CARTA DESCRIPTIVA

. Identificadores del Programa:

Clave: MEP-0008-00 Créditos: 10

Materia: SEMINARIO DE CREACIÓN II

Depto: Departamento de Diseño.

Instituto: Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte

Nivel: AVANZADO

Horas: 96 hrs. 64 32 hrs. **Tipo:** Taller

Totales Teoría Práctica -

II. Ubicación:

Antecedentes: Seminario de creación II

Consecuentes: Tesis I

III. Antecedentes

Conocimientos:

Humanísticos y profesionales. Conocimientos básicos de la construcción, el abordaje conceptual, desarrollo y resolución de la proyección y producción creativa en el ámbito de las artes, el diseño y la comunicación. Conocimientos básicos del estado actual del diseño, el arte y la comunicación.

Habilidades y destrezas:

De pensamiento, informativas y de aplicación de conocimiento.

De observación y facilidad en el manejo de los métodos, procedimientos, técnicas y herramientas básicas utilizadas en la praxis del artista, el diseñador y/o el comunicólogo. 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.

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.

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

IV. Propósitos generales

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 sobre las teorías, principios, prácticas, métodos, procesos y técnicas básicas inherentes al estudio de la creación en arte y diseño, la creatividad, la creática y los procesos creativos así como de las teorías y las prácticas actuales que en dichas áreas de generación y aplicación de conocimiento se abordan desde una perspectiva intra, multi, inter y transdisciplinar.

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 el estado del arte de diferentes campos de investigación de carácter intra, multi, inter y transdisciplinares desde la percepción del artista, el diseñador y el comunicólogo en la actualidad así como, indagar, debatir y disertar sobre los aportes y limitantes actuales de los mismos con un enfoque personal y coherentemente fundamentado y documentado. Asimismo, que aprenda a capitalizar y explotar su creatividad y lo potencia a través del manejo de diferentes métodos y técnicas de la creática.

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 transdisciplinares

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.

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 creatividad y los procesos creativos en el campo del arte, el diseño y la comunicación con visión intra, multi, inter y transdisciplinar con un enfoque personal, coherentemente fundamentado y documentado.

Objetivo aplicacional: Que el alumno sistematice, singularice y capitalice dichos conocimientos para la mejora de su praxis creativa.

VI. Condiciones de operación

Espacio: Típica Aula: Seminario

Taller: Creación Laboratorio: Experimental

Población: Número deseable: 8 Mobiliario: Mesas, bancos.

Máximo: 20

Material educativo de uso frecuente: Pizarrón y videoproyector, cañón.

VII. Contenidos y tiempos estimados

Nota: Las sesiones de 2 horas de los viernes, son sesiones dedicadas a trabajo en casa (revisión de lecturas, realización de tareas, ensayos y escritos relacionados), así como de trabajo libre y/o asesoría.

MÓDULO	Contenido	Sesión
MÓDULO I CREACIÓN-CREATICA	Presentación de la materia, objetivos, contenidos, programática, lecturas. Presentación dinámica del curso y acercamiento a los intereses personales de los alumnos.	Miércoles, 20 de enero
	Grupo facebook SEMINARIO DE CREACIÓN II	Viernes, 22 de enero
	CREADOR - CREACIÓN Teorías de la creación Sujeto creador Metaforología	Miércoles, 27 de enero
	Bitácora Ejercicio de metaforología	Viernes, 29 de enero
	CREATIVIDAD Estudios y conceptos relativos a la creatividad Evolución de la relación creatividad-inteligencia De las teorías de la lateralidad al de las inteligencias múltiples - Pensamiento convergente - divergente - Relación de la inteligencia creativa y el pensamiento lateral. Teorías sobre las personalidad creativa	Miércoles, 3 de febrero
	Bitácora Lectura "Ser cráneo" (Didi-Huberman) Comentario de texto (1 pág.)	Viernes, 5 de febrero
	PERSONALIDAD CREATIVA Y CREÁTICA Bloqueadores del sujeto creador Teoría y puesta en práctica de técnicas para el desarrollo creativo (CREÁTICA)	Miércoles, 10 de febrero
	Bitácora PRIMER PARCIAL	Viernes, 12 de febrero
	Día de lo incierto e imprevisible	Miércoles, 17 de febrero
	Bitácora	Viernes, 19 de febrero
MÓDULO II PROCESOS CREATIVOS	Teoría sobre los procesos creativos	
	Exploración personal I AZAR AUTOMATISMO	Miércoles, 24 de febrero
	Bitácora	Viernes, 26 de febrero

	El proceso creativo Exploración II Semi-guiado	Miércoles, 2 de marzo
	Exploración III Guiado (Decontruir)	
	Bitácora	Viernes, 4 de marzo
	MI proceso creativo. PROYECTO-DISERTACIÓN I	Miércoles, 9 de marzo
	Bitácora Mi proceso creativo: Remitir avance por correo electrónico SEGUNDO PARCIAL	Viernes, 11 de marzo
	MI proceso creativo. PROYECTO-DISERTACIÓN II	Miércoles, 16 de marzo
	Bitácora Mi proceso creativo: Remitir avance por correo electrónico	Viernes, 18 de marzo
	Del miércoles 23 de marzo al viernes, 1 de abril vacaciones	
	4º ENCUENTRO DE LA GRÁFICA CONTEMPORÁNEA	Miércoles, 6 de abril
	Bitácora Mi proceso creativo: Remitir avance por correo electrónico	Viernes, 8 de abril
	MI proceso creativo. PROYECTO-DISERTACIÓN III	Miércoles, 13 de abril
	Bitácora Mi proceso creativo: Remitir avance por correo electrónico	Viernes, 15 de abril
	MI proceso creativo. PROYECTO-DISERTACIÓN IV	Miércoles, 20 de abril
	Bitácora	Viernes, 22 de abril
MÓDULO III De la DISCIPLINA a la INTERDISCIPLINARIEDAD Hacia la construcción de un Estado del Arte	Introducción 1. Disciplina. Definición e historia 2. Multidisciplinariedad 3. Interdisciplinariedad Definición y base ontológica Historia Factores que favorecen o no la interdisciplina Tipologías (Ander-Egg/ Heckhausen /Canals) Ejemplos Entrega de lecturas y/o ejercicio	Miércoles, 27 de abril
	Lecturas TERCER PARCIAL	Viernes, 29 de abril
	DISCILPLINA /MAPEO	Miércoles, 4 de mayo
	Mapeo y preparar presentación	Viernes, 6 de mayo
	INTERDISCIPLINA / MAPEO	Miércoles, 11 de mayo

	Preparar presentación	Viernes, 13 de mayo
ENTREGAS	Presentaciones maestrantes (Procesos creativos personales)	Miércoles, 18 de mayo
	Presentaciones maestrantes (Mapeos disciplina e interdisciplina) Entrega Bitácora final Entrega libro Mi proceso creativo.	Viernes, 21 de mayo

VIII. Metodología y estrategias didácticas

1. Metodología Institucional:

Siguiendo los lineamientos institucionales el modelo estará centrado en base al aprendizaje, el mismo sustentado 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.

Todo esto fortalecerá:

- El aprendizaje centrado del alumno. Estrategias orientadas al estudiante como individuo que tiene participación sobre el qué y cómo aprender.
- Trabajo en equipo o grupal, proveyendo la oportunidad de que los alumnos aprendan de unos de otros.
- Aprendizaje flexible y sensitivo al contexto. Solución de problemas de la vida real que les rodea.
- 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:

- Vincular la práctica con la teoría.
- Aproximación empírica de la realidad con el fin de evitar 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.
- 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.
- 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 e investigaciones prácticas buscando la creatividad y libertad de expresión, la reflexión y la motivación personal.

La metodología empleada por el profesor será magistral, durante la fase inicial de las clases y exposición de los contenidos. Conforme vaya desarrollándose el curso se avanzará hacia un método cada vez más participativo y dinámico donde el profesor actuará como organizador, guía y mediador. Por último, y como colofón, se realizarán ejercicios, sesiones de debate y lecturas para solidificar los conocimientos adquiridos durante el curso y así asegurar su aprehensión y recuerdo.

De manera más específica, se evaluarán de manera integral y continua la adquisición, la comprensión y el dominio de la base conceptual tratada en cada uno de los módulos así como la participación y el razonamiento auto-crítico

en las diferentes dinámicas.

Por otra parte, para aprobar Seminario de Creación II, el alumno deberá presentar en formato impreso:

- (1) Mi proceso creativo.
- (2) Bitácora personal del curso.
- (3) Mapeo disciplinar e interdisciplinar de las Artes visuales, el Diseño o la Comunicación en la actualidad. Este último ejercicio en formato digital y realizado grupalmente. Estos resultados serán presentados en formato de presentación oral y grupal con una duración mínima de 30 min a 40 min como máximo.

IX. Criterios de evaluación y acreditación

A) Institucionales de 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

B) Evaluación del curso:

1. Bitácora (30%)

La bitácora deberá contener cada una de las reflexiones que deriven del seminario en un documento imprimible. En él, podrá amalgamar e interconectar ideas, supuestos, interrogantes, apuntes de clase, antología de lecturas, ensayos y como comentario de texto de las lecturas obligatorias o voluntarias del curso. De un comentario de texto, deriva los siguiente: Primero, se lleva a cabo una descripción contextual (quién es el autor y/o fuente; localización espacial y temporal) Después, respecto al texto o contenido se lleva a cabo una descripción lo más objetiva posible (¿de qué habla? ¿Qué se dice? ¿Cuál es su estructura?) Posteriormente, se da paso a la interpretación, (no puede ser neutral) y consta de un significado y una valoración histórica, moral, personal, etc. La extensión de cada comentario será de 1 cuartilla como máximo. La extensión mínima de la bitácora será de 10 hojas, sin límite de extensión y formato de encuadernación libre. Se entregará el último día de clase pero se recomienda que el alumno haga entregas puntuales los viernes lectivos.

2. Investigación grupal (30%):

- 2.1. Mapeo y presentación oral y grupal del estado del arte de la disciplinariedad en su área terminal.
- 2.2. Mapeo y presentación oral y grupal del estado del arte de la interdisciplinariedad en su área terminal. Las presentaciones orales se evaluarán individualmente.

3. Mi proceso creativo. Investigación basada en la práctica (30%)

Realización de un texto encuadernado con la calidad estructural y profundidad metacognitiva de los conceptos y temas seleccionados relativos a su proceso creativo. El alumno podrá hacer uso debido de diversas fuentes teóricas, bibliográficas y hemerográficas primarias, secundarias y terciarias relevantes a su disertación y, demostrando en su exposición, capacidad de comprensión y análisis de las mismas. Así como, se podrán hacer uso de otras herramientas de recolección de datos afines a la investigación basada en la práctica, registros de bitácoras, resultados de experimentos, entrevistas, pruebas piloto, piezas artísticas propios o ajenas, esbozos, etc. Se restringirán el formato y tipo de encuadernación para fines de colección.

4. Participación, actividades, responsabilidad, puntualidad y razonamiento auto-crítico (10%) Dentro de este apartado se incluyen las dinámicas y ejercicios realizados en clase.

Criterios de evaluación:

- En la <u>presentación</u> 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.
- Los <u>trabajos escritos</u> se evaluarán los avances progresivos y la puntualidad en la entrega, la calidad de la información proporcionada, su estructura y exposición, la 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.) y demostración de su comprensión y análisis.

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, diríjanse a los profesores responsables y/o a los investigadores invitados.

BIBLIOGRAFÍA

ACHA, J., (1992) *Introducción a la creatividad artística*. México: Trillas.

BEUCHOT PUENTE M., (2000) *Tratado de hermenéutica analógica*. *Hacia un nuevo modelo de interpretación*. México D.F.: Facultad de filosofía y letras de la Universidad Autónoma de México, UNAM.

BLUMENBERG, H. (2000) *La legibilidad del mundo*, trad. de Pedro Madrigal, Barcelona, Paidós Didi-Huberman, Georges, (2009) Ser cráneo. Lugar, contacto, pensamiento, escultura. Madrid: Editorial Cuatro.

BODEN, M.A. (1994) La mente creativa. Mitos y mecanismos. Barcelona: Gedisa.

CALABRESE, O. (1987) El lenguaje del arte. Barcelona: Paidós.

CALAVERA, A. (2003) Arte ¿? Diseño. Madrid: Gustavo Gili.

CANNADAY, J. (1980) What is art. New York: Knopf editorial.

CORTÉS GÓMEZ, S. G. (2000), *Textos introductorios referentes a la creatividad*, Tesis inédita, México: UNAM, ENAP.

DALLAL, A. (2006) *El proceso creativo*. México: Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Estéticas.

DANTHO, A. C. (1999) Después del fin del arte. El arte contemporáneo y el linde de la historia. Barcelona: Paidós.

De BONO, E. (1999) El pensamiento creativo: el poder del pensamiento lateral para la creación de nuevas ideas.

Barcelona: Paidós.

De la TORRE, S. (1999) Creatividad y formación: identificación, diseño y evaluación. México: Trillas.

De MUSSY, L. G. y Valderrama, M. (2010) *Historiografía posmoderna*. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Finis Terrae y Ril Editores.

DIDI-HUBERMAN, G. (2009) Ser cráneo. Lugar, contacto, pensamiento, escultura. Madrid: Editorial Cuatro.

ECO, U. (1992) Los límites de la interpretación. México: Editorial Lumen.

EYSSAUTIER de la MORA, M. (2006). *Metodología de la investigación: desarrollo de la inteligencia*. México: Ed. Thomson.

FIDLER, R., (1998) Mediamorfosis - comprender los nuevos medios. Buenos Aires: Granica.

FLORES VELAZCO, M. (2004) *Creatividad y Educación: Técnicas para el desarrollo de capacidades creativas*, México: AlfaOmega Grupo.

FRITZEN, S. J. (1999) 70 juegos para dinámicas de grupos. Argentina: Lumen.

GARDNER, H. (1995) Mentes creativas. Barcelona: Paidós.

GOLEMAN, D. (2000) El Espíritu creativo. Buenos Aires: Javier Vergara Editores.

GRUBER, H. E. (1984) Darwin, sobre el hombre: un estudio psicológico de la creatividad científica. Madrid: Alianza.

HECKHAUSEN, H. (1975). "Algunos acercamientos a la interdisciplina: disciplina e interdisciplinariedad" en Apostel y otros, *Interdisciplinariedad. Problemas de la enseñanza e investigación en las Universidades,* Anuies. México. PPT

HELLÍN ORTUÑO, P., (2007) *Cultura de las imágenes, estudios de la Comunicación e Interdisciplinariedad*. Murcia: Universidad de Murcia.

JIMÉNEZ, L. et al., (2004) *Interdisciplinaria*. Escuela y Arte. Antología Tomo I y II. México D.F.: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, y la Dirección General de Publicaciones (coed.), (1º ed.) en Col. Teoría y Práctica del Arte, México, Subserie: Conjunciones.

MARINA, J. A. (1993) Teoría de la inteligencia creadora. Barcelona: Anagrama.

MOLES, A. y CAUDE, R. (1977) Creatividad y métodos de innovación. Barcelona: Ibérico Europea.

MORIN, E. (1999). "Sobre la interdisciplinariedad" en ANDER-EGG, E., *Interdisciplinariedad en educación*, Buenos Aires: Magisterio del Río de la Plata, Pp. 83-95.

MORÍN, E. (2002). Los siete saberes necesarios a la educación del futuro. Caps. 1 y 2. Paris: UNESCO.

NEUMANN, E. (1992) Mitos de artista: estudio psicohistórico sobre la creatividad. Madrid: Tecnos.

NIETO CARAVEO, M. L. (1991, enero-agosto), "Una visión sobre la interdisciplinariedad y su construcción en los Currículos Profesionales", México: Cuadrante № 5-6 (Nueva Época), Revista de Ciencias Sociales y

Humanidades, UASLP.

PEDROZA FLORES, R. (2006). *La interdisciplinariedad en la Universidad*. Revista Tiempo de educart. Vol.7y, 013, pp.69-98. UAEM

POSADA ÁLVAREZ, R. Formación superior basada en competencias, interdisciplinariedad y trabajo autónomo del estudiante. Documento localizable en: http://www.rieoei.org/deloslectores/648Posada.PDF

RODRÍGUEZ ESTRADA, M. (2000) Manual de creatividad: los procesos psíquicos y el desarrollo. México: Trillas.

RODRÍGUEZ PASCUAL, G. (2005) *El arco creativo: aproximación a una teoría unificada de la creatividad*. Cantabria: Universidad de Cantabria.

ROMO, M. (1997) Psicología de la creatividad. Barcelona: Paidós.

ROS VELASCO, J. (2010) "La recepción de la metaforología de Hans Blumenberg." En: *Res publica Revista de Historia de las Ideas Políticas*, 24, 2010, pp. 225-236. Madrid: Universidad Complutense de Madrid

VVAA (1994) *La carta de la Transdisciplinariedad*, Primer Congreso Mundial de la Transdisciplinariedad, Portugal: Convento de Arrábida.

WEISBERG, R.W. (1989) Creatividad: el genio y otros mitos. Madrid: Labor.

XI. Observaciones y características relevantes del curso

Ninguna

XII. Perfil deseable del docente

Dominio en la práctica y las técnicas, métodos y procedimientos de la investigación en el ámbito del arte, el diseño y la comunicación. Conocimientos acerca de la investigación intra, multi, inter y transdisciplinar, y del estado del arte de los campos de mayor relevancia que indagan y generan nuevos conocimiento bajo dicha filosofía. Conocimientos sobre las teorías de la creación, el sujeto creativo, la creatividad y la creática.

Fecha de Revisión

13 / ENERO / 2016

Dra. Hortensia Mínguez García

Doctora y Maestra en Bellas Artes, Especialista en Grabado y Sistemas de Estampación y Licenciatura en Bellas Artes, por la Universidad Politécnica de Valencia, España. Actualmente, adscrita al Departamento de Diseño, UACJ.