

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

COLEGIO DE: EDUCACIÓN ESTÉTICA Y ARTÍSTICA

PROGRAMA DE ESTUDIOS DE LA ASIGNATURA DE: PINTURA IV

CLAVE: 1409"

AÑO ESCOLAR EN QUE SE IMPARTE: CUARTO

CATEGORÍA DE LA ASIGNATURA: OBLIGATORIA

CARÁCTER DE LA ASIGNATURA: TEÓRICO-PRÁCTICA

	TEÓRICAS	PRÁCTICAS	TOTAL
No. de horas semanarias	01	0	01
No. de horas anuales estimadas	30	0	30
CRÉDITOS	04	0	04

*clave genérica del bloque de asignaturas de educación estética y artística correspondiente al cuarto año de preparatoria.

2. PRESENTACIÓN

a) Ubicación de la materia en el plan de estudios.

Este curso Pintura IV está ubicado en el cuarto año del bachillerato universitario, cubre dos etapas : introductorio (4° año) y de Profundización (5° año) dentro del núcleo Formativo-Cultural y al área de Formación en Lengua, comunicación y cultura. Tiene categoría obligatoria y carácter teórico-práctico.

b) Exposición de motivos y propósitos generales del curso.

Tomando en consideración las tres etapas de la organización curricular de la preparatoria que contempla la: Introducción, Profundización y Orientación, con respecto al lenguaje, comunicación y cultura, el Colegio de Educación Estética y Artística realizó la siguiente modificación a los programas de estudio en sus diversas especialidades.

En la primera unidad de éstas, se presenta la siguiente innovación Introducción al Arte y a las Artes Plásticas la cual unifica a las disciplinas de: *Artes Plásticas, Danza, Música y Teatro*, en cuanto los propósitos y contenidos. Esto permite una visión global del arte y la manera en que se desprenden cada una de aquellas, lo que nos da una connotación del arte en la actualidad. Con este cambio se espera que el alumno pueda interpretar y valorar el arte, que se encuentra en interacción con su realidad inmediata y que refuerce su conceptualización y apreciación artísticas.

En las unidades teórico-prácticas, se presentan innovaciones relacionadas con el desglosamiento de los contenidos y la descripción de los mismos, lo cual facilitará el desarrollo de la secuencia metodológica y el logro de los propósitos del curso.

El manejo del enfoque metodológico de los programas de Artes Plásticas permite realizar una evaluación continua por lo que respecta a los conocimientos, destrezas y habilidades adquiridos.

Con este curso el estudiante del bachillerato puede educar su expresión para desarrollar integralmente sus facultades, a través del ejercicio consciente de habilidades mentales, visuales, sensitivas y manuales con miras a resultados creativos, lo que contribuye a la formación de una disciplina intelectual y afectiva.

Al advertir las posibilidades educativas de la expresión plástica y sus posibles significados, el alumno puede incrementar su cultura general.

Cuando el estudiante de bachillerato confronte su gusto personal con el conocimiento de valores estéticos y artísticos que pueden producirse en la plástica, es posible que conforme una conciencia social sobre el valor personal y colectivo de las manifestaciones plásticas.

Con este curso, el alumno podrá tener una preparación previa, antecedente para una carrera profesional relacionada con las Artes Plásticas y la Comunicación Visual.

Con la creación de los laboratorios de Creatividad y Avanzados de Ciencias Experimentales, es posible llevar a cabo un trabajo interdisciplinario con otras asignaturas con las cuales se desarrollarían experimentos conjuntos, como por ej.: Física, Química, Psicología, Biología, etc., con las cuales se realizarían experimentos con: la luz y el color, propiedades de los pigmentos, psicología del color, etc. con lo que se cumplirían los principales objetivos señalados en las asignaturas de los Colegios de Dibujo y Modelado, y de Educación Estética y Artística (Artes Plásticas) como son: desarrollo de la percepción visual y táctil, incremento del interés hacia el arte y desarrollo de la creatividad, entre otros.

La Educación Estética y Artística en el bachillerato debe ser para todos los jóvenes, independientemente de su disposición innata o desarrollada, pues este aprendizaje permitirá al alumno:

Adquirir una formación social y humanística (artística).

Adquirir un lenguaje plástico.

Construir conocimientos significativos (creatividad).

Relacionar las distintas áreas del saber y las artes plásticas.
Desarrollar sus facultades intelectuales, físicas y afectivas.
Desarrollar la atención, percepción, coordinación y memoria visual.
Adquirir sentido de responsabilidad, solidaridad, interacción y diálogo.

Propósitos generales del curso.

Que el alumno de cuarto grado (primer curso de la especialidad)

1. Desarrolle su sensibilidad y creatividad a través de la expresión pictórica.
2. Reconozca los elementos plásticos fundamentales (conceptuales y materiales) y experimente libremente con ellos para incrementar su percepción visual táctil y su sensibilidad, y sea capaz de valorar sus trabajos y los de sus compañeros.
3. Adquiera los elementos mínimos para valorar una composición plástica en cuanto su forma y expresión.
4. Experimente en la práctica los recursos técnicos para desarrollar habilidades manuales y expresarse con el lenguaje plástico.
5. Advierta el valor estético y artístico de las artes plásticas.
6. Oriente y desenvuelva sus inquietudes artísticas.

c) Características del curso o enfoque disciplinario.

El Colegio de Educación Estética y Artística comprende cuatro disciplinas: Artes Plásticas, Danza, Música y Teatro, las cuales se imparten con diversas asignaturas en cuarto y quinto año. Con respecto a las Artes Plásticas se presentan: Escultura, Fotografía, Grabado y Pintura.

Estos cursos, corresponden a la necesidad de formación integral del alumno de bachillerato, potenciando en él facultades cognitivas, sensitivas y manuales que servirán para desarrollar su expresividad y conciencia crítica, a través del análisis y experimentación con los elementos plásticos fundamentales.

En cuarto año se trabaja en la etapa introductoria, de manera que el alumno se va iniciando en forma gradual pero firme en los aspectos de las bases y conocimiento de las principales técnicas, materiales y equipo que le permitan alcanzar los propósitos enunciados en cada una de las materias de las artes plásticas. En quinto año, con la experiencia lograda en su etapa de aprendizaje inicial puede realizar experimentos con diversos materiales, lo que le permitirá desarrollar su imaginación creativa.

Los contenidos están estructurados de manera tal que se favorece el logro de los objetivos propuestos, las fases de su desarrollo atienden a la progresiva madurez, sin embargo, la experiencia del profesor es de suma importancia pues deberá realizar las adecuaciones o modificaciones necesarias de acuerdo a situaciones específicas en el aula.

El resto de las unidades de cada programa es de carácter práctico. Su desarro, o será programado por cada plantel en diversos horarios entre los cuales el alumno, luego de haber seleccionado la especialidad de su predilección, elegirá 1 que mejor se adapte a sus posibilidades.

Es importante hacer notar que el alumno podrá asistir al número de clases prácticas que desee sin dejar de cubrir el mínimo establecido por el programa.

En virtud de la relevancia que la asignatura tiene para la formación del estudiante, este podrá asistir a las horas prácticas incluso en turno distinto al suyo, ya que la acreditación toma en cuenta tanto la teoría como la práctica.

d) Principales relaciones con materias antecedentes, paralelas y consecuentes.

Esta materia tiene como precedentes a Modelado I y Educación Estética y Artística III, de Iniciación Universitaria, así como a los talleres de Expresión y Apreciación Artísticas (Artes Plásticas) de la SEP.

Paralelamente, esta materia se relaciona con Dibujo II, y las asignaturas de Artes Plásticas (Escultura, Fotografía y Grabado) del Colegio de Educación Estética y Artística.

Posteriormente, tiene relación con Artes Plásticas del mismo colegio en el quinto año del bachillerato, y con seis asignaturas del sexto año: Dibujo Constructivo II, Modelado II, Comunicación Visual, Estética, Historia del Arte e Historia de la Cultura.

e) Estructuración listada del programa.

Primera Unidad: Introducción al arte y a las artes plásticas.

Segunda Unidad: Elementos plásticos fundamentales.

Tercera Unidad: El color.

Cuarto Unidad: Técnicas pictóricas.

3. CONTENIDO DEL PROGRAMA

a) **Primera Unidad** : Introducción al arte y a las artes plásticas.

b) Propósitos:

Destacar la importancia estética y artística de las artes plásticas en la cultura, así como también sus funciones comunicativas para acceder a sus posibles significados y conformar para el alumno una propuesta de apreciación plástica fundamental.

HORAS	CONTENIDO	DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS (actividades de aprendizaje sugeridas)	BIBLIOGRAFÍAS
8	1. Presentación general del curso.	Esta unidad es propiamente una introducción al curso, pues se presentan en ella, de una manera general, sus propósitos, contenidos y actividades.	Investigación sobre la importancia de las artes plásticas en la cultura, que puede presentarse, para su evaluación a través de un informe oral o escrito.	1
	2. Conceptos de arte.			2
	3. Características de las bellas artes.	También se aborda en ella, la relación entre las artes y la cultura, y se contemplan los principios mínimos de lo que puede apreciarse en una obra plástica, de manera objetiva y subjetiva.		3
	4. Las artes y la cultura.		Visitas guiadas a museos y galerías, en donde pueda aplicarse una o más propuestas de apreciación plástica.	4
	5. Elementos de apreciación artística, (componentes de la obra plástica, sentidos, significados y contenidos que le atribuye el observador).			5
				7
				11
				13
				15

c) Bibliografía:

Básica.

1. Puente, Rosa, *Dibujo y Comunicación Gráfica*. México, Gustavo Gilli. 1989.
2. Acha, Juan, *Expresión y Apreciación Artísticas*. México, Trillas, ú.e.
3. Fleming, William, *Arte, Música e Ideas*. México, McGraw - Hill. 1990.
4. Jackson, Jhon, *Una Introducción al Dibujo*. México, Diana, ú.e.
11. Dantzic, M. Cynthia, *Diseño Visual, Introducción a las artes visuales*. México, Trillas. 1c)5.

Complementaria.

5. Lowenfeld, Viktor, *Desarrollo de la Capacidad Creadora*. Argentina, Kapelusz, ú.e.
7. De Sausmarez, Maurice, *Diseño Básico*. México, Gustavo Gilli. 1995.
13. Hayes, Colín, *Guía completa de técnicas y materiales de pintura*. Hermann Blume, ú.e.
15. Dalley, Terenee. *Guía completa de ilustración y diseño*. H. Blume, ú.e.

a) Segunda Unidad : Elementos plásticos fundamentales.

b) Propósitos:

Conocer los elementos fundamentales del lenguaje plástico, a través de su aplicación libre y creativa en ejercicios pictóricos, en los cuales la representación puede ser figurativa o abstracta, sensibilizar al alumno en relación a las propuestas estéticas de orden estructural de los elementos pictóricos.

HORAS	CONTENIDO	DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS (actividades de aprendizaje sugeridas)	BIBLIOGRAFÍA
6	1. Características relevantes de las formas.	En esta unidad se aborda el tema de los elementos formales de la expresión pictórica y su significado estético en la composición a través de diferentes factores de relación, que constituyen la base de la expresión y apreciación plásticas.	Investigación sobre los elementos formales del lenguaje plástico, que puede presentarse, para su evaluación, a través de un informe oral o escrito.	2 4 6 7 8
	2. Cualidades expresivas de las figuras.		Visitas guiadas a museos y galerías, en donde pueda aplicarse una propuesta de apreciación plástica basada en estrategias de composición y representación.	9 10 11 12 13 14
	3. Factores de relación entre formas y figuras (espacio bidimensional o tridimensional ilusorio, proporciones, direcciones, ritmos y composiciones).			
	4. Estrategias de composición (composiciones formales e informales, factores formales, tonales y cromáticos de composición).		Elaboración de trabajos, en los cuales se apliquen creativamente los conceptos de representación (figuración, abstracción), y las estrategias de composición, explorando sus posibilidades estéticas.	15

c) Bibliografía:

Básica.

2. Acha, Juan, *Expresión y Apreciación Artísticas*. México, Trillas, ú.e.
4. Jackson, Jhon, *Una Introducción al Dibujo*. México, Diana, ú.e.
8. Wong, Wucius, *Principios del Diseño en Color*. Gustavo Gilli, ú.e.
11. Dantzic, M. Cynthia, *Diseño Visual, Introducción a las artes visuales*. México, Trillas. 1995.

Complementaria.

6. Kandinsky, Wasily, *Punto y línea sobre el plano*. Barcelona, Barral, ú.e.
7. De Saussure, Maurice, *Diseño Básico*. México, Gustavo Gilli, 1995.
9. Wong, Wucius, *Fundamentos del diseño bi y tridimensional*. Gustavo Gilli, 1981.
10. Koppers, Harald, *Fundamentos de la teoría de los colores*. 1992.
12. Parramón, José María, *El gran libro del color*. Parramon, ú.e.
13. Hayes, Colín, *Guía completa de técnicas y materiales de pintura*. Hermann Blume, ú.e.
14. *Haga ud. mismo su diseño gráfico*. H. Blume, ú.e.
15. Dalley, Terence, *Guía completa de ilustración y diseño*. H. Blume, ú.e.

a) **Tercera Unidad** : El color.

b) Propósitos:

Reconocer al color, como uno de los elementos fundamentales del lenguaje plástico, utilizar una teoría, en la resolución de ejercicios plásticos libres. Sensibilizar al alumno en la percepción y uso del color en combinaciones y mezclas para lograr diferentes tipos de composición.

HORAS	CONTENIDO	DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS (actividades de aprendizaje sugeridas)	BIBLIOGRAFÍA
	1. Teoría sustractiva del color. (esquemas cromáticos, colores primarios, secundarios y terciarios, características de las combinaciones entre colores pigmento).	En esta unidad se contemplan los principios fundamentales de una teoría cromática, para que el alumno los aplique en la elaboración de sus composiciones, mezclando y combinando colores para explorar efectos estéticos y expresivos.	Investigación sobre los principios elementales de una teoría del color, que pueda utilizarse en la resolución de un esquema cromático que sirva como referencia para trabajos posteriores.	2 8 10 11 12 13 14
	2. Cualidades relevantes del color. (valor, matiz, intensidad).		Elaboración de trabajos, en los cuales se apliquen creativamente los conceptos del color para resolver diferentes tipos de composición y representación pictórica.	15 16
	3. Armonías. (variaciones tonales, analogías entre colores, gamas térmicas, utilización de colores neutros).			
	4. Contrastes. (colores complementarios, contrastes por color y tono y por proporción cromática).			
	5. Valorismo y colorismo. (en la representación pictórica).			

c) Bibliografía:

Básica.

2. Acha, Juan, *Expresión y Apreciación Artísticas*. México, Trillas, ú.e.
8. Wong, Wucius, *Principios del Diseño en Color* Gustavo Gilli, ú.e.
11. Dantzic, M. Cynthia, *Diseño Visual, Introducción a las artes visuales*. México, Trillas, 1995.

Complementaria.

10. Koppers, Harald, *Fundamentos de la teoría de los colores*. 1992.

12. Parramón, José María, *El gran libro del color*. Parramon, ú.e.

13. Hayes, Colín, *Guía completa de técnicas y materiales de pintura*. Hermann Blume, ú.e.

14. *Haga ud mismo su diseño gráfico*. H. Blume, ú.e.

15. Dalley, Terence, *Guía completa de ilustración y diseño*. H. Blume, ú.e.

16. Maier, Manfred, *Procesos elementales de proyectación y figuración*. México, Gustavo Gilli, ú.e.

a) **Cuarta Unidad :** Técnicas pictóricas.

b) **Propósitos:**

Esta unidad tiene carácter secuente y complementario, porque se desarrolla en base a la teoría y práctica que contiene la unidad sobre las características esenciales de la actividad, ampliando la información sobre técnicas y procedimientos de la misma, propiciando que el alumno experimente algunas de ellas.

HORAS	CONTENIDO	DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS (actividades de aprendizaje sugeridas)	BILIOGRAFÍA
8	1. Materiales.](pinturas, herramientas y soportes).	Esta unidad de carácter práctico, constituye el fundamento técnico para el desarrollo de los ejercicios que sugiere el programa, en ella se pretende dar a conocer los diferentes materiales pictóricos, como lo son las pinturas (óleo, acuarela, gouache, acrílico, etc.), herramientas (paletas, pinceles, espátulas, etc.), y soportes (tela y cartón, entre otros), así como los diferentes procedimientos para manejarlos creativamente.	Visitas guiadas a escuelas superiores de arte o a talleres en donde pueda apreciarse la actividad profesional de artistas plásticos. Elaboración de trabajos, en donde se proceda creativamente para utilizar los diferentes materiales de uso común en la pintura.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
	2. Procedimientos. (utilización de pinturas, aplicadas con diferentes herramientas o instrumentos).			

c) **Bibliografía:**

Básica.

1. Puente, Rosa, *Dibujo y Comunicación Gráfica*. México, Gustavo Gilli, 1989.
2. Acha, Juan, *Expresión y Apreciación Artísticas*. México, Trillas, ú.e.
3. Fleming, William, *Arte, Música e Ideas*. México, McGraw - Hill, 1990.
4. Jackson, Jhon, *Una Introducción al Dibujo*. México, Diana, ú.e.
8. Wong, Wucius, *Principios del Diseño en Color*. México, Gustavo Gilli, ú.e.
11. Dantzic, M. Cynthia, *Diseño Visual, Introducción a las artes visuales*. México, Trillas, 1995.

Complementaria.

5. Lowenfeld, Viktor, *Desarrollo de la Capacidad Creadora*. Argentina, Kapelusz, ú.e.
6. Kandinsky, Wasily, *Punto y línea sobre el plano*. Barcelona, Barral, ú.e.
7. De Saussure, Maurice, *Diseño Básico*. México, Gustavo Gilli. 1995.
9. Wong, Wucius, *Fundamentos del diseño bi y tridimensional*. Gustavo Gilli, 1981.
10. Koppers, Harald, *Fundamentos de la teoría de los colores*. Gustavo Gilli, 1992.
12. Parramón, José María, *El gran libro del color*. Parramon, ú.e.
13. Hayes, Colín, *Guía completa de técnicas y materiales de pintura*. Hermann Blume, ú.e.
14. *Haga ud mismo su diseño gráfico*. H. Blume, ú.e.
15. Dalley, Terence, *Guía completa de ilustración y diseño*. H. Blume, ú.e.
16. Maier, Manfred, *Procesos elementales de proyectación Y figuración*. México, Gustavo Gilli, ú.e.

4. BIBLIOGRAFÍA GENERAL

Básica:

1. Puente, Rosa, *Dibujo y Comunicación Gráfica*. México, Gustavo Gilli. 1989.
2. Acha, Juan, *Expresión y Apreciación Artísticas*. México, Trillas, ú.e.
3. Fleming, William, *Arte, Música e Ideas*. México, McGraw - Hill. 1990.
4. Jackson, Jhon, *Una Introducción al Dibujo*. México, Diana, ú.e.
8. Wong, Wucius, *Principios del Diseño en Color*. México, Gustavo Gilli, ú.e.
11. Dantzig, M. Cynthia, *Diseño Visual, Introducción a las artes visuales*. México, Trillas, 1995.

Complementaria:

5. Lowenfeld, Viktor, *Desarrollo de la Capacidad Creadora*. Argentina, Kapelusz, ú.e.
6. Kandinsky, Wasily, *Punto y línea sobre el plano*. Barcelona, Barral, ú.e.
7. De Saussure, Maurice, *Diseño Básico*. México Gustavo Gilli, 1995.
9. Wong, Wucius, *Fundamentos del diseño bi y tridimensional*. Gustavo Gilli, 1981.
10. Koppers, Harald, *Fundamentos de la teoría de los colores*. Gustavo Gilli, 1982.
12. Parramón, José María, *El gran libro del color*. Parramon, ú.e.
13. Hayes, Colín, *Guía completa de técnicas y materiales de pintura*. Hermann Blume, ú.e.
14. *Haga ud mismo su diseño gráfico*. H. Blume, ú.e.
15. Dalley, Terence, *Guía completa de ilustración y diseño*. H. Blume, ú.e.
16. Maier, Manfred, *Procesos elementales de proyección y figuración*. México, Gustavo Gilli, ú.e.

5. PROPUESTA GENERAL DE ACREDITACIÓN

a) Actividades o factores.

Investigaciones, prácticas, ejercicios y tareas.

b) Carácter de la actividad.

Individual, equipos y grupal.

c) Periodicidad.

Realización de actividades conforme a los contenidos, evaluación permanente.

d) Porcentaje sobre la calificación sugerido.

En la parte teórica habrá un total de cuatro evaluaciones parciales correspondientes a cada una de las especialidades artísticas (Artes Plásticas, Danza, Música y Teatro), a cada una le corresponderá un 10% (40%) que unido a la práctica (60 %) hará un total de 100 %.

Se hace la observación que para tener derecho a ser acreditado, el alumno deberá aprobar un mínimo de tres módulos teóricos, así como la práctica de la especialidad elegida.

6. PERFIL DEL ALUMNO EGRESADO DE LA ASIGNATURA

La asignatura Pintura IV de cuarto año, contribuye a la construcción general del perfil del egresado de la siguiente manera, que el alumno: Desarrolle su capacidad de interacción, expresión y comunicación gráfica y artística que le permitan tener acceso al arte y la cultura, adquiriendo los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes señaladas en el programa y desarrollando también su sensibilidad y creatividad.

7. PERFIL DEL DOCENTE

Características profesionales y académicas que deben reunir los profesores de la asignatura.

Los profesores que impartan la asignatura deben ser egresados de las Licenciaturas en Artes Visuales, Diseño Gráfico o Comunicación Gráfica, de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, egresados de la Escuela Nacional de Pintura y Escultura del INBA o estudios al mismo nivel cursados en otras Escuelas de Arte de México y, además cumplir con los requisitos que señala el Estatuto del Personal Académico de la UNAM (EPA) y el Sistema del Desarrollo de Personal Académico de la ENP (SIDEPA).