

CARTA DESCRIPTIVA

I. Identificadores del Programa:

Clave:	-			Créditos:	6
Materia:	PARADIGMAS DE LA IMAGEN				
Depto:	Departamento de Diseño.				
Instituto:	Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte				
Nivel:	AVANZADO				
Horas:	48 hrs.	24 hrs	24 hrs.	Tipo:	Taller
	Totales	Teoría	Práctica		-

II. Ubicación:

Antecedentes: Licenciado en cualquier rama del diseño, el arte y/o la comunicación.

Consecuentes:

III. Antecedentes

Conocimientos:

Humanísticos y profesionales. Conocimientos básicos de la construcción, el abordaje conceptual, desarrollo y resolución de la proyección y producción de las imágenes y su percepción visual.

Conocimientos básicos de la imagen.

Habilidades y destrezas:

De pensamiento, informativas y de aplicación de conocimiento.

De observación y facilidad en el manejo de los métodos y procedimientos básicos utilizados en la praxis del creador y sus procesos en la elaboración de la imagen.

Actitudes y Valores:

Apreciación y capacidad crítica en torno al beneficioso potencial de los procesos y metodologías híbridas y la conjugación intra, multi, inter y transdisciplinar entre las artes, la ciencia y la tecnología en la creación de imágenes.

Respeto, honestidad, responsabilidad, actitud crítica y auto-crítica, valores estéticos y apreciación por la multiculturalidad y la identidad cultural.

Participativo y responsable.

IV. Propósitos generales

Que el alumno adquiera los conocimientos fundamentales acerca de la percepción visual así como los parámetros básicos de creación y análisis de las imágenes para ampliar sus recursos gráficos, retóricos y estéticos a la hora de solucionar, transformar o adaptar cualquier concreción gráfica y creativa.

Tomando estos nuevos conocimientos junto a los anteriormente apprehendidos por el alumnado, a partir de las experiencias visuales, vivenciales e investigadoras dentro de cualquier aspecto del campo perceptivo, se realizarán una serie de ejercicios teórico-prácticos que abarquen la suma de su profesión o interés junto a cualquier tema respecto de esta materia.

Dar a conocer al alumno:

Valores.- Conjunto de principios y actitudes que sirven como elementos de juicio para conducir la actuación personal y profesional.

Conocimientos.- Adquisición de conceptos básicos, teorías, principios, criterios, prácticas, procedimientos, procesos y técnicas por medio del acercamiento a diferentes investigaciones específicas y formas de abarcar el mundo de la imagen que ayuden a conformar una visión intradisciplinar del proceso de la creación, con el fin de que el alumno sustente la base de su ejercicio profesional de una manera más creativa e integral y amplíe sus conocimientos acerca de la percepción.

Habilidades.- Adquisición de capacidades, destrezas y actitudes de índole humanista que el alumno desarrollará durante su estadía universitaria. Estas habilidades le permitirán la ejecución eficiente de las actividades, así como el cumplimiento de las metas trazadas en el ejercicio profesional y en la vida personal.

V. Objetivos: Compromisos formativos e informativos

Conocimiento:

Que el alumno sepa identificar y reconocer las diversas formas de entender las imágenes y el amplio campo creativo que proporciona dicho conocimiento, así como, indagar, debatir y disertar sobre los aportes y limitantes actuales de las mismas con un enfoque personal y coherentemente fundamentado y documentado.

Que el alumno sepa organizar la información necesaria para la elaboración de nuevas imágenes y el análisis de las ya existentes.

Este compromiso de carácter formativo e informativo se abordará con un enfoque:

Humanístico.- Aprendizaje orientado al desarrollo humano, como el cultivo de valores, las letras y las artes por medio de la investigación de carácter intra, multi, inter y transdisciplinarios

Profesional.- Basándonos en los beneficios de la relación simbiótica entre la ciencia, la tecnología, las humanidades y sus aplicaciones, así como los de la especialización profesional por medio de la investigación aplicada que nutren a dicha relación.

Habilidades:

De pensamiento.

-Que el alumno sepa construir, estructurar y operar abstracciones y contenidos de tipo simbólico y conceptual.

Informativas.

-Que el alumno sepa buscar, evaluar, organizar y usar adecuadamente información procedente de diferentes fuentes.

De aplicación de conocimiento.

-Que el alumno sepa establecer conscientemente su propio rumbo en un corto, mediano y largo plazo; para orientar sus esfuerzos y acciones hacia el logro de metas previamente seleccionadas. Abordando problemas reales de forma ordenada y metódica.

Que el alumno sepa concretar y abordar el campo de las imágenes y su investigación, tanto de manera grupal y colaborativa como individualmente.

Actitudes y valores:

Respeto.

- Reconocer su propia dignidad y la dignidad de los demás, traducido como el reconocimiento al valor de la vida, la naturaleza, así como la tolerancia a las distintas ideas y a los diferentes comportamientos de sus semejantes.

- Actuar y participar respetuosamente en la vida colegiada, y en las discusiones o debates con una actitud constructivista y crítica, fundamentando adecuadamente sus opiniones y propuestas.

Honestidad.

- Buscar y practicar la verdad, así como el cumplimiento de las obligaciones respecto a los demás y a sí mismo, convertida en el ámbito universitario como el respecto a la ética profesional.

Responsabilidad.

- Asumir las consecuencias de las acciones y elecciones, el cumplimiento de los compromisos y obligaciones.

Actitud crítica.

- Examinar, juzgar e interpretar las ideas, los fenómenos o condiciones que se presentan en la sociedad y en la vida académica, haciendo propuestas y actuando en consecuencia.

Valores estéticos.

- Reconocer el sentido estético (belleza, equilibrio, armonía, simetría, etc.) Para apreciar y hacer juicios que relacionen forma y materia, como mecanismos de comunicación de las manifestaciones de la vida humana.

Identidad cultural.

- Asimilar, respetar y cultivar los modos de actitud de ésta, así como entender con respeto las diferencias existentes con otras culturas.

Problemas que puede solucionar:

Identificar, reconocer, debatir y disertar sobre el proceso perceptivo de las imágenes, aportes y limitantes actuales de diferentes campos de actuación sobre ellas, de carácter intra, multi, inter y transdisciplinarios con un enfoque personal, coherentemente fundamentado y documentado. Situación que incluye:

- Controlar la metodología y herramientas básicas relacionadas con el campo de trabajo.
- Abordar teóricamente las problemáticas de la imagen partiendo de los conocimientos adquiridos.
- Aplicar creativamente y con acierto los ejercicios a desarrollar durante el curso, profundizando en sus posibilidades visuales y adaptaciones formales al campo de trabajo.
- Resolver e idear soluciones visuales a las necesidades y limitaciones dadas a una elaboración o proyección creativa.
- Reconocer e identificar los diferentes mecanismos que conforman el sistema visual y el fenómeno de la percepción.
- Identificar y comprender las funciones de la imagen y el papel del espectador.
- Entender los conceptos de comunicación visual.
- Explorar y analizar las formas del lenguaje visual y sus límites.
- Promover y profundizar en el sentido crítico y autocrítico de la profesión y la propia representación gráfica o visual mediante el fundamento adecuado de cada opinión y propuesta
- Valorar visualmente diferentes tipos de imágenes, dependiendo de sus posibilidades, y sobre todo, dentro del campo de la investigación personal.

VI. Condiciones de operación	
Espacio: Típica	Aula: Seminario
Taller: Creación	Laboratorio: Experimental
Población: Número deseable: 8	Mobiliario: Mesas, bancos y útiles específicos
Máximo: 16	
Material educativo de uso frecuente: Pizarrón y videoprojector, cañón.	

VII. Contenidos y tiempos estimados

BLOQUES	Contenido	Sesión
<i>Introducción principios de la imagen</i>	Presentación de la materia, objetivos, contenidos y presentación investigadores invitados y acercamiento a los intereses personales de los alumnos. Explicación de la mecánica del taller.	1 1 agosto
	Introducción a la imagen <ul style="list-style-type: none"> Ideas básicas acerca de la imagen Lecturas y/o práctica 	2 8 agosto
	Re-conocimiento de lo cotidiano <ul style="list-style-type: none"> Resignificación de los objetos Lecturas y/o práctica 	3 15 agosto
	La naturaleza de la imagen. <ul style="list-style-type: none"> Nivel de realidad. Materialidad de la imagen. Estructura Lecturas y/o práctica 	4 22 agosto
<i>La imagen y su percepción</i>	Teorías de la percepción <ul style="list-style-type: none"> Presentación y trabajo escrito (colectivo) Teoría de la Gestalt. Teoría psicofísica. Teoría neurofisiológica. Otros planteamientos teóricos (psicoanálisis, conductismo, psicología cognitiva) 	5 29 agosto
	PRIMER PARCIAL: 29 Agosto - 2 Septiembre	
	Percepción visual I <ul style="list-style-type: none"> El sistema visual. Elementos de la percepción. Factores temporales de la percepción Lecturas y/o práctica 	6 12 septiembre
	Imagen narrativa de la experiencia visual <ul style="list-style-type: none"> Lecturas y/o práctica de narrativa visual. 	7 19 septiembre
	Percepción visual II. De lo visible a lo visual. <ul style="list-style-type: none"> Percepción del espacio. Percepción del movimiento. Enfoques de estudio Lecturas y/o práctica 	8 26 septiembre Tentativo: Visita externa
Percepción visual del objeto <ul style="list-style-type: none"> Presentación y trabajo escrito (colectivo): 1. Profundización del cubismo y su análisis de los objetos 2. Evolución en la historia de las imágenes (p.ej.: perspectiva evolutiva - egipcia, románica, renacentista...etc.-, cartelismo mexicano, etc.) Análisis. 3. Análisis de imágenes de diseñador/a - artista (teniendo en cuenta lo plasmado en sus obras) 	9 3 octubre	

	SEGUNDO PARCIAL: 3 - 7 Octubre	
	Percepción visual III. De lo visual a lo imaginario. <ul style="list-style-type: none"> • La mirada. • Percepción de las imágenes. • Percepción de la forma. • Imagen e ilusión • Lecturas y/o práctica (ambigüedades de la percepción) 	10 10 octubre
La imagen y quien la observa	El espectador. Observador de imágenes. <ul style="list-style-type: none"> • Imagen y realidad. • Las funciones de la imagen. • El reconocimiento y la rememoración. • La imagen y su espectador. • Pase de película • Lecturas y/o práctica 	11 17 octubre
	La imagen-movimiento <ul style="list-style-type: none"> • Presentación del análisis de una película. 	12 31 octubre
PROYECTO	Proyecto final: El mundo de la imagen y su percepción	13 7 noviembre
	TERCER PARCIAL: 7 - 11 Noviembre	
	Entrega y presentación de Proyecto final: El mundo de la imagen y su percepción	14 14 noviembre
FINAL: 21 - 30 Noviembre		

VIII. Metodología y estrategias didácticas

1. Metodología Institucional:

Siguiendo los lineamientos institucionales el modelo estará centrado en el aprendizaje, el cual se sustentará por medio de:

- Teorías de aprendizajes cognoscitivo-constructivista y por descubrimiento.
- Los factores de los procesos de aprendizaje: inteligencias múltiples, estilos de aprendizaje y procesos críticos, creativos y motivacionales.
- Estrategias para proporcionar el aprendizaje: La enseñanza, la asesoría y tutoría académica.
- La relación corresponsable profesor-alumno.
- Intervención pedagógica-didáctica del profesor.

Fortaleciendo:

- El aprendizaje centrado del alumno. Estrategias orientadas al estudiante como individuo que tiene participación sobre el qué y cómo aprender.
- Trabajo en equipo colaborativo, proveyendo la oportunidad de que los alumnos se incorporen a investigaciones de profesionales en su área de interés.
- Aprendizaje flexible y sensible al contexto. Solución de problemas planteados en el proyecto.
- Solución de problemas como elemento central de la adquisición y manejo de la información y el desarrollo de la investigación.

Las estrategias a utilizar serán:

- Aproximación empírica de la realidad.- Evitan el aislamiento y los excesos teóricos, mediante el contacto directo con las condiciones, problemas y actividades del mundo no escolar. Incrementar la conciencia social y construir un andamiaje de ida y vuelta entre teoría y realidad.
- Búsqueda, organización y recuperación de información.
- Facultar a los alumnos para la localización, sistematización, reconocimiento y el uso de la información disponible.
- Comunicación horizontal.
- Posibilitar el desarrollo humano, enriquecer el aprendizaje a través de alternativas y visiones diversas.
- Vincular la práctica con la teoría.
- Proveer criterios para el mejoramiento, ajuste y corrección de procesos, productos, acciones y decisiones.
- Posibilitar el análisis de las causas y condiciones, la comprobación, reacción y crítica del conocimiento existente y la generación de conocimiento.
- Propiciar que los aprendizajes del discurso a los hechos, permeando otros campos de acción y de conocimiento.

- Promover la comprensión y uso de metodologías para la generación y aplicación del conocimiento y desarrollar la objetividad y racionalidad así como las capacidades para aprender, explicar, predecir y promover la transformación de la realidad.
- Posibilitar la revisión de porciones de la realidad en tres ejes: causas, hechos y condiciones y el de alternativas de solución.
- Dar sustento a la racionalidad, expandir la posibilidad de análisis, síntesis y comprensión tanto de la teoría, como de la realidad, mediante procesos analógicos, inductivos, indiferenciales, deductivos y dialécticos, posibilitando la conceptualización, clasificación, juicios y conclusiones fundamentadas.
- Incitar el uso de la intuición y la imaginación para promover la revisión, adaptación y creación innovadora.
- E incrementar la solidaridad, la tolerancia, el respeto, la capacidad argumentativa; la apertura de nuevas ideas, procedimientos y formas de entender la realidad y poder dar solución a problemas.

2. Metodología y estrategias recomendadas para el curso:

Para asegurar un aprendizaje significativo se combinarán discursos orales, investigaciones prácticas y tareas específicas necesarias para el desarrollo individual de los proyectos, buscando la creatividad y libertad de expresión, la reflexión y la motivación personal.

Para ello se combinarán los diferentes métodos de estudio adecuados a las necesidades de cada bloque formativo y según los elementos indispensables para el estudio de la imagen. Orientado de forma teórica-práctica y práctica-teórica con un carácter sistemático, analítico y generalizador además de vivencial.

Dentro del aula se fusionarán los discursos orales con las investigaciones teórico-prácticas en búsqueda de la intencionalidad e identidad creativa de cada profesional. En este sentido, se relacionarán trabajos y obras de actualidad (obras de arte, diseños, planos, maquetas proyectos, etc.) que representen ejemplos claros para el proceso de aprendizaje del profesional reflexivo, crítico, motivado y creativo, con la finalidad de que el alumnado reconozca y sea capaz de aplicar un gran número de posibilidades gráficas, provenientes del conocimiento acerca de la imagen, en sus proyectos personales.

Durante el curso se aplicará la combinación metodológica de la teórico-práctica con un carácter sistemático, analítico y generalizador además de vivencial.

El docente realizará una serie de observaciones técnico-teóricas en los inicios de cada apartado a tratar durante el curso facilitando información de interés para pasar a utilizar un método práctico más apropiado para taller-seminario: más participativo, dinámico y vivencial por medio de ejercicios que fortifiquen los conocimientos adquiridos.

Por último, el docente guiará y aconsejará sobre el campo investigador acotando y centrando los procedimientos a seguir, para posteriormente, tutelar las necesidades personales de cada proyecto a presentar.

El objetivo de estas actividades a evaluar (memoria y presentación oral), será la de asegurar la construcción de aprendizajes significativos y, evitar así, en la medida de lo posible, la adquisición del conocimiento bajo vías meramente memorísticas.

IX. Criterios de evaluación y acreditación

A) Institucionales de acreditación:

Centrado en base a una evaluación continua, se plantearán una serie de ejercicios teórico-prácticos en orden a desarrollar los conocimientos adquiridos durante el curso en cada uno de los bloques temáticos. Al finalizar el desarrollo de los bloques y como ejercicio final, los alumnos entregarán un trabajo teórico cuya temática será escogida durante el curso y cuya redacción aglutinará los conocimientos aprendidos en el mismo sumados a la creatividad y disciplinas personales. Éste proyecto tendrá una extensión mínima de diez cuartillas, y deberá incluir, en su bibliografía, al menos tres fuentes literarias y dos electrónicas. La calificación definitiva del curso no se decidirá hasta la exposición pública de este proyecto final.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

Acreditación mínima de 80 % de las clases programadas.

Entrega oportuna de trabajos

Pago de derechos

Calificación ordinaria mínima de 7.0

Permite examen de título: No

EVALUACIÓN DEL CURSO

Prácticas realizadas en clase (10%)

Teorías de la percepción (entrega: 29 agosto) (15%)

- Presentación (10-20 min., aprox.) y trabajo escrito (colectivo, mín. 5 cuartillas). Temas a elegir (cada grupo seleccionará uno de estos temas sin poder repetirse su selección):
  1. Teoría de la *Gestalt*.
  2. Teoría psicofísica.

3. Teoría neurofisiológica.
4. Otros planteamientos teóricos (psicoanálisis, conductismo, psicología cognitiva)

Percepción visual del objeto (entrega: 3 octubre) (20%)

- Presentación (10-20 min., aprox.) y trabajo escrito (colectivo, mín. 5 cuartillas). Temas a elegir (cada grupo seleccionará uno de estos temas sin poder repetirse su selección):
  1. Profundización del cubismo y su análisis de los objetos
  2. Evolución en la historia de las imágenes y su concepción (p.ej.: perspectiva evolutiva -egipcia, románica, renacentista...etc.-, cartelismo mexicano, etc) Análisis.
  3. Análisis de imágenes de diseñador/a - artista (teniendo en cuenta lo plasmado en sus obras)

La imagen-movimiento (entrega: 31 octubre) (15%)

- Presentación del análisis de una película o escena (individual). Presentación de 10-20 minutos en la que se analizarán los elementos importantes seleccionados. La película a analizar deberá ser comunicada de forma anticipada al resto de grupo para que dicho día tod@s hayan visto todas las películas a presentar.

Entrega y presentación de Proyecto final: El mundo de la imagen y su percepción (entrega: 14 noviembre) (30%)

- Presentación y trabajo escrito (individual, mín. 10 cuartillas). Desarrollo de cualquier temática o idea surgida de la materia y con cualquier enfoque de investigación. Su redacción supone la asimilación de los conocimientos aprendidos en la materia sumados a la creatividad y disciplinas personales.

Participación y responsabilidad (10%)

Nota:

- En las *presentaciones* se evaluará la calidad, el dinamismo, reflexiones personales, la inducción a debate (pueden realizarse preguntas a los asistentes), la investigación realizada y la complejidad de los conceptos abordados.
- En los *trabajos teóricos* se evaluará la calidad de la información proporcionada, creatividad en el enfoque, la profundidad de los conceptos (tema) desarrollados, reflexiones personales y la calidad de referentes expuestos (experiencias, autores, imágenes, textos, fuentes...etc.). Todos los trabajos serán estructurados a modo artículo genérico: 1) Título, 2) Autoría, 3) Resumen (100 palabras aprox.), 4) Palabras clave (de 5 a 7), 5) Contenido (con subtítulos y apartado de conclusión, si procede), 6) Bibliografía (con formato APA, así como las citas y referencias del contenido). Todos los trabajos contarán, al menos, con referencias de 3 publicaciones impresas y 2 referencias electrónicas.

Acreditación mínima de 80 % de asistencia a las clases programadas.

Entrega oportuna de trabajos

Pago de derechos

X. Bibliografía

Referencias bibliográficas básica y complementaria acerca de los procesos técnicos, referentes históricos, metodológicos y conceptos fundamentales de la materia. Para su ampliación o especificación sobre cualquier tema, diríjense a los profesores responsables y/o a los investigadores.

BIBLIOGRAFÍA¹

- AMBROSE, G; HARRIS, P.: *Imagen*. Ed. Parramón, Barcelona, 2005.
- ARNHEIM, R.: *Arte y percepción visual*. Alianza Ed. Madrid, 1988.
- *El pensamiento visual*. Ed. Paidós, Barcelona, 1998.
- AUMONT, J.: *La imagen*. Ed. Paidós, Barcelona, 1992.
- CALABRESE, O.: *El lenguaje del arte*. Ed. Paidós, Barcelona, 1997.
- ECO, H.: *La estructura ausente*. Ed. Lumen, Barcelona, 1999.
- GOMBRICH, E. H.: *Meditaciones sobre un caballo de juguete*. Ed. Debate, Madrid, 1998.
- KEPES, G.: *La educación visual*. Compilación. Ed. Novaro, México, 1968.
- LOTMAN, Y. M.: *La estructura del texto artístico*. Ed. Istmo, Madrid, 1988.
- MANGUEL, A.: *Leer imágenes*. Alianza Ed, Madrid, 2003
- MARCHÁN FIZ, S.: *Del arte conceptual al arte del objeto*. Ed. Akal, Valladolid, 1985.
- *La estética en la cultura moderna*. Alianza Ed. Madrid, 1992.
- METZ, CH.: *Más allá de la analogía en Análisis de las imágenes*. Ed. Tiempo contemporáneo, Buenos Aires, 1972.
- MOLES, A. A.: *La imagen. Comunicación funcional*. Ed. Trillas, México D.F., 1991.

¹ Las referencias resaltadas en negrita se encuentran disponibles en las bibliotecas de la UACJ.

- PANOFSKY, E.: *El significado de las artes visuales*. Ed. Alianza, Madrid, 1998.
 - *Estudios sobre la iconografía*. Alianza Universidad Ed. Madrid, 1992.
- RAMÍREZ J.A.: *Medios de masas e historia del arte*. Ed. Cátedra, Cuadernos de Arte, Madrid, 1976.
- SANZ, J. C.: *El libro de la imagen*. Alianza Ed., Madrid, 1996
- VILCHES, L.: *La lectura de la Imagen*. Ed. Paidós, Barcelona, 1984.
- VILLAFANE, J.; MINGUEZ, N.: *Principios de Teoría general de la imagen*. Ed. Pirámide, Madrid, 2002.
- VITTA, M.: *El sistema de las imágenes. Estética de las representaciones cotidianas*. Ed. Paidós, Barcelona, 2003.
- ZAMORA, F.: *Filosofía de la imagen. Lenguaje, imagen y representación*. Ed. ENAP, México D.F., 2007.
- ZUNZUNEGUI, S.: *Pensar la imagen*. Ed. Cátedra, Madrid, 1989.

Bibliografía complementaria y de apoyo

COLOR

- ALBERS, J.: *La interacción del color*. Ed.: Alianza, D.L, Madrid, 1982, Serie: Alianza Forma.
- FABRIS, S.: *Color. Proyecto y estética en las artes graficas*. Ed. Edebé, D.L., Barcelona, 1979.
- FERRER, E.: *Los lenguajes del color*. Ed. Fondo de Cultura Económica: Instituto Nacional de Bellas Artes, México, 1999.
- HELLER, E.: *Psicología del color: cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón*. Gustavo Gili, Barcelona, 2004.
- KÜPPERS, H.: *Fundamentos de la teoría de los colores*. Ed.: Gustavo Gili, México, 1992.
- SWANN, A.: *El color en el diseño gráfico*. Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1993.
- WONG, W.: *Principios de diseño en color*. Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1988.

DICCIONARIOS Y MANUALES

- ARGAN, G. C.: *El Arte Moderno*. Ed. Akal. Madrid, 1991.
- ESTEVE DE QUESADA, A.: *Creación y proyecto. El método en diseño y otras artes*. Ed. Diputació de Valencia, Valencia, 2001.
- GARCÍA ROLDÁN, J. L.: *Cómo elaborar un proyecto de investigación*. Publicaciones de la Universidad de Alicante, Murcia, 2003.
- HERNÁNDEZ SAMPIERI, R.; FERNANDEZ COLLADO, C.; BAPTISTA LUCIO, P.: *Metodología de la Investigación*. Ed. MacGraw - Hill/ Interamericana Editorres, S.A., México D.F., 1991. Ejemplar consultado: 3ª ed., Ed. MacGraw - Hill/ Interamericana Editorres, S.A., México D.F., 2003.
- VVAA: *Arte del siglo XX*. Taschen Ed. Barcelona, 2000.

OBRA GENERAL

- FOSTER, H.: *El retorno de lo real (La vanguardia a finales de siglo)*. Ed. Akal. Madrid, 2001.
- GONZÁLEZ GARCÍA, A.; CALVO SERRALER, F.; MARCHÁN FIZ, S.: *Escritos de arte de vanguardia. 1900-1945*. Istmo, Madrid, 2003.
- GUASCH, A. M.: *El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural*. Alianza Ed. Madrid, 2002.
- HOFMANN, W.: *Los fundamentos del arte moderno*. tr. de G. Hernández. Península, Barcelona, 1992, p. 339
- KANDINSKY, V.: *Cursos de la Bauhaus*. Ed. Alianza, Madrid, 1983. Prefacio de Philippe Sers; versión de Ester Sananes.
- OCAMPO, E.; PERAN, M.: *Teorías del arte*. Icaria Editorial, Barcelona, 1998.
- WALLIS, B.: *Arte después de la modernidad. Nuevos planteamientos en torno a la representación*. Ed. Akal. Madrid, 2001.

ENSAYOS Y RETÓRICA VISUAL

- ADORNO, T. W.: *Teoría estética* (trad. De F. Riaza y F. Pérez). Taurus, Madrid, 1986.
- BENJAMIN, W.: *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica*. Ed. Discursos interrumpidos I, Ed. Taurus, Madrid, 1982.
- FOUCAULT, M.: *Esto no es una pipa. Ensayo sobre Magritte*. Ed. Anagrama, Barcelona, 1981.
- HOCKNEY, D.: *El conocimiento secreto. El redescubrimiento de las técnicas perdidas de los grandes maestros*. Ed. Destino, Barcelona, 2001.
- ORTEGA Y GASSET, J.: *La deshumanización del arte. Y otros ensayos de estética*. Ed. Espasa Calpe. Madrid, 2004.

PÁGINAS WEB:

- REVISTA CONTRATIEMPO: <http://www.revistacontratiempo.com.ar>
- REVISTA OBSERVACIONES FILOSÓFICAS: <http://www.observacionesfilosoficas.net/index.htm>
- REVISTA REVUELTA: <http://www.udlap.mx/revuelta>
- TALLER DE PENSAMIENTO VISUAL: <http://www.pensamientovisual.org>
- TÉCNICA ESTEREOSCÓPICA: <http://usuarios.arsystel.com/luismarques/index.htm>
- UBUWEB (Film & video): <http://www.ubu.com/film/index.html>

OTROS

- AGAMBEN, H.: *Estancias. La palabra y el fantasma en la cultura occidental*. Ed. Pre-textos, Valencia, 1995.
- BREA, J. L.: *Las auras frías. El culto a la obra de arte en la era postaurática*. Ed. Anagrama. Barcelona, 1991.
- BRUSATÍN, M.: *Historia de los colores*, Ed. Paidós, Barcelona, 1986. Prefacio de Louis Marin.

- CARLSON, J.: *Color: las mejores webs*. Ed. Gustavo Gili, México, 1999.
- COLE, M. & SCRIBNER, S.: *Cultura y pensamiento*, Ed. Limusa, México, 1977.
- DERIBERE, M.: *El color en las actividades humanas*. Ed. Tecnos, Madrid, 1964.
- FERNÁNDEZ CHITI, J.: *Diccionario de estética de las Artes Plásticas*. Ed. Condorhuasi, Buenos Aires, 2003
- GOMBRICH; E. H.: *Freud y la psicología del arte*. Barral Editores, Barcelona, 1971.
- HAYTEN, P.J.: *El color en la arquitectura y decoración*. Ed. L.E.D.A., Barcelona, 1978.
- *El color en publicidad y artes gráficas*. Ed.: L.E.D.A., Barcelona, 1978.
- HOLZSCHLAG, M. E.: *Color para sitios web*. Ed. McGraw-Hill/Interamericana, México, 2002.
- HEGEL, G.W.F.: *Introducción a la estética*. Ed. Península. Barcelona, 1997.
- IVINS, W. M.: *Imagen impresa y conocimiento. Análisis de la imagen prefotográfica*. Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 1975.
- KOFMAN, S.: *El nacimiento del arte, una interpretación de la estética freudiana*, Ed. Siglo XXI, Buenos Aires, 1973.
- KUSPIT, D.: *Signos de psique en el arte moderno y posmoderno*. Ed. Akal, Madrid, 2003.
- MARCH, M.: *Tipografía creativa*. Colección Manuales de Diseño. Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 1989.
- MARTIN, E.: *La composición de las artes gráficas*; Barcelona : Edebé, 1974
- MARTÍNEZ MORO, J.: *Un ensayo sobre grabado. (A finales del siglo XX)*, Creática, Santander, 1998.
- PERNIOLA, M.: *L'arte e la sua ombra*. Ed. Giulio Einaudi. Torino, 2000. Ejemplar consultado: *El arte y su sombra*. Ed. Cátedra. Madrid, 2002. Traducción de Mónica Poole.
- RAMÍREZ, J. A.: *Cómo escribir sobre arte y arquitectura*. Ed. Serbal, Col. Cultura artística, Barcelona, 2005.
- RESTANY, P.: *Site : la arquitectura como arte*. Barcelona : Gustavo Gili, 1982
- "El destino de la nueva imagen no es el neoexpresionismo de la transvanguardia". Revista *CIMAL* nº 22, 1983. Pág. 11.
- WESCHER, H.: *La Historia del collage. Del cubismo a la actualidad*. Gustavo Gili, Barcelona, 1976.

TESIS DOCTORALES

- ALONSO ROMERA, S.: *El creador, campo experimental en el arte moderno*. Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, dirigida por el Dr. Eduardo Martínez Bonati, 1996.
- BUEN ABAD DOMÍNGUEZ, F.: *Imagen, Filosofía y Creación*. Universidad Abierta de San Luis Potosí, dirigida por el Dr. Santiago Salas, enero de 2004.
- MARTÍNEZ ANDRÉS, J. B.: *Procedimientos gráficos no tradicionales en la expresión plástica*. (Dpto. Dibujo) Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia, dirigida por el Dr. Víctor Manuel Gimeno Baquero, 2000.
- SIENRA LIZCANO, J. A.: *El acceso al espacio gráfico en el proceso inicial de interpretación de las formas*. (Dpto. Dibujo) Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia, dirigida por el Dr. Francisco Baños Martos, 1987.

PÁGINAS WEB

- ARTCYCLOPEDIA: http://www.artcyclopedia.com/artists/masson_andre.html
- ARTIST: <http://www.the-artists.org/>
- CATÁLOGOS TESIS: <http://www.uned.es/biblioteca/referencia/tesis.html>
- CONSULTA DE TESIS ON LINE: <http://www.tdx.cesca.es/>
- CONVERSATIONS: <http://www.conversations.org/99-1-turrell.htm>
- EL PODER DE LA PALABRA: <http://www.epdlp.com/>
- ENSAYOS SELECTOS: <http://biblioweb.dgsca.unam.mx/tablada/ensayos/laleyend.html>
- GERMAN EXPRESSIONISM: <http://www.germanexpressionism.com>
- MOMA: <http://www.moma.org/exhibitions/2001/whatisaprint/flash.html>
- MUSEO DE EL GRECO: <http://www.geocities.com/soho/museum/8225/>
- METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN: <http://www.aibarra.org/investig/tema0.htm>
- TEHRAN MUSEUM OF CONTEMPORARY ART: www.ir-tmca.com/collection/collection
- THE ART INSTITUTE OF CHICAGO: <http://www.artic.edu>
- THE BRITISH MUSEUM: www.thebritishmuseum.ac.uk
- THE MUSEUM OF MODERN ART: www.moma.org/collection/
- UCES. INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA: <http://www.altillo.com/examenes/uces/publicidad/metodic/metodic2002sbe.asp>

XI. Observaciones y características relevantes del curso

DOCENTES RESPONSABLES

- Dr. Carles Méndez Llopis. Doctor y Maestro en Bellas Artes, Especialista en Grabado y Sistemas de Estampación y Licenciatura en Bellas Artes, por la Universidad Politécnica de Valencia, España. Actualmente, adscrito al Departamento de Diseño, UACJ. Distinciones: Perfil PROMEP.

XII. Perfil deseable del docente

Dominio en la práctica y las técnicas, métodos y procedimientos de la investigación y acercamiento sobre el mundo de la imagen. Conocimientos acerca de la investigación holista, intra, multi, inter y transdisciplinar, y del estado del arte de los campos de mayor relevancia que indagan y generan nuevos conocimientos en la evolución de la imagen actualmente y en su historia.

Fecha de Revisión

25 / julio / 2011