en Movimiento I: Video

Etapa	Inicial y Flexibilidad Curricular	Semestre	Tercero o cuarto
-------	-----------------------------------	----------	------------------

Clave	Créditos	Total de horas por semana	Teóricas	Prácticas
AVIM0903	7.5	6	0	6

Objetivos
<p>El estudiante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Analizará los fundamentos, evolución e implicaciones del medio audiovisual. - Se introducirá al conocimiento básico sobre el guion, pre-producción, producción y post-producción, así como técnicas de cámara y edición. - Desarrollará ejercicios de guion, pre-producción, producción y post-producción de video en equipo o individualmente. - Desarrollará en los estudiantes una cultura audiovisual con conocimientos de artistas y obras.

Temas y subtemas
<p>I. La persistencia retiniana. Primeros aparatos</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Teatro de sombras B. Cámara oscura y cámara lúcida C. La linterna mágica D. Primeros aparatos <p>II. Los trabajos fotográficos de Muybridge y Marey</p> <p>III. El inicio del cinematógrafo</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Edison B. Hermanos Lumière C. Méliès

Temas y subtemas
IV. Desarrollo del lenguaje
A. Griffith
B. Lang
C. Vertov
V. Elementos del lenguaje cinematográfico
A. El guión
B. Planos
C. Campos
VI. La principal herramienta: La Cámara
A. Tipos de cámaras
B. Portabilidad
VII. El fenómeno audiovisual. El cine sonoro
VIII. Sesión técnica: el manejo de audio digital
IX. El color, la forma el movimiento y la composición
X. Cine Avantgarde y experimental
XI. Historia del Video. Pre video-tape. Portapack
XII. Principales autores
XIII. Técnicas, tecnologías y lenguaje
XIV. El Video y los Nuevos Medios
XV. Desarrollo de un proyecto

Actividades de aprendizaje presenciales
<ul style="list-style-type: none"> - Las que estructure el docente en su plan de trabajo. - Ejercicios con argumentos teóricos que sustenten el conocimiento. - Revisión de diferentes autores y obras artísticas.

Actividades de aprendizaje presenciales
<ul style="list-style-type: none"> - Exposición o cátedra del docente sobre los aspectos elementales que permitan el discernimiento de los conceptos de cada clase. - Generar momentos de debate, reflexión e interacción en el aula que fortalezcan el pensamiento crítico de los estudiantes. - Generar grupos de trabajo que tengan como eje el ejercicio colaborativo entre los y las estudiantes. - Sesiones de reflexión, lectura, crítica o análisis de textos o tópicos sobre la asignatura.

Actividades de aprendizaje, trabajo independiente por parte del estudiante
<ul style="list-style-type: none"> - Las que determine el docente en su plan de trabajo. - Visita a museos, galerías, espacios públicos, talleres, etc. - Ejercicios de taller sin la presencia del docente. - Investigación de ideas y textos para complementar los contenidos de la asignatura.

Criterios y procedimientos de evaluación y acreditación
<ul style="list-style-type: none"> - Se evaluará de modo constante y sistemático, a través de revisiones periódicas con base en el plan de trabajo del docente. - Se realizarán un mínimo de tres evaluaciones periódicas y una semestral que evalúen los criterios establecidos en el plan de trabajo del docente. - La evaluación contemplará las actividades de aprendizaje presenciales y las actividades de aprendizaje independiente. - Los criterios de evaluación deberán ser expuestos a los estudiantes al inicio del semestre. - El porcentaje mínimo de asistencia para tener derecho a ser evaluado será del 80 por ciento. - Aquellos que determine el docente en su plan de trabajo semestral.

Tipo de instalación

- Taller

Bibliografía

- Arnheim, Rudolph. El cine como arte. Buenos Aires: Infinito, 1971.
- Bonet, Eugeni. Entorno al video. Barcelona: Gustavo Gili, 1980.
- Granés, Carlos. El puño invisible. Madrid: Taurus, 2011.
- Manovich, Lev y Andreas Kratky. Soft Cinema, Navigating the database. Cambridge: MIT press, 2005.
- Rush, Michael. Video Art. Londres: Thames&Hudson, 2007.
- Youngblood, Gene. Expanded Cinema. New York: P. Dutton&Co., 1970.

Escuela	Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado "La Esmeralda"
Carrera	Licenciatura en Artes Visuales
Asignatura	Historia de la Cultura y el Arte III

Etapa	Inicial	Semestre	Tercero
-------	---------	----------	---------

Clave	Créditos	Total de horas por semana	Teóricas	Prácticas
AVHC0319	5	4	4	0

Objetivos
<p>El estudiante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adquirirá conocimientos generales de los procesos históricos que afectan la producción artística de finales del decimonónico y primera mitad del siglo XX. - Identificará el contexto artístico, cultural, social, filosófico, estético y formal de cada una de las etapas abordadas, así como las características de sus estilos. - Analizará los discursos, los manifiestos, y las obras de las vanguardias artísticas del siglo XX. - Identificará relaciones interdisciplinarias entre el arte y otros campos de conocimiento. - Incorporará las herramientas metodológicas para la investigación relativas a una perspectiva crítica. - Reflexionará sobre los manifiestos artísticos y la postura filosófica desde la re-conceptualización del estilo y el discurso a partir de las nuevas posturas.

Temas y subtemas
<p>I. Contexto social y cultural del siglo XIX</p> <p>II. Romanticismo</p> <p>A. Humanismo y nacionalismos</p> <p>B. La representación de lo sublime</p>

Temas y subtemas

C. La expresión como valor artístico

III. Realismo; la revolución y el arte

- A. Los artistas y las revueltas liberales (1830 y 1848)
- B. El realismo como acción social
- C. Decadentismo
- D. Los artistas y las instituciones

IV. Prerafaelitas

- A. Planteamiento de la hermandad
- B. William Morris: Arts & Crafts

V. Simbolismo

- A. Personajes de la mitología pagana
- B. Revestir la idea: manifiesto simbolista

VI. Impresionismo: la percepción del fin de siglo

- A. Fundamentos teóricos y procesuales
- B. Los salones
- C. Postimpresionismo

VII. Inicios de la fotografía y el cine

VIII. Vanguardias artísticas de principios del siglo XX

- A. Expresionismo
- B. Fauvismo
- C. Cubismo
- D. Futurismo
- E. Vorticismo
- F. Surrealismo
- G. Nueva Objetividad
- H. Bauhaus
- I. Suprematismo
- J. Constructivismo ruso
- K. De Stijl
- L. Neoplasticismo
- M. Abstracción

Temas y subtemas
<p>N. Dadá</p> <p>IX. México en el siglo XIX</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Arte Neoclásico en México B. La búsqueda de identidad nacional C. La era Porfiriana D. Paisaje y pintura E. Artes gráficas F. Escultura <p>X. México en el siglo XX.</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Inicio de la revolución B. Simbolismo C. Muralismo

Actividades de aprendizaje presenciales
<ul style="list-style-type: none"> - Las que estructure el docente en su plan de trabajo. - Ejercicios con argumentos teóricos que sustenten el conocimiento. - Revisión de diferentes autores y obras artísticas. - Exposición o cátedra del docente sobre los aspectos elementales que permitan el discernimiento de los conceptos de cada clase. - Generar momentos de debate, reflexión e interacción en el aula que fortalezcan el pensamiento crítico de los estudiantes. - Generar grupos de trabajo que tengan como eje el ejercicio colaborativo entre los y las estudiantes. - Sesiones de reflexión, lectura, crítica o análisis de textos o tópicos sobre la asignatura

Actividades de aprendizaje, trabajo independiente por parte del estudiante
<ul style="list-style-type: none"> - Las que determine el docente en su plan de trabajo y las requeridas en el proceso

<p>Actividades de aprendizaje, trabajo independiente por parte del estudiante</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Visita a museos, galerías, espacios públicos, talleres, etc. - Ejercicios de taller sin la presencia del docente. - Investigación de ideas y textos para complementar los contenidos de la asignatura.

<p>Criterios y procedimientos de evaluación y acreditación</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Se evaluará de modo constante y sistemático, a través de revisiones periódicas con base en el plan de trabajo del docente. - Se realizarán un mínimo de tres evaluaciones periódicas y una semestral que evalúen los criterios establecidos en el plan de trabajo del docente. - La evaluación contemplará las actividades de aprendizaje presenciales y las actividades de aprendizaje independiente. - Los criterios de evaluación deberán ser expuestos a los estudiantes al inicio del semestre. - El porcentaje mínimo de asistencia para tener derecho a ser evaluado será del 80 por ciento. - Aquellos que determine el docente en su plan de trabajo semestral.

<p>Tipo de instalación</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Aula

<p>Bibliografía</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Baudelaire, Charles. Salones y otros escritos sobre arte. Madrid: Visor, 1999. - Bozal, Valeriano. Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas. Madrid: Visor, 1992. - Bozal, Valeriano. Los primeros diez años. 1900-1910 los orígenes del arte contemporáneo. Madrid: La Balsa de Medusa. Visor, 1991. - Breton, André. Manifiestos del surrealismo. Barcelona: Labor, 1995.

Bibliografía

- Breton, André y Paul Éluard. Diccionario abreviado del surrealismo. Madrid: Siruela, 2003.
- Burke, Edmund. Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y de lo bello. Madrid: Técnos, 1997.
- Burke, Peter. Formas de historia cultural. Madrid: Alianza, 2000.
- Burke, Peter. Visto y no visto. El uso de la imagen como elemento histórico. Barcelona: Crítica, 2001.
- Calvo Serraller, Francisco. El arte contemporáneo. Madrid: Taurus, 2001.
- Cirlot, Lourdes. Primeras vanguardias artísticas. Barcelona: Labor, 1994.
- De Micheli, Mario. Las vanguardias artísticas del siglo XX. Madrid: Alianza, 1998.
- Dempsey, Amy. Estilos, escuelas y movimientos. Guía enciclopédica del arte moderno. Barcelona: Blume, 2002.
- Eisenman, Stephen. Historia crítica del arte del siglo XIX. Madrid: Akal, 2009.
- Feist, Peter. La pintura del impresionismo 1860-1920. Colonia: Taschen, 2010.
- Fleming, William. Arte, Música e Ideas. México: Interamericana, 1984.
- Freixa, Mireia. Fuentes y documentos para la historia del arte. México-Barcelona: Anthropos, 1990.
- Gombrich, Ernst. Historia del arte. Barcelona: Garriaga, 1995.
- Kuspit, Donald. Signos de Psique en el arte moderno. Madrid: Akal, 2003.
- Paz, Octavio. Apariencia desnuda: La obra de Marcel Duchamp. México: Era, 2008.
- Paz, Octavio. Estrella de tres puntas. André Breton y el surrealismo. México: Vuelta, 1966.
- Rodríguez Prampolini, Ida. Herbert Bayer: un concepto total. México: UNAM, 1975.
- Shiff, Richard. Cézanne y el fin del impresionismo. Estudio de la valoración crítica del arte moderno. Madrid: Machado, 2002.
- Yuste, Cristina. El Rococó. Madrid: Producciones Cantabria, 2009

Escuela	Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado "La Esmeralda"
Carrera	Licenciatura en Artes Visuales
Asignatura	Teoría II

Etapa	Inicial	Semestre	Tercero
-------	---------	----------	---------

Clave	Créditos	Total de horas por semana	Teóricas	Prácticas
AVTE0320	5	4	4	0

Objetivos
<p>El estudiante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planteará una revisión analítica de las ideas más importantes a partir de los principales pensadores y filósofos de la historia universal. - Vinculará la Estética con el discurso artístico, a través de un análisis reflexivo entre la razón y la subjetividad, entre el juicio del gusto y el conocimiento empírico. - Revisará los fenómenos históricos, sociales y culturales para comprender las etapas más significativas del pensamiento estético occidental, teniendo como desenlace la ruptura y diversidad de la modernidad. <p>Identificará los principales cuestionamientos hechos a las diversas teorías estudiadas y los procesos de revisión y reformulación a los que han sido sujetas; y las cuestionará respecto de la posibilidad, o imposibilidad, de su aplicación para dar cuenta de algunas propuestas del arte moderno.</p>

Temas y subtemas
<p>I. El lenguaje en el arte</p> <p>II. Las formas de arte como operaciones retóricas</p> <p>III. Los planteamientos del gusto y su relación con la estética</p> <p>IV. El Romanticismo y la invención de las categorías: lo bello, lo feo, lo sublime</p> <p>V. El mito de la obra maestra</p> <p>VI. La función histórica del arte y su relación con la modernidad</p>

Temas y subtemas
<p>VII. Las categorías artísticas como un problema cultural y social</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Arte y ciencia B. Arte y técnica C. Arte y sociología D. Arte y antropología E. Arte y conocimiento

Actividades de aprendizaje presenciales
<ul style="list-style-type: none"> - Las que estructure el docente en su plan de trabajo. - Ejercicios con argumentos teóricos que sustenten el conocimiento. - Revisión de diferentes autores y obras artísticas. - Exposición o cátedra del docente sobre los aspectos elementales que permitan el discernimiento de los conceptos de cada clase. - Generar momentos de debate, reflexión e interacción en el aula que fortalezcan el pensamiento crítico de los estudiantes. - Generar grupos de trabajo que tengan como eje el ejercicio colaborativo entre los y las estudiantes. - Sesiones de reflexión, lectura, crítica o análisis de textos o tópicos sobre la asignatura

Actividades de aprendizaje, trabajo independiente por parte del estudiante
<ul style="list-style-type: none"> - Las que determine el docente en su plan de trabajo y las requeridas en el proceso - Visita a museos, galerías, espacios públicos, talleres, etc. - Ejercicios de taller sin la presencia del docente. - Investigación de ideas y textos para complementar los contenidos de la asignatura.

Criterios y procedimientos de evaluación y acreditación
<ul style="list-style-type: none"> - Se evaluará de modo constante y sistemático, a través de revisiones periódicas con base en el plan de trabajo del docente.

Criterios y procedimientos de evaluación y acreditación
<ul style="list-style-type: none"> - Se realizarán un mínimo de tres evaluaciones periódicas y una semestral que evalúen los criterios establecidos en el plan de trabajo del docente. - La evaluación contemplará las actividades de aprendizaje presenciales y las actividades de aprendizaje independiente. - Los criterios de evaluación deberán ser expuestos a los estudiantes al inicio del semestre. - El porcentaje mínimo de asistencia para tener derecho a ser evaluado será del 80 por ciento. - Aquellos que determine el docente en su plan de trabajo semestral.

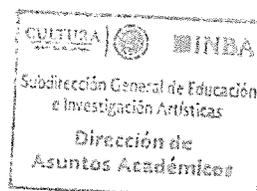
Tipo de instalación
<ul style="list-style-type: none"> - Aula

Bibliografía
<ul style="list-style-type: none"> - Arnheim, Rudolf. El cine como arte. Barcelona: Paidós, 1990. - Aumont, Jacques. La estética hoy. Madrid: Cátedra, 2001. - Baudelaire, Charles. El pintor de la vida moderna. Valencia: José López Albaladejo, 2004. - Baudelaire, Charles. "El público moderno y la fotografía" en: Salones y otros escritos sobre arte. Madrid: Visor, 1996. - Barros Valero, Cristina y Arturo Souto Alabarce. Romanticismo, Realismo y Naturalismo. México: Trillas, 2008. - Bayer, Raymond. Historia de la estética. México: FCE, 1986. - Bozal, Valeriano. El gusto. Madrid: La balsa de Medusa, 1997. - Bowie, Andrew. Estética y subjetividad: la filosofía Alemana, de Kant a Nietzsche. Madrid: Antonio Machado, 1999. - Burke, Edmund. Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo bello y lo sublime. Madrid: Tauros, 1987. - Calabrese, Omar. Lenguajes del arte. Barcelona: Paidós, 1997. - Carrere, Alberto y José Saborit. Retórica de la pintura. Madrid: Cátedra, 2000. - D'Angelo, Paolo. La estética del romanticismo. Madrid: Visor, 1999.

Bibliografía

- De Micheli, Mario. Las Vanguardias Artísticas del siglo XX. Madrid: Alianza, 1999.
- Deleuze, Gilles. Pintura. El concepto de diagrama. Buenos Aires: Cactus, 2007.
- Eco, Umberto. Kant y el ornitorrinco. Barcelona: Lumen, 1999.
- Eco, Umberto. Semiótica y filosofía del lenguaje. Barcelona: Lumen, 1995.
- Genette, Gérard. La obra de arte. Barcelona: Lumen, 1997.
- Hegel, G.H.W. Lecciones sobre estética. Madrid: Akal, 1989.
- Hume, David. La norma del gusto. Barcelona: Península, 1998.
- Kant, Immanuel. Critica del juicio. Madrid: Espasa-Calpe, 1997.
- Kant, Immanuel. Lo bello y lo sublime. Madrid: Espasa-Calpe, 1981.
- Nietzsche, Friedrich. Humano demasiado humano. Madrid: EDAF, 2006.
- Nietzsche, Friedrich. Nacimiento de la tragedia. Madrid: Biblioteca nueva, 2007.
- Oliveras, Elena. Estética, la cuestión del arte. Buenos Aires: Ariel, 2006.
- Paz, Octavio. La apariencia desnuda. La obra de Marcel Duchamp. Madrid: Alianza, 1973.
- Vercellone, Federico. Estética del siglo XIX. Madrid: Antonio Machado, 2004.

Escuela	Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado "La Esmeralda"
Carrera	Licenciatura en Artes Visuales
Asignatura	Conversatorios

Etapa	Inicial	Semestre	I. Primero II. Segundo III. Tercero
-------	---------	----------	---

Clave*	Créditos	Total de horas por semana	Teóricas	Prácticas
AVCO0107 AVCO0214 AVCO0321	2.5	2	2	0

* Los dos primeros dígitos de la clave indican el semestre

Objetivos
<p>El estudiante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Integrará y profundizará en los conocimientos teóricos considerados en el currículum, a partir de su participación en espacios abocados al desarrollo de procesos de análisis y reflexión respecto de diversos procesos vinculados a su formación.

Temas y subtemas
<p>I. Temas o áreas sustantivas de conocimiento de las artes plásticas y visuales. II. Temas correspondientes a disciplinas vinculadas al análisis, abordaje o problemáticas de las artes plásticas y visuales.</p>

Actividades de aprendizaje presenciales
<ul style="list-style-type: none"> - Las actividades de aprendizaje estarán en función de las conferencias programadas cada semestre. - Los invitados presentaran la asignatura.

Actividades de aprendizaje, trabajo independiente por parte del estudiante

- Investigación y búsqueda de ideas y textos para complementar los contenidos impartidos por el invitado.

Criterios y procedimientos de evaluación y acreditación

- El porcentaje de asistencia para la acreditación de la asignatura será del 80 por ciento y será lo que determine su acreditación.

Tipo de instalación

- Aula o Auditorio

Bibliografía

- La bibliografía estará en función de los temas tratados en las conferencias o las actividades que sean programadas.

Escuela	Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado "La Esmeralda"
Carrera	Licenciatura en Artes Visuales
Asignatura	Desarrollo de Proyecto

Etapa	Flexibilidad Curricular	Semestre	Cuarto
-------	-------------------------	----------	--------

Clave	Créditos	Total de horas por semana	Teóricas	Prácticas
AVDPo422	12.5	10	0	10

Objetivos
<p>El estudiante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adquirirá estrategias que le permita la realización de un proyecto de producción en algún medio o formato artístico de su elección. - Iniciará el desarrollo de un lenguaje plástico personal, a partir de un proceso de concepción, sustentación teórica y producción de un proyecto, que pueda ser argumentado de manera clara y sintética, y realizará su registro mediante el empleo de una bitácora o carpeta personal, en la cual se documente el desarrollo práctico y conceptual. - Desarrollará metodologías personales de trabajo, con las que la temática, lo asignatural o la disciplina se vinculen con los procesos creativos personales. - Participará en una dinámica de trabajo con énfasis en la investigación y en la disciplina de trabajo; para con ello fomentar su habilidad de localizar y clasificar la información de diferentes fuentes teóricas, históricas o visuales, aplicadas a su propia producción. - Se Incorporará a una dinámica de trabajo colectivo y de construcción social.

Temas y subtemas
<p>I. Estrategias y conceptos contemporáneos de producción visual</p> <p>II. El tema y sus posibles ramificaciones</p> <p>III. Las bitácoras y su relación con el desarrollo de proyectos</p> <p>IV. Desarrollo de bitácora personal</p> <p>V. Metodología de un proyecto artístico</p> <p>A. Título del proyecto</p>

Temas y subtemas	
B.	Tema de estudio. Planteamiento conceptual. Definición
C.	Argumentación. Justificación
D.	Objetivos
E.	Metodología de trabajo
F.	Estrategias de producción, soportes y asignaturales
G.	Plan de trabajo, calendarización
H.	Bibliografía
VI. Creación visual como proceso	
VII. Estrategias de inserción y circulación de proyectos visuales	
VIII. Propuesta personal de producción artística y presentación de sus detonantes afectivos, conceptuales, culturales	
IX. Memoria del proyecto	
X. Autoevaluación	

Actividades de aprendizaje presenciales
<ul style="list-style-type: none"> - Las que estructure el docente en su plan de trabajo. - Ejercicios con argumentos teóricos que sustenten el conocimiento. - Revisión de diferentes autores y obras artísticas. - Exposición o cátedra del docente sobre los aspectos elementales que permitan el discernimiento de los conceptos de cada clase. - Generar momentos de debate, reflexión e interacción en el aula que fortalezcan el pensamiento crítico de los estudiantes. - Generar grupos de trabajo que tengan como eje el ejercicio colaborativo entre los y las estudiantes. - Sesiones de reflexión, lectura, crítica o análisis de textos o tópicos sobre la asignatura.

Actividades de aprendizaje, trabajo independiente por parte del estudiante
<ul style="list-style-type: none"> - Las que determine el docente en su plan de trabajo, y las requeridas en el proceso. - Visita a museos, galerías, espacios públicos, talleres, etc. - Ejercicios de taller sin la presencia del docente.

<p>Actividades de aprendizaje, trabajo independiente por parte del estudiante</p>
<p>Investigación de ideas y textos para complementar los contenidos de la asignatura.</p>

<p>Criterios y procedimientos de evaluación y acreditación</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Se evaluará de modo constante y sistemático, a través de revisiones periódicas con base en el plan de trabajo del docente. - Se realizarán un mínimo de tres evaluaciones periódicas y una semestral que evalúen los criterios establecidos en el plan de trabajo del docente. - La evaluación contemplará las actividades de aprendizaje presenciales y las actividades de aprendizaje independiente. - Los criterios de evaluación deberán ser expuestos a los estudiantes al inicio del semestre. - El porcentaje mínimo de asistencia para tener derecho a ser evaluado será del 80 por ciento. - Aquellos que determine el docente en su plan de trabajo semestral.

<p>Tipo de instalación</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Taller

<p>Bibliografía</p>
<p>En relación a los proyectos personales de los estudiantes, apoyado en el asesoramiento del docente.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alfaro Siqueiros, David. Cómo se pinta un mural. México: Instituto de Cultura del Estado de Guanajuato y Editorial La Rana, 1998. - Ander, Ezequiel. Cómo elaborar un proyecto. México: El Ateneo, 1990. - Aumont, Jacques. La estética hoy. Madrid: Cátedra, 2001. - Berger, Peter y Thomas Luckmann. La construcción social de la realidad. Argentina: Amorrortu, 1979. - Blanco, Paloma. "Explorando el terreno". En Modos de hacer: arte crítico, esfera pública y acción directa. España: Universidad de Salamanca, 2001. - Bourriaud, Nicolás. Estética relacional. España: Adriana Hidalgo editora, 2006.

Bibliografía

- Bourriaud, Nicolás. Post producción: la cultura como escenario. Modos en que el arte reprograma el mundo contemporáneo. España: Adriana Hidalgo editora, 2004.
- Connor, Steven. Cultura posmoderna. Madrid: Akal, 2001.
- De Certeau, Michel de. La invención de lo cotidiano. México: Universidad Iberoamericana, 1996.
- Didi-Hubermann, Georges. Atlas. ¿Cómo llevar el mundo a cuestras?. España: TF-Museo Reina Sofía, 2010.
- Duque, Félix. Arte público y espacio político. Madrid: Akal, 2001.
- Durham, Jimmie. Entre el mueble y el inmueble (Entre una roca y un lugar sólido). México: Alias, 2007.
- Guasch, Ana María. El arte último del siglo XX. Del pos minimalismo a lo multicultural. Madrid: Alianza, 2005.
- Lamarche-Vadel, Bernard. Beuys. España: Siruela, 1994.
- Marchán Fiz, Simón. Del arte objeto al arte de concepto. Madrid: Akal, 1998.
- Oliveira, Nicolás de. Installation art. Washington: Smithsonian Institution Press, 1994.
- Orozco, Gabriel. Asignatura escrita. México: Editorial Era, 2014.
- Smithson, Robert. Selección de textos y obras traducidas. México: Editorial Alias, 2009.

Escuela	Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado "La Esmeralda"
Carrera	Licenciatura en Artes Visuales
Asignatura	Seminario de Temas Selectos de Dibujo

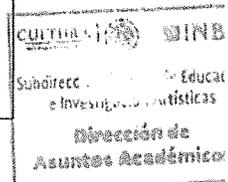
Etapa	Flexibilidad Curricular	Semestre	Cuarto
-------	-------------------------	----------	--------

Clave	Créditos	Total de horas por semana	Teóricas	Prácticas
AVSDo423	7.5	6	0	6

Objetivos
<p>El estudiante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aplicará en la práctica los conocimientos y habilidades desarrolladas en las asignaturas antecedentes e incorporará contenidos especializado con las prácticas más actuales del dibujo. - Analizará los elementos de la producción del dibujo contemporáneo. - Desarrollará la capacidad crítica y autocrítica desde el dibujo hacia la propia producción con relación al contexto.

Temas y subtemas
<ul style="list-style-type: none"> - Análisis comparativo de autores, artistas, temas, períodos, enfoques del dibujo como medio en el arte - Temas o áreas sustantivas de conocimiento del dibujo en las artes visuales - El dibujo contemporáneo como experiencia de conocimiento - IV. El dibujo como estrategia conceptual

Actividades de aprendizaje presenciales
<ul style="list-style-type: none"> - Las que estructure el docente en su plan de trabajo. - Ejercicios con argumentos teóricos que sustenten el conocimiento. - Revisión de diferentes autores y obras artísticas.

Actividades de aprendizaje presenciales
<ul style="list-style-type: none"> - Exposición o cátedra del docente sobre los aspectos elementales que permitan el discernimiento de los conceptos de cada clase. - Generar momentos de debate, reflexión e interacción en el aula que fortalezcan el pensamiento crítico de los estudiantes. - Generar grupos de trabajo que tengan como eje el ejercicio colaborativo entre los y las estudiantes. - Sesiones de reflexión, lectura, crítica o análisis de textos o tópicos sobre la asignatura

Actividades de aprendizaje, trabajo independiente por parte del estudiante
<ul style="list-style-type: none"> - Las que determine el docente en su plan de trabajo y las requeridas en el proceso - Visita a museos, galerías, espacios públicos, talleres, etc. - Ejercicios de taller sin la presencia del docente. - Investigación de ideas y textos para complementar los contenidos de la asignatura.

Criterios y procedimientos de evaluación y acreditación
<p>Se evaluará de modo constante y sistemático, a través de revisiones periódicas con base en el plan de trabajo del docente.</p> <p>Se realizarán un mínimo de tres evaluaciones periódicas y una semestral que evalúen los criterios establecidos en el plan de trabajo del docente.</p> <p>La evaluación contemplará las actividades de aprendizaje presenciales y las actividades de aprendizaje independiente.</p> <p>Los criterios de evaluación deberán ser expuestos a los estudiantes al inicio del semestre.</p> <p>El porcentaje mínimo de asistencia para tener derecho a ser evaluado será del 80 por ciento.</p> <p>Aquellos que determine el docente en su plan de trabajo semestral.</p>

Tipo de instalación

- Aula y Taller

Bibliografía

Establecida en el programa de trabajo del docente.

- Acha, Juan. Teoría del dibujo. México: Ediciones Coyoacán, 2004.
- Berger, John. Sobre el dibujo. Barcelona: Gustavo Gili, 2011.
- Cabezas, Lino. El dibujo como invención. Idear, construir, dibujar. Madrid: Ediciones Cátedra, 2008.
- Ching, Francis D. K. y Juroszek, Steven P. Dibujo y proyecto. Barcelona: Gustavo Gili, 2002.
- Dexter, Emma. Vitamina D, New Perspectivas in Darwins. Londres: Phaidon Press Limited, 2005
- Díaz Padilla, Ramón. El dibujo del natural en la época de la pos academia. Madrid: Akal, 2007.
- Dondis, D.A. Sintaxis de la imagen. Barcelona: Gustavo Gili, 2007.
- Edwards, Betty. Nuevo aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro. Barcelona: Urano, 2000.
- González Casanova, José Miguel. Gramática del dibujo en 100 lecciones. México: CONACULTA, 2009.
- Gómez Molina, Juan José. El Manual de dibujo. Madrid: Cátedra, 2008.
- Gómez Molina, Juan José. Estrategias del dibujo en el arte contemporáneo. Madrid: Cátedra, 2002.
- Gómez Molina, Juan José. La representación de la representación. Danza, teatro, cine, música. Madrid: Cátedra, 2007.
- Gómez Molina, Juan José. Lecciones de dibujo. Madrid: Cátedra, 1995.
- Gómez Molina, Juan José. Los nombres del dibujo. Madrid: Cátedra, 2005.
- Gómez Molina, Juan José. Máquinas y herramientas de dibujo. Madrid: Cátedra, 2002.
- Jenny, Peter. La mirada creativa. Barcelona: Gustavo Gili, 2016.
- Warr, Tracey. El cuerpo del artista. Londres: Phaidon, 2006.

Escuela	Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda”
Carrera	Licenciatura en Artes Visuales
Asignatura	Introducción a la Imagen en Movimiento II: Multimedia

Etapa	Inicial y Flexibilidad Curricular	Semestre	Tercero y cuarto
-------	-----------------------------------	----------	------------------

Clave	Créditos	Total de horas por semana	Teóricas	Prácticas
AVIM0904	7.5	6	0	6

Objetivos
<p>El estudiante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Obtendrá panorama sobre las tecnologías actuales de cómputo, su aplicación y posibilidades expresivas. - Estudiará la obra de diversos artistas representativos de los medios digital y tecnológico. - Obtendrá un acercamiento a técnicas experimentales y programas de software para su utilización en la producción en formato digital de imagen, audio, imagen en movimiento, creación en 3D, programación y cómputo físico. - Identificará en el concepto de interfaz un punto medular de la producción artística. - Ampliará su perspectiva relativa a las posibilidades de los soportes, la interacción, ubicuidad, divulgación, difusión en el arte. - Generará puntos de encuentro entre las técnicas tradicionales y las nuevas tecnologías para la generación de híbridos artísticos. - Ampliará las posibilidades de los proyectos creativos mediante el empleo de herramientas de software para acrecentar las posibilidades expresivas. - Acrecentará el potencial de métodos de investigación y apropiación de conocimiento en la era digital. - Reconocerá el potencial de la difusión de proyectos, obra y carpetas en formato digitales.

Temas y subtemas	
I.	Encuentro ciencia, arte, técnica y tecnología
II.	Lo bidimensional y tridimensional en las nuevas tecnologías
III.	Tiempo, espacio e interacción en los nuevos medios
IV.	La red como conocimiento distribuido
V.	Edición de audio (Audacity)
VI.	Imagen digital y procesamiento de la imagen digital (Glitch)
VII.	Imagen digital en movimiento (GIF animado)
VIII.	Imagen digital panorámica navegable (QTVR)
IX.	Edición de páginas web (HTML)
X.	Programación para artistas (Processing)
XI.	Cómputo físico (Arduino)
XII.	XII. Sistemas de hibridación tecnológica

Actividades de aprendizaje presenciales	
-	Las que estructure el docente en su plan de trabajo.
-	Ejercicios con argumentos teóricos que sustenten el conocimiento.
-	Revisión de diferentes autores y obras artísticas.
-	Exposición o cátedra del docente sobre los aspectos elementales que permitan el discernimiento de los conceptos de cada clase.
-	Generar momentos de debate, reflexión e interacción en el aula que fortalezcan el pensamiento crítico de los estudiantes.
-	Generar grupos de trabajo que tengan como eje el ejercicio colaborativo entre los y las estudiantes.
-	Sesiones de reflexión, lectura, crítica o análisis de textos o tópicos sobre la asignatura

Actividades de aprendizaje, trabajo independiente por parte del estudiante	
-	Las que determine el docente en su plan de trabajo.
-	Visita a museos, galerías, espacios públicos, talleres, etc.
-	Ejercicios de taller sin la presencia del docente.
-	Investigación de ideas y textos para complementar los contenidos de la asignatura.

Criterios y procedimientos de evaluación y acreditación

- Se evaluará de modo constante y sistemático, a través de revisiones periódicas con base en el plan de trabajo del docente.
- Se realizarán un mínimo de tres evaluaciones periódicas y una semestral que evalúen los criterios establecidos en el plan de trabajo del docente.
- La evaluación contemplará las actividades de aprendizaje presenciales y las actividades de aprendizaje independiente.
- Los criterios de evaluación deberán ser expuestos a los estudiantes al inicio del semestre.
- El porcentaje mínimo de asistencia para tener derecho a ser evaluado será del 80 por ciento.
- Aquellos que determine el docente en su plan de trabajo semestral.

Tipo de instalación

- Taller

Bibliografía

- Agamben, Giorgio. "¿Qué es un dispositivo?" Revista Sociológica. No. 26. Año 73 (2011): 249-264.
- Ascott, Roy. "El Bing Bang de Roy Ascott. Seducir la tecnología". En: Artes y medios audiovisuales. Un estado de situación. Editado por Jorge La Ferla, 58-61. Buenos Aires: Editorial Aurelia Rivera, 2007.
- Benjamin, Walter. La obra de arte en la época de su reproducibilidad técnica. México: Ítaca, 2003.
- Cray, Jonathan. Las técnicas del observador. Murcia: CENDEAC, 2008.
- Cotton, Bob and Richard Oliver. Understanding Hypermedia. New York: Phaidon, 1997.
- Cotton, Bob and Richard Oliver. The Cyberspace Lexicon. New York: Phaidon, 1995.
- Di Castro, Andrea. 2016. "Asignaturas de apoyo / Nuevas tecnologías en las artes". Consultado 10 de marzo. <http://www.andreadicastro.com/academia>
- García, Marina y Antonio Albanés. "Tesis arte digital". Tesis de grado Licenciatura, ENPEG "La Esmeralda", 1994.

Bibliografía

- Lafon, Jacques. Esthétique de l'image de synthèse. Paris: L'Harmattan, 1997.
- Manovich, Lev. The language of New Media. USA: MIT Press, 2001.
- Popper, Frank. Art of the electronic age. USA: Abrams, 1993.
- Rusch, Michael. New media in art. USA: Thames&Hudson, 2005.
- Rutsky, Rl. Hight techné. Art and technology. Minneapolis: Universidad de Minnesota, 1999.
- Seminario de Arte y tecnología, México. México: CONACULTA-CENART, 2012.
- SymbioticA. 2016."Artistic laboratory dedicated to the research, learning, critique and hands-on engagement with the life sciences". Consultado 10 de marzo. <http://www.symbiotica.uwa.edu.au>
- Wands, Bruce. Art of digital age. USA: Thames&Hudson, 2006.
- White, Ron. How Computers Work. New York: Pearson Education, 2005.
- Zafra, Remedios 2016. "Página de investigación docente". Consultado 10 de marzo. <http://www.remedioszafra.net>

Escuela	Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado "La Esmeralda"
Carrera	Licenciatura en Artes Visuales
Asignatura	Introducción al Seminario de Historia

Etapa	Flexibilidad Curricular	Semestre	Cuarto
-------	-------------------------	----------	--------

Clave	Créditos	Total de horas por semana	Teóricas	Prácticas
AVIH0425	5	4	4	0

Objetivos
<p>El estudiante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Analizará las diferencias entre el arte moderno, posmodernismo y contemporáneo dentro las prácticas artísticas. - Formulará estrategias que permitan la articulación del conocimiento histórico con la praxis artística y sobre todo con su producción personal. - Analizará casos específicos en donde se observen los recursos y estrategias de producción dentro en el arte de los siglos XX y XXI. - Analizará desde el período de posguerra (2a. Guerra mundial) hasta las propuestas artísticas del siglo XXI. - Generará una reflexión que descentre el discurso hegemónico del arte, para brindar al estudiante una visión más amplia de las prácticas artísticas posmodernas y contemporáneas; a partir del estudio de las coordenadas históricas, artísticas y culturales; tomando en cuenta a México, América Central y del sur, Asia y África. - Analizará la forma en que las políticas neoliberales y las problemáticas sociales generan cambios de estrategia en el arte mexicano e internacional desde los años cincuenta y hasta el día de hoy.

INBA
Subdirección General de Educación Artística
Dirección de Asuntos Académicos

Objetivos
<ul style="list-style-type: none"> - Analizará la vinculación, complejidad y diversidad de producción artística contemporánea para entender el modo en que se relaciona con su contexto político, social, económico y cultural.

Temas y subtemas
<p>De la 1945 a 1968. Arte en la posguerra y guerra fría</p> <p>II. Prácticas y estrategias artísticas de los últimos 30 años del siglo XX</p> <p>III. Primeros discursos posmodernos en las décadas de los setentas y ochentas</p> <p>IV. Posmodernidad: pastiche, narrativas múltiples y lógica del Mercado</p> <p>V. ¿Posmodernismo en México?</p> <p>VI. Pensamiento y arte de los 90 en los cuatro continentes</p> <p>VII. La finalización del mundo en el siglo XXI</p> <p>VIII. Estrategias del arte del siglo XXI: arte relación, posproducción, intervenciones en comunidad y espacio público</p> <p>IX. Alternativas críticas desde el arte y la cultura después de la posmodernidad</p> <p>X. Teorías y estrategias artísticas poscoloniales y descoloniales</p>

Actividades de aprendizaje presenciales
<ul style="list-style-type: none"> - Las que estructure el docente en su plan de trabajo. - Ejercicios con argumentos teóricos que sustenten el conocimiento. - Revisión de diferentes autores y obras artísticas. - Exposición o cátedra del docente sobre los aspectos elementales que permitan el discernimiento de los conceptos de cada clase. - Generar momentos de debate, reflexión e interacción en el aula que fortalezcan el pensamiento crítico de los estudiantes.

Actividades de aprendizaje presenciales
<ul style="list-style-type: none"> - Generar grupos de trabajo que tengan como eje el ejercicio colaborativo entre los y las estudiantes. - Sesiones de reflexión, lectura, crítica o análisis de textos o tópicos sobre la asignatura

Actividades de aprendizaje, trabajo independiente por parte del estudiante
<ul style="list-style-type: none"> - Las que determine el docente en su plan de trabajo y las requeridas en el proceso - Visita a museos, galerías, espacios públicos, talleres, etc. - Ejercicios de taller sin la presencia del docente. - Investigación de ideas y textos para complementar los contenidos de la asignatura.

Criterios y procedimientos de evaluación y acreditación
<ul style="list-style-type: none"> - Se evaluará de modo constante y sistemático, a través de revisiones periódicas con base en el plan de trabajo del docente. - Se realizarán un mínimo de tres evaluaciones periódicas y una semestral que evalúen los criterios establecidos en el plan de trabajo del docente. - La evaluación contemplará las actividades de aprendizaje presenciales y las actividades de aprendizaje independiente. - Los criterios de evaluación deberán ser expuestos a los estudiantes al inicio del semestre. - El porcentaje mínimo de asistencia para tener derecho a ser evaluado será del 80 por ciento. - Aquellos que determine el docente en su plan de trabajo semestral.

Tipo de instalación
<ul style="list-style-type: none"> - Aula

Bibliografía

- Acha, Juan. Las Culturas estéticas de América Latina. México: Trillas, 2008.
- Battcock, Gregory. Minimal Art: A Critical Anthology. New York: E.P. Duron & co., 1968.
- Battcock, Gregory. La idea como arte. Documentos sobre arte conceptual. Barcelona: Gustavo Gili, 1977.
- Belting, Hans. La historia del arte después de la modernidad. México: Universidad Iberoamericana, 2010.
- Buchloh, Benjamin. Formalismo e historicidad. Modelos y métodos en el arte del siglo XX. Madrid: Akal, 2004.
- Bourriaud, Nicolás. Radicante. España: Adriana Hidalgo Editora, 2009.
- Danto, Arthur. Después del fin del arte. El arte contemporáneo y el linde de la historia. España: Paidós, 2010.
- Danto, Artur. El abuso de la belleza. La estética y el concepto del arte. España: Paidós, 2009.
- Debroise, Oliver. La era de la discrepancia. Arte y cultura visual en México. México: Turner, MUAC-UNAM, 2007.
- Debroise, Oliver. 1987. "Un posmodernismo en México". Revista México en el arte. No. 16: 56-63.
- Debroise, Oliver. 1988. "Posmodernismo: una parodia mexicana." Suplemento La Jornada Semanal. No. S/N, S/P.
- Foster, Hal. El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo. España: Akal, 2001.
- Foster, Hal y Rosalind Krauss. El arte desde 1900, modernidad, antimodernidad posmodernidad. España: Akal, 2006.
- García Canclini, Néstor. Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad. México: Grijalbo, 1990.
- García Canclini, Néstor. La sociedad sin relato, Antropología y estética de la inminencia. México: Katz, 2011.
- Guasch, Ana María. El arte del siglo XX en sus exposiciones: 1945-1995. Barcelona: Serbal, 1997.
- Guasch, Ana María. El arte último del siglo XX. Del pos minimalismo a lo multicultural. Madrid: Alianza Forma, 2002.
- Greenberg, Clement. Arte y Cultura. Ensayos críticos. España: Paidós Estética, 2002.

Bibliografía

- Groys, Boris. Sobre lo nuevo, ensayo de una economía cultural. España: Pre-textos, 2005.
- Huyssen, Andreas. Después de la gran división. Modernismo, cultura de masas, posmodernismo. Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora, 2002.
- Huyssen, Andreas. Modernismo después de la modernidad. Argentina: Gedisa-cultura, 2010.
- Jameson, Frederic. El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado. España: Paidós, 1995.
- Krauss, Rosalind. La originalidad de las vanguardias y otros mitos modernos. España: Alianza Forma, 2006.
- Lippard, Lucy. Seis años: la desasignaturalización del objeto artístico de 1966 a 1972. Madrid: Akal, 2004.
- Manrique, Jorge Alberto. América Latina en sus artes. México: Siglo XXI, 1975.
- Manrique, Jorge Alberto. El Geometrismo mexicano. México: IIE-UNAM, 1977.
- Marchán Fiz, Simón. Del arte objetual al arte de concepto. Madrid: Akal, 1997.
- Mayer, Mónica. Escandalario. Los artistas y la distribución del arte. México: BBVA-FONCA-Pinto mi raya, 2006.
- Mejía, Iván. El cuerpo post-humano en el arte y la cultura contemporánea. México: UNAM, 2005.
- Morgan, Robert. Del arte a la idea. Madrid: Akal, 2003.
- Padilla, Ignacio. Arte y olvido del terremoto. México: Almadía, 2010.
- Rubert de Ventós, Xavier. El arte ensimismado. Barcelona: Ediciones Península, 1993.
- Stangos, Nikos. Concepts of Modern Art. From Fauvism to Posmodernism. USA: Thames&Hudson, 1985.
- Stilles, Kristine. Theories and Documents of Contemporary art. USA: University do California Press, 1996.
- Wallis, Brian. Arte después de la modernidad. Nuevos planteamientos en torno a la representación. Madrid: Akal, 2001.
- Wood, Paul. La modernidad a debate. El arte desde los cuarenta. Madrid: Akal, 1999.

Escuela	Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado "La Esmeralda"
Carrera	Licenciatura en Artes Visuales
Asignatura	Introducción al Seminario de Teoría

Etapa	Flexibilidad Curricular	Semestre	Cuarto
-------	-------------------------	----------	--------

Clave	Créditos	Total de horas por semana	Teóricas	Prácticas
AVITo426	5	4	4	0

Objetivos
<p>El estudiante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reflexionará sobre las teorías y posturas argumentativas planteadas por artistas, críticos, filósofos, etc., sobre el arte desde la segunda mitad del siglo XX hasta lo contemporáneo. - Establecerá las diferencias entre las concepciones de: moderno, posmoderno y contemporáneo en las teorías del arte. - Revisará y relacionar los conceptos de diferentes escuelas y tendencias de la teoría del arte desde la escuela de Frankfurt hasta las teorías poscoloniales y decoloniales. - Ampliará su perspectiva sobre los fenómenos culturales y artísticos de las últimas décadas con relación a las teorías culturales, sociales, políticas y económicas. - Discutirá sobre los diferentes actores que intervienen en la circulación de los objetos artísticos, su recepción, validación, crítica, teoría e historización. - Revisará las teorías contemporáneas del arte, para identificar sus fundamentos con los planteamientos teóricos actuales y que les sirvan a sus propuestas artísticas. - Desarrollará la capacidad de proponer juicios propios a partir de propiciar un razonamiento y pensamiento críticos.

Temas y subtemas	
I.	Pensamiento crítico y escuela de Frankfurt en las teorías del arte: Adorno, Horkheimer, Benjamin, Marcuse
II.	Escuela semiótica y la interpretación del arte: Schapiro, Payreson, Eco, Vattimo, Barthes
III.	Hermenéutica y fenomenología como interpretación del arte: Heidegger, Gadamer, Jauss
IV.	Final y crítica de los discursos modernos: Lyotard, Habermas, Sánchez Vázquez, Danto
V.	Posmodernidad, sobre la teoría sociocultural del arte: Bataille, Foucault, Derrida
VI.	Vinculaciones de la teoría del arte con otras disciplinas: Sontang, Michaud, Zizeck, Lipovetsky, Mirzoeff
VII.	Antropologías y sociológicas de la cultural y el arte: Guilbaut, Bourdieu, Sennet, Bauman, Baudrillard, Furió, Debord
VIII.	Internacionalización de la cultural y el quebranto de fronteras: Bourriard, Brea
IX.	IX. Exotismo culturales y estéticas emergentes (Poscolonial/ Descolonial): Said, Bhabha, Spicvak, Mignolo, Dussel

Actividades de aprendizaje presenciales	
-	Las que estructure el docente en su plan de trabajo.
-	Ejercicios con argumentos teóricos que sustenten el conocimiento.
-	Revisión de diferentes autores y obras artísticas.
-	Exposición o cátedra del docente sobre los aspectos elementales que permitan el discernimiento de los conceptos de cada clase.
-	Generar momentos de debate, reflexión e interacción en el aula que fortalezcan el pensamiento crítico de los estudiantes.
-	Generar grupos de trabajo que tengan como eje el ejercicio colaborativo entre los y las estudiantes.
-	Sesiones de reflexión, lectura, crítica o análisis de textos o tópicos sobre la asignatura

Actividades de aprendizaje, trabajo independiente por parte del estudiante
<ul style="list-style-type: none"> - Las que determine el docente en su plan de trabajo. - Visita a museos, galerías, espacios públicos, talleres, etc. - Ejercicios de taller sin la presencia del docente. - Investigación de ideas y textos para complementar los contenidos de la asignatura.

Criterios y procedimientos de evaluación y acreditación
<ul style="list-style-type: none"> - Se evaluará de modo constante y sistemático, a través de revisiones periódicas con base en el plan de trabajo del docente. - Se realizarán un mínimo de tres evaluaciones periódicas y una semestral que evalúen los criterios establecidos en el plan de trabajo del docente. - La evaluación contemplará las actividades de aprendizaje presenciales y las actividades de aprendizaje independiente. - Los criterios de evaluación deberán ser expuestos a los estudiantes al inicio del semestre. - El porcentaje mínimo de asistencia para tener derecho a ser evaluado será del 80 por ciento. - Aquellos que determine el docente en su plan de trabajo semestral.

Tipo de instalación
<ul style="list-style-type: none"> - Aula

Bibliografía
<ul style="list-style-type: none"> - Adorno, Theodor y Max Horkheimer. Dialéctica de la Ilustración. Madrid: Trotta, 1973. - Bhabha, Homi. El lugar de la cultura. Buenos Aires: Manantial, 2002. - Bataille, Georges. Lascaux o el nacimiento del arte. Córdoba: Alción Editora, 2003. - Baudrillard, Jean. El complot del arte. Ilusión y desilusión estética. Buenos Aires: Amorrurtu, 2007. - Bauman, Zigmunt. Arte. ¿Líquido? México: Sequitur, 2007.

Bibliografía

- Barthes, Roland. La cámara lúcida. Madrid: Paidós, 2010.
- Benjamin, Walter. La obra de arte en la época de su reproducibilidad técnica. México: Ítaca, 2003.
- Benjamin, Walter. Sobre la fotografía. Valencia: Pre-Textos, 2008.
- Bourdieu, Pierre. La distinción. Criterio y bases sociales del gusto. Madrid: Taurus, 1998.
- Bourdieu, Pierre. Las reglas del arte. Barcelona: Anagrama, 1995.
- Bourdieu, Pierre. El sentido social del gusto. Argentina: Siglo XXI, 2010.
- Bourriaud, Nicolás. Estética relacional. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora, 2008.
- Bourriaud, Nicolás. Post producción. la cultura como escenario: modos en que el arte re programa el mundo contemporáneo. España: Adriana Hidalgo Editora, 2004.
- Brea, José Luis. El tercer umbral. Estatuto de las prácticas artísticas en el era del capitalismo cultural. Murcia: CENDEAC, 2003.
- Danto, Arthur. Después del fin del arte: el arte contemporáneo y el linde de la historia. España: Paidós, 2002.
- Debord, Guy. La sociedad del espectáculo. Madrid: Pre-Textos, 1997.
- Derrida, Jacques. La verdad en la pintura. España: Paidós, 2001.
- Dussel, Enrique. Filosofía de la Liberación. Bogotá: Nueva América, 1996.
- Dussel, Enrique. Filosofía de la Cultura y la liberación. México: Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 2006.
- Eco, Umberto. Apocalípticos e integrados. Barcelona: De Bolsillo, 2004.
- Eco, Umberto. La definición del arte. Barcelona: Ariel, 1963.
- Eco, Umberto. Obra abierta. Barcelona: Ariel, 1962.
- Foucault, Michel. El coraje de la verdad. Argentina: FCE, 2010.
- Foucault, Michel. El gobierno de sí y de los otros. Argentina: FCE, 2009.
- Foucault, Michel. Esto no es una pipa. Ensayo sobre Magritte. Madrid: Anagrama, 2005.
- Foucault, Michel. La Hermenéutica del sujeto. Argentina: Fondo de Cultura Económica, 2009.
- Foucault, Michel. La verdad y las formas jurídicas. Barcelona: Gedisa, 1980.
- Foucault, Michel. Saber y Verdad. Madrid: Ed. La Piqueta, 1991.
- Foucault, Michel. Vigilar y Castigar. México: Siglo XXI, 2010.

Bibliografía

- Furió, Vincenç. Sociología del arte. Madrid: Cátedra, 2000.
- Gadamer, Hans-George. Estética y hermenéutica. Madrid: Tecnos, 1996.
- Gadamer, Hans-George. La actualidad de lo bello. Barcelona: Paidós, 1991.
- Guilbaut, Serge. Los espejismos de la imagen en los lindes del siglo XXI. Madrid: Akal, 2009.
- Habermas, Jürgen. El discurso filosófico de la modernidad. Buenos Aires: Taurus, 1989.
- Heidegger, Martín. Arte y poesía. México: FCE, 1973.
- Jauss, Hans Robert. Pour une esthétique de la réception. París: Gallimard, 1994.
- Jauss, Hans Robert. Experiencia estética y hermenéutica literaria: Ensayos en el campo de la experiencia estética. Madrid: Taurus, 1986.
- Lipovetsky, Gilles. El imperio de lo efímero: la moda y su destino en las sociedades efímeras. España: Anagrama, 2002.
- Lyotard, Jean-Paul. La condición posmoderna. Argentina: Cátedra, 1991.
- Marcuse, Herbert. Ensayos sobre política y cultura. Buenos Aires: Ariel Ediciones, 1970.
- Michaud, Yves. Arte en estado Gaseoso. México: Fondo de Cultura Económica, 2007.
- Mignolo, Walter y Pedro Pablo Gómez. Estéticas decoloniales. Bogotá: Universidad distrital Fco. José de Caldas, 2012.
- Mirzoeff, Nicholas. Una introducción a la cultura visual. Barcelona: Paidós, 1999.
- Pareyson, Luigi. Estética: teoría de la formatividad. Madrid: Xorbi, 2014.
- Oliveras, Elena. Estética. Barcelona: Ariel, Barcelona, 2006.
- Perniola, Mario. La estética del siglo veinte. Madrid: La balsa de la Medusa, 2008.
- Said, Edward. Orientalismo. Barcelona: De Bolsillo, 2003.
- Said, Edward. Sobre el estilo tardío: música y literatura a contracorriente. Barcelona: Debate, 2009.
- Sánchez Vázquez, Adolfo. Cuestiones estéticas. México: Fondo de Cultura Económica, 2010.
- Schapiro, Meyer. El arte moderno. España: Alianza editorial, 1993.

Bibliografía

- Schapiro, Meyer. Estilo, artista y sociedad: teoría y filosofía del arte. España: Tecnos, 1999.
- Schaeffer, Jean-Marie. Adiós a la estética. Madrid: La Balsa de la Medusa, 2005.
- Sennet, Richard. El artesano. Barcelona: Anagrama, 2008.
- Sontag, Susanne. Contra la interpretación. España: Alfaguara, 1996.
- Spicvak, Gayatri. Crítica de la razón poscolonial. Hacia una crítica del presente evanescente. Madrid: Akal, 2010.
- Vattimo, Gianni. Poesía y ontología. Valencia: Murcia, 1993.
- Zizeck, Slavoj. Arte, ideología y capitalismo. Madrid: Círculo de Bellas Artes, 2007.
- Zizeck, Slavoj. Bienvenidos al desierto de lo real. Madrid: Akal, 2005

Escuela	Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado "La Esmeralda"
Carrera	Licenciatura en Artes Visuales
Asignatura	Taller de Producción A, B, C, D, E, F

Etapa	Flexibilidad Curricular y Final	Semestre	A, B) Quinto C, D) Sexto E, F) Séptimo
-------	---------------------------------	----------	--

Clave*	Créditos	Total de horas por semana	Teóricas	Prácticas
AVTP0527	12.5	10	0	10
AVTP0528				
AVTP0632				
AVTP0633				
AVTP0739				
AVTP0740				

* Los dos primeros dígitos de la clave indican el semestre

Objetivos
<p>El estudiante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Desarrollará un proyecto personal en el que se aborde la sintaxis, el lenguaje visual, el sentido y la relación del concepto con la técnica, con el que se denote la configuración del lenguaje plástico y visual propio. - Resolverá problemas de representación plástico-visual en el desarrollo del proyecto. - Argumentará la relación de la obra plástica-visual con la teoría, la técnica y el concepto. - Expondrá en el desarrollo del proyecto la investigación realizada durante el semestre.

Temas y subtemas
I. Elementos del proyecto personal II. Plan de trabajo o bitácora sobre el desarrollo del proyecto III. Carpeta del proyecto (boceto, maquetas) IV. Documentación del proceso de investigación aplicado al desarrollo del proyecto del estudiante V. Desarrollo de un proyecto de producción

Actividades de aprendizaje presenciales
<ul style="list-style-type: none"> - Las que estructure el docente en su plan de trabajo. - Ejercicios con argumentos teóricos que sustenten el conocimiento. - Revisión de diferentes autores y obras artísticas. - Exposición o cátedra del docente sobre los aspectos elementales que permitan el discernimiento de los conceptos de cada clase. - Generar momentos de debate, reflexión e interacción en el aula que fortalezcan el pensamiento crítico de los estudiantes. - Generar grupos de trabajo que tengan como eje el ejercicio colaborativo entre los y las estudiantes. - Sesiones de reflexión, lectura, crítica o análisis de textos o tópicos sobre la asignatura

Actividades de aprendizaje, trabajo independiente por parte del estudiante
<ul style="list-style-type: none"> - Las que determine el docente en su plan de trabajo. - Visita a museos, galerías, espacios públicos, talleres, etc. - Ejercicios de taller sin la presencia del docente. - Investigación de ideas y textos para complementar los contenidos de la asignatura.

Criterios y procedimientos de evaluación y acreditación
<ul style="list-style-type: none"> - Se evaluará de modo constante y sistemático, a través de revisiones periódicas con base en el plan de trabajo del docente.

Criterios y procedimientos de evaluación y acreditación
<ul style="list-style-type: none"> - Se realizarán un mínimo de tres evaluaciones periódicas y una semestral que evalúen los criterios establecidos en el plan de trabajo del docente. - La evaluación contemplará las actividades de aprendizaje presenciales y las actividades de aprendizaje independiente. - Los criterios de evaluación deberán ser expuestos a los estudiantes al inicio del semestre. - El porcentaje mínimo de asistencia para tener derecho a ser evaluado será del 80 por ciento. - Aquellos que determine el docente en su plan de trabajo semestral. - En lo particular se evaluará: <ul style="list-style-type: none"> - La calidad y capacidad en la solución del proyecto o ejercicio. - La calidad y creatividad de la propuesta plástica-visual. - La participación en la difusión grupal. - La solución técnica y formal. - El desarrollo del concepto. - La presentación de la carpeta donde se refleje el proceso de producción, investigación y resultado.

Tipo de instalación
<ul style="list-style-type: none"> - Taller

Bibliografía
<p>Establecida en el programa de trabajo del docente y de acuerdo con los proyectos de los estudiantes.</p>

Escuela	Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado "La Esmeralda"
Carrera	Licenciatura en Artes Visuales
Asignatura	Seminario de Temas Selectos de Historia A, B, y C

Etapas	Flexibilidad curricular y Final	Semestre	A) Quinto B) Sexto C) Séptimo
--------	---------------------------------	----------	-------------------------------------

Clave*	Créditos	Total de horas por semana	Teóricas	Prácticas
AVSHo529 AVSHo634 AVSHo741	5	4	4	0

* Los dos primeros dígitos de la clave indican el semestre

Objetivos
<p>El estudiante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Incorporará contenidos especializados que posibiliten profundizar en los conocimientos de las etapas de formación previas. - Demostrará una actitud crítica sobre el contexto y de autocrítica hacia su propia producción, a partir del desarrollo de las capacidades de análisis y reflexión sustentadas de manera teórico-conceptual.

Temas y subtemas
<ol style="list-style-type: none"> I. Análisis comparativo de autores, teorías, temas, períodos, enfoques de la historia y las teorías. II. Temas o áreas sustantivas de conocimiento sobre las artes plásticas y visuales. III. Incorporar temas, conceptos, pertenecientes a disciplinas que permitan enriquecer el análisis y abordaje de problemáticas manifestadas en las artes visuales.

Actividades de aprendizaje presenciales

- Las que estructure el docente en su plan de trabajo.
- Ejercicios con argumentos teóricos que sustenten el conocimiento.
- Revisión de diferentes autores y obras artísticas.
- Exposición o cátedra del docente sobre los aspectos elementales que permitan el discernimiento de los conceptos de cada clase.
- Generar momentos de debate, reflexión e interacción en el aula que fortalezcan el pensamiento crítico de los estudiantes.
- Generar grupos de trabajo que tengan como eje el ejercicio colaborativo entre los y las estudiantes.
- Sesiones de reflexión, lectura, crítica o análisis de textos o tópicos sobre la asignatura

Actividades de aprendizaje, trabajo independiente por parte del estudiante

- Las que determine el docente en su plan de trabajo.
- Visita a museos, galerías, espacios públicos, talleres, etc.
- Ejercicios de taller sin la presencia del docente.
- Investigación de ideas y textos para complementar los contenidos de la asignatura.

Criterios y procedimientos de evaluación y acreditación

- Se evaluará de modo constante y sistemático, a través de revisiones periódicas con base en el plan de trabajo del docente.
- Se realizarán un mínimo de tres evaluaciones periódicas y una semestral que evalúen los criterios establecidos en el plan de trabajo del docente.
- La evaluación contemplará las actividades de aprendizaje presenciales y las actividades de aprendizaje independiente.
- Los criterios de evaluación deberán ser expuestos a los estudiantes al inicio del semestre.
- El porcentaje mínimo de asistencia para tener derecho a ser evaluado será del 80 por ciento.
- Aquellos que determine el docente en su plan de trabajo semestral.

Tipo de instalación
- Aula

Bibliografía
Establecida en el programa de trabajo del docente.

Escuela	Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado "La Esmeralda"
Carrera	Licenciatura en Artes Visuales
Asignatura	Seminario de Temas Selectos de Teoría A y B

Etapa	Flexibilidad Curricular	Semestre	A) Quinto B) Sexto
-------	-------------------------	----------	-----------------------

Clave*	Créditos	Total de horas por semana	Teóricas	Prácticas
AVST0530 AVST0635	5	4	4	0

* Los dos primeros dígitos de la clave indican el semestre

Objetivos
<p>El estudiante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Incorporará contenidos especializados que posibiliten profundizar en los conocimientos de las etapas de formación previas. - Demostrará una actitud crítica sobre el contexto y de autocrítica hacia su propia producción, a partir del desarrollo de las capacidades de análisis y reflexión sustentadas de manera teórico-conceptual.

Temas y subtemas
<ul style="list-style-type: none"> I. Períodos de la historia del arte. II. Corrientes representativas de la historia del arte. III. Problemática, metodologías de historia e historia del arte. IV. IV. Análisis comparativo de autores, temas y artistas.

Actividades de aprendizaje presenciales
<ul style="list-style-type: none"> - Las que estructure el docente en su plan de trabajo. - Ejercicios con argumentos teóricos que sustenten el conocimiento. - Revisión de diferentes autores y obras artísticas.

Actividades de aprendizaje presenciales

- Exposición o cátedra del docente sobre los aspectos elementales que permitan el discernimiento de los conceptos de cada clase.
- Generar momentos de debate, reflexión e interacción en el aula que fortalezcan el pensamiento crítico de los estudiantes.
- Generar grupos de trabajo que tengan como eje el ejercicio colaborativo entre los y las estudiantes.
- Sesiones de reflexión, lectura, crítica o análisis de textos o tópicos sobre la asignatura

Actividades de aprendizaje, trabajo independiente por parte del estudiante

- Las que determine el docente en su plan de trabajo.
- Visita a museos, galerías, espacios públicos, talleres, etc.
- Ejercicios de taller sin la presencia del docente.
- Investigación de ideas y textos para complementar los contenidos de la asignatura.

Criterios y procedimientos de evaluación y acreditación

- Se evaluará de modo constante y sistemático, a través de revisiones periódicas con base en el plan de trabajo del docente.
- Se realizarán un mínimo de tres evaluaciones periódicas y una semestral que evalúen los criterios establecidos en el plan de trabajo del docente.
- La evaluación contemplará las actividades de aprendizaje presenciales y las actividades de aprendizaje independiente.
- Los criterios de evaluación deberán ser expuestos a los estudiantes al inicio del semestre.
- El porcentaje mínimo de asistencia para tener derecho a ser evaluado será del 80 por ciento.
- Aquellos que determine el docente en su plan de trabajo semestral.

Tipo de instalación
- Aula

Bibliografía
Establecida en el programa de trabajo del docente.

Escuela	Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado "La Esmeralda"
Carrera	Licenciatura en Artes Visuales
Asignatura	Taller de Artista Invitado

Etapa	Flexibilidad Curricular	Semestre	Cuarto o quinto o sexto
-------	-------------------------	----------	-------------------------

Clave	Créditos	Total de horas por semana	Teóricas	Prácticas
AVTA0937	2.5	2	1	1

Objetivos
<p>El estudiante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Participará en espacios en los que se tenga un contacto con artistas contemporáneos que les compartirán diversos aspectos de su experiencia artística, técnica o estética, para ampliar los conocimientos relacionados con diversos ámbitos del arte actual <p>Del plan de estudios</p> <ul style="list-style-type: none"> - Propiciar la relación del profesional del arte con el espacio escolar, para acercar a los estudiantes en la problemática contemporánea del quehacer artístico, desde una experiencia práctica. Invitar artistas, curadores, teóricos y personas cercanas al arte, de reconocida trayectoria y que además hayan tenido experiencias docentes.

Temas y subtemas
<p>I. El artista invitado deberá entregar una propuesta de taller en la que contemple temas y subtemas relativos a su experiencia profesional vinculados con los objetivos de formación de la licenciatura.</p>

Actividades de aprendizaje presenciales

- Las que estructure el docente en su plan de trabajo.
- Ejercicios con argumentos teóricos que sustenten el conocimiento.
- Revisión de diferentes autores y obras artísticas.
- Exposición o cátedra del docente sobre los aspectos elementales que permitan el discernimiento de los conceptos de cada clase.
- Generar momentos de debate, reflexión e interacción en el aula que fortalezcan el pensamiento crítico de los estudiantes.
- Generar grupos de trabajo que tengan como eje el ejercicio colaborativo entre los y las estudiantes.
- Sesiones de reflexión, lectura, crítica o análisis de textos o tópicos sobre la asignatura

Actividades de aprendizaje, trabajo independiente por parte del estudiante

- Las que determine el docente en su plan de trabajo.
- Visita a museos, galerías, espacios públicos, talleres, etc.
- Ejercicios de taller sin la presencia del docente.
- Investigación de ideas y textos para complementar los contenidos de la asignatura.

Criterios y procedimientos de evaluación y acreditación

- Se evaluará de modo constante y sistemático, a través de revisiones periódicas con base en el plan de trabajo del docente.
- Se realizarán un mínimo de tres evaluaciones periódicas y una semestral que evalúen los criterios establecidos en el plan de trabajo del docente.
- La evaluación contemplará las actividades de aprendizaje presenciales y las actividades de aprendizaje independiente.
- Los criterios de evaluación deberán ser expuestos a los estudiantes al inicio del semestre.
- El porcentaje mínimo de asistencia para tener derecho a ser evaluado será del 80 por ciento.
- Aquellos que determine el docente en su plan de trabajo semestral.
- En lo particular se evaluará:

Criterios y procedimientos de evaluación y acreditación
<ul style="list-style-type: none">- La calidad y capacidad en la solución del proyecto o ejercicio.- La calidad y creatividad de la propuesta plástica-visual.- La participación en la difusión grupal.- La solución técnica y formal.- El desarrollo del concepto.- La presentación de la carpeta donde se refleje el proceso de producción, investigación y resultado.
Tipo de instalación
<ul style="list-style-type: none">- Aula y Taller
Bibliografía
Establecida en la propuesta de taller del artista invitado.

Escuela	Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado "La Esmeralda"
Carrera	Licenciatura en Artes Visuales
Asignatura	Optativa III

Etapa	Flexibilidad Curricular	Semestre	Cuarto o quinto o sexto
-------	-------------------------	----------	-------------------------

Clave	Créditos	Total de horas por semana	Teóricas	Prácticas
AVOP0938	5	4	4	0

Objetivos
<p>El estudiante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Participará en un espacio en el que ampliará su formación en las artes visuales, con la suma de los contenidos de asignaturas específicas propias de otros campos de la teoría o de la práctica.

Temas y subtemas
I. Los temas y subtemas estarán en función de la asignatura optativa elegida.

Actividades de aprendizaje presenciales
Las actividades de aprendizaje estarán en función de la asignatura optativa elegida.

Actividades de aprendizaje, trabajo independiente por parte del estudiante
Las actividades de aprendizaje estarán en función de la asignatura optativa elegida.

Criterios y procedimientos de evaluación y acreditación
<ul style="list-style-type: none"> - Se evaluará de modo constante y sistemático, a través de revisiones periódicas con base en el plan de trabajo del docente. - Se realizarán un mínimo de tres evaluaciones periódicas y una semestral que evalúen los criterios establecidos en el plan de trabajo del docente. - La evaluación contemplará las actividades de aprendizaje presenciales y las actividades de aprendizaje independiente. - Los criterios de evaluación deberán ser expuestos a los estudiantes al inicio del semestre. - El porcentaje mínimo de asistencia para tener derecho a ser evaluado será del 80 por ciento. - Aquellos que determine el docente en su plan de trabajo semestral. - Los criterios de evaluación estarán en función de la asignatura optativa elegida. - La acreditación de la asignatura estará en función de la asignatura optativa elegida y los acuerdos interinstitucionales a los que se lleguen.

Tipo de instalación
Estará en función de la asignatura optativa elegida y los acuerdos interinstitucionales a los que se lleguen.

Bibliografía
La bibliografía estará en función de la asignatura optativa programada.

Escuela	Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado "La Esmeralda"
Carrera	Licenciatura en Artes Visuales
Asignatura	Panorama A. Enseñanza en las Artes

Etapa	Flexibilidad Curricular y Final	Semestre	Quinto, sexto y séptimo
-------	---------------------------------	----------	-------------------------

Clave	Créditos	Total de horas por semana	Teóricas	Prácticas
AVPA0905	5	4	4	0

Objetivos
<p>El estudiante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reconocerá la figura del artista como mediador en la transmisión de conocimientos, a partir de que identifique un campo multidisciplinario de conocimientos, prácticas y procesos. - Identificará al arte como elemento catalizador de procesos educativos. - Ubicará diversas posturas teóricas sobre la educación artística. - Identificará modelos y posicionamientos críticos a través de estudios de caso. - Distinguir las diferentes formas e instituciones encargadas de ofrecer educación artística. - Experimentará con procesos y prácticas de corte colaborativo con la finalidad de identificar el proceso de aprendizaje que se desarrolla en un contexto de producción de arte.

Temas y subtemas
<ol style="list-style-type: none"> I. La educación y producción visual como procesos de conocimiento II. Condiciones de posibilidad del proceso de enseñanza-aprendizaje III. La enseñanza de las artes plásticas y visuales en el siglo XX en Latinoamérica IV. El potencial de la práctica artística como actividad intelectual y educativa

Temas y subtemas	
V.	La práctica artística, el desarrollo humano y la mediación cultural como intercesión en el campo de la enseñanza-aprendizaje
VI.	Modelos educativos y metodologías en el campo de las artes en Latinoamérica en el siglo XXI: Educación, Museo y Estado
VII.	La enseñanza-aprendizaje como estrategias en la producción artística
VIII.	Metodologías educativas en el campo del arte-educación
IX.	Modelos de aprendizaje y circunstancia enseñanza-aprendizaje
X.	Herramientas didácticas: manejo de grupo, instrucción, entrenamiento técnico, análisis, crítica e interpretación
XI.	El giro educativo de la curaduría en el siglo XXI en Latinoamérica
XII.	XII. Metodologías y didácticas disruptivas en arte contemporáneo en México

Actividades de aprendizaje presenciales	
-	Las que estructure el docente en su plan de trabajo.
-	Ejercicios con argumentos teóricos que sustenten el conocimiento.
-	Revisión de diferentes autores y obras artísticas.
-	Exposición o cátedra del docente sobre los aspectos elementales que permitan el discernimiento de los conceptos de cada clase.
-	Generar momentos de debate, reflexión e interacción en el aula que fortalezcan el pensamiento crítico de los estudiantes.
-	Generar grupos de trabajo que tengan como eje el ejercicio colaborativo entre los y las estudiantes.
-	Sesiones de reflexión, lectura, crítica o análisis de textos o tópicos sobre la asignatura
-	Construir y desarrollar un proyecto de mediación artística en una comunidad específica.

Actividades de aprendizaje, trabajo independiente por parte del estudiante	
-	Participar en los estudios de caso,
-	Visita a museos, galerías, espacios públicos, talleres, etc.

<p>Actividades de aprendizaje, trabajo independiente por parte del estudiante</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ejercicios de taller sin la presencia del docente. - Investigación de ideas y textos para complementar los contenidos de la asignatura.
--

<p>Criterios y procedimientos de evaluación y acreditación</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se evaluará de modo constante y sistemático, a través de revisiones periódicas con base en el plan de trabajo del docente. - Se realizarán un mínimo de tres evaluaciones periódicas y una semestral que evalúen los criterios establecidos en el plan de trabajo del docente. - La evaluación contemplará las actividades de aprendizaje presenciales y las actividades de aprendizaje independiente. - Los criterios de evaluación deberán ser expuestos a los estudiantes al inicio del semestre. - El porcentaje mínimo de asistencia para tener derecho a ser evaluado será del 80 por ciento. - Aquellos que determine el docente en su plan de trabajo semestral.
--

<p>Tipo de instalación</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aula

<p>Bibliografía</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acaso, María. Pedagogías disruptivas –El espacio del aula como discurso–. Madrid: Catarata, 2012. - Acha, Juan. Introducción a la creatividad artística. México: Trillas, 2011. - Arheim, Rudolf. Consideraciones sobre la educación artística. Iberia: Paidós, 1989. - Aznar, Yayo. Lecturas para un espectador inquieto. Madrid: Arte Actual CA2M, 2012.

Bibliografía

- Brea, José Luis. El cristal se venga: textos, artículos e iluminaciones de José Luis Brea. México: Jumex-RM, 2014.
- Buden, Boris y Judith Butler, Alberto De Nicola, Brian Holmes, JensKastner, Maurizio Lazzarato, Isabell Lorey, Stefan Nowotny, Gerald Raunig, Gigi Roggero, Raúl Sánchez Cedillo, Hito Steyerl, Benedetto Vecchi, Marion von Osten. Producción cultural y prácticas instituyentes. Líneas de ruptura en la crítica institucional. Madrid: Tráficantes de Sueños-Mapas, 2008.
- Bourdieu, Pierre. Cuestiones de sociología. España: Istmo, 2000.
- Camnitzer, Luis. Didáctica de la Liberación. Arte conceptual insta latinoamericano. Murcia: HUM, 2008.
- De Azúa, Félix. Diccionario de las Artes. México: Planeta, 1999.
- Freire, Paulo. Pedagogía del oprimido. Argentina: Siglo XXI, 2005.
- Greene, Máxime. Variaciones sobre una guitarra azul. Conferencias de educación estética. México: Edére, 2005.
- Gramsci, Antonio. La alternativa pedagógica. México: Fontamara, 1988.
- Helguera, Hoff. Pedagogía no campo expandido. Brasil: Bienal do Mercosul, 2011.
- Michaud, Ives. ¿Enseñar arte? Análisis y reflexiones sobre las. Escuelas de arte. México: ENPEG-INBA, 2010. Consultado 12 de marzo, 2016. http://www.atelier.visionsofart.org/wp-content/uploads/2010/01/YVES-MICHAUD_-ENSE%C3%91AR-ARTE.pdf
- Pardo, José Luis. Transversales. Barcelona: Anagrama, 1977.
- Parsons, Michel. Como entendemos el arte. Iberia: Paidós, 1989.
- O'Neill, Wilson. Curating and The Educacional turn. UK: Open Editions, 2010.
- Rancière, Jacques. EL maestro ignorante. Barcelona: Laertes educación, 1987.
- Ray, Gene. Joseph Beuys. Mapping the legacy. Florida: DAP-Ringling Museum, 2001.

Escuela	Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado "La Esmeralda"
Carrera	Licenciatura en Artes Visuales
Asignatura	Panorama B. Prácticas Curatoriales

Etapa	Flexibilidad Curricular y Final	Semestre	Quinto, sexto y séptimo
-------	---------------------------------	----------	-------------------------

Clave	Créditos	Total de horas por semana	Teóricas	Prácticas
AVPC0906	5	4	4	0

Objetivos
<p>El estudiante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Obtendrá un panorama general respecto de la actividad curatorial, que le permita analizar la posición del curador como parte del proceso de legitimación de la obra de arte dentro del museo y en los espacios culturales. - Estudiará los sistemas que permiten que los artistas sean reconocidos dentro del sistema del arte.

Temas y subtemas
<p>I. Conceptos básicos</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Concepto de Museo B. Concepto de Colecciones C. Concepto de Curador D. Conceptos de arte moderno y contemporáneo E. El Curador en la cultura contemporánea <p>II. Modelos del pensamiento de las formas curatoriales</p> <ul style="list-style-type: none"> A. El curador como mediador B. El curador como educador C. El curador como autor D. El curador como artista

Temas y subtemas
<ul style="list-style-type: none"> E. El curador como filósofo F. El curador como arqueólogo III. Organización de una exposición en artes <ul style="list-style-type: none"> A. Carpeta de proyecto curatorial B. Museografía C. Espacio y contexto IV. Aspectos técnicos de una exposición <ul style="list-style-type: none"> A. Curaduría B. Museografía C. Diseño editorial D. Servicios educativos E. Comunicaciones y relaciones públicas F. Termino de la exposición. V. Presentación y discusión de proyectos

Actividades de aprendizaje presenciales
<ul style="list-style-type: none"> - Las que structure el docente en su plan de trabajo. - Ejercicios con argumentos teóricos que sustenten el conocimiento. - Revisión de diferentes autores y obras artísticas. - Exposición o cátedra del docente sobre los aspectos elementales que permitan el discernimiento de los conceptos de cada clase. - Generar momentos de debate, reflexión e interacción en el aula que fortalezcan el pensamiento crítico de los estudiantes. - Generar grupos de trabajo que tengan como eje el ejercicio colaborativo entre los y las estudiantes. - Sesiones de reflexión, lectura, crítica o análisis de textos o tópicos sobre la asignatura

Actividades de aprendizaje, trabajo independiente por parte del estudiante
<ul style="list-style-type: none"> - Las que determine el docente en su plan de trabajo.

<p>Actividades de aprendizaje, trabajo independiente por parte del estudiante</p> <ul style="list-style-type: none"> - Visita a museos, galerías, espacios públicos, talleres, etc. - Ejercicios de taller sin la presencia del docente. - Investigación de ideas y textos para complementar los contenidos de la asignatura. - Investigación, preparación y presentación del proyecto curatorial.
--

<p>Criterios y procedimientos de evaluación y acreditación</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se evaluará de modo constante y sistemático, a través de revisiones periódicas con base en el plan de trabajo del docente. - Se realizarán un mínimo de tres evaluaciones periódicas y una semestral que evalúen los criterios establecidos en el plan de trabajo del docente. - La evaluación contemplará las actividades de aprendizaje presenciales y las actividades de aprendizaje independiente. - Los criterios de evaluación deberán ser expuestos a los estudiantes al inicio del semestre. - El porcentaje mínimo de asistencia para tener derecho a ser evaluado será del 80 por ciento. - Aquellos que determine el docente en su plan de trabajo semestral.
--

<p>Tipo de instalación</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aula

<p>Bibliografía</p> <ul style="list-style-type: none"> - Blanco, Paloma y Jesús Carrillo, Jordi Claramonte, Marcelo Expósito. Modos de hacer arte crítico, esfera pública y acción directa. Salamanca: Universidad de Salamanca, 2001. - Bel chef, Michael. Organización y diseño de exposiciones, su relación con el museo. Asturias: Trea, 1994.
--

Bibliografía

- Cooke, Lyn. Visual display, cultura beyond appearances. New York: Bay Press & Dia Center for The Arts, 1995.
- Fernández, Luis Alonso. Introducción a la nueva museología. Madrid: Alianza editorial, 1999.
- Fernández, Luis Alonso. Museología y museografía. Madrid: Ediciones de Serbal, 1999.
- Greenberg, Reesa, Ferguson y Sandy Nairne. Thinking about exhibitions. New York: Routledge, 1996.
- Harding, Anna. Curating. The Contemporary Art Museum and Beyond. Londres: Art&Desing Magazine, 1997.
- Keenan, Thomas. The End(s) of The Museum. Barcelona: Fundación Antoni Tàpies, 1996.
- Montaner, Josep María. Museos para el siglo XXI. Barcelona: Gustavo Gili, 2003.
- Mosquera, Gerardo. Beyond The fantastic, Contemporary art criticism from Latin America. Londres: Intitute of International Visual Arts, 1995.
- Mosquera, Gerardo. Over here, International perspectives on Art & Culture. New York: New Museum of Contemporary Art-The MIT Press, 2004.
- Rico Mansard, Luisa Fernanda. Exhibir Para educar, objetos, colecciones y museos de la Ciudad de México 1790-1910. Barcelona-México: Pomares, 2004.
- Ricos, Juan Carlos. Montaje de exposiciones, museos, arquitectura, arte. Madrid: Sílex, 1996.
- Tejeda Martín, Isabel. El montaje expositivo, fidelidades, traiciones y hallazgos en el arte contemporáneo desde los años 70. Madrid: Trama Editorial-Fundación Arte y Derecho, 2006.
- Thea, Carolee. Foci Interviews with Ten International Curators. New York: Apex Art Curatorial Program, 2001.

Escuela	Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado "La Esmeralda"
Carrera	Licenciatura en Artes Visuales
Asignatura	Panorama C. Gestión en las Artes

Etapa	Flexibilidad Curricular y Final	Semestre	Quinto, sexto y séptimo
-------	---------------------------------	----------	-------------------------

Clave	Créditos	Total de horas por semana	Teóricas	Prácticas
AVPG0907	5	4	4	0

Objetivos
<p>El estudiante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conocerá las instancias profesionales que promueven las artes visuales, sus estrategias, limitaciones, alcances y áreas de oportunidad. - Conocerá las herramientas de conocimiento y estrategias de gestión, administración y promoción del objeto artístico, a través de reconocer el valor específico del arte y su circulación, dentro del ámbito social. - Reflexionará sobre el papel del arte en el marco socioeconómico global actual. - Revisará críticamente las políticas culturales que se han aplicado en nuestra región. - Distinguirá entre la creación artística, el valor simbólico y el valor de intercambio del mismo; así como entre las posibles rutas de circulación del arte actual, que permitan la sostenibilidad de sus productores y administradores. - Conocerá las metodologías sobre gestión de proyectos culturales y seleccionar la más adecuada en relación al tipo de producción. - Desarrollará una visión general sobre los mercados del arte (marketing cultural).

Temas y subtemas
<p>I. Políticas culturales regionales y globales. Semblanza cultural y socioeconómica en torno al artista actual</p> <p>A. Reseña histórica de las políticas culturales en México</p> <p>B. La promoción cultural y las artes plásticas y visuales</p> <p>C. Desarrollo del criterio sobre el estereotipo de “artista exitoso”</p> <p>D. La alternativa humanista ante los foros hegemónicos del arte contemporáneo (decrecionismo)</p> <p>E. Estrategias personalizadas o gremiales de promoción cultural</p> <p>F. Producción, distribución y consumo en el fenómeno artístico</p> <p>G. Derechos de Autor, Creative Commons y Registro de Patente</p> <p>H. Los públicos de las artes visuales y la función social</p> <p>I. Ventajas y formas de asociaciones productivas</p> <p>II. El producto artístico y su consumo. Asociaciones productivas en el ámbito cultural</p> <p>A. Nociones de marketing cultural</p> <p>B. La empresa cultural dentro de las llamadas industrias creativas</p> <p>C. Circuitos de distribución de las artes visuales: galerías, museos, corredores, subastas, bienales, ferias de arte y coleccionismo</p> <p>D. Los espacios públicos de circulación del arte y el patrimonio simbólico</p> <p>E. Los archivos documentales de artista: curriculum vitae, controles de obra, seguimiento de producción, inventarios, certificados de autenticidad</p> <p>F. La exposición individual, fases y procesos curatoriales y museográficos</p> <p>G. Estrategias y promoción de una idea como producto no objetual</p> <p>H. El uso de redes digitales</p>

Actividades de aprendizaje presenciales
<ul style="list-style-type: none"> - Las que estructure el docente en su plan de trabajo. - Aplicará alguna estrategia de promoción a la producción artística personal y analizará el resultado.

Actividades de aprendizaje presenciales

- Ejercicios con argumentos teóricos que sustenten el conocimiento.
- Revisión de diferentes autores y obras artísticas.
- Exposición o cátedra del docente sobre los aspectos elementales que permitan el discernimiento de los conceptos de cada clase.
- Generar momentos de debate, reflexión e interacción en el aula que fortalezcan el pensamiento crítico de los estudiantes.
- Generar grupos de trabajo que tengan como eje el ejercicio colaborativo entre los y las estudiantes.
- Sesiones de reflexión, lectura, crítica o análisis de textos o tópicos sobre la asignatura

Actividades de aprendizaje, trabajo independiente por parte del estudiante

- Las que determine el docente en su plan de trabajo.
- Visita a museos, galerías, espacios públicos, talleres, etc.
- Ejercicios de taller sin la presencia del docente.
- Investigación de ideas y textos para complementar los contenidos de la asignatura.

Criterios y procedimientos de evaluación y acreditación

- Se evaluará de modo constante y sistemático, a través de revisiones periódicas con base en el plan de trabajo del docente.
- Se realizarán un mínimo de tres evaluaciones periódicas y una semestral que evalúen los criterios establecidos en el plan de trabajo del docente.
- La evaluación contemplará las actividades de aprendizaje presenciales y las actividades de aprendizaje independiente.
- Los criterios de evaluación deberán ser expuestos a los estudiantes al inicio del semestre.
- El porcentaje mínimo de asistencia para tener derecho a ser evaluado será del 80 por ciento.

- Aquellos que determine el docente en su plan de trabajo semestral.

Tipo de instalación

- Aula

Bibliografía

- Acha, Juan. El consumo artístico y sus efectos. México: Trillas, 1988.
- Ehremberg, Felipe. Arte de vivir del arte. México: Biombo Negro Editores, 2001.
- García Canclini, Néstor. Culturas híbridas, estrategias para entrar y salir de la modernidad. México: Grijalbo, 2004.
- García Canclini, Néstor y Ernesto Piedras Feria. Las industrias culturales y el desarrollo en México. México: Siglo XXI -FLACSO, 2006.
- García Canclini, Néstor y Maritza Ureaga. Cultura y desarrollo Una visión crítica desde los jóvenes. México: Paidós, 2012.
- García Canclini, Néstor y Maritza Urteaga. Jóvenes, culturas urbanas y redes digitales. España: Ariel, 2012.
- Informe de la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo. Nuestra Diversidad Creativa. París: UNESCO, 1996.
- Informe Mundial sobre la Cultura. Cultura, creatividad y mercados. París: UNESCO, Acento, Fundación Santa María, 1999.
- Jiménez López, Lucina. Gestión cultural para profesionales y administradores de proyectos artísticos Estrategias para recaudar fondos y desarrollar públicos. México: Miranda Foundation, 2001.
- Latouche, Serge. La apuesta por el decrecimiento. Barcelona: Icaria, 2008.
- Malagodi, María Eugenia y Dabio de Sá. Proyectos Culturales. Sao Paulo: Escrituras SP, 1999.

Escuela	Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado "La Esmeralda"
Carrera	Licenciatura en Artes Visuales
Asignatura	Taller de Producción Final

Etapa	Final	Semestre	Octavo
-------	-------	----------	--------

Clave	Créditos	Total de horas por semana	Teóricas	Prácticas
AVMPo844	15	12	0	12

Objetivos
<p>El estudiante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Propondrá un proyecto individual, que incluya la justificación del tema y las funciones comunicativa y estética. - Despejará las condiciones asignaturales, conceptuales y formales de su proyecto final: diseño de planes de trabajo. - Desarrollará una investigación teórica en vinculación con el Seminario de Reflexión Conceptual, con base en la cual planteará el marco teórico, histórico y contextual del proyecto.

Temas y subtemas
<ol style="list-style-type: none"> I. Desarrollo de una idea: inicio de bitácora II. Soportes asignaturales: técnicas y métodos de producción III. Construcción discursiva: desarrollar un discurso teórico que le dé sentido y significación a la propuesta artística IV. Sistemas y metodologías de planeación de un proyecto V. Investigación: comprender las nuevas posibilidades y áreas de expresión en el arte contemporáneo VI. Análisis bibliográfico

Temas y subtemas
VII. Finalización del proyecto de producción
VIII. Montaje de obra: curaduría y museografía
IX. Realización de portafolio

Actividades de aprendizaje presenciales
<ul style="list-style-type: none"> - Aquellas que determine el docente en su plan de trabajo, se contemplan sesiones de revisión y crítica en grupo e individuales. - Análisis y crítica de textos referentes a cada propuesta. - Revisión de diferentes autores y obras artísticas. - Exposición o cátedra del docente sobre los aspectos elementales que permitan el discernimiento de los conceptos de cada clase. - Generar momentos de debate, reflexión e interacción en el aula que fortalezcan el pensamiento crítico de los estudiantes. - Revisar de manera colegiada con el Seminario de Reflexión Conceptual el desarrollo del proyecto final del estudiante.

Actividades de aprendizaje, trabajo independiente por parte del estudiante
<ul style="list-style-type: none"> - Realización de un trabajo de investigación teórico-práctico; - Lectura y análisis crítico sobre bibliografía específica; culminación del proyecto de producción final. - Realizar el análisis de crítica, de mercado y de montaje. - Implementará estrategias del montaje. - Realizará una bitácora del proceso. - Visita a museos, galerías, espacios públicos, talleres, etc. - Ejercicios de taller determinado por el docente.

Criterios y procedimientos de evaluación y acreditación
<ul style="list-style-type: none"> - Se evaluará de modo constante y sistemático, a través de revisiones periódicas con base en el plan de trabajo del docente. - Se tomará en cuenta sobre todo el cumplimiento en tiempo y forma de una serie de instrumentos propios del desarrollo del proyecto de producción final: la delimitación del proyecto, el cronograma, la bitácora, la pieza en la exposición final, portafolio de trabajo, etc. - Se realizarán un mínimo de tres evaluaciones periódicas, dos de ellas colegiadas con los profesores del Seminario de Reflexión Conceptual, y una semestral que evalúen el desempeño del estudiante a partir de los criterios establecidos en el plan de trabajo del docente. - La evaluación contemplará las actividades de aprendizaje con docente y las actividades de aprendizaje independiente. Los criterios de evaluación deberán ser expuestos a los estudiantes al inicio del semestre. - El porcentaje mínimo de asistencia para tener derecho a ser evaluado del 80 por ciento. - Aquellos que determine el docente en su plan de trabajo semestral.

Tipo de instalación
- Taller

Bibliografía
La que se relacione con el proyecto de cada estudiante.

Escuela	Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado "La Esmeralda"
Carrera	Licenciatura en Artes Visuales
Asignatura	Seminario de Reflexión Conceptual I, II

Etapa	Final	Semestre	I. Séptimo II. Octavo
-------	-------	----------	--------------------------

Clave	Créditos	Total de horas por semana	Teóricas	Prácticas
AVRC0742 AVMP0845	5	4	4	0

* Los dos primeros dígitos de la clave indican el semestre

Objetivos
<p>Enfoque de la signatura</p> <ul style="list-style-type: none"> - La asignatura de Reflexión Conceptual abordará y analizará de forma teórica y reflexiva aquellas prácticas que emplean diversos medios para la expresión en el ámbito de la creación artística. - Más allá de las posibilidades discursivas que generan los soportes se profundizará en una serie de marcos conceptuales y teóricos con el fin de que el estudiante despeje inquietudes y logre articular de forma profesional sus proyectos artísticos. - Se trata de una asignatura de largo aliento que pretende poner a la disposición del estudiante una guía metodológica y reflexiva para la conformación de un anteproyecto de tesis. - Objetivos - El estudiante: - Definirá y profundizará en las cuestiones conceptuales que fundamenten su producción.

Objetivos

- Articulará de manera escrita y oral los marcos conceptuales en los que se da lugar su producción, se despeja el horizonte en el que sus prácticas se insertan, asimismo diseñar estrategias de actualización y de reflexión.

Temas y subtemas

- I. Contexto y realidades, el horizonte del mundo
- II. Soportes y discursividad
- III. Territorios y tratamientos conceptuales: problemáticas estéticas
- IV. Análisis histórico conceptual
- V. Inserción crítica
- VI. VI. Medios

Actividades de aprendizaje presenciales

- Las que estructure el docente en su plan de trabajo.
- Se implementarán dinámicas de revisión, análisis y debate sobre las temáticas específicas sobre el trabajo del estudiante desarrollado a lo largo de la carrera; se complementarán con lecturas por proyecto para la profundización de su respectiva investigación.
- Las sesiones serán en menor medida grupales y en mayor medida asesorías personales.
- Investigación con enfoque teórico-práctica.
- Se contemplan ejercicios que ayuden a la construcción de marcos conceptuales e históricos que sustenten el conocimiento: portafolio o dossier de obra, planteamiento o plano vivencial, protocolo de la pieza final, *artist statement* (declaración artística).
- Revisión de diferentes autores y obras artísticas.
- Exposición o cátedra del docente sobre los aspectos elementales que permitan el discernimiento de los conceptos de cada clase.
- Generar momentos de debate, reflexión e interacción en el aula que fortalezcan el pensamiento crítico de los estudiantes.

Actividades de aprendizaje presenciales

- Sesiones de reflexión, lectura, crítica o análisis de textos o tópicos sobre la asignatura.
- Revisiones colegiadas con el profesor del Taller de Producción Final

Actividades de aprendizaje, trabajo independiente por parte del estudiante

- Las que determine el docente en su plan de trabajo; se contempla el desarrollo y la entrega del planteamiento o plano vivencial; el protocolo y desarrollo del proyecto de producción visual.
- Visita a museos, galerías, espacios públicos, talleres, etc.
- Ejercicios de taller sin la presencia del docente.
- Investigación de ideas y textos para complementar los contenidos de la asignatura.

Criterios y procedimientos de evaluación y acreditación

- Aquellos que determine el docente en su plan de trabajo semestral. Se evaluará de modo constante y sistemático, a través de revisiones periódicas con base en el plan de trabajo del docente.
- Se realizarán evaluaciones en conjunto con los profesores del taller del módulo final, de tal forma que se programarán en conjunto a lo largo del semestre.
- Se realizarán un mínimo de tres evaluaciones periódicas y una semestral que evalúen los criterios establecidos en el plan de trabajo del docente.
- La evaluación contemplará las actividades de aprendizaje con docente y las actividades de aprendizaje independiente.
- Los criterios de evaluación deberán ser expuestos a los estudiantes al inicio del semestre.
- El porcentaje mínimo de asistencia para tener derecho a ser evaluado del 80 por ciento.

Criterios y procedimientos de evaluación y acreditación
- Se evaluará la capacidad argumental y el uso de aparato crítico en los trabajos escritos.

Tipo de instalación
Aula

Bibliografía
La relacionada con el proyecto de cada estudiante.

Escuela	Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado "La Esmeralda"
Carrera	Licenciatura en Artes Visuales
Asignatura	Temas y Métodos para Prácticas Artísticas

Etapa	Final	Semestre	Octavo
-------	-------	----------	--------

Clave	Créditos	Total de horas por semana	Teóricas	Prácticas
AVTMo846	5	4	4	0

Objetivos
<p>El estudiante:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ejercitará su capacidad de argumentación relacionada con los ámbitos de su formación profesional. Profundizará en experiencias relacionadas con espacios y ámbitos prácticos y metodológicos. Establecerá una base de conocimientos compartidos de los diversos dispositivos tanto de titulación, como de producción visual.

Temas y subtemas
<ul style="list-style-type: none"> I. Temas o áreas sustantivas de conocimiento de las artes plásticas y visuales. II. Disciplinas vinculadas al análisis, abordaje o problemáticas de las artes plásticas y visuales. III. Herramientas metodológicas: Libro de artista, Portafolio o Dossier, Artist Statement, Bitácora, etc. IV. Entrevistas con curadores y galeristas

Actividades de aprendizaje presenciales
<ul style="list-style-type: none"> - La organización de las actividades, estarán a cargo del coordinador de la Etapa Final en consenso con los profesores de la Academia de Etapa Final. - Las actividades de aprendizaje estarán en función de los objetivos que delimite la Coordinación Final en conjunto con la Academia durante el semestre. Delimitado por séptimo semestre. - Los invitados presentarán las diversas temáticas y sus formas de aplicación.

Actividades de aprendizaje, trabajo independiente por parte del estudiante
<p>Investigación y búsqueda de ideas y textos para complementar los contenidos impartidos por el invitado. Elaboración de dossier o portafolios de obra, ensayo.</p>

Criterios y procedimientos de evaluación y acreditación
<ul style="list-style-type: none"> - La evaluación de esta asignatura se determinará de la siguiente manera: - 70 por ciento de asistencia. - Se calificará por objeto de estudio y su presentación: dossier o portafolio de artista, etc. - Planteamiento para el proyecto inicial de titulación: claridad sobre las formas de titulación. - La evaluación se llevará a cabo por la Coordinación de la Etapa Final, en conjunto con los profesores de la Etapa Final.

Tipo de instalación
<ul style="list-style-type: none"> - Aula o Auditorio

Bibliografía
<p>Estará en función de la conferencia; establecida en la propuesta de conferencia.</p>

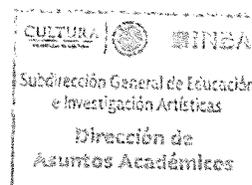
19. ÓRGANOS COLEGIADOS Y MECANISMOS DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

El Plan de Estudios 2007 asentó que: «Para llevar a cabo la aplicación, seguimiento y evaluación del Plan de Estudios, se propone establecer nuevos órganos colegiados representativos de cada etapa (Academias), en donde se analicen y evalúen los contenidos de las asignaturas para contar con una revisión y actualización del Plan de forma permanente. Asimismo, el órgano colegiado correspondiente tendrá a su cargo dar una respuesta oportuna a las demandas e inquietudes de cada generación y se buscará alcanzar un esquema de toma de decisiones de manera colegiada que precise los perfiles del personal docente idóneo para impartir las asignaturas respectivas.» Se han aprovechado con conciencia los mecanismos mencionados para llegar a este nuevo Plan de Estudios 2016.

En este sentido y para la operación académico-administrativa del Plan de Estudios, se cuenta con los siguientes órganos colegiados:

- Consejo Académico de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado "La Esmeralda", el cual deberá de estar conformado con la representación de docentes y de estudiantes, su funcionamiento se deberá desarrollar conforme a la normatividad establecida.
- Academia de la Etapa de Flexibilidad Curricular.
- Academia de la Etapa Final

Las Academias están constituidas por miembros que representan a las asignaturas que conforman cada una de las etapas y se sujetarán a la normatividad vigente emanada de la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas. Cabe mencionar, que los profesores tienen el derecho de organizarse en colegios disciplinarios y los estudiantes podrá organizarse en sociedad de estudiantes, todos ellos se sujetarán a la normatividad antes mencionada.

19.1 Seguimiento y evaluación de contenidos

Las Academias son las responsables del seguimiento y evaluación de los contenidos de manera constante en cada una de las asignaturas que conforman el Plan de Estudios. En el anterior sentido, se propone una estructura operativa que permita conocer al inicio de cada semestre los planes de trabajo de los docentes, como un verdadero instrumento de proyección educativa en los cuales se precisen objetivos, actividades, metodologías y criterios de evaluación, así como los sustentos bibliográficos y documentales que le den un cuerpo académico a cada una de las asignaturas; esto con el objeto de ser los instrumentos que sustenten la evaluación periódica del Plan de Estudios con la revisión y suma de contenidos en el ámbito específico de las asignaturas que conforman el Plan de Estudios, así como en el campo de las grandes líneas curriculares que lo estructuran.

La evaluación del Plan de Estudios no sólo deberá responder a los aspectos metodológicos y teóricos que lo conforman, sino abrir los espacios de evaluación a los productos y ejercicios que atiendan el proceso de aprendizaje en la Escuela. La realización de muestras semestrales, resultados prácticos conformados por ejercicios, procesos y productos del taller y seguimiento de los egresados serán los factores relevantes para la evaluación de los alcances del Plan de Estudios.

En suma, las acciones que implementen las Academias y los órganos colegiados, que permitan contar con instrumentos de evaluación desde las diversas partes que conforman la tarea educativa, deberán seguir siendo una constante en la operación del Plan, con el objeto de que los contenidos de las asignaturas se replanteen de manera semestral.

Considerando la estructura curricular propuesta en el Plan de Estudios, se deberán instrumentar acciones de carácter académico-administrativo para efecto de que la evaluación del Plan de Estudios sea constante y sistemática. En este sentido, se considera que la evaluación curricular es una estrategia metodológica para la valoración de los procesos de diseño, operación y resultados de un plan de estudios, y lo que ello implica en cuanto a las prácticas pedagógicas que se ponen en juego. Precisa para su desarrollo considerar una perspectiva cuantitativa para objetivar los indicadores educativos que sean considerados, así como su interpretación y valoración; además se debe incorporar la perspectiva cualitativa, con la que se pueda conocer la percepción, la experiencia vivencial de los actores cotidianos del proceso y la valoración que hagan sobre el proceso formativo. De acuerdo con lo anterior, la evaluación curricular toma como referente al plan y programas de estudio en sus

apartados estructurales, pero sobre todo su práctica, apropiación e interpretación. En este sentido, se le aborda como un proceso objetivo, dinámico, continuo y colaborativo, y como mecanismo para valorar los resultados, los procesos y la correspondencia entre lo planeado y lo obtenido.

Conforme a lo anterior, la evaluación del plan de estudios tomará en cuenta los siguientes aspectos:

- La congruencia de la estructura del plan de estudios, respecto de los elementos relativos a los objetivos, los perfiles de egreso, los saberes involucrados y las prácticas propuestas.
- Su consistencia metodológica respecto del enfoque propuesto para el propósito de nivelación de los docentes, y lo que ello implica en cuanto a su actualización teórica metodológica y el propiciara la reflexión sobre la práctica docente.
- La pertinencia de las asignaturas y consistencia de los contenidos temáticos respecto de los objetivos del plan de estudios.
- Los resultados de la operación del plan de estudios, con referencias a los indicadores educativos de eficiencia terminal, de egreso y de titulación.
- La percepción de los y las estudiantes respecto del proceso de formación, así como la satisfacción respecto del servicio educativo.
- Relevancia de las prácticas y saberes involucrados, con relación a la perspectiva de mejorar la práctica docente. Para este proceso se aplicarán instrumentos diseñados para obtener la información más precisa que permita la toma de decisiones respecto del propósito fundamental de contar con un Plan de Estudios vigente, pertinente y abierto a las demandas sociales, educativas y laborales del campo educativo. Se buscará desarrollar un proceso continuo, tomando en cuenta las necesidades detectadas, para lo que se deberá contar con la participación de la Dirección de la Escuela, los cuerpos docentes, los y las estudiantes y las áreas académicas de la SGEIA.
- La evaluación de los planes de trabajo por docente y ejes temáticos por asignatura con el objeto de mantener al Plan actualizado y vigente. La articulación entre la teoría y la práctica durante el desarrollo del Plan de estudios. La articulación de contenidos en los tres ejes verticales que recorren el Plan: Talleres de producción, Seminarios de Temas Selectos de Historia y Seminarios de Temas Selectos de Teoría. La evaluación y seguimiento de estudiantes en cada una de las etapas, en lo particular y en su conjunto, al respecto de su formación y seguimiento de egresados.

Directorio

Secretaría de Cultura
Rafael Tovar y de Teresa
Secretario

Instituto Nacional de Bellas Arte y Literatura
María Cristina García Cepeda
Directora General

Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas
Jorge S. Gutiérrez
Subdirector General

María Eugenia Chávez Guzmán
Directora de Asuntos Académicos

Margarita Villagómez Badillo
Directora de Servicios Educativos

Azucena Balcázar Herrera
Directora de Planeación

Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado "La Esmeralda"
Carla Rippey Wright
Directora

Beatriz Garduño Mejía
Secretaria Académica

Septiembre 2016