

FORMATO MODALIDAD PRESENCIAL

	<p>UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO</p> <p>ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA</p> <p>Plan de estudios 1996</p>	
---	---	---

<p>Programa</p> <p>Educación Estética y Artística V: Pintura</p>	
--	--

Clave 1514	Semestre / Año 5º	Créditos 04	Área		
			Campo de conocimiento	Lenguaje, cultura y comunicación	
			Etapa	Profundización	
Modalidad	Curso (X) Taller () Lab () Sem ()			Tipo	T () P () T/P (X)
Carácter	Obligatorio () Optativo () Obligatorio de Elección (X) Optativo de Elección ()			Horas	
				Semana	Semestre / Año
				Teóricas: 1	Teóricas: 30
				Prácticas: 0	Prácticas: 0
				Total: 1	Total: 30

Seriación	
Ninguna ()	
Obligatoria ()	
Asignatura antecedente	
Asignatura subsecuente	
Indicativa (X)	
Asignatura antecedente	Educación Estética y Artística IV: Pintura
Asignatura subsecuente	Ninguna

Aprobado por el H. Consejo Técnico el 17 de mayo de 2017.

Presentación

Objetivo general:

El alumno fortalecerá su capacidad de expresión artística y creativa, mediante los conocimientos necesarios del lenguaje visual creativo y el desarrollo de proyectos que consideren inquietudes personales y problemas del entorno, la identificación de representaciones pictóricas, el estudio de conceptos y manifestaciones visuales, la creación de ideas según el proceso intelectual y creativo, la utilización de técnicas y procedimientos para la resolución de problemas visuales, a fin de que reconozca los discursos conceptuales en las diversas manifestaciones artísticas y que valore la importancia de la Pintura como elemento esencial en la conformación de la cultura contemporánea.

Objetivos específicos:

El alumno:

- Identificará las características visuales que conforman a las representaciones pictóricas, mediante el conocimiento de los principios que rigen a la percepción visual, de manera que comprenda la influencia de los principios y los efectos ópticos en las obras pictóricas.
- Utilizará los procedimientos visuales que en su momento histórico aportaron conceptos y técnicas creativas e innovadoras; cuyo modelo de representación es el entorno, realizando ejercicios en los que practique la aplicación de luz, sombra y color con iluminación natural, para que desarrolle la observación de las formas y su realización.
- Valorará el estudio que conllevan las creaciones pictóricas, mediante la apreciación de pinturas que han logrado visiones originales de la realidad, para mostrar una actitud sensible hacia la cultura artística.
- Identificará las transformaciones en la lógica de las representaciones figurativas y los diferentes niveles de abstracción que pueden alcanzar las formas, investigando referencias visuales y documentales, para que comprenda el nivel y la variedad de posibilidades expresivas en las obras pictóricas.
- Utilizará procesos de transformación y síntesis que marcaron un hecho clave y fundamental (hito) en el proceso de creación para el desarrollo del arte pictórico no figurativo, empleando técnicas basadas en la experimentación de las formas y del color, para que reconozca las posibilidades creativas de esas propuestas pictóricas.
- Desarrollará una actitud sensible ante las manifestaciones pictóricas figurativas y no figurativas mediante el reconocimiento de la experimentación razonada que realice en sus ejercicios pictóricos, de manera que adquiera un criterio fundamentado para la apreciación de obras artísticas.
- Identificará el proceso intelectual presente en la realización de una obra pictórica, a través del conocimiento que tiene sobre el proceso de creación artística y los discursos conceptuales y visuales que maneja el creador plástico, de manera que el estudiante reconozca el quehacer de la disciplina en las propuestas de obras contemporáneas.
- Realizará bocetos y ejercicios pictóricos físicos y virtuales originales mediante el uso de técnicas digitales, alternativas y materiales amigables con el medio ambiente, con el fin de desarrollar su capacidad de resolución creativa y sus habilidades digitales en la creación de imágenes.
- Valorará las secuencias creativas que buscan proyectar una idea y representarla sobre soportes innovadores, más allá del lienzo, mediante el análisis razonado de propuestas contemporáneas, que le permita desarrollar un juicio crítico ante las manifestaciones artísticas de la cultura.

Índice temático			
	Tema	Horas Semestre / Año	
		Teóricas	Prácticas
1	La creación de las representaciones pictóricas	10	0
2	La creación de las ideas	10	0
3	La creación de los conceptos	10	0
Total		30	0
Suma total de horas		30	

Contenido Temático			
Tema	Subtemas		
1	1.La creación de las representaciones pictóricas 1.1La percepción y la representación de las formas a) La mimesis: luz, sombra, claroscuro y color b) La perspectiva lineal y la perspectiva atmosférica c) El color: mezclas pigmentarias y mezclas ópticas (transparencia y opacidad) d) La fragmentación de las formas y la mezcla de materiales (collage y técnicas mixtas)		
2	2. La creación de las ideas 2.1La transformación y los procesos de síntesis de la forma a) Los sueños y las fantasías b) La geometrización c) La mancha 2.2 El desarrollo del proceso creativo a) La investigación visual, documental y técnica para la creación pictórica b) La experimentación figurativa y no figurativa en las propuestas de representaciones pictóricas		
3	3. La creación de los conceptos 3.1La obra pictórica como discurso a) La postura personal en la percepción del entorno y sus argumentos en el proyecto pictórico b) El bocetaje en soportes físicos y digitales c) El proyecto pictórico terminado 3.2 El proceso de creación como obra expuesta: instalaciones y videos		
Estrategias didácticas		Evaluación del aprendizaje	
Exposición	(X)	Exámenes parciales	(X)
Trabajo en equipo	()	Examen final	()
Lecturas	()	Trabajos y tareas	(X)
Trabajo de investigación	()	Presentación de tema	(X)
Prácticas (taller o laboratorio)	()	Participación en clase	()
Prácticas de campo	()	Asistencia	()
Aprendizaje por proyectos	()	Rúbricas	(X)
Aprendizaje basado en problemas	(X)	Portafolios	(X)
Casos de enseñanza	()	Listas de cotejo	()
Otras (especificar)		Otras (especificar)	

<p>Aprendizaje basado en investigación</p> <p>Bitácoras</p> <p>Elaboración de resúmenes</p> <p>Empleo de organizadores previos</p> <p>Aplicación de pistas tipográficas y discursivas</p> <p>Uso de estructuras textuales</p> <p>Comparaciones y análisis</p> <p>Realizar organizadores gráficos como: mapas conceptuales, cuadros sinópticos y tablas comparativas</p> <p>Preguntas dirigidas</p> <p>Análisis de problemas reales</p> <p>Proyectos de investigación</p>	<p>Evaluación en sus diversas modalidades: diagnóstica, de procesos, de productos considerando los trabajos realizados durante el curso así como las actitudes y disposiciones como evaluación cualitativa.</p> <p>Retroalimentación grupal o individual</p>
--	--

Perfil profesiográfico	
Título o grado	<p>Contar con título de las siguientes licenciaturas que se imparten en la UNAM, o egresados de otras universidades que cuenten con programas equivalentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artes Visuales • Arte y Diseño • Diseño Gráfico • Diseño y Comunicación Visual <p>Asimismo, se debe cumplir con los requisitos que señala el Estatuto del Personal Académico de la UNAM (EPA) y el Sistema de Desarrollo de Personal Académico de la ENP (SIDEPA).</p>
Experiencia docente	<ul style="list-style-type: none"> • Experiencia docente en educación media o superior. • Conocimiento teórico-práctico de la materia a enseñar. • Saber planificar, preparar actividades y diseñar apoyos de enseñanza-aprendizaje. • Interés hacia la forma de aprendizaje del estudiante de bachillerato. • Conocimiento e interés hacia los problemas del país y el mundo. • Interés en la carrera académica, la formación docente y constante actualización. • Conocimiento y manejo de la TIC orientada a la enseñanza de la asignatura. • Responsabilidad, compromiso hacia la docencia y los valores universitarios en los que interviene la comprensión del sentido social y el beneficio producido por el conocimiento. • Comprensión de una lengua extranjera. • Poseer habilidades y conocimientos para la investigación. • Tener habilidades para la lectura y redacción de textos académicos.
Otra característica	

Bibliografía básica:

- Asunción, J. y Guasch G. (2007). *Dibujo creativo*. España: Parramón.
- Berger, J. (2002). *Modos de ver*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Canal, M. F. (Dir. Edit.). (2010). *Cómo pintar abstracto*. Barcelona: Parramón.
- Dantzig, C. (2004). *Cómo dibujar: Guía completa de sus técnicas e interpretación*. Madrid: H. Blume.
- _____ (2005). *Diseño visual. Introducción a las artes visuales*. México: Trillas.
- Dondis, A. (1976). *La sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Eisner, Elliot W. (2010). *El arte y la creación de la mente: El papel de las artes visuales en la transformación de la conciencia*. México: Paidós.
- García-Milá, P. (2013). *Tienes una idea, (pero aún no lo sabes), el arte de generar ideas y hacerlas realidad*. Barcelona: Amate.
- Hodge, S. (2014). *Por qué un niño de cinco años no pudo haber hecho esto*. China: Altea.
- Little, S. (2004). *Ismos para entender el arte*. España: Turner.
- Peter, J. (2015). *La mirada creativa*. México: Gustavo Gili
- Pinotti, A. (2011). *Estética de la pintura*. Madrid: Antonio Machado Libros.
- Piyasena, S. y Philp, B. (2014). *Explorar la pintura*. Barcelona: Gustavo Gili.
- _____ (2014). *Explorar el dibujo*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Tolosa, José Luis. (2005). *Mirar haciendo, hacer creando*. Madrid: H. Blume.

Bibliografía complementaria:

- Acha, J. (1992) *Crítica del Arte. Teoría y práctica*. México: Trillas.
- Braunstein, M. (2008) *Todo sobre la técnica del color. Manual imprescindible para el artista*. España: Parramón.
- Buchman, B. (2010). *Expressive Figure Drawing*. New York: Watson-Guptill
- Conde, T. (2003). *Una visita guiada. Breve historia del Arte Contemporáneo de México*. México: Grijalbo.
- Google Arts & Culture. (2014). *Language of the Wall*. Obtenido en: <https://www.google.com/culturalinstitute/beta/exhibit/AQwj3NNs?hl=es-419> Recuperado el 16 de abril de 2017.
- Google Arts & Culture. (2013). *Stencil Art & Activism*. Obtenido en: <https://www.google.com/culturalinstitute/beta/exhibit/wQnHO34C?hl=es-419> Recuperado el 16 de abril de 2017.
- Jenny, P. y Schmidt Mainz, H. (2001). *Técnicas de Dibujo*. España: Gustavo Gili.
- Ragans, R. (2005). *Arttalk*. EU: McGraw-Hill.
- Red Universitaria de Aprendizaje (2017). 1514 Educación Estética y Artística: Pintura V. Obtenido en: <http://www.rua.unam.mx/mapa-temas/14936> Recuperado el 16 de abril de 2017.
- Ricarte, J. (1999). *Creatividad y comunicación persuasiva*. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona.
- Rovira, A. (2007). *Cómo reconocer estilos*. España: Parramón.
- Software UNAM. (2017). *Corel*. Obtenido en: http://www.software.unam.mx/?product_cat=corel Recuperado el 16 de abril de 2017.
- Stötter, Johannes. *Bodypaintings*. Obtenido en: <http://www.johannesstoetterart.com/> Recuperado el 16 de abril de 2017.
- Thompson, J. (2007). *Cómo leer la pintura moderna*. España: Electa.
- Universitat de Barcelona (2017). *Tradiciones teóricas en la percepción del espacio visual tridimensional o profundidad*. Obtenido en:

http://www.ub.edu/pa1/node/tradiciones_teoricas Recuperado el 16 de abril de 2017.
Wong, W. (2008). *Principios del diseño en color*. México: Gustavo Gili.