CARTA DESCRIPTIVA (FORMATO MODELO EDUCATIVO UACJ VISIÓN 2020)

I. Identificadores de la asignatura			
Instituto:	IADA	Modalidad:	Presencial
Departamento:	Diseño	Créditos:	10
Materia:	Taller de Procesos Creativos II	Carácter:	Obligatoria
Programa:	Maestría en Estudios y procesos Creativos	Tipo:	Taller
Clave:	MEP000900		
Nivel:	No aplica		
Horas:	96 Totales	Teoría: 40%	Práctica: 60%

II. Ubicación	
Antecedentes: Taller de Procesos Creativos I	Clave: MEP000200
Consecuente:	

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 de la construcción, la carga conceptual, desarrollo y resolución de la proyección y producción creativa en el ámbito de las artes, el diseño y la comunicación. Uso de la lógica y el pensamiento avanzado y creativo en su quehacer diario y en especial en su profesión. Desarrollo y aplicación de habilidades creativas en ejercicios artísticos y de diseño. Empleo de los conocimientos generales sobre el arte y el diseño así como herramientas para la investigación en estos campos.
Habilidades: 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. Que el alumno desarrolle habilidades para aplicar el pensamiento crítico en la resolución y anticipación de problemas.
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. Participativo y responsable. Respeto, honestidad, responsabilidad, actitud crítica y auto-crítica, valores estéticos y apreciación por la identidad cultural y la multiculturalidad y la identidad cultural.

IV. Propósitos Generales

Los propósitos fundamentales del curso son:

Que el alumno sepa identificar y reconocer diferentes concepciones del término creatividad, que comprenda el ámbito creativo así como las posibilidades y diferentes acercamientos al campo de la proyección creativa y de la investigación, desde la percepción del artista, el diseñador y el comunicólogo en la actualidad, por medio de sus investigaciones personales y un trabajo en equipo. Que el alumno aplique las formas de pensamiento adecuadas en la implementación de estrategias para generar ideas originales y soluciones creativas a los problemas de su profesión.

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

Conocimientos.- Adquisición y aplicación de conceptos básicos, teorías, principios, criterios, prácticas, procedimientos, procesos y técnicas por medio del acercamiento del estado del arte de los campos de conocimiento cuya esencia sea su proceso híbrido o cuya conjunción permita resultados intra, multi, inter y transdisciplinarios con el fin de que el alumno sustente la base de su ejercicio profesional de una manera más creativa e integral.

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. Compromisos formativos

Intelectual: (conocimiento)

- Que el alumno sepa identificar y reconocer las particularidades de los problemas y procesos creativos desde la percepción del artista, el diseñador y el comunicólogo en la actualidad así como indagar, debatir, disertar las diversas formas de entender los productos de dichas creaciones.
- Que pueda comprender las posibilidades y los diferentes acercamientos al campo de la proyección creativa y de la investigación actual con un enfoque personal y coherentemente fundamentado y documentado.
- Que el alumno sepa organizar, planificar y documentar la información necesaria para la realización de un proyecto creativo y enfocarla correctamente según una adecuación a los intereses del mismo de forma ordenada y metódica.
- Que el alumno establezca diferencias entre los conceptos y métodos para el desarrollo de propuestas proyectuales, comunicacionales y/o artísticas. Cuestionar, concebir y recrear dichas propuestas y entender la forma de comprobar los resultados de su trabajo creativo. 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 colectivo.
- **Profesional.**- Basándonos en los beneficios de la fusión entre la ciencia, la tecnología, las humanidades y sus aplicaciones, derivadas en la investigación aplicada que nutren a dicha relación.

Humano: (actitudes y valores)

- *Respeto*: Actuará y participará respetuosamente en la vida colegiada, y en las discusiones o debates con una actitud constructivista y crítica, con una apropiada fundamentación de sus opciones y propuestas.
- 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.
- *Honestidad*: Buscará y practicará 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*: Asumirá las consecuencias de las acciones y elecciones, el cumplimiento de los compromisos y obligaciones.
- *Actitud crítica*: Examinará, juzgará e interpretará 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*: Reconocerá 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.

Social: (problemas que puede solucionar)

- El estudiante analizará las repercusiones de la creación intra, multi, inter y transdisciplinar como una herramienta metodológica para problematizar casos reales.
- Identificar, reconocer, debatir y disertar sobre los estado del arte, aportes y limitantes actuales de diferentes campos de investigación de carácter intra, multi, inter y transdisciplinarios desde la percepción del artista, el diseñador y el comunicólogo con un enfoque personal, coherentemente fundamentado y documentado.
- Concretar los procesos necesarios para la proyección y planeación del diseño, el arte o la comunicación como parte creativa y creadora de un resultado final óptimo (teórico-práctico).

Profesional: (habilidades)

- *De pensamiento*
Que el alumno sepa construir, estructurar y operar abstracciones y contenidos de tipo simbólico y conceptual.
Que el alumno aprenda a discernir entre los elementos básicos del proceso de comunicación y las posibilidades de su modificación.
Para la lectura, para la expresión oral y escrita, para el análisis y síntesis de información.
Dominio de técnicas y métodos para la resolución de problema.
- *Informativas*
Que el alumno observe, busque, evalúe, organice y use adecuadamente la información procedente de diferentes fuentes.
- *De aplicación de conocimiento*
Que el alumno asimile 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.
Investigar y aplicar las fuentes del origen del diseño, arte y/o comunicación.
Desarrollo de los pasos para la elaboración de diversas obras, productos y servicios.
Establecer direcciones de su propio tema de investigación orientado a los temas del diseño, el arte y/o la comunicación.
Concretar y abordar el campo creativo y de investigación tanto de manera grupal y colaborativa como individualmente.

VI. Condiciones de operación

Espacio: Típico

Laboratorio: Experimental

Mobiliario: Mesas, bancos, etc.

Población: 10-18

Material de uso frecuente:

- A) Cañón
- B) Computadora portátil
- C) Pizarrón

Condiciones especiales: No aplica

VII. Contenidos y tiempos estimados

Temas	Contenidos	Actividades
ENCUADRE Lunes 18 enero	Familiarización entre los participantes en la clase.	Actividades de familiarización entre los estudiantes y el docentes usando técnicas de teatro y danza contemporánea. Platicar sobre lo que se espera de la clase.
Jueves 21 enero sesiones no presenciales		Estudiantes investigarán sus propios intereses creativos
PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA Lunes 25 enero	Objetivos, contenidos, y evaluación de la materia. Introducción del primer tema de la Primera Unidad	Explicación de la mecánica del taller. Presentación de videos sobre Design Thinking.
Jueves 28 de enero		Leer e investigar sobre Design Thinking
METODOLOGÍA DESIGN THINKING Lunes 1ro de febrero	Los estudiantes se van a familiarizar con Design Thinking cómo práctica para trabajar en equipo y resolver problemas.	Se realizarán ejercicios que se ofrecen en los talleres de Design Thinking. Leer: Creative Confidence: Unleashing the Creative Potential within Us All de David Kelley y Tom Kelley.

Jueves 4 de febrero		Continuar con lectura: Creative Confidence: Unleashing the Creative Potential within Us All de David Kelley y Tom Kelley.
INVESTIGACIÓN BASADA EN LA PRÁCTICA DEL ARTE Lunes 8 de febrero	Bases teóricas de la Investigación Basada en la Práctica del Arte. Comenzar con la conceptualización de proyecto de investigación basado en la práctica del arte.	Lectura: Art Practice as Research: Inquiry in Visual Arts. Capítulo 2: Paradigms Lost de Graeme Sullivan Utilizando técnicas de Design Thinking se trabajará la conceptualización del proyecto de investigación.
Jueves 11 de febrero		Trabajar en la conceptualización del proyecto de investigación
INVESTIGACIÓN BASADA EN LA PRÁCTICA DEL ARTE Lunes 15 de febrero	Bases teóricas de la Investigación Basada en la Práctica del Arte: Teoría y Crítica del Arte. Continuar con la conceptualización de proyecto de investigación basado en la práctica del arte.	Lectura: Thinking Things Through: An Introduction to Philosophical Issues and Achievements. Utilizando técnicas de Design Thinking se trabajará la conceptualización del proyecto de investigación.
Jueves 18 de febrero		Trabajar en la conceptualización del proyecto de investigación
INVESTIGACIÓN BASADA EN LA PRÁCTICA DEL ARTE Lunes 22 de febrero	Bases teóricas de la Investigación Basada en la Práctica del Arte: Teoría y Crítica del Arte. Continuar con la conceptualización de proyecto de investigación basado en la práctica del arte.	Lectura: El Límite de lo Útil de George Bataille Utilizando técnicas de Design Thinking se trabajará la conceptualización del proyecto de investigación.

Jueves 25 de febrero		Trabajar en la conceptualización del proyecto de investigación
INVESTIGACIÓN BASADA EN LA PRÁCTICA DEL ARTE Lunes 29 de febrero	¿En qué consiste la Investigación Basada en la Práctica del Arte? Comenzar con la práctica artística a partir de la conceptualización del proyecto.	Lectura: Handbook of the arts in qualitative research. Capítulo 1: Art and Knowledge. Utilizando técnicas de Design Thinking se trabajará en la realización del proyecto artístico.
Jueves 3 de marzo		Trabajar en la práctica artística para la definición del proyecto conceptualizado.
INVESTIGACIÓN BASADA EN LA PRÁCTICA DEL ARTE Lunes 7 de marzo	¿En qué consiste la Investigación Basada en la Práctica del Arte? Comenzar con la práctica artística a partir de la conceptualización del proyecto.	Lectura: Handbook of the arts in qualitative research. Capítulo 4: Visual Images in Research. Utilizando técnicas de Design Thinking se trabajará en la realización del proyecto artístico.
Jueves 10 de marzo		Trabajar en la práctica artística para la definición del proyecto conceptualizado.
INVESTIGACIÓN BASADA EN LA PRÁCTICA DEL ARTE Lunes 14 de marzo	¿En qué consiste la Investigación Basada en la Práctica del Arte? Comenzar con la práctica artística a partir de la conceptualización del proyecto.	Lectura: Art Practice as Research: Inquiry in Visual Arts. Capítulo 3: Practice and Beyond de Graeme Sullivan Utilizando técnicas de Design Thinking se trabajará en la realización del proyecto artístico.
Jueves 17 de marzo		Trabajar en la práctica artística para la definición del proyecto conceptualizado
Lunes 21 de marzo	Inhábil	
Jueves 24 de marzo	Vacaciones de Semana Santa	
Lunes 28 de marzo	Vacaciones de Semana Santa	

Jueves 31 de marzo	Vacaciones de Semana Santa	
INVESTIGACIÓN BASADA EN LA PRÁCTICA DEL ARTE Lunes 4 de abril	Perspectivas diversas respecto a la Investigación Basada en la Práctica del Arte. Concretar el proyecto realizado durante todo el semestre.	Revisión de la documentación en video de la conferencia: Black Mountain College, Berlín 2015, sobre los límites de la Investigación Basada en la Práctica Artística. Continuar trabajando durante clase para concretar el proyecto. A la par de su realización, escribir sobre él.
Jueves 7 abril		Continuar trabajando durante clase para concretar el proyecto. A la par de su realización, escribir sobre él.
INVESTIGACIÓN BASADA EN LA PRÁCTICA DEL ARTE Lunes 11 de abril	Perspectivas diversas respecto a la Investigación Basada en la Práctica del Arte. Concretar el proyecto realizado durante todo el semestre.	Revisión de la documentación en video de la conferencia: Black Mountain College, Berlín 2015, sobre los límites de la Investigación Basada en la Práctica Artística. Continuar trabajando durante clase para concretar el proyecto. A la par de su realización, escribir sobre él.
Jueves 14 de abril		Continuar trabajando durante clase para concretar el proyecto. A la par de su realización, escribir sobre él.
INVESTIGACIÓN BASADA EN LA PRÁCTICA DEL ARTE Lunes 18 de abril	Perspectivas diversas respecto a la Investigación Basada en la Práctica del Arte. Concretar el proyecto realizado durante todo el semestre.	Lectura: Deleuze and the arts of teaching and research. De Bronwyn Davies. Continuar trabajando durante clase para concretar el proyecto. A la par de su realización, escribir sobre él.
Jueves 21 de abril		Continuar trabajando durante clase para concretar el proyecto. A la par de su realización, escribir sobre él.
INVESTIGACIÓN BASADA EN LA PRÁCTICA DEL ARTE	Perspectivas diversas respecto a la Investigación Basada en la Práctica del Arte. Presentación del Proyecto terminado.	Lectura: Artistry and analysis: student experiences of UK practice-based doctorates in art and design. De Jacquelyn Allen Collison. Presentación y retroalimentación del proyecto trabajado durante todo el

Lunes 25 abril		semestre.
Jueves 28 abril	Clase presencial	Presentación y retroalimentación del proyecto trabajado durante todo el semestre.
INVESTIGACIÓN BASADA EN LA PRÁCTICA DEL ARTE		
Lunes 2 de mayo	Inhábil	.
Jueves 5 mayo	Clase presencial	Presentación y retroalimentación del proyecto trabajado durante todo el semestre.
INVESTIGACIÓN BASADA EN LA PRÁCTICA DEL ARTE		
Lunes 9 de mayo	Presentación de las mejoras al proyecto final	Calificar proyecto final
Jueves 12 de mayo	Presentación de las mejoras al proyecto final	Calificar proyecto final
Lunes 16 de mayo	Inhábil	
Jueves 19 de mayo	Presentación de las mejoras al proyecto final	Calificar proyecto final

VIII. Metodología y estrategias didácticas

Metodología Institucional:

Siguiendo los lineamientos institucionales el modelo estará centrado en base al aprendizaje, el mismo sustentado por medio de:

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

Todo esto fortalecerá:

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

rodea.

- i) Solución de problemas como elemento central de la adquisición y manejo de la información y el desarrollo de la investigación.

Estrategias del Modelo UACJ Visión 2020 recomendadas para el curso:

- a) 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.
- b) Búsqueda, organización y recuperación de información.
- c) Facultar a los alumnos para la localización, sistematización, reconocimiento y el uso de la información disponible.
- d) Comunicación horizontal.
- e) Posibilitar el desarrollo humano, enriquecer el aprendizaje a través de alternativas y visiones diversas.
- f) Vincular la práctica con la teoría.
- g) Proveer criterios para el mejoramiento, ajuste y corrección de procesos, productos, acciones y decisiones.
- h) Posibilitar el análisis de las causas y condiciones, la comprobación, reacción y crítica del conocimiento existente y la generación de conocimiento.
- i) Propiciar que los aprendizajes del discurso a los hechos, permeando otros campos de acción y de conocimiento.
- j) 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.
- k) Posibilitar la revisión de porciones de la realidad en tres ejes: causas, hechos y condiciones y el de alternativas de solución.
- l) 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, deductivos y dialécticos, posibilitando la conceptualización, clasificación, juicios y conclusiones fundamentadas.
- m) Incitar el uso de la intuición y la imaginación para promover la revisión, adaptación y creación innovadora.
- n) 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.

De manera específica

Para asegurar un aprendizaje significativo se combinarán discursos orales, investigaciones prácticas y tareas específicas necesarias para el desarrollo tanto de los estudios individuales como colectivos (teóricos y/o prácticos), buscando la creatividad y libertad de expresión, la reflexión y la motivación personal.

Se realizarán ejercicios de experimentación, sesiones de debate y lecturas para solidificar los conocimientos adquiridos durante el curso y así asegurar su aprehensión y recuerdo.

Durante la primera parte se establecerá una etapa formativa, en la cual se implementarán dos proyectos de creación reforzados por lecturas sobre el proceso y las metodologías. De manera integral y continua, la adquisición, la comprensión y el dominio de la base conceptual y práctica

tratada en cada campo del proceso investigativo en general y específico formarán al alumno para el proyecto colectivo.

Posteriormente y por medio de la participación y el razonamiento auto-crítico, se elegirá un proyecto de vinculación, se valorarán los conocimientos adquiridos por medio de síntesis y mesas de debate o de discusión con la participación horizontal de los participantes en el proyecto. Se valorará el interés y capacidades del alumnado a través de la construcción de una bitácora del proyecto.

Los maestrantes desarrollarán un ejercicio grupal con las ideas, objetivos y especificaciones básicas revisadas en la etapa formativa, y con revisión de los docentes responsables y de los tutores, para propiciar una significativa adquisición del proceso de investigación-creación y su difusión. En una última etapa, deberán organizar el material recopilado a fin de usar y presentar coherentemente el trabajo individual y colectivo realizado hasta el momento.

IX. Criterios de evaluación y acreditación

- **Institucionales de acreditación:**

Acreditación mínima de 80% de clases programadas

Entrega oportuna de trabajos

Pago de derechos

Calificación ordinaria mínima de 7.0

Permite examen único: no

- **Evaluación del curso**

- **Ejercicios en clase (40%):**

Se evalúa

- Cumplimiento de objetivos
- Aportación
- Entrega en tiempo

- **Proyecto colectivo (60%).**

Se evalúa

- **Investigación**
 - Elección y descripción de la problemática
 - Revisión bibliográfica
 - Aportaciones conceptuales
 - Descripción del proceso, métodos, estrategias, técnicas
 - Trabajo de campo (contexto, personas)
 - Consulta expertos
- **Uso de métodos, técnicas y estrategias en el proceso creativo en arte y diseño**
- **Aportación creativa**
 - Originalidad, aportación novedosa de ideas, conceptos, pautas, modelos o métodos sobre el proyecto.
 - Investigación y experimentación con los materiales, las técnicas y las formas de expresión propias del arte y el diseño)
 - Idea general y aportaciones del producto/proyecto.
 - Solución de problema(s)
- **Bitácora de trabajo**

- Contenedor del proceso. Relativo a las diferentes etapas del proyecto (investigación, análisis, síntesis, realización).
- Reflexiones en el que se vean reflejado: apuntes, dibujos, imágenes, esquemas, anotaciones, mapas conceptuales, comentarios, toma de decisiones.
- Estructura, redacción, sintaxis, ortografía, aparato crítico. Procesamiento de información. Argumentación. Conclusiones.

X. Bibliografía

- Bataille, G. (2005). *El límite de lo útil*. Argentina: Editorial Lozada.
- Collinson, J. A. (2005). Artistry and analysis: Student experiences of UK practice-based doctorates in art and design. *International Journal of Qualitative Studies in Education*.
- Davies, B. (2009). Deleuze and the arts of teaching and research. *International Journal of Qualitative Studies in Education*, 22, 626-631.
- Glymour, C. (1997). *Thinking things through: An introduction to philosophical issues and achievements*. Boston: MIT press.
- Kelley, D., Kelley, T. (2013). *Creative confidence: Unleashing the creative potential within us all*. London: Harper Collings Publishers.
- Knowles, J. G., & Cole, A. L. (2008). *Handbook of the arts in qualitative research: Perspectives, methodologies, examples, and issues*. Thousand Oaks California: SAGE publications
- Sullivan, G. (2010). *Art practice as research: Inquiry in visual arts*. Thousand Oaks California: SAGE publications.

X. Perfil deseable del docente

Doctor en Arte y o Diseño

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 holista, 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.

Docente responsable

- Dra. Gabriela Durán Barraza con Posdoctorado en Ciencias Estéticas por la Universidad de Arizona. Doctorado en Psicología Social Neurológica y Cognitiva por la Universidad de Texas en El Paso. Maestría en Psicología Experimental por la Universidad de Texas en el Paso. Licenciatura en Artes Liberales con especialidad en Psicología y Filosofía por la Universidad de Texas en el Paso. Distinciones: SIN-C y Perfil PROMEP.

XI. Institucionalización

Responsable del Departamento: MDH Guadalupe Gaytán Aguirre

Coordinador/a del Programa: Doctora Verónica Ariza Ampudia

Fecha de elaboración: 08 de noviembre de 2012

Elaboró: Dr. Miguel Ángel Achig Sánchez

Fecha de rediseño: enero 2014

Rediseñó: Dra. Silvia Verónica Ariza Ampudia

Fecha de rediseño: diciembre de 2016

Rediseñó: Dra. Gabriela Durán Barraza