

00262
4
2eje

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS
DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO

UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO

INTRODUCCION A LAS ARTES VISUALES
Y AL DISEÑO GRÁFICO
NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA
UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

T E S I S

Que, para obtener el Grado de:

MAESTRIA EN ARTES
VISUALES EN ESCULTURA

P R E S E N T A :

PEDRO DEL VILLAR QUIÑONES

MEXICO, D. F.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

1994.

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

RESUMEN

Como consecuencia de la labor docente en torno a las artes plásticas, así como por la participación de los alumnos en la Escuela Preparatoria Oficial de Silao de la Universidad de Guanajuato, se elaboró una propuesta sobre la creación de una nueva área en el bachillerato, misma que está dedicada a las artes visuales y al diseño gráfico.

Dicha propuesta presenta los contenidos de varias asignaturas, entre obligatorias y optativas, que conforman el plan de estudios para el área artística. Tales contenidos son el resultado de una investigación sobre la enseñanza de las artes visuales, que está fundamentada en cuatro factores ordenados como sigue:

La motivación, como una actitud que está encaminada a acentuar la contribución individual.

La apreciación, como una actitud que acerca a la configuración y a los elementos de una obra.

La creatividad, como una capacidad de innovar, apoyada en la inconformidad y en la reflexión.

La expresión, como una actitud que está determinada por los conocimientos adquiridos.

Estos cuatro factores son a su vez obtenidos por una investigación sobre los aspectos psicopedagógicos que se involucran en el proceso de enseñanza-aprendizaje en los adolescentes y quedan inmersos dentro de las actividades que integran el presente plan de estudios, los cuales tienen como objetivos confirmar y definir la vocación hacia las artes visuales y sistematizar conceptual y técnicamente los requisitos que exigen las escuelas superiores de artes plásticas y de diseño gráfico de la Universidad de Guanajuato.

Las actividades que conforman las asignaturas del área de artes en el bachillerato están elaboradas de tal manera que constituyan un arsenal que el profesor podrá utilizar del modo que su libertad de cátedra le permita.

Así, la presente tesis refleja una inquietud de construir un entorno que modifique y favorezca las condiciones de la realidad de un adolescente, quien es además un estudiante del nivel medio superior, para que puedan gestarse las características necesarias que conformen su vocación hacia las artes. La intención es que el alumno tenga lo más temprano y con mayor frecuencia posible algunas vivencias estéticas y artísticas en torno al área de artes visuales y al diseño gráfico.

Dos líneas orientarán dicha área: por un lado la motivación al cambio de actitudes hacia la introducción de la apreciación del arte; y por el otro, el refuerzo de las aptitudes para obtener conocimientos técnicos fundamentales de las disciplinas artísticas visuales.

Asesor: Mtra. Alfia Leyva del Valle

Alumno: Pedro del Villar Quiñones

SUMMARY

As a result of my teaching experience concerning the plastic arts, as the well as pupils' participation in Universidad de Guanajuato's Escuela Preparatoria Oficial de Silao, I have suggested the creation a new syllabus (programme) in the General Certificate of Education (high school diploma) dealing with both the visual arts and graphic design.

My suggestion offers the contents of several subjects, compulsory and optional, which shape the aforementioned syllabus in the field of arts. Its contents are the result of some thorough research into the teaching of the visual arts, and is founded on the four following points:

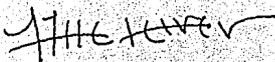
1. Motivation, as an attitude which is aimed at emphasising individual contribution.
2. Appreciation, as an attitude which approaches the configuration and elements of any given work of art.
3. Creativity, as an ability to innovate, based on nonconformism an reflection.
4. Expression, as an attitude which is determined by the knowledge acquired.

These four points themselves are to be obtained through some research into the psychopedagogical aspects which are involved in the teaching-learning process concerning adolescents. The points are obviously empedded in the activities integrating the present syllabus. Their goal is to reaffirm and define the pupils' vocation towards the visual arts, and to systematise conceptually and technically the necessary requirements to be admitted in Universidad de Guanajuato's schools of either plastic arts or graphic design.

The activities which form the subjects in the field of arts in this General Certificate of Education syllabus have been prepared in such a way that they may constitute a supply which teachers will use according to their own teaching.

Thus, this thesis (dissertation) reflects my worries of being able to build an environment which may modify and favour the conditions in the adolescents' real world, students of the mid-upper level, so that they are helped to reaffirm the key features which their vocation towards the arts demands. That is why there exists the firm intention to get the pupils to live, as early and frequently as possible, some aesthetic and artistic experiences within the field of visual arts and graphic design.

To me, two leading lines are: on the one hand, motivation; to change the attitude towards the introduction into art appreciation; and, on the other hand, the reinforcement of the ability to obtain basic technical knowledge in the field of visual arts.

Mira. Alfia Leyva del Valle, Adviser

Lic. Pedro del Villar Quiñones, Pupil

A mis maestros:

EDUARDO CHAVEZ

JORGE CHUEY

ALFIA LEYVA

HERMILO CASTAÑEDA

MELQUIADES HERRERA

CARLOS BLAS GALINDO

JUAN ACHA

JOSE SALAT

JUAN VIDALES

PEDRO GASCA

JULIO CESAR SHARA

por su bondad y paciencia

A la memoria de mi padre:

ARTURO DEL VILLAR

escultor (1930-1991)

El hombre capaz se labra más oportunidades de las que encuentra.

Francis Bacon.

A los maestros:

MILAGROS FIGUEROA

OSWALDO REYES/CHILENO

**Por sus consejos en los
aspectos psicopedagógicos
del aprendizaje.**

A mi madre

Ma. IGNACIA QUIÑONES.

A mis hermanos:

ARTURO

MARTHA

BEATRIZ

JORGE

MARGARITA

ENRIQUE

A mi tía MENA

A mi primo RICARDO.

**INTRODUCCION A LAS ARTES VISUALES Y AL DISEÑO GRAFICO
NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO**

Introducción 1

Capítulo I ANTECEDENTES 2

- I.1. Rompiendo con la inercia de la inactividad plástica en la Preparatoria
- I.2. Induciendo a los alumnos a realizar actividades plásticas
- I.3. Creación del Taller de Apoyo Didáctico, TAD.
- I.4. Conformación de la galería escolar como parte del patrimonio universitario
- I.5. Las asignaturas de artes plásticas
- I.6. Fundación del Taller de Artes Plásticas, TAP.
- I.7. Cursos de introducción a las artes plásticas para el ingreso a la Universidad de Guanajuato
- I.8. Propuesta del área quinta en artes artes visuales y diseño gráfico
- I.9. Hipótesis de la presente propuesta

Referencias bibliográficas

**Capítulo II ANALISIS Y CRITICA DE LOS CONTENIDOS
DE ENSEÑANZA DE LAS ARTES PLASTICAS,
EN LOS NIVELES MEDIO Y MEDIO SUPERIOR
DE GUANAJUATO** 8

- II.1. Las artes plásticas en la secundaria
- II.2. Las artes plásticas en la preparatoria
- II.3. Carencias del bachillerato actual sobre la enseñanza artística
- II.4. Necesidad del área de artes en el bachillerato de la Universidad de Guanajuato

Referencias bibliográficas

Capítulo III SUSTENTACION TEORICA 11

- III.1. El proceso del aprendizaje. Concepto y características
- III.2. Principales teorías del aprendizaje

- III.3. El concepto de enseñanza y una aplicación en las artes
- III.4. La adolescencia. Concepto y características generales
- III.5. Motivación del estudiante adolescente
- III.6. La apreciación de las artes visuales en la adolescencia
- III.7. La creatividad en el proceso de enseñanza-aprendizaje
- III.8. La expresión plástica en el adolescente
- III.9. Algunos resultados metodológicos aplicados a la enseñanza artística

Referencias bibliográficas

**Capítulo IV PLAN DE ESTUDIOS DEL AREA EN ARTES VISUALES
Y DISEÑO GRAFICO 24**

- IV.1. El marco teórico y conclusiones del capítulo anterior
- IV.2. El perfil del egresado en artes
- IV.3. Asignaturas y contenidos
- IV.4. Evaluación, realimentación y actualización del plan de estudios

Referencias bibliográficas

CONCLUSIONES	106
APENDICE	108
GLOSARIO	109
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS	111

INTRODUCCION

La presente tesis refleja una inquietud personal de construir un entorno que favorezca y modifique las condiciones de la realidad de un adolescente, quien es además un estudiante del nivel medio superior, para que puedan gestarse las características necesarias que conformen su vocación hacia las artes. Como esto no es inmediato, nuestra intención es que el alumno tenga lo más temprano y con mayor frecuencia posible algunas vivencias estéticas y artísticas en torno a las artes visuales y al diseño gráfico.

Las particularidades que conforman esta propuesta personal son el resultado, por nuestra parte en la enseñanza artística, de más de cinco años de experiencia en la docencia de las artes plásticas en diversas instituciones; de nuestros estudios de maestría en artes visuales en el Departamento de Estudios de Posgrado (antigua Academia de San Carlos) de la Escuela Nacional de Artes Plásticas; y sobre todo de la observación y atención a las necesidades de los estudiantes de artes, que constituyen desde nuestro punto de vista los aspectos fundamentales para crear una nueva área en el bachillerato: el área de artes con orientación hacia las artes visuales y el diseño gráfico.

¿Por qué un área en artes? En principio porque no la hay. Sin embargo, sí existen las licenciaturas en artes plásticas y diseño gráfico en la Universidad de Guanajuato. Un estudiante del nivel medio superior aspirante a cualquier área estudia su bachillerato correspondiente. Pero el aspirante al área de artes estudia un bachillerato "afín" como requisito básico para alguna de las escuelas superiores de arte en la universidad. Así, tal afinidad le impide al aspirante la posibilidad de sistematizar los requisitos conceptual y técnicamente para así poder confirmar su vocación artística.

En esta investigación nos proponemos confirmar que el arte sí se enseña y que, por lo tanto, se puede aprender. Se nace con ciertas cualidades; pero el arte se aprende con los conocimientos propios de sus disciplinas. En este sentido, el área en artes visuales y diseño gráfico en el bachillerato es en realidad una introducción al arte. Es decir, se involucra al estudiante en actividades en torno a la plástica que sean de su preferencia y que más tarde se convertirán en su profesión.

Dos líneas orientarán dicha área. Por un lado el cambio de actitudes para la introducción de la apreciación del arte. Y por el otro el refuerzo de las aptitudes para obtener conocimientos técnicos fundamentales de las disciplinas artísticas. Se hace un énfasis especial en fomentar las capacidades creadoras del alumno de nivel medio superior a través de un taller de creatividad que predisponga al cambio y al autoaprendizaje como una de las características deseables en un estudiante integral, sin perder de vista que posteriormente pueda ingresar a una escuela superior de artes. Aunque pudiera ser que tuviera la necesidad de integrarse al sector productivo. Aun para ello llevará una preparación suficiente.

Por nuestra parte, con el presente trabajo, queremos ampliar nuestras experiencias docentes más allá del aula y del taller, y así poder obtener nuevos criterios para el desarrollo de la investigación educativa en el arte y así poder incrementar y fortalecer nuestra carrera académica en la producción y en la enseñanza del arte.

Nota La presente investigación es de carácter aplicado y se ha hecho en base a la realidad que prevalece dentro de la Universidad de Guanajuato, en donde tenemos injerencia como miembros del personal docente en la Escuela Preparatoria de Silao. Además hacemos notar que al hablar del área en artes visuales y diseño gráfico, como el título así lo expresa, es sólo porque en la Universidad de Guanajuato existen ya dos escuelas superiores de arte que corresponden a Artes Plásticas y a Diseño Gráfico.

Capítulo I ANTECEDENTES

En este capítulo planteamos el problema desde que fue detectado, y exponemos las actividades que hemos realizado, previas a la propuesta de crear una nueva área del bachillerato.

I.1. Rompiendo con la inercia de la inactividad plástica en la Preparatoria de Silao

La concepción del presente proyecto tuvo lugar en la Escuela Preparatoria Oficial de Silao, dependencia de la Universidad de Guanajuato, en donde desde 1990, dieron comienzo actividades artístico-plásticas extracurriculares que para la dependencia constituyeron en ese entonces asignaturas de formación cultural que complementan los conocimientos que allí se imparten.

Coordinar las actividades de talleres y exposiciones de trabajos en torno al dibujo, a la pintura mural y de caballete, a la pirografía, al modelado, a la escultura y al diseño gráfico en la preparatoria ha sido una labor satisfactoria. Dicha labor tuvo sus inicios en un taller de dibujo cuyo programa se apoyó en ejercicios orientados a trabajos manuales de dibujo, elaborados en pirografía, ya que en ese momento el objetivo principal del taller fue romper con una inercia de la inactividad plástica entre los alumnos.

A este taller asistieron poco más de treinta alumnos y, para ello, se elaboró un programa con las siguientes habilidades:

- a) Dibujo a lápiz grafito de temas naturales.
- b) Dibujo a lápiz de color de frutas y flores al natural.
- c) Dibujo a pirografía de imitación de cromos.

Los trabajos aquí realizados sirvieron principalmente de ornamento para poder estimular a los alumnos a seguir dibujando. Debido a esto, el taller fue muy solicitado y se repitió en varios semestres, ampliando las actividades de sus objetivos:

- d) Dibujo a la pluma y al pincel .
- e) Dibujo esgrafiado.
- f) Técnicas mixtas en acrílico.
- g) Modelado en plastilina.
- h) Dibujo con lápices de cera.

I.2. Induciendo a los alumnos a realizar actividades plásticas

Posteriormente, y como una iniciativa del anterior taller de dibujo, se buscaron aplicaciones del dibujo a necesidades concretas de la escuela preparatoria, en las cuales se invitó a los alumnos a participar en las siguientes actividades:

- a) Elaboración de un nuevo formato de listas de asistencia que incluyen datos breves del alumno, así como su fotografía.

- b) Diseño, elaboración y colocación de la señalización del edificio de la preparatoria.
- c) Elaboración de rótulos y avisos con distinta información para alumnos y profesores.

I.3. Creación del Taller de Apoyo Didáctico (TAD)

Las anteriores aplicaciones y el acercamiento con los profesores de la dependencia nos hicieron proponer a la dirección del plantel el proyecto de creación del Taller de Apoyo Didáctico (TAD), con el cual formalizamos y extendimos nuestras acciones en torno a las clases con implementos auxiliares, que diseñamos y construimos en el taller, los cuales fueron inicialmente:

- a) Frelógrafos.
- b) Rotafolios en dos presentaciones: para clase y para grupos reducidos.
- c) Adaptación y reparación de muebles, entre ellos: rotafolios, mesas, bancos y sillas para el uso del T.A.D. y de los profesores.

Ya creado el TAD, nos dedicamos a hacer un análisis y un inventario de los materiales y aparatos con que contaba la escuela. De esta manera establecimos formalmente la comunicación con alumnos y profesores para llevar a cabo nuestras funciones:

- a) Diseñar y elaborar material didáctico.
- b) Diseñar y elaborar material gráfico como carteles, avisos e invitaciones.
- c) Apoyo gráfico en actividades como conferencias, cine club (que paralelamente iniciamos con otro profesor), festivales y semanas de cultura de los estudiantes.
- d) Apoyo gráfico e ilustrativo para la creación de una colección de especímenes animales y vegetales disecados.
- e) Desarrollo de un proyecto de modernización de aulas, realizando inicialmente tres murales ilustrativos con temas prehispánicos y de remembranza histórica.
- f) Se impartió un curso de pirografía a los internos del Centro de Rehabilitación Social CERESO de la ciudad de Silao, Gto.
- g) Se cubrió todo lo referente a la remembranza histórica realizada en homenaje al maestro violinista don Pedro Gasca Rivera, de la Orquesta Sinfónica de la U.G., originario de la ciudad de Silao.
- h) Se impartió un taller infantil de artes plásticas a niños de la comunidad en la Casa de la Cultura de Silao.
- i) Apoyo a las exposiciones presentadas por los talleres de artes plásticas en la escuela.

1.4. Conformación de La Galería Escolar como parte del patrimonio universitario

A través de los cursos y talleres ofrecidos en la preparatoria se fue integrando un acervo pictórico y escultórico que posteriormente constituyó la Galería de la escuela cuya obra inicial tuvo como tema el arte prehispánico por la celebración del 500 aniversario de El encuentro de dos mundos. La obra fue realizada en acrílico y polvo de mármol sobre madera, representando máscaras, esculturas y pinturas murales prehispánicas de las culturas azteca, huasteca y maya. En todas las obras participaron los alumnos. Ya integrada la obra en una galería, fue presentada a los profesores y a la comunidad estudiantil en una mesa redonda con la colaboración de los profesores titulares de historia y precisamente con el tema de El encuentro de dos mundos.

Actualmente la obra ha sido enmarcada y presentada para llevar a cabo una exposición itinerante y ser exhibida en las escuelas preparatorias y otras dependencias de la U.G.; además de las Casas de la Cultura de Guanajuato y algunos otros foros que la soliciten. La obra ha sido inventariada y ha pasado a formar parte del patrimonio universitario.

1.5. Las asignaturas de artes plásticas

Nota.- El término de "artes plásticas", según Juan Acha¹, significa espaciales, y une la pintura, el grabado, el dibujo, la escultura y la arquitectura e implica la idea de espacio.

Las asignaturas de arte en la preparatoria no existen como obligatorias. Sin embargo pueden impartirse de manera extracurricular como asignaturas de formación cultural, tales como los talleres de dibujo mencionados en 1.1 y 1.2, que han ido adquiriendo un carácter más formal, de tal manera que un alumno podría cursar algunos de estos talleres para cubrir la materia de actividades deportivas y/o culturales. Así, los talleres de artes tenían ya una evaluación con criterios propios de su programa, y un valor en créditos.

1.6. Fundación del Taller de Artes Plásticas (TAP)

Debido al aumento de las actividades plásticas en el TAD -al cual se han integrado dos profesores más en dibujo y en pintura, atendiendo nosotros la escultura y la obra de la galería escolar-, se realizaron los trabajos de infraestructura física necesarios para construir un nuevo local que albergara las actividades plásticas. Luego en presencia del Rector, Lic. Juan Carlos Romero Hicks fue inaugurado como el Taller de Artes Plásticas (TAP). En él se vienen realizando las actividades anteriores, y actualmente cuenta con tres profesores que continúan elaborando murales en las aulas y aumentando el acervo de la Galería Escolar. Innecesario sería decir que ha ido aumentando también el número de alumnos atendidos.

1.7. Cursos de introducción a las artes plásticas para el ingreso a la Universidad de Guanajuato

Al inicio del semestre agosto-enero 92-2, un grupo de alumnas se acercó a la dirección para solicitar les fuesen permutadas ciertas asignaturas dentro del plan de estudios del bachillerato en el área de humanidades en el cual estaban inscritas, ya que argumentaban estar preparando su ingreso a la escuela superior de Diseño Gráfico de la U.G. Esto no era posible, puesto que el plan de estudios del bachillerato al que pertenecían no es modificable por ley orgánica, sin embargo existía una solución, y ésta consistía en que, paralelamente al estudiar su propio bachillerato, se les ofrecía un curso de introducción al diseño gráfico en el TAP. En el transcurso de ese semestre, se impartió el curso bajo un programa elaborado en el TAP y aprobado por la dirección.

I.8. Propuesta del área quinta en artes visuales y diseño gráfico

Como una reflexión de la anterior situación y en acuerdo con la dirección del plantel, el TAP elaboró un breve escrito para exponer la propuesta de la creación de la quinta área de bachillerato con orientación en artes plásticas.

Este documento fue asesorado inicialmente en la secretaría académica de la División de Estudios de Posgrado (antigua Academia de San Carlos) de la Escuela Nacional de Artes Plásticas E.N.A.P. (UNAM) a cargo del Mtro. Jorge Chuey Salazar. Se elaboró un escrito que contiene la propuesta en síntesis de un plan para una nueva área del bachillerato que incluía las siguientes disciplinas:

Artes Plásticas

Música

Letras

Diseño gráfico y diseño de interiores

Estas disciplinas atañen al área de artes, y corresponde a cada cual una escuela superior.

Dicha propuesta inicial resultaba muy ambiciosa por considerar varias disciplinas artísticas, por tal motivo -dada nuestra formación en diseño gráfico y en artes visuales- hemos delimitado nuestra investigación a estas últimas disciplinas. Sin embargo, nuestra propuesta es también una invitación a otros especialistas en otras disciplinas artísticas a que se unan a nosotros para diseñar y realizar un proyecto mayor que complementa totalmente una formación artística integral. La propuesta fue entregada personalmente al rector de la U.G. y es desarrollada en la presente tesis.

Nota. El término "artes visuales" se justifica, según Gillo Dorfles,² al agrupar la pintura, la escultura, la arquitectura, el dibujo, etc., al establecer una división de las mismas que toma en consideración más bien el órgano sensorial que interviene más directamente en el acto de disfrute que el medio en que el arte mismo se desarrolla.

I.9. Hipótesis de la presente propuesta

JUSTIFICACION. Como dijimos en I.7, existen ya las escuelas superiores de arte en la UG, en donde los alumnos prácticamente comienzan sus estudios artísticos. Así, nuestra primera razón para que el área de artes exista, es que conforme al sentir de Juan Acha, es una manera de iniciar y fortalecer la vocación artística hacia las artes visuales y hacia el diseño gráfico en el nivel medio superior.

Así mismo, las escuelas de artes plásticas y de diseño gráfico demandan alumnos para la enseñanza de sus carreras profesionales, lo cual requiere la preparación de sus aspirantes. Tal preparación, en realidad, consistiría en una integración de actividades encaminadas a cubrir tres perfiles de acuerdo con Oswaldo Reyes:³ el afectivo, el cognoscitivo y la destreza para nosotros en ese orden de prioridad; es decir, nos interesan primero la motivación, después los conocimientos y finalmente las habilidades.

HIPOTESIS. Nuestra investigación parte de una introducción a las artes visuales y al diseño gráfico con base en cuatro factores: motivación, apreciación, creatividad y expresión, que presentamos como actitudes a desarrollar en el plan de estudios del Capítulo IV.

a) Motivación. De acuerdo con Viktor Lowenfeld⁴, es una actitud que se ha de inculcar y reforzar continuamente en los alumnos. Tal actitud debe estar encaminada a acentuar la contribución individual y de originar en el joven un deseo de crear. En la motivación lo que importa es la oportunidad de desarrollar una mayor conciencia de sí mismo y de la cosas que le rodean.

b) Apreciación. De manera particular hablaremos de apreciación artística que, según Juan Acha⁵ es una actitud que intenta poner en contacto al alumno con los pormenores de las configuraciones y de aprender a analizarlos, y que quien sepa analizar una obra maestra sabrá razonar sus componentes.

c) Creatividad. En este caso artística, de acuerdo Davis y Scott⁶, es una capacidad poco común de innovar, de cambiar, apoyada en la inconformidad y en la reflexión, que lleva a una actitud verdaderamente independiente.

d) Expresión. En particular expresión artística, según Herbert Read,⁷ es una actitud individual o particular de cada alumno que estará determinada por los conocimientos adquiridos y por los estados emotivos.

Referencias bibliográficas

- (1) Acha, Juan. *Arte y sociedad. Latinoamérica*. México, FCE, 1979. Pág. 73.
- (2) Dorfler, Gillo. *El devenir de las artes*. México, FCE, 1977. Pág. 81.
- (3) Reyes Oswaldo. *Apuntes sobre Pedagogía orientada a las Artes Plásticas*. México, UNAM, 1980.
- (4) Lowenfeld, Viktor y Lambert Brittain, W. *Desarrollo de la capacidad creadora*. Buenos Aires, Kapeluz, Segunda edición, 1980. Págs. 290-294.
- (5) Acha, Juan. *Introducción a la creatividad artística*. México, Trillas, 1992. Pág. 87.
- (6) Davis, Gary A. & Scott, Joseph A. Compiladores. *Estrategias para la creatividad*. Buenos Aires, Paidós, 1975. Págs. 19-20.
- (7) Read, Herbert. *Educación por el arte*. Barcelona, Paidós, 1986. Págs. 112-118.

Capítulo II ANALISIS Y CRITICA DE LOS CONTENIDOS DE ENSEÑANZA DE LAS ARTES PLASTICAS, EN LOS NIVELES MEDIO Y MEDIO SUPERIOR DE GUANAJUATO

Nuestra intención con este análisis es destacar la situación de las artes plásticas en los estudiantes de educación secundaria y preparatoria de modo que sea favorable para su formación artística.

II.1. Las artes plásticas en la secundaria

Después de revisar el plan y programas de estudio 1993, encontramos que acerca de la enseñanza artística dicen éstos lo siguiente: «Para el fomento de la Educación Artística y con la participación de instituciones culturales, se producirán materiales de apoyo que las escuelas podrán incorporar en distintas opciones de enseñanza»¹. En el cuadro de materias se encuentra la asignatura Expresión y Apreciación artísticas, catalogadas como actividades de desarrollo, con dos horas a la semana en cada uno de los tres años.

En cuanto al enfoque con que se manejan los contenidos en secundaria, el investigador Juan Acha nos dice lo siguiente: «la educación artística de la secundaria no pone a sus alumnos en contacto con las tendencias artísticas del momento, ya que la insistencia en la historia del arte los aleja de su aquí y ahora»². Debemos considerar que es en la secundaria donde generalmente los adolescentes inician sus conocimientos en artes plásticas, así que es importante que la información que reciban sea pertinente para su desarrollo artístico. Aún así, no pensamos que el acercamiento a las artes plásticas en la secundaria sea erróneo, sino parcial, es decir, se debe dar más énfasis al aspecto conceptual; como lo afirma Acha: «La educación secundaria imprime un tono más serio a las enseñanzas artísticas. Las actividades manuales disminuyen en importancia y se pone mayor atención en el arraigo de los conceptos y valores occidentales del arte, mediante la enseñanza elemental de la historia del arte»³.

Sin embargo esto no es suficiente, ya que nos informa Acha que: «se descuida, por desgracia, la educación de la sensibilidad»⁴, porque la ausencia de ésta va a repercutir en la falta de apreciación de las artes visuales en estudios posteriores. «Durante la educación artística impartida a lo largo de la primaria y de la secundaria, el niño o el adolescente concreta su vocación; en las escuelas aprende a conceptualizar el arte como autoexpresión o mimesis, placer o conocimientos, don divino o profesión, producción o consumo, teoría o practica, entretenimiento o trabajo de utilidad social», añade Acha⁵.

En cuanto a la vocación artística ante la perspectiva de Juan Acha⁶, tenemos que se refiere a que toda persona nace con facultades y aptitudes, aunque éstas deben ser detectadas, desarrolladas y concretadas en la profesión de productor de obras artísticas. En la vocación artística la sensibilidad debe prevalecer sobre todos los conocimientos y aun sobre la razón.

Vemos entonces que en la secundaria es fundamental desarrollar la sensibilidad, entendida como la facultad de sentir que el hombre utiliza para sentir o producir sentimientos, sentimientos que son subproductos de la razón, de los sentidos y de otras experiencias de acuerdo a la perspectiva de Acha⁷. Nos parece pertinente retomar el objetivo general de la propuesta presentada por Juan Acha en el nuevo programa de Apreciación y expresión artísticas, en Artes Plásticas. Dice lo siguiente: «Que el alumno maneje los elementos teórico-prácticos de las artes plásticas, al mismo tiempo que desarrolle su sensibilidad y conocimientos para apreciar, valorar y preservar el patrimonio cultural»⁸.

II.2. Las artes plásticas en la preparatoria

Actualmente, durante sus estudios, los alumnos del bachillerato, en la Universidad de Guanajuato, pueden cursar dos asignaturas relacionadas con las artes plásticas, las cuales son: Taller de expresión gráfica, I y II, y Seminario de historia del arte, I y II, y cuyos objetivos son los siguientes:

Expresión gráfica.- Que el alumno comprenda la importancia de la expresión gráfica como una herramienta del diseño (gráfico). Conocimiento de los elementos básicos y su lenguaje en la composición. Adquisición de destreza en los instrumentos del diseño gráfico y en el dibujo a mano alzada.

Seminario de historia del arte I.- «El alumno estará capacitado para identificar diferentes conceptos y definiciones del arte en general, así como los movimientos artísticos más relevantes que se han producido a lo largo de la permanencia del hombre sobre la tierra. Identificará a grandes rasgos el momento histórico-social que rodea a cada tendencia, para así tener los elementos suficientes y formarse un criterio del papel determinante que han jugado las diversas manifestaciones artísticas en el desarrollo y evolución de los seres humanos».

Seminario de historia del arte II.- «El alumno conocerá de una manera general el arte, capacitándose para distinguir algunas obras que se hayan realizado en las distintas épocas. El alumno conocerá de una manera general el arte prehistórico, capacitándose para distinguir algunas obras que se hayan realizado en esta época».

Estas asignaturas se imparten en el área físico-matemática. Las áreas del bachillerato son: Físico-matemática, Químico-biológica, Económico-administrativa y Ciencias sociales y humanidades. Por lo tanto únicamente los alumnos inscritos en esa área tienen acceso a las asignaturas anteriores. Esto significa que las artes en el bachillerato son hasta ahora solamente un complemento de los estudios de la preparatoria y que indefectiblemente están orientados a proseguir con estudios superiores.

De los perfiles del arte que destacamos en nuestra hipótesis (I.9), consideramos que en la preparatoria se da más relevancia al cognoscitivo y se inclina mucho la educación hacia la destreza, quedando casi en ausencia el afectivo. Esto quiere decir que se da más importancia al resultado que al proceso de realización, sin considerar los intereses de los alumnos. De manera semejante que en la secundaria (II.1), el estudiante recibe una información de las artes plásticas en términos de su historia, pero aún se continúa con la idea de estudiar la historia del arte como algo pasado y no vivo. Debemos encontrarle sentido al arte para nuestras vidas cotidianas o para la cotidianidad de nuestras vidas⁹. Al igual que en la secundaria (II.1), aunque con mayor cuidado, en la preparatoria es fundamental el inicio de una formación conceptual del arte, ya que en esta etapa del ser humano generalmente se concreta la vocación artística.

Nuestro trabajo como docentes de las artes es ayudar al adolescente a que concrete su vocación adecuadamente. En este sentido estamos de acuerdo con Acha en lo siguiente: «Nosotros creemos que es preferible enriquecer conceptualmente al adolescente, mediante las nociones más importantes de la teoría del arte y de la sociología del arte»¹⁰.

II.3. Carencias del bachillerato actual sobre la enseñanza artística

En la Preparatoria de Silao hemos dirigido diversas actividades en torno a la plástica con buenos resultados. (Ver el Capítulo I). Sin embargo, la vivencia plástica prácticamente no se da en el bachillerato de las demás preparatorias. Recordamos aquí la justificación de nuestro trabajo (I.9) que en las escuelas superiores de arte, los alumnos prácticamente comienzan sus

estudios artísticos. Esporádicamente los alumnos tienen una experiencia en las artes plásticas, y por lo general no rebasa las actividades manuales.

II.4. Necesidad del área de artes en el bachillerato de la Universidad de Guanajuato

La necesidad de cubrir en el bachillerato las vivencias artísticas nos lleva directamente a que el alumno pueda tener la posibilidad de introducirse a las artes para descubrir y comenzar a desarrollar su vocación artística, misma que se concretará en su aprendizaje profesional; es decir, en su estancia en la escuela superior de artes plásticas. Para aspirar a su ingreso debe sistematizar los requisitos que se le exigen y que puede estudiar en el área de artes plásticas del bachillerato.

Referencias bibliográficas

- (1) *Plan y programas de estudio*. México, SEP, Educación básica, Secundaria, 1993. Pág. 14.
- (2) Acha, Juan. *Introducción a la creatividad artística*. México, Trillas, 1992. Pág. 58.
- (3) *Ibidem*, pág. 50.
- (4) *Ibidem*, pág. 50.
- (5) *Ibidem*, pág. 53.
- (6) *Ibidem*, pág. 25.
- (7) Acha, Juan. *Introducción a la teoría de los diseños*. México, Trillas, 1988. Pág. 23.
- (8) Acha, Juan. *Expresión y apreciación artísticas. Artes plásticas*. México, Trillas, 1993. Pág. 5.
- (9) Arnheim, Rudolf. *Consideraciones sobre la educación artística*. Barcelona, Paidós, Estética, 22, 1993. Págs. 85-88.
- (10) Acha, Juan. *Introducción a la creatividad artística*. México, Trillas, 1993. Pág. 58.

Capítulo III SUSTENTACION TEORICA

III.1. El proceso del aprendizaje. Concepto y características

El aprendizaje es un proceso psicológico básico del ser humano. Nuestra tarea como docentes es sistematizarla y provocarla constantemente. «Puede llamarse aprendizaje a todo cambio de comportamiento que es resultado de la experiencia y que mueve a la gente a enfrentarse de otra manera a situaciones ulteriores». ¹ Para que el proceso de aprendizaje pueda darse es necesaria la presencia de sus elementos:

- a) El que aprende,
- b) El estímulo o la situación a estimular y
- c) La respuesta. ²

Por otro lado, el aprendizaje como proceso tiene sus fases o etapas. «Cualquier ejemplo de aprendizaje se puede considerar de acuerdo con cinco fases o estadios:

- 1) Atención. La atención es la disponibilidad de recibir ciertos estímulos y no otros.
- 2) Percepción. En esta fase se registra la entrada a los sentidos y se añade el significado. Recordemos que en el aprendizaje siempre hay una experiencia previa.
- 3) Adquisición. En esta fase se puede dar una respuesta a un estímulo debido.
- 4) Retención. Es una capacidad para provocar o reclamar el producto del aprendizaje cuando sea necesario.
- 5) Transferencia. Ocurre cuando el aprendizaje en una situación dada nos auxilia (o nos impide) el dominio de otra situación diferente». ³

En el aprendizaje ocurre siempre un cambio de conducta que se manifiesta en una respuesta.

III.2. Principales teorías del aprendizaje

A través de la historia, el hombre ha desarrollado diversos modos de obtener conocimientos y de teorizar el aprendizaje. Exponemos en el presente trabajo los principales resultados de las tres líneas de teorización:

- A: Teorías asociacionistas E-R.
- B: Teorías cognoscitivas.
- C: Teorías funcionalistas.

A. Las teorías asociacionistas E-R

Estas teorías «presentan el aprendizaje como implantación o como cambio de una asociación entre las respuestas del que aprende y los estímulos que lo impulsan o refuerzan».⁴ Los psicólogos asociacionistas estudian el modo en que los estímulos del entorno influyen en el comportamiento observado. El concepto de asociación tiene sus antecedentes históricos en Aristóteles quien empezó a usarlo desde el siglo IV antes de cristo. Posteriormente algunos filósofos y psicólogos británicos de los siglos XVIII y XIX, a quienes les interesaba «cómo se asociaban las ideas en la mente»⁵ también lo usaron.

Para nuestros fines, las principales teorías asociacionistas del E-R son:

a) Teoría conductista. Se refiere al estudio del modo en que los estímulos del entorno influyen en el comportamiento observado⁶. En esta teoría se estudian las alteraciones del entorno y cómo afectan las respuestas del que aprende.

b) Teoría del condicionamiento clásico o cambio de estímulos. Se puede considerar como un medio de disponer la contiguidad, o la ocurrencia cuasisimultánea de un estímulo y una respuesta⁷.

c) Condicionamiento emotivo de Mowrer. «Según la interesante interpretación que hace O. H. Mowrer (1960) del condicionamiento emotivo, el sentirse bien o el sentirse mal se asocian con tareas escolares... según que el alumno se encuentre con profesores agradables o desagradables. Posteriormente, el alumno recordará y buscará aquellas asignaturas o tareas que le hicieron sentirse bien y olvidará o evitará aquellas otras que le hicieron sentirse mal o lo atormentaron».⁸ «El éxito del maestro se puede calibrar por lo que gusten de hacer luego sus alumnos».⁹

d) El condicionamiento instrumental (el principio de reforzamiento). Los teóricos de este condicionamiento han demostrado que mediante el reforzamiento se pueden seleccionar, controlar y modificar respuestas que más parecen emitidas que estimuladas. Proporcionamos la siguiente corriente: El conexionismo de Thorndike, que señala dos pasos preliminares importantes:

- 1) Identificar por adelantado la respuesta específica que se reforzará; y
- 2) Mantener al que aprende a que esté activo y atento hasta que ocurra la respuesta.

Para Thorndike era importante obtener satisfacción en la selección de respuestas.¹⁰

e) El conductismo descriptivo de Skinner. Dice lo siguiente: «es necesario que quien aprenda dé una respuesta real en cada paso, porque han de darse las respuestas antes de que sean conformadas por el reforzamiento».¹¹

B) Teorías cognoscitivas.

«Estas teorías centran la atención tanto en lo que ocurre dentro del que aprende como en los que forman y están a su alrededor».¹² Para los teóricos cognoscitivos es importante como plantear el problema a resolver, y sobre todo cómo lo concibe interiormente el que aprende. De acuerdo con Craig,¹³ las principales características de estas teorías son:

- 1) Se considera el aprendizaje como un cambio en los conocimientos, no en la respuesta.
- 2) Se infieren aquí más libremente los procesos mentales como el propósito, captar la idea y el entendimiento.
- 3) Se cree que el desempeño exitoso tiene relación más estrecha con el entendimiento de las relaciones que se den en una situación que con las experiencias pretéritas.

Presentamos aquí las siguientes teorías cognoscitivas:

a) La teoría de la Gestalt. El término "Gestalt" significa patrón, forma o configuración¹⁴. Los principales representantes son: Max Wertheimer (1880-1934) y sus colegas Kurt Kofka (1886-1941) y Wolfgang Köhler (1887-1967). «En esta teoría los procesos interiores del hombre son importantes y a través de la introspección, es decir, de captar la idea, el punto a asimilar. Mediante la introspección, quien aprende capta las relaciones esenciales de determinada situación, sabe a donde se dirigen las cosas, y como llegar a la meta. A veces se presenta de repente, con cierto sabor de descubrimiento o de entendimiento».¹⁵

b) La psicología del campo de Lewin. Kurt Lewin (1890-1947) realizó estudios sobre la motivación, con el yo y la personalidad. Sus resultados nos reflejan un modo de ver y pensar «de cómo la persona en determinado momento capta las situaciones y su propio ser».¹⁶ Lewin recomendaría que el maestro empezara con los motivos de los discípulos, en vez de aplicar su arsenal de premios, y tratara de encauzar esas motivaciones por las actividades educativas al caso. Después agrega: «Luego la meta deberá ser ampliar y perfeccionar el espacio vital, es decir, la percepción de lo que uno tiene de lo que le ocurre a él y de lo que le acontece a su alrededor».¹⁷

c) El conductismo cognoscitivo de Tolman. La teoría de Edward C. Tolman (1886-1954) fue propositiva, por cuanto que opinaba que el sentido de gran parte del comportamiento sería dado por la búsqueda de metas.¹⁸ Para Tolman el aprendizaje era adquisición de expectativas que se pueden recabar mediante la asociación. Cuando alguien que aprende se siente motivado, hecha mano de sus expectativas correlacionadas para escoger la ruta conductual que según espera le conducirá a lo que desea. Además la práctica o la experiencia repetida refuerza las expectativas.¹⁹

C) Teorías funcionalistas del aprendizaje

Estas teorías abordan el aprendizaje a través de los factores que interviene en él al realizar determinada tarea. En particular, John Dewey (1858-1952) se ha distinguido por el hincapié que ha hecho en la "utilidad" que el aprendizaje pueda tener para el que aprende: «el aprendizaje parece ser el asunto de adquirir comportamientos nuevos y más útiles».²⁰ Además nos menciona que: «Las teorías funcionalistas tiene preferencia por las actividades experimentales, en este sentido el aprendizaje es un cambio medido en el desempeño que tiene lugar en las condiciones de práctica».²¹

III.3. El concepto de enseñanza y una aplicación en las artes

La enseñanza es un sistema de acciones ideado para inducir el aprendizaje.²² Nuestra experiencia en la enseñanza del arte nos permite reflexionar sobre los puntos importantes que realmente nos lleven a nuestro propósito principal: esto es que el alumno aprenda. Sabemos también que la enseñanza no implica el aprendizaje en el alumno. Es por ello que estamos convencidos de que debemos -los profesores- organizar lo que se debe aprender (III.2), y por otro lado ayudar al alumno a sistematizar lo aprendido y fomentar la independencia de su aprendizaje. Retomamos de Craig²³ las siguientes recomendaciones para la enseñanza:

- 1.- Organizar lo que se debe aprender.
- 2.- Establecer conjuntos e intenciones apropiadas.
- 3.- Dar a conocer los resultados.
- 4.- Combatir las interferencias entre cosas semejantes.
- 5.- Efectuar un repaso apropiado.
- 6.- Fomentar la independencia del aprendizaje.

1. Organizar lo que se debe aprender.

- a) Los objetivos se deben repartir y dividir en conjuntos más pequeños y se deberá planear la secuencia de tales conjuntos.
- b) Organizar un conjunto de puntos que se deben presentar o aprender más o menos al mismo tiempo.
- c) Proporcionar un contexto apto para el aprendizaje de nuevos conocimientos.

2. Establecer conjuntos e intenciones apropiadas.

- a) Emplear instrucciones.
- b) Considerar espacio para preguntas.
- c) Recompensar las tácticas eficientes.

3. Dar a conocer los resultados.

- a) Especificar y detallar los resultados.
- b) Proporcionar con rapidez el conocimiento de los resultados.
- c) Subrayar lo positivo y lo acertado.

4. Combatir las interferencias entre cosas semejantes.

a) Hacer que las tareas semejantes lo sean menos.

b) Practicar más.

5. Efectuar un repaso apropiado.

a) Distribuir la práctica y el repaso.

b) Escoger la forma de repaso que vaya de acuerdo con la necesidad del alumno.

6. Fomentar la independencia del aprendizaje.

A este aspecto queremos darle relevancia y mayor atención puesto que es uno de nuestros propósitos.

La enseñanza estará, pues, ligada al proceso de aprendizaje. Nuestro ideal sería que fuesen paralelas, incluso simultáneas. Enseñar lo que necesita el alumno, no lo que sabemos, eso es importante. Pero es aún más importante el aprendizaje que la enseñanza.²⁴ Queremos tomar como premisa que profesores y alumnos lo realizamos por nuestra propia voluntad, lo cual nos permite implicar otras facultades, además de las cognoscitivas (por ejemplo la afectividad, que se verá en III.5), generalmente negada en la educación. Así, a la manera de Schiller: «Educar la facultad sensible es por lo tanto la más urgente necesidad de nuestro tiempo, no sólo porque es un medio de hacer eficaces en la vida los progresos del saber, sino porque contribuye a la mejora del conocimiento».²⁵

III.4. La adolescencia. Concepto y características generales

La presente investigación se realiza en torno al nivel medio superior, donde las edades de los estudiantes fluctúan entre los 14 y 19 años de edad, formando una de las etapas del ser humano conocida como adolescencia. La adolescencia tiene las siguientes características: «El término adolescencia, literalmente hacerse adulto, se refiere a la época de la vida que se inicia en la pubertad y se extiende hasta los 18 años, cuando el desarrollo llega a su término. La pubertad es el período comprendido entre los 10 y los 14 años. El término hace alusión a la aparición de vello en el pubis, un aspecto del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios».²⁶

Estamos ciertos que la adolescencia es una etapa difícil del ser humano. Y puesto que en nuestra investigación todas las actividades que se elaboren o desarrollen estarán encaminadas a adolescentes, nos es imprescindible conocer de una manera esquemática sus características generales. Que nuestra propuesta no resulte una imposición, sino que se de un diálogo entre profesores y alumnos, es decir, entre adolescentes y adultos. Sabemos además que esta relación es difícil y casi incompatible. De la Fuente nos dice lo siguiente: «Las actitudes de los adultos influyen en forma determinante en la experiencia de crecimiento de los adolescentes, atentan o intensifican los conflictos inevitables y hacen el tránsito de la infancia a la edad adulta más expedito, o bien, más difícil o tormentoso».²⁷ Por ello es importante considerar nuestra actitud como profesores, sobre todo en clase, y tener en cuenta que: «La adolescencia es un proceso de búsqueda de una nueva identidad que haga posible liberarse del pasado infantil y enfrentar con éxito las tareas del crecimiento humano».²⁸ No hay que olvidar que los profesores además de adultos representamos la autoridad moral y que el alumno está en ese proceso de convertirse en adulto. De lo anterior, De la Fuente nos dice: «El mayor predicamento del adolescente es confrontar su futuro incierto; encontrar un camino y aprender a vivir en un mundo que ya no lo acepta como niño y aún no lo acepta como adulto».²⁹

Para nuestros fines, consideraremos las siguientes características que distinguirán a un adolescente, quién es para nosotros también estudiante de bachillerato:

- a) La necesidad de autoafirmación;
- b) El enriquecimiento del pensamiento abstracto;
- c) El incremento de la capacidad crítica;
- d) La imaginación y la fantasía; y, con ello,
- e) Las tendencias introspectivas y la preocupación por el futuro.³⁰

Y lo más importante es que en el desarrollo de la adolescencia ocurren una serie de eventos que van a incidir en el descubrimiento de la vocación.³¹ «El problema vocacional del adolescente se centra en la necesidad de decidir la clase de persona que quiere ser y le permite encontrar en la sociedad un lugar y una ocupación que anticipa habrá de darle seguridad, independencia económica y prestigio entre los demás».³² «Lo importante es que el joven ha de fijarse metas apropiadas a sus capacidades y a sus verdaderos deseos».³³

III.5. Motivación del estudiante adolescente

Consideramos la motivación, según Lowenfeld (ver I.9), como una actitud que se habrá de reforzar de tal manera que el joven se sienta entusiasmado, envuelto y absorbido por la actividad artística. Es muy importante que toda motivación sea apropiada para los alumnos.

La teoría del aprendizaje del condicionamiento emotivo de Mowrer nos dice el éxito del maestro se puede calibrar por lo que gustan de hacer luego sus alumnos (ver III.2). Si nuestra finalidad como docentes es que los alumnos aprendan a provocar o reafirmar la vocación artística, entonces debemos estimular a los estudiantes a que su actitud ante la introducción al arte sea de aprendiz, como nos lo dice Acha,³⁴ ya que es más importante el aprendizaje que la enseñanza. Esto quiere decir que la participación de los alumnos debe ser mucha. Para ello deben estar interesados en el tema de estudio. En este momento es determinante la función del profesor, como nos dice Lowenfeld: «Es vital que cada joven sienta que sus actividades artísticas son su propia expresión. En gran medida, las motivaciones que ofrezca el profesor son responsables, no tanto del resultado en la obra artística, sino del deseo de realizarla».³⁵

Otra teoría que tiene aplicación para la motivación de los alumnos es la Psicología del campo de Kurt Lewin (ver III.2) «Lewin recomendaría que el maestro empezara con los motivos de los discípulos, en vez de aplicar su arsenal de premios y tratara de encauzar esas motivaciones por las actividades educativas al caso.» Considerar esto último es básico, puesto que equivale a respetar la personalidad de los adolescentes, ya que como vimos en III.4 -de acuerdo a De la Fuente- en ellos es fundamental la necesidad de autoafirmación y el incremento de la capacidad crítica. Es decir, en esta etapa el adolescente ya es conciente de lo que hace y de lo que sucede en su entorno. Aquí coincidimos con Lowenfeld, cuando dice: «Debe dejarse bien sentado que el dibujo, la pintura o cualquier otro trabajo artístico no son el objetivo o la meta final de ninguna motivación. Por el contrario lo que importa es la oportunidad de desarrollar en el joven una mayor conciencia de sí mismo y de las cosas que lo rodean».³⁶

Llevar a cabo actividades con un refuerzo de afectividad, que se haga sentir en el alumno, es favorecer y prolongar el tiempo dedicado al estudio y con ello fomentar el hábito como aprendiz. Es conveniente, además, decir la importancia del aprendizaje en cuanto a la utilidad de los

conocimientos adquiridos (Dewey, ver III.2) -ya que es muy dado que los estudiantes pregunten- en clase o en el taller: "¿Y eso para qué?"

Los resultados de la enseñanza (ver III.3.2), que podemos aplicar a las artes para la motivación de los alumnos, son: Establecer conjuntos e intenciones apropiadas. (Recordemos lo que De La Fuente nos dice sobre las capacidades y deseos de los adolescentes ver III.4). En este sentido Acha nos sugiere, «ser claros en las explicaciones». Y recomenzar las tácticas eficientes, y estimular a los alumnos por sus avances. Y añade Acha: «Elogie sus creaciones y resultados, pero invítelos siempre a superarse».³⁷ Nuestra reflexión es que la motivación precede a todo aprendizaje su importancia es vital. Acha nos indica que: «La motivación es un factor fundamental del aprendizaje: no aprendemos lo que no nos interesa. Pero con mucho, del profesor depende lograr que sus alumnos se interesen por su materia».³⁸

III.6. La apreciación de las artes visuales en la adolescencia

La apreciación artística es para nosotros uno de los propósitos del área de artes. Ya sabemos que un estudiante adolescente motivado tiene una disposición al aprendizaje; es decir, es un aprendiz que tiene la voluntad de llevar a cabo tareas propias de su interés (ver III.5).

Para nosotros la apreciación (ver I.9) tiene que ver con conocimientos adquiridos que al alumno ayudan a formular juicios y, con esto, aumenta la capacidad crítica ya desarrollada en él (ver III.4). La teoría cognoscitiva de la psicología del campo de Lewin (III.2), refleja la importancia de la motivación y la personalidad, y recomienda al maestro la atención a los motivos de los discípulos. Esto es, cada alumno tiene su interés personal por las artes visuales se puede detectar fácilmente. Nuestra experiencia en la Preparatoria de Silao nos permitió observar que el dibujo es el interés principal de los estudiantes, aunque hubo también interés para la pintura y para la escultura (ver I.1, I.2, I.4, I.5, I.6 y I.7).

Al conocer los intereses de los alumnos podemos incrementar la información paulatinamente, de manera que se conviertan poco a poco en aficionados a las artes visuales. La relación del adolescente con el arte, como hemos visto, generalmente inicia en la secundaria (ver II.1) y de manera más particular con las obras visuales según Leif y Delay: «El encuentro del adolescente con la obra estética puede efectuarse, según la siguiente relación... por ejemplo [en] la pintura y la escultura[,] cuyas virtudes y potencia se ejercen esencialmente en la creación de las formas. Pero éstas no adquieren vida ni significación para el sujeto que las contempla sino cuando éste, en cierto modo, las informa y anima liberándose así lo humano que lleva en sí», y Leif y Delay continúan diciendo: «La información y la animación de la obra de arte por los sentimientos y pensamientos de aquel que la acoge y la aprecia, se producen por revelaciones y descubrimientos progresivos... Se efectúan a medida que en el adolescente se intensifica el gusto por la obra estética, a medida que en él, el centramiento y la interrogación sobre sí concuerdan con la disponibilidad de sí e incluso favorecen la acogida simpática de las formas que la pintura y la escultura le proponen».³⁹

El alumno estará introducido en el mundo del arte en la medida en que haya sido educado para apreciarlo. Además, Acha nos recomienda: «también es necesario educar la sensibilidad, la creatividad y la reflexión, como facultades de indefectible intervención en la producción artística».⁴⁰ Para llevar a cabo lo anterior, el mismo Acha agrega: «Nosotros creemos que es preferible enriquecer conceptualmente al adolescente, mediante las nociones más importantes de la teoría del arte y de la sociología del arte».⁴¹

La conceptualización se hará en el aula, para después ser llevada a la práctica en el taller. Es decir, en el aula se van a conceptualizar las actividades prácticas propias de talleres, entre ellas y con mayor énfasis el dibujo. A este respecto, el crítico de arte Carlos Blas Galindo nos expone un resultado del encuentro en Guadalajara acerca de la educación artística sobre: «la conveniencia del ejercitamiento dibujístico como base de la educación del ramo».⁴²

III.7. La creatividad en el proceso de enseñanza-aprendizaje del arte

Partiremos del concepto de creatividad de Davis y Scott: «La creatividad es el proceso de presentar un problema a la mente con claridad (ya sea imaginándolo, visualizándolo, suponiéndolo, meditándolo, contemplándolo, etc.) y luego originar o inventar una idea, concepto, noción o esquema según las líneas nuevas o convencionales. Supone estudio y reflexión más que acción».⁴³ Aunque todo aprendizaje conlleva a la creatividad, no se garantiza su concreción (Acha).⁴⁴ Nosotros, los docentes de las artes plásticas debemos inculcar en el estudiante la importancia de innovar y de ser creativo.

Nuestra labor es adecuar estrategias que puedan convencer a los alumnos de la importancia de nuevas y variadas respuestas a un problema a la manera de Davis y Scott: «En otras palabras, para lograr algo nuevo o diferente toda persona debe descubrir una combinación o aplicación hasta entonces desconocida para ella».⁴⁵

Por otro lado, habrá que decirles a los alumnos que no es suficiente con hacer dos o tres ejercicios para llegar a ser creativo, pues se trata de un largo camino donde hasta los fracasos enseñan.⁴⁶ Sin embargo dos cursos semestrales pueden predisponer al alumno para tomar actitudes que conlleven a la creatividad, por ejemplo la inconformidad. Acha nos dice que: «La creatividad se halla muy ligada a la inconformidad y a la voluntad de cambio que conmina al artista a renovar los efectos estéticos, artísticos y/o temáticos por él elegidos como territorialidad de su creatividad o capacidad de creación».⁴⁷

Estamos concientes que cualquier cambio de conducta en un adolescente hacia el aprendizaje no es inmediato, ya que se encuentra en una etapa crítica del ser humano. Sin embargo, aunque también se halla en un proceso de búsqueda de nueva identidad (como vimos en III.3), lo que nos permite inculcar hábitos en su conducta, tales como la reflexión y la inconformidad.

Puesto que la creatividad como capacidad humana es un proceso lento, y que con continuidad se obtienen buenos resultados a mediano y a largo plazo, por ello debemos organizar lo que se debe aprender (ver III.3). Para nosotros predisponer al alumno a la actitud creadora o bien desarrollar sus capacidades creadoras es en principio desarrollar algunas características que según Viktor Lowenfeld y W. Lambert poseen las personas creativas:⁴⁸

1. Sensibilidad a los problemas, necesidades, actitudes y sentimientos de los otros.
2. Fuidez. Esto es, capacidad de sacar permanente ventaja de la situación que se está desarrollando.
3. Flexibilidad. Es decir, adaptación rápida a las situaciones nuevas y a los cambios.
4. Originalidad. En cuanto a respuestas no comunes.
5. Capacidad de redefinición. Esto es, el uso imaginativo de cosas o ideas viejas.
6. Capacidad de abstracción. Es decir, extraer detalles del "todo".

7. Capacidad de síntesis. Capacidad de combinar varios componentes para llegar a un "todo" creativo.
8. Coherencia de organización. Lo cual es "obtener el máximo de lo que se tiene para trabajar".

En particular queremos destacar las características 6 y 7, que se refieren a la capacidad de abstracción, y a la capacidad de síntesis que se pueden desarrollar, ya que son distintivos de los adolescentes, como podemos ver en III.4. b), el enriquecimiento del pensamiento abstracto y c), el incremento de la capacidad crítica, los cuales podemos relacionar con el "todo" que estudia la teoría psicológica de la Gestalt (ver III.2).

Con todo, las estrategias para predisponer a los alumnos a la creatividad se pueden ver obstaculizadas por bloqueos culturales Davis y Scott nos dicen: «La sociedad traza reglas de conducta, de pensamiento y de acción. Si el individuo no las obedece se le considera un inconformista. Pero el conformismo y la creatividad raras veces se dan la mano».⁴⁹ Dadas las características de un adolescente (ver III.4), ser diferente a los demás complica su existencia de por sí difícil por su edad, ya que la gente suele hacer muchos comentarios y, según Bergan y Dunn, en ocasiones «tienden a ser más negativos que los emitidos acerca de las personas no creativas».⁵⁰

Con lo anterior queremos decir que el entorno en el que se desarrolla el alumno puede influir, retardando la manifestación de su vocación artística. Por lo mismo, la comunicación con el alumno no debe perderse nunca. Debemos convencerlo de que continúe con su entrenamiento, como si fuera un atleta. A este punto, nos dice De la Fuente: «El uso ininterrumpido de las facultades cognoscitivas las protege de su deterioro»⁵¹ y, además agrega: «algo semejante puede decirse de la vida afectiva y motivacional»,⁵² con lo cual coincidimos, ya que consideramos la emotividad como la primer actitud hacia el aprendizaje.

Hay que mencionar que demasiada atención al adolescente puede repercutir en sus resultados. Es decir, la importancia que le damos a sus actividades pueden llevarlo a un aislamiento, y no es conveniente que se aparte de su entorno social. Acha nos confirma: «También es difícil llegar a la creación si, en lugar de beneficios sociales o culturales, se tiene por ideal buscar los personales».⁵³

Repetir constantemente en el aula, y llevarlo a la práctica en el taller, que «El máximo ideal del arte es la creatividad[,] y [ésta] debe complementarse con la expresividad».⁵⁴

III. 8. La expresión plástica en el adolescente

El concepto de expresión plástica lo obtenemos de Herbert Read (ver I.9). Podemos decir ahora que, en toda actividad física e intelectual, el adolescente aprendiz y aficionado al arte se acompaña de motivaciones afectivas, y que esta actividad puede llegar a ser tan creativa como sea practicada (ver III.5, III.6 y III.7).

La práctica es resultado de un hábito de trabajo (ver III.5), y realizada con disciplina y firmeza nos ayuda a convencer a los alumnos de la trascendencia de conocer el significado de la obra y fortalecer la expresión en ellos como una manera de aplicar los conceptos y de manipular los materiales, así la visión que los alumnos tengan del arte se incrementará. Leif y Delay nos confirman lo anterior citando a Proust: «Gracias al arte, en lugar de ver un solo mundo, el nuestro, lo vemos multiplicarse y, en la medida en que hay artistas originales, tenemos mundos a nuestra disposición, más diferentes unos de otros que los que giran en el infinito; y muchos

siglos de haberse extinguido en la hoguera de donde procedían, ya se llamase Rembrant o Vermeer, todavía nos envían su luz especial». ⁵⁵

Para inducir a que los alumnos se expresen plásticamente, habrá que motivarlos (ver III.5), enseñarlos a apreciar el arte (ver III.6), y a desarrollar sus capacidades creadoras (ver III.7). Y para respetar la individualidad de los alumnos, proponemos preguntarles a ellos mismos sus propios intereses y usar nuestras estrategias para llevar a cabo la expresión plástica. A esto Leif y Delay nos dicen: «Por eso como señala acertadamente M. Debesse "Los adolescentes prefieren las preguntas que se formulan ellos a las que uno les dirige, y las preguntas mismas a las respuestas dadas por ellos. Lo que les gusta es interrogarse acerca de todo y de cualquier cosa. Se buscan, sin que siempre quieran encontrarse"». ⁵⁶

III. 9. Algunos resultados metodológicos aplicados a la enseñanza artística

Las características principales que identificarán a un estudiante del área de artes se han visto en este capítulo, a saber: el hábito de estudio, la afición al arte, la creatividad y la expresión plástica.

Nuestro concepto de enseñanza artística tiene como base los tres perfiles que consideramos en I.9., es decir, afectivo, cognoscitivo y psicomotriz o destreza, los cuales están inmersos en la motivación (III.5), en la apreciación (III.6), y en la expresión (III.7), respectivamente.

Parece sencillo y lógico, sin embargo esto no es inmediato. Pensamos que no será fácil lograrlo, sobre todo a corto plazo, pero tenemos confianza en ir ganando terreno al modificar la conducta de los alumnos. Por nuestra parte ya tenemos un antecedente (ver I.1) cuyos resultados han sido evidentes (ver I.3, I.4, I.6, I.7 y I.8), aunque no estamos del todo satisfechos, ya que deseamos que este proyecto no solo inicie, sino que además evolucione y se actualice constantemente.

Este tipo de proyectos requieren de paciencia y confianza. Por mucha confianza que se le tenga a un adolescente, debe seguir éste ciertas reglas, que en este caso serán los contenidos de los planes de estudio del capítulo cuarto.

Consideramos que el aprendizaje puede ser arduo y largo, pero nunca angustioso, aunque tampoco sea totalmente divertido. El alumno debe saber por su propia experiencia que el autoaprendizaje no se da de la noche a la mañana. Pero tampoco necesita muchos años de dedicación. Lo importante es que comprenda que aprender es precisamente adoptar una actitud de aprendiz, que puede desarrollar en el taller; y que la conciencia de los conocimientos que está obteniendo se dé en el aula, a través de ejercicios y actividades teóricas que conllevan a la reflexión. Con lo anterior fortalecemos la relación aula-taller en beneficio de la introducción a las artes.

Para nosotros la enseñanza artística en esta etapa de introducción está más inclinada a la motivación (III.5), ya que en gran medida toda actitud posterior depende de los intereses del alumno (III.4). En segundo lugar se encuentra el aspecto cognoscitivo, es decir, la aproximación del alumno hacia la conceptualización del arte, que como ya vimos en III.6, lo lleva a poder apreciar las artes visuales. Y finalmente, con relativa importancia, la destreza, la cual se refiere a técnicas y procedimientos técnicos que para nuestros propósitos no son tan necesarios como los otros dos mencionados.

Con esto podemos comprobar que siguiendo ciertas reglas los alumnos pueden aprender los conceptos fundamentales del arte basados en la apreciación y la creatividad.

La actividad principal del profesor de artes pensamos que es la observación, pues ésta le permitirá conocer el avance del alumno-aprendiz-aficionado en cada ejercicio, ahorrándose un examen parcial angustioso para los alumnos y pesado para el profesor. Aquí, hacemos recordar que la comunicación profesor-alumno, es decir, el diálogo adulto-adolescente no se debe interrumpir.

Para saber cómo optimizar la actitud del profesor de artes en el aula o en el taller, Acha nos recomienda los siguientes puntos:⁵⁷

1. Haga que sus estudiantes miren, miren, y vuelvan a mirar.
2. Conozca la psicología de sus estudiantes.
3. Motive a sus estudiantes a expresarse y a compartir sus experiencias con los demás.
4. Combine actividades con otras asignaturas.
5. Prepare su clase con anticipación.
6. Prepare sus visitas a los museos.
7. Incremente su acervo visual.
8. Convenza a los alumnos que los materiales para la creación artística son infinitos.
9. Sea claro en sus explicaciones.

Además agregamos una sugerencia de Rudolf Arheim: «El mejor profesor no es el que comparte todo lo que sabe o el que se guarda todo lo que podría dar, sino el que, con la sabiduría de un buen jardinero, observa, juzga y echa una mano cuando su ayuda es necesaria».⁵⁸

Referencias bibliográficas

- (1) Myers, Glenn, *et al. Psicología educativa*. México, FCE, 1979. Pág. 119.
- (2) Craig, Robert, *et al. Psicología educativa contemporánea*. México, Limusa, 1979. Pág. 133.
- (3) *Ibidem*, págs. 134-135.
- (4) *Ibid.*, pág. 137.
- (5) *Ibid.*, pág. 138.
- (6) *Ibid.*, pág. 138.
- (7) *Ibid.*, pág. 140.
- (8) *Idem*.
- (9) *Idem*.

- (10) *Ibid.*, pág. 141.
- (11) *Ibid.*, pág. 145.
- (12) *Ibid.*, pág. 137.
- (13) *Ibid.*, pág. 145.
- (14) *Idem.*
- (15) *Ibid.*, pág. 146.
- (16) *Ibid.*, pág. 148.
- (17) *Idem.*
- (18) *Ibid.*, pág. 150.
- (19) *Ibid.*, págs. 150-151.
- (20) *Ibid.*, pág. 152.
- (21) *Idem.*
- (22) *Ibid.*, pág. 16.
- (23) *Ibid.*, pág. 219-228.
- (24) Acha, Juan. *Seminario de Arte Contemporáneo*. México, UNAM, ENAP, División de Estudios de Posgrado, Notas personales, semestre 93-2.
- (25) Craig, Robert, *et al. Op. cit.*, pág. 40.
- (26) De la Fuente, Ramón. *Psicología médica*. México, FCE, 1992. Pág. 119.
- (27) *Ibidem*, pág. 127.
- (28) *Ibid.*, pág. 120.
- (29) *Idem.*
- (30) *Idem.*
- (31) *Ibid.*, pág. 121.
- (32) *Ibid.*, pág. 122.
- (33) *Idem.*
- (34) Acha, Juan. *Op. cit.*
- (35) Lowenfeld, Viktor y Lambert Brittain W. *Desarrollo de la capacidad creadora*. Buenos Aires, Kapeluz, 1980. Pág. 291.

- (36) *Ibidem*, pág. 293.
- (37) Acha, Juan. *Apreciación y expresión artísticas*. Artes Plásticas. México, Trillas, 1993. Pág. 11.
- (38) *Ibidem*, pág. 10.
- (39) Leif, Joseph y Jean Delay. *Psicología y educación del adolescente*. Buenos Aires, Kapeluz, Biblioteca de Cultura Pedagógica, 1971. Pág. 365.
- (40) Acha, Juan. *Introducción a la creatividad artística*. *Op. cit.*, pág. 13.
- (41) *Ibidem*, pág. 58.
- (42) Galindo, Carlos Blas. *Art Nexus*. #10. Edición Internacional de arte en Colombia, Sección crónica, Artículo: Expo Guadalajara. Pág. 151.
- (43) Davis, Gary A., y Joseph A. Scott. Compiladores. *Estrategias para la creatividad*. Buenos Aires, Paidós, 1975. Pág. 19.
- (44) Acha, Juan. *Seminario de Arte Contemporáneo*. *Op. cit.*
- (45) Davis, Gary A., y Joseph A. Scott. *Op. cit.*, pág. 19.
- (46) Acha, Juan. *Seminario de Arte Contemporáneo*. *Op. cit.*
- (47) Acha, Juan. *Introducción a la creatividad artística*. *Op. cit.*, pág. 107.
- (48) Lowenfeld, Viktor y W. Lambert Brittain. *Op. cit.*, págs. 22-23.
- (49) Davis, Gary A. y Joseph A. Scott. *Op. cit.*, pág. 129.
- (50) Bergan, John R., y James A. Dunn. *Psicología educativa*. México, Limusa, 1980. Pág. 153.
- (51) De la Fuente. *Op. cit.*, pág. 151.
- (52) *Idem*.
- (53) Acha, Juan. *Op. cit.*, pág. 39.
- (54) *Ibidem*, pág. 43.
- (55) Leif y Delay. *Op. cit.*, pág. 371.
- (56) *Ibidem*, pág. 376.
- (57) Acha, Juan. *Apreciación y expresión artísticas*. *Op. cit.*, págs. 10-12.
- (58) Arnheim, Rudolf. *Consideraciones sobre la educación artística*. Barcelona, Paidós, Estética, Núm. 22. 1993. Pág. 95.

Capítulo IV PLAN DE ESTUDIOS DEL AREA EN ARTES VISUALES Y DISEÑO GRAFICO

Lo siguiente no es sólo una lista de asignaturas organizadas con sus propósitos y sus actividades, sino que intenta, además, ser una vivencia estética para los alumnos que incida en su cotidianidad como adolescentes y como estudiantes.

IV.1. El marco teórico y conclusiones del capítulo anterior

Principales resultados de las teorías del aprendizaje.

Teorías asociacionistas. Reconocimiento de la importancia de:

- 1) la actividad del que aprende,
- 2) la repetición,
- 3) reforzamiento, y
- 4) fomento del nuevo comportamiento.

Teorías cognoscitivas. Reconocimiento de la importancia:

- 1) de la presentación de los elementos perceptivos y estructurales de los problemas,
- 2) de la organización del conocimiento,
- 3) del aprendizaje con entendimiento,
- 4) de la realimentación o conocimiento de los resultados, y
- 5) de las metas que se proponga quien aprenda.

Teorías funcionalistas. Resaltan la importancia de todos los aspectos que influyen en el desempeño de un determinado conjunto de tareas, mediante la construcción de un modelo "como si" simulase el aprendizaje.

IV. 2. El perfil del egresado en artes

En principio, un egresado del bachillerato en artes visuales y diseño gráfico debe tener los conocimientos suficientes para ingresar a las escuelas superiores de artes plásticas y de diseño gráfico de la Universidad de Guanajuato, así como la experiencia que le permita solicitar ingreso en alguna otra institución educativa que ofrezca estas carreras. Aunque no tenga cubiertos todos los temas que se le requirieran, si podrá estudiarlos, dada su experiencia metodológica en el bachillerato de artes. Por otro lado, según las circunstancias del alumno que llegue a necesitar laborar después de egresar del bachillerato en artes, podrá hacerlo de manera independiente como dibujante o rotulista, o colaborando en instituciones y empresas en torno a la producción gráfica o plástica.

Los conocimientos adquiridos en el bachillerato en artes son para nosotros una introducción a las actividades plásticas de manera teórica y práctica. El área en artes desarrollará ciertas características en el alumno, a saber:

1. Motivación, para desarrollar en el estudiante las actitudes de independencia y de autoaprendizaje, concretadas como aprendiz, a través de ejercicios y materiales propios de las disciplinas artísticas.
2. Introducción a los conceptos artísticos en el aula y reforzados en el taller, de manera que se desarrolle una apreciación del arte visual y convierta al alumno en un aficionado al arte que empiece a adquirir información a través de lecturas, de asistencia a exposiciones y a conferencias sobre arte, y conocimiento de las actividades de profesionales gráficos y plásticos.
3. Estrategias para el desarrollo de la capacidad creadora mediante actividades continuas que rescaten la originalidad, la fluidez y que impulsen la inconformidad y la reflexión.
4. Libertad con disciplina para que los alumnos escojan sus materiales, y construyan o seleccionen sus herramientas de trabajo para fomentar su propia creación plástica o gráfica, al incorporarse en actividades artísticas individuales, por equipo y grupales.
5. Concretar y desarrollar la vocación artística de los alumnos.

IV.3. Asignaturas y contenidos

Las asignaturas del bachillerato en artes visuales y diseño gráfico serán como corresponden: obligatorias y optativas.

Y se proponen las siguientes como obligatorias:

<u>asignatura</u>	<u>sesiones</u>	<u>duración</u>	<u>hrs./sem</u>
Taller de creatividad	2	1 1/2	3
Taller de dibujo	3	2	6
Seminario de historia del arte	3	1	3
Principios del orden geométrico	2	1 1/2	3
Computación	2	1 1/2	3

y como optativas:

<u>asignatura</u>	<u>sesiones</u>	<u>duración</u>	<u>hrs./sem</u>
Taller de expresión plástica	3	2	6
Educación visual	3	1	3
Taller de expresión gráfica	3	2	6
Teoría de la comunicación	3	1	3
Inglés (orientado a artes)	3	1	3

Resumen de las características de cada asignatura:

Taller de creatividad. Desarrollo de las capacidades creadoras en las disciplinas artísticas.

Taller de dibujo. Iniciación a la actividad dibujística como expresión y como medio fundamental de las artes plásticas.

Seminario de historia del arte. Asignatura ya existente. Estudio de las corrientes artísticas y principales exponentes de la pintura, de la escultura, del grabado y de la arquitectura.

Principios del orden geométrico. Estudio de los principios geométricos como fundamento de las artes plásticas y del diseño gráfico.

Computación. Asignatura ya existente. Uso de la tecnología moderna para resolver problemas con aplicación en el arte.

Optativas (Artes Plásticas)

Taller de expresión plástica. Introducción a las artes plásticas. Manejo de los materiales propios de la pintura, la escultura y el grabado.

Educación visual. Educación visual y composición en las artes plásticas. Introducción al análisis de la forma.

Optativas (Diseño Gráfico)

Taller de expresión gráfica. Introducción a los principios básicos del diseño gráfico.

Teoría de la comunicación. Introducción a la historia y teoría de la comunicación.

Nota. Las actividades de los alumnos en todas las asignaturas están clasificadas de la siguiente manera:

- (I) Individual
- (E) Equipo
- (G) Grupal

IV.3.1. Taller de creatividad

Es una asignatura que constará de tres horas a la semana en dos sesiones de una hora y media cada una y con duración de dos semestres, esto es, Creatividad I y Creatividad II. Se sugiere que sea optativa para las otras áreas del bachillerato.

Objetivo general. Desarrollar el potencial creativo en los adolescentes mediante estrategias de entrenamiento de las actitudes, habilidades y técnicas de la creatividad.

Taller de Creatividad I

Unidad I Sensibilización (6 hrs.)

Objetivo particular. Motivar a los alumnos con los problemas sociales y escolares de su entorno y pedir soluciones a los alumnos con base en el análisis de una información recopilada.

Objetivo específico 1. Sensibilizar a los alumnos mediante la obtención de información de problemas sociales.

Actividad Presentar carpeta de recortes de diversos periódicos de una semana (I), y comentar en clase la información anterior (G).

Objetivo específico 2. Invitar a los alumnos a compartir y discutir opiniones con sus compañeros sobre problemas escolares.

Actividad Intercambio y discusión en una semana sobre los problemas escolares más importantes (E).

Objetivo específico 3. Fomentar la participación en clase de los alumnos para integrar el grupo y desarrollar las capacidades para escuchar, para exponer y defender sus puntos de vista y para concluir.

Actividad Discusión en clase de la información anterior (G).

Unidad II Definir la creatividad (6 hrs.)

Objetivo particular. Dar a conocer a los alumnos las cualidades que define la personalidad creativa.

Objetivo específico 1. Evaluar las capacidades creativas.

Actividad Los alumnos realizarán un test para evaluar sus capacidades creativas al principio y al final del curso (I).

Objetivo específico 2. Definir y explicar el concepto de creatividad.

Actividad El alumno buscará definiciones de creatividad y las comparará con las que se vean en clase para extraer de ellas lo esencial (E).

Objetivo específico 3. Describir históricamente la creatividad mediante ejemplos de Personajes creativos famosos y sus creaciones.

Actividad El alumno recabará información sobre cada uno de los personajes que indique el profesor para tener antecedentes de sus vidas (E).

Objetivo específico 4. Se darán a conocer las cualidades que identifican a una persona creativa.

Actividad El alumno determinará las cualidades que deba reforzar durante el curso para desarrollar su capacidad creadora (I).

Unidad III Características de la creatividad y actividades para su desarrollo (24 hrs.)

Objetivo particular. Exponer a los alumnos las características de la creatividad.

Objetivo específico 1. Definir y explicar las ocho características que expone Lowenfeld.

Actividad El alumno anotará las particularidades de cada característica para comprobarlas en las siguientes actividades (I).

Objetivo específico 2. Se fomentará la sensibilidad del alumno hacia los demás.

Actividad El alumno entregará por escrito una lista de problemas que haya detectado en la escuela y su posible solución (I).

Objetivo específico 3. Desarrollar mediante actividades propias la fluidez.

Actividades 1. El alumno construirá y repetirá las figuras de papel que realice el profesor en el taller (I).

2. El alumno construirá y repetirá las figuras anteriores en diferentes colores y tamaños (I).

3. El alumno construirá y repetirá otras figuras de papel que conozca en diferentes tamaños y colores (I).

Objetivo específico 4. Desarrollar la flexibilidad mediante actividades adecuadas considerando también la fluidez.

Actividades 1. ¿Qué tengo en la caja?

Los alumnos escogerán siete objetos sólidos que quepan en una caja de zapatos y los organizarán entre sí para hacer diferentes arreglos dentro de la caja (I).

2. ¿Qué tengo en la bolsa?

Los alumnos escogerán siete objetos flexibles dentro de una bolsa y procederán de manera similar a la actividad anterior (I)

3. ¿Qué hay debajo del pañuelo?
Los alumnos escogerán un objeto cualquiera y lo colocarán debajo de un pañuelo y después, el grupo tratará de adivinar qué es (I).

Objetivo específico 5. Desarrollar mediante estrategias convenientes la originalidad en los alumnos, considerando las anteriores características.

- Actividades
1. El alumno resolverá un problema de construcción con diferentes materiales; en primer lugar con popotes y pegamento para plástico, de modo que encuentre una solución personal y diferente (I).
  2. El alumno trabajará con palillos de dientes y resistol blanco (I).
  3. El alumno trabajará con canicas y silicón (I).
  4. El alumno trabajará con palitos de madera, hilo y resistol blanco (I).
  5. El alumno trabajará con palillos de plástico y pegamento adecuado (I).

Objetivo específico 6. Desarrollar en el alumno la capacidad de redefinición, esto es, usar ideas viejas para nuevos propósitos.

- Actividades
1. Cada alumno llevará un objeto al aula y enlistará diez usos diferentes y dará un uso diferente a cada uno de los objetos de sus compañeros (I).
  2. Los alumnos adivinarán objetos a partir de un mínimo de claves verbales o gráficas. Por ejemplo, si el objeto conocido es una taza, dibuje en el pizarrón una asa incompleta, agregando partes hasta que los estudiantes lo adivinen (G).
  3. Los alumnos redefinirán o rediseñarán artículos, examinando las características del objeto, prestando particular atención a los distintos atributos en términos de mejoras o innovaciones. Los trabajos, realizarán en dos sesiones para la aportación de ideas (E).

Objetivo específico 7. Se desarrollará la capacidad de abstracción, o sea, la capacidad de analizar los componentes de un proyecto y de comprender las relaciones entre sus componentes, es decir, extraer detalles del "todo".

- Actividades
1. El alumno enlistará veinte objetos conocidos y anotará su función así como la parte del objeto que ejecuta directamente su función (I).
  2. El alumno asociará las funciones de la actividad anterior entre sí y realizará un archivo con ellas (I).
  3. Los alumnos analizarán los vehículos determinando las funciones de sus partes principales (G).

Objetivo específico 8. Se desarrollará la capacidad de síntesis, esto es, la capacidad de combinar varios elementos para llegar a un "todo" creativo.

- Actividades**
1. El alumno escogerá diferentes tipos de papel para combinarlos entre sí y presentarlos en una superficie plana (I).
  2. El alumno seleccionará objetos de diferente material y los combinará entre sí para hacer una construcción con ellos (I).
  3. El alumno seleccionará varios objetos iguales o de diferente material para realizar una estructura, en dos sesiones (E).

Objetivo específico 9. Se desarrollará la capacidad de coherencia de organización para llevar a cabo proyectos personales y por equipo.

- Actividades**
1. El alumno realizará un ejercicio propuesto por él mismo, en base a las actividades de los objetivos anteriores (I).
  2. Los alumnos realizarán un ejercicio por equipo basado en las actividades anteriores para conformar un juguete sencillo (E).
  3. Los alumnos comentarán los mejores ejercicios presentados y la situación general de los demás (G).

Unidad IV. Los obstáculos a la creatividad (18 hrs.)

Objetivo particular. Exponer los tipos de obstáculos a la creatividad según el esquema de Simberg.

Objetivo específico 1. Explicar los principales obstáculos perceptuales que se presentan en la mayoría de los individuos y que inhiben la creatividad.

- Actividad**
- El alumno tomará nota de los obstáculos perceptuales explicados por el profesor (I):
- a) Dificultad para aislar el problema
  - b) Dificultad causada por una limitación excesiva del problema
  - c) La incapacidad de definir términos
  - d) La incapacidad de usar todos los sentidos para la observación
  - e) La dificultad de percibir relaciones remotas
  - f) Dificultad en no investigar lo obvio
  - g) Incapacidad de distinguir entre causa y efecto.

Objetivo específico 2. Explicar los principales obstáculos culturales.

- Actividad**
- El alumno tomará nota de los obstáculos culturales explicados (I):
- a) El deseo de adaptarse a una norma aceptada
  - b) Debemos ser ante todo prácticos y económicos, por eso a menudo el juicio se emite antes de tiempo

- c) No es de buena educación ser muy curioso ni es inteligente dudar de todo
- d) Darle demasiada importancia a la competencia o a la comparación
- e) Demasiada fe en las estadísticas
- f) Dificultades que surgen por las generalizaciones excesivas
- g) Demasiada fe en la razón y en la lógica
- h) Tendencia a adoptar una actitud de todo o nada
- i) Demasiados o muy pocos conocimientos sobre el tema de su trabajo
- j) Creer que no vale la pena permitirse fantasear.

Objetivo específico 3. Explicar los principales obstáculos emocionales.

Actividad

El alumno tomará nota de los obstáculos emocionales explicados por el profesor (I):

- a) Temor a equivocarse o a hacer el ridículo
- b) Aferrarse a la primera idea que se nos ocurre
- c) Rigidez de pensamiento (dificultad en cambiar de sistema)
- d) Sobremotivación para triunfar rápidamente
- e) Deseo patológico de seguridad
- f) Temor a los maestros y desconfianza de los compañeros
- g) Falta de impulso para llevar adelante un problema hasta complementarlo y experimentarlo
- h) Falta de voluntad para poner en marcha una solución.

Objetivo específico 4. Exponer a los alumnos algunas sugerencias de cómo superar los bloqueos de la creatividad.

Actividad

Los alumnos retomarán las actividades realizadas en la unidad III, para determinar personalmente cuáles fueron principalmente sus bloqueos (I).

Objetivo específico 5. Se presentará el método de desarrollo de la imaginación creadora de Osborn.

Actividades

1. El alumno tomará nota de la explicación del método de Osborn para el desarrollo de la creatividad (I):
  - a) Orientación
  - b) Preparación
  - c) Análisis e ideación
  - d) Incubación
  - e) Evaluación.
2. El alumno, después de estar conciente de sus bloqueos, aplicará el método de Osborn para realizar cualquiera de los ejercicios de la unidad III, o alguno que proponga él mismo con la guía del profesor (I).

- Objetivo específico** 6. Se proporcionarán y se explicarán seis pasos para lograr más ideas según Raudsepp.
- Actividad** El alumno tomará nota de la explicación del profesor sobre los pasos para lograr más ideas (I):
- a) Amplíe sus horizontes
  - b) Cultive su campo
  - c) Bombardee el problema
  - d) A la caza de ideas
  - e) Dele un empujón a su entusiasmo rezagado
  - f) Prepárese para el debut.
- Objetivo específico** 7. Aplicar una estrategia para entrenar a los adolescentes en creatividad en clase, según Gary y Davis.
- Actividades**
1. Los alumnos realizarán bajo la guía del profesor la técnica del pensamiento creativo: listado de atributos según Crawford (I).
  2. Los alumnos realizarán la técnica: Síntesis morfológica, según Allen (I).
  3. Los alumnos realizarán la técnica: Lista de control, según Osborn (I).
  4. Los alumnos realizarán el método sinéctico de Gordon (G).
  5. Los alumnos tomarán los roles para desarrollar una estrategia para entrenar adolescentes en creatividad en clase según Gary y Davis.
- Objetivo específico** 8. Se aplicará el test de la unidad I nuevamente a todos los alumnos para que comparen los resultados.
- Actividades**
1. Los alumnos compararán los resultados de los tests con los comentarios del profesor (G).
  2. Los alumnos, guiados por el profesor organizarán y llevarán a cabo la presentación de sus trabajos elaborados en el taller en una muestra dentro de la escuela (G).

Bibliografía

- Acha, Juan. *Introducción a la creatividad artística*. México, Trillas, 1992. 253 p.
- Davis, Gary A. y Joseph A. Scott. Compiladores. *Estrategias para la creatividad*. Buenos Aires, Paidós, 1975. 354 p.
- Kneissler, Irmagard. *Cómo hacer origami*. Plegado de papel. Barcelona, CEAC, Cómo hacerlo, 1991. 48 p.
- Lowenfeld, Viktor y Lambert Brittain W. *Desarrollo de la capacidad creadora*. Buenos Aires, Kapeluz, 1980. 380 p.

Creatividad II

Unidad I El proceso creativo (12 hrs.)

Objetivo particular. El profesor expondrá lo concerniente al desarrollo del proceso creativo, según Gordon.

Objetivo específico 1. Se pedirá a los alumnos los temas de su intereses en base a los problemas sociales y cómo resolverlos.

Actividades

1. Los alumnos se sensibilizarán a través de enlistar problemas culturales, deportivos, ecológicos y escolares, y proponer diversas soluciones (G).
2. Los alumnos realizarán una prueba de creatividad y conocerán sus resultados una vez que hayan terminado (I).

Objetivo específico 2. Se explicará a los alumnos las nueve barreras comunes a la imaginación creativa, identificadas por Hallman.

Actividad

El alumno tomará nota y reflexionará sobre las "cosas que deben evitarse" para llevar a cabo un proceso creativo (I):

- a) Las presiones conformistas
- b) Las actitudes autoritarias
- c) Las actitudes de ridiculizar
- d) Aquellos rasgos que hacen a la rigidez de la personalidad
- e) La sobrevaloración de las recompensas
- f) Una excesiva exigencia de verdad
- g) Una excesiva preocupación por el éxito
- h) La hostilidad contra la personalidad distinta
- i) Intolerancia a la actitud de juego.

Objetivo específico 3. Se reforzará a los alumnos el desarrollo de la imaginación creadora por medio de la lectura.

Actividades

1. El alumno realizará las lecturas de los siguientes libros (I):

- a) *El principio*
- b) *Alicia en el país de las maravillas*
- c) *Al otro lado del espejo*
- d) *El libro de la imaginación*
- e) *Las metamorfosis*.

2. Después se comentarán en clase (G).
Esta actividad se puede prolongar a lo largo del semestre y comentarse en las fechas que convengan al taller.

Unidad II El cultivo de la creatividad (18 hrs.)

Objetivo particular. Se expondrán las habilidades creativas mediante actividades sugeridas por Torrance.

Objetivo específico	Los alumnos desarrollarán las habilidades creativas expuestas por el profesor para predisponer hacia la creatividad.
Actividad	El alumno realizará los modelos siguientes propuestos para desarrollar el pensamiento creativo (I) y (G). <ul style="list-style-type: none"> a) Pregunte y adivine b) La tarea de mejorar el producto c) La tarea de aplicaciones inusuales d) "Supongamos" e) Historias imaginativas f) Sonidos e imágenes g) La madre oca i) Batería de figuras.

Unidad III La metáfora en la creatividad (12 hrs.)

Objetivo particular. Se presentarán nuevas estrategias para la creatividad por vía de la metáfora, según Gordon.

Objetivo específico	1. Se explicará al alumno el significado de la metáfora.
Actividad	El alumno investigará y recopilará veinte metáforas y las presentará en clase (I).
Objetivo específico	2. Se explicará el proceso creativo a través de la metáfora conocido como sinéctica y sus mecanismos operacionales, según el concepto de Gordon.
Actividad	Los alumnos tomarán nota del concepto y proceso de la sinéctica explicada por el profesor (I): <ul style="list-style-type: none"> a) Proceso de creación definido por la sinéctica b) Volver conocido lo extraño c) Volver extraño lo conocido.
Objetivo específico	3. Se explicarán los cuatro mecanismos para volver extraño lo conocido, según Gordon.
Actividad	El alumno identificará los siguientes mecanismos (I): <ul style="list-style-type: none"> a) La analogía personal b) La analogía directa c) La analogía simbólica d) La analogía fantástica.
Objetivo específico	4. Se explicará, mediante un ejemplo, el mecanismo

operativo de la sinéctica, previamente explicados los pasos que la componen.

- Actividades**
1. Los alumnos participarán de manera grupal en tres sesiones diferentes de sinéctica (G).
  2. Los alumnos tomarán nota de la explicación de los pasos de la sinéctica dada por el profesor (I):
    - a) Problema original
    - b) Hacer un análisis del problema en forma inconciente
    - c) Que las ideas sean criticadas
    - d) Comprender el problema en mínimo diez palabras
    - e) Analogía directa
    - f) Analogía personal
    - g) Análisis del concepto
    - h) Analogía directa final
    - i) Análisis de la analogía
    - j) Ajuste forzado de la fantasía
    - k) Puntos de vista prácticos.

Objetivo específico 5. Se aplicarán los conceptos de metáfora e imágenes, unas hechas por los alumnos y otras recopiladas.

- Actividades**
1. El alumno elaborará veinte texturas con materiales diversos sobre cartón y les asociará una metáfora a cada textura (I).
  2. El alumno asociará metáforas a veinte recortes de colores impresos, y los presentará en clase (I).
  3. El alumno redactará al azar frases inesperadas y se guardarán en un archivo personal después de mostrarse en clase (I).
  4. El alumno encadenará frases por conjunciones obtenidas de un texto cualquiera (I).

Unidad IV La inventiva (12 hrs.)

Objetivo particular. Con la guía del profesor, se presentará un esquema de trabajo para la invención como proceso creativo.

Objetivo específico Con base en las actividades de las unidades anteriores, los alumnos y el profesor elaborarán un esquema a seguir para inventar un objeto.

- Actividades**
1. Los alumnos fabricarán una máquina que no haga nada (E).
  2. Los alumnos inventarán y realizarán una historieta de diez páginas como mínimo (E).
  3. Los alumnos diseñarán y construirán un instrumento sencillo y novedoso (E).

Nota. Estas tres actividades se desarrollarán en tres semanas aproximadamente.

4. Los alumnos asesorados por el profesor organizarán y llevarán a cabo la exposición de trabajos realizados en el taller (G).

Bibliografía

Acha, Juan. *Introducción a la creatividad artística*. México, Trillas, 1992. 253 p.

Carroll, Lewis. *Alicia en el país de las maravillas. Al otro lado del espejo*. México, Porrúa, 1989. 166 p.

Davis, Gary A. y Joseph A. Scott. Compiladores. *Estrategias para la creatividad*. Buenos Aires, Paidós, 1975. 354 p.

Ovidio. *Las metamorfosis*. México, Porrúa, 1991. 233 p.

Saint-Exupéry, Antoine de. *El principito*. México, Porrúa, 1978. 91 p.

Valades, Edmundo. *El libro de la imaginación*. México, FCE, 1990. 274 p.

IV.3.2. Taller de dibujo

Esta asignatura constará de seis horas a la semana, en tres sesiones de dos horas cada una, con una duración de dos semestres, esto es, Dibujo I y Dibujo II.

Objetivo general. Fomentar en el alumno hábitos de expresión y de observación a través de actividades gráficas que refuercen los aspectos afectivo, cognoscitivo y psicomotriz.

Nota. En este taller se sugiere usar música como fondo para las actividades.

Taller de dibujo I

Unidad I Motivación al dibujo (12 hrs.)

Objetivo particular. Motivar a los alumnos para la expresión en la actividad dibujística con diversos materiales e instrumentos.

Objetivo específico 1. Preguntar a los alumnos sobre sus experiencias sobre el dibujo e invitarlos a utilizar otros materiales para dibujar.

Actividad El alumno buscará materiales y soportes diversos con los cuales pueda dibujar, por ejemplo (I):

- a) Trozos de carbón vegetal / papel revolución
- b) Trozos de carbón vegetal / cartulina revolución
- c) Trozos de ladrillo / cartulina blanca
- d) Trozos de ladrillo / papel Kraft
- e) Trozos de yeso / cartoncillo negro
- f) Trozos de yeso / papel Kraft
- g) Otros materiales propuestos por los alumnos.

Objetivo específico 2. Se explicará el concepto de dibujo para el taller, el cual consiste en darle más importancia a la acción de dibujar que al dibujo mismo.

Actividades

1. Los alumnos buscarán otros materiales no comunes con los cuales se puedan hacer líneas sobre soportes diversos tampoco comunes (I).
2. El alumno diseñará y elaborará una bolsa o carpeta para guardar sus dibujos seleccionados (I)

Unidad II El lenguaje del dibujo (60 hrs.)

Objetivo particular. Explicar a los alumnos los elementos del dibujo: punto, línea, plano, forma, figura, volumen, color, composición y espacio.

Objetivo específico 1. Determinar el concepto de punto, línea y plano, y su interrelación en la superficie a dibujar.

- Actividades**
1. El alumno tomará nota de los conceptos de los elementos de dibujo explicados por el profesor (I).
  2. El alumno hará combinaciones entre puntos, líneas y planos sobre papel, usando marcador de cera negro (I).
- Objetivo específico**
2. Definir a los alumnos los conceptos de forma, figura y volumen, y su interrelación en la superficie a dibujar.
- Actividades**
1. El alumno tomará nota de los conceptos de los elementos de dibujo explicados por el profesor (I).
  2. El alumno hará combinaciones entre formas, figuras y planos sobre papel con instrumentos que él elija (I).
- Objetivo específico**
3. Definir al alumno los conceptos de color, composición y espacio, y su interrelación en la superficie a dibujar.
- Actividades**
1. El alumno tomará nota de los conceptos de los elementos explicados por el profesor (I).
  2. El alumno hará combinaciones entre colores, formas y figuras sobre cartulina blanca con los instrumentos que el alumno prefiera (I).
- Objetivo específico**
4. Explicar al alumno las aplicaciones de los conceptos anteriores a través de actividades diversas.
- Actividad**
- El alumno combinará diversas figuras sobre papel para mostrar que arriba es igual a atrás, para así realizar intersecciones y reducciones en las figuras (I).
- Objetivo específico**
5. Se explicará al alumno el concepto de proporción como una relación de las partes de un todo entre sí con respecto al todo.
- Actividades**
1. El alumno aplicará el concepto de proporción en una combinación de los elementos del dibujo (I).
  2. El alumno realizará varios ejercicios lentos en donde aplique el sombreado por achurado, punteado y mixto para controlar la línea y el dibujo (I).
- Nota.** Hay que vigilar la velocidad dibujar en los principiantes y explicar que dibujando lento se controla la línea y se puede expresar mejor lo que se quiere.
- Objetivo específico**
6. Se explicará al alumno la relación figura-fondo.
- Actividad**
- El alumno realizará un ejercicio de figura-fondo para hacer visible algo sin dibujarlo (I).

- Objetivo específico** 7. Se explicará al alumno el concepto de claroscuro mediante actividades de modelado en dibujo.
- Actividad** El alumno realizará varios ejercicios en donde use el garabateado como forma de dibujar para distribuir regularmente las luces en la superficie del soporte, con varios temas (I):
- Arboles
  - Animales
  - Objetos tecnológicos
  - Objetos cotidianos.
- Objetivo específico** 8. Explicar a los alumnos el concepto de escala y realización de ejercicios para destacar figuras o planos.
- Actividades**
- El alumno realizará varios ejercicios para mostrar diversos modos de destacar una figura en la superficie (I):
    - Garabateado
    - Achurado
    - Mixto
    - Fotocopiado.
  - El alumno realizará una composición con elementos sencillos según los siguientes principios (E):
    - Adelante/ grande, atrás/ pequeño
    - Adelante/ debajo, atrás/ arriba.
  - El alumno realizará durante el curso dibujos para apropiarse de la forma de los objetos e integrar un repertorio gráfico (E).
  - El alumno realizará ejercicios en donde pueda jugar con estructuras de diversos modos (I):
    - Impresión textil
    - Estarcido con plantilla recortada
    - Impresión con papel corrugado y atomizador de boca
    - Salpicado con cepillos de dientes y tinta china.
- Objetivo específico** 9. Se explicarán a los alumnos los diversos tipos de perspectiva mediante actividades de dibujo a mano alzada con temas arquitectónicos.
- Actividades**
- El alumno realizará dibujos en donde exprese la ilusión espacial mediante la representación en las perspectivas siguientes (E):
    - Perspectiva paralela sin punto de fuga

- b) Perspectiva paralela central
- c) Perspectiva con dos puntos de fuga.

2. El alumno realizará dibujos de perspectiva con dos puntos de fuga en donde levante o baje la línea del horizonte.

Objetivo específico 10. Integrar actividades de diseño gráfico tales como la diagramación para representar la realidad en forma secuencial o a través del dibujo.

- Actividades**
1. Los alumnos realizarán un periódico mural (G).
  2. Los alumnos elaborarán dibujos de objetos cotidianos tales como tazas, plumas, etc., con los materiales que ellos elijan (I).
  3. Los alumnos elaborarán distorsiones de los dibujos de la actividad anterior (I).
  4. El alumno investigará las características y significado de la caricatura (E).
  5. El alumno realizará varias caricaturas sobre el tema que prefiera (I).

Objetivo específico 11. Aplicar actividades que estén orientadas a la representación de objetos de la realidad cotidiana dibujados de modos distintos.

Nota. Es importante decirles a los alumnos que traten de no borrar.

- Actividades**
1. El alumno llevará al taller diez diferentes objetos cotidianos y los dibujará con crayolas, marcadores de cera o gises de colores sobre papel (I).
  2. El alumno realizará varias composiciones en papel con los objetos anteriores (I).
  3. El alumno dibujará los objetos de uno en uno sin mirar el papel con la mano que use para escribir (I).
  4. El alumno dibujará los objetos de uno en uno sin mirar el papel con la mano que no use para escribir (I).
  5. El alumno observará cada uno de los diez objetos anteriores y dibujará lo que recuerde de ellos, después de que el profesor retire los objetos de su vista (I).
  6. El alumno realizará la actividad 5 pero con los ojos cerrados (I).

Objetivo específico 12. Realizar actividades que relacionen el dibujo con la imaginación, inventando situaciones de nuestro pasado, presente, futuro, o de algún acontecimiento que a los participantes haya impactado.

- Actividades**
1. El alumno realizará dibujos sobre situaciones inventadas (I):
    - a) Dibujar: "El campo de las mil flores fantásticas visto desde arriba", grandes, pequeñas, redondas, puntiagudas, etc.
    - b) Dibujar: "753 microbios de 41 cepas diferentes tratan de penetrar en un cuadrado invisible".

Nota. Este tipo de actividades se realiza muy lentamente, es decir, en varias sesiones.

2. El alumno elaborará dibujos que representen seres de otro planeta y su entorno (I).
3. El alumno realizará dibujos de objetos que representen únicamente su silueta, obscureciendo alternativamente (I):
  - a) la figura y b) el fondo.

Unidad III Técnicas sensoriales para el dibujo (24 hrs.)

Objetivo particular. Expresar mediante técnicas sensoriales del dibujo, diferentes sentimientos con diversos materiales y soportes.

Objetivo específico Explicar a los alumnos la importancia de realizar ejercicios de dibujo con distintos sentimientos para la creación y expresión personales.

- Actividades**
1. Con un cepillo de dientes el alumno realizará un dibujo con pintura vinílica sobre cartulina blanca y de colores (I).
  2. El alumno realizará la actividad 1 ayudándose con plantillas recortadas en cartulina (I).
  3. Con un popote el alumno impulsará una gota de tinta china negra sobre papel, formando líneas y manchas caprichosas (I).
  4. Después de humedecer en cinco diferentes grados a otras tantas cartulinas, el alumno dejará caer gotas de tinta china negra para observar su efecto (I).
  5. El alumno dejará caer gotas de tinta china negra sobre cartulina blanca seca, y la levantará para moverla y provocar que la tinta resbale de un lado a otro para formar líneas cruzadas, curvas y rectas (I).
  6. El alumno saturará la cartulina con crayolas de diferente color y después aplicará tinta china negra que se dejará secar para después rascar produciendo líneas y manchas luminosas con fondo negro (I).
  7. Con papel minagris el alumno realizará los siguientes ejercicios (I):
    - a) En el primer pliego cada alumno hará garbateo durante un minuto con una crayola del color que prefiera, en silencio.

- b) En la otra cara del pliego, cada alumno hará lo mismo que en a), pero ahora con una crayola en cada mano y platicando con su compañero de al lado, también durante un minuto.
  - c) En otro pliego, cada alumno empujará dos crayolas escogidas al azar y comenzará a rayar con la indicación del profesor durante un minuto, hablando cada vez más fuerte hasta llegar a gritar.
  - d) Al término del tiempo soltará las crayolas y cerrará los ojos durante un minuto y respirará profundamente en el transcurso del relajamiento.
8. El alumno realizará composiciones a línea con crayola de colores en hojas de lija para madera de varios groesos (I).
9. Sobre cartulina negra el alumno dibujará con un cordón mojado en pintura blanca vinílica haciendo diferentes formas (I).
10. El alumno realizará la actividad 9, con pintura negra sobre cartulina blanca (I).
11. El alumno realizará la actividad 10, con pinturas de color (I).
12. El alumno realizará la actividad 11, con pinturas de color y resistol (I).
13. El alumno realizará varias composiciones con la yema de los dedos, con diferentes colores de pintura vinílica sobre cartulina blanca (I):
- a) Primero con la mano izquierda comenzando con uno, dos y demás dedos.
  - b) Después con la mano derecha comenzando también con uno o dos dedos y luego los demás.
  - c) Después con todos los dedos.
  - d) Luego con posiciones de las manos: dorso, palma y puño.
14. Con tijeras el alumno hará recortes de papel de diferentes formas, tamaños y colores, y los pegará con resistol sobre cartulinas en diversas composiciones (I).
15. El alumno realizará esta actividad dibujando otras líneas sobre los recortes pegados (I).
16. Los alumno realizarán composiciones en papel Kraft con diferentes materiales (E):
- a) Crayolas
  - b) Gises de color
  - c) Plumones (gruesos).

Unidad IV Otras superficies para dibujar (12 hrs.)

Objetivo particular. Fomentar la integración de los alumnos mediante actividades en donde todos ellos aporten ideas para realizar actividades de intercambio y convivencia del grupo.

Objetivo específico Organizar una reunión para que los alumnos aporten ideas sobre el tema y la realización de graffiti sobre un muro o superficie amplia.

- Actividades**
1. Los alumnos realizarán reuniones para decidir sobre el tema de los graffiti y los materiales empleados, con la guía del profesor (G).
  2. Los alumnos realizarán una junta para decidir sobre el tema y los materiales empleados para dibujar una composición sobre el piso (G).
  3. Los alumnos organizarán la exposición de trabajos seleccionados durante el semestre (G).

Bibliografía

- Bozzola A. *Guía de la educación artística*. León, España, Everest, 1980. Tres tomos. Tomo I, 11p. Tomo II, 87 p. Tomo III, 93 p.
- Dondis, D.A. *La sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual*. Barcelona, GG, 1976. 211 p.
- Edwards, Betty. *Aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro*. Madrid, Hermann Blume, 1984. 207 p.
- Munari, Bruno. *Diseño y comunicación visual. Contribución a una metodología didáctica*. Barcelona, GG, 1985. 365 p.
- Nicolaides, Kimon. *The natural way to draw. A working plan for art study*. Boston, Houghton Mifflin Company, 1969. 221 p.
- Parramón, José M. *Cómo dibujar al carbón, sanguina y cretas*. Barcelona, Parramón Ed., 1989. 112 p.
- Pignatti, Tergio. *El dibujo de Altamira a Picasso*. Madrid, Ediciones Cátedra, 1981. 398 p.
- Puente J., Rosa. *Dibujo y educación visual. Curso para la enseñanza media superior*. México, GG, 1986. 95 p.
- Smith, Ray. *El manual del artista*. Madrid, Hermann Blume, 1991. 352 p.

Taller dibujo II

Unidad I El dibujo en la historia (12 hrs.)

Objetivo particular. Se explicará a los alumnos el desarrollo del dibujo a través de las épocas más representativas.

Objetivo específico El profesor presentará un esquema sobre el dibujo de Altamira a Picasso y explicará las principales características del dibujo en las épocas más representativas.

- Actividades**
1. El alumno tomará nota de las principales manifestaciones dibujísticas a través de la historia (I).
  2. El alumno observará las diapositivas acerca del dibujo que se proyecten como ejemplos y podrá decir la importancia de las obras y sus características (G).
  3. El alumno investigará en libros diferentes tipos de dibujos y maestros, y los comentará en clase (E).

Unidad II El dibujo como medio (72 hrs.)

Objetivo particular. Se expondrá al alumno el concepto de dibujo como medio de las artes visuales.

Objetivo específico 1. Enumerar y explicar a los alumnos las cualidades de los soportes para dibujo, a la manera de Ray Smith.

Actividad Los alumnos tomarán nota de las principales características de los soportes para dibujo (G):

- a) Textura: áspero o satinado
- b) Absorbencia: según la cantidad de algodón
- c) Grosor: delgado o grueso.

Objetivo específico 2. Mostrar y explicar los diferentes instrumentos utilizados para dibujar, así como sus aplicaciones.

Actividad Los alumnos tomarán nota de los principales instrumentos para dibujo que el profesor muestre en el taller, según Ray Smith (I).

Objetivo específico 3. El profesor explicará mediante actividades cómo se realizan bocetos con diferentes procedimientos técnicos de los materiales, de acuerdo con Ray Smith.

Actividades El alumno realizará dibujos de una sesión o más considerando los siguientes temas (I):

- a) La naturaleza
- b) La ciudad
- c) La tecnología
- d) Libre.

Para estos temas se valdrá de los siguientes materiales:

1. Lápices grafito con achurado / papel liso.
2. Lápices grafito con plumado / papel liso.
3. Lápices grafito con plumado / papel áspero.
4. Lápices grafito con garabateado / papel.
5. Lápices grafito con achurado cruzado / papel.
6. Lápices grafito con sombreado y frotado / papel.
7. Lápiz blanco / cartulina negra.
8. Lápiz blanco con lápiz negro / papel gris.
9. Lápices de color (primarios) para combinar / papel.
10. Lápices de color / papel.
11. Lápices solubles al agua / papel.
12. Barras pastel con entramado de líneas / papel grueso.
13. Lápices pastel con entramado de líneas / papel grueso.
14. Lápiz pastel con entramado y frotado de líneas / papel.
15. Barras pastel con entramado y frotado de líneas / papel.
16. Barras pastel con entramado y degradación tonal / papel.
17. Barras pastel con entramado y degradación con esfumino / papel.
18. Barras pastel al óleo con degradación / papel.
19. Barras conté negro, blanco y sanguina / papel.
20. Lápices conté en varios colores solos o después de barras / papel.
21. Barras de carboncillo / papel grueso.
22. Bolígrafo de punto fino / papel satinado.
23. Pluma y tinta china negra / papel liso.
24. Pincel y tinta china negra / papel grueso.
25. Plumines / cartulina satinada.
26. Plumones / cartulina satinada.
27. Combinación de materiales.

Unidad III Nociones de anatomía artística (12 hrs.)

Objetivo particular. A nivel de bocetación se realizarán dibujos del cuerpo humano para mostrar y explicar a los alumnos las nociones básicas de anatomía artística.

Objetivo específico Por medio de esquemas se explicará a los alumnos la constitución física del cuerpo humano con su esqueleto y sus músculos principales.

- Actividades**
1. El alumno tomará nota de las principales partes del cuerpo humano, explicadas por el profesor (I).
  2. Los alumnos realizarán ejercicios de dibujos con modelo vivo, según las rutinas de Betty Edwards (I):
    - a) Se dibujarán la mano derecha con la mano izquierda sin mirar el dibujo, con lápiz sobre papel.
    - b) Se dibujarán entre sí con la mano izquierda sin mirar el dibujo.
    - c) Dibujarán algún motivo de memoria con la mano izquierda.

Nota. En los ejercicios con modelo se recomiendan recesos de diez minutos en el transcurso de la sesión, y tratar de no despegar el lápiz del papel al dibujar, ni usar borrador.

3. Los alumnos realizarán ejercicios de dibujos con modelo vivo, según las rutinas de Kimon Nicolaïdes (I)
- a) Dibujos del contorno con lápiz grafito 3B de tres minutos
  - b) Dibujos del gesto con lápiz grafito 3B de tres minutos
  - c) Dibujos de gesto cruzando contornos con lápiz grafito 3B de tres minutos
  - d) Dibujos de gesto con lápiz 3B de un minuto
  - e) Dibujos de poses de un minuto con lápiz 4B
  - f) Dibujos de siluetas con garabateado con lápiz 4B de un minuto
  - g) Dibujos de bultos (denotando peso) en garabateado de un minuto con marcador de cera
  - h) Dibujos de modelo con lapiz o marcador garabateado de dos minutos
  - i) Dibujos de memoria de poses fijas con lapiz o marcador de cera con duración de cinco minutos
  - j) Dibujos de movimientos con marcador de cera de tres minutos
  - k) Dibujos combinados de contorno y movimiento de cinco minutos
  - l) Dibujos combinados con modelado y movimiento, de cinco minutos
  - m) Dibujos de figuras agrupadas de diez a quince minutos
  - n) Dibujos de poses fijas de tres minutos con pluma y tinta negra
  - ñ) Dibujos de poses fijas de cinco minutos con pluma y tinta negra
  - o) Dibujos de poses fijas de tres minutos con pluma y pincel
  - p) Dibujos de combinaciones de todos los ejercicios anteriores.
4. El alumno realizará varios retratos de sus compañeros y un autorretrato a lápiz (I).

Unidad IV Otros modos de dibujar (12 hrs.)

Objetivo particular. Se mostrará a los alumnos otros modos de dibujar en superficies conocidas.

Objetivo específico El profesor mostrará a los alumnos las posibilidades de la tecnología moderna para dibujar ejemplos: impresiones en computadora, fax y fotocopiadoras.

Nota. Los temas son libres.

- Actividades**
1. El alumno realizará varios dibujos en computadora a través de un programa usado en el curso de computación (I).
  2. El alumno realizará varios dibujos haciendo uso del fax (I).
  3. El alumno realizará varios dibujos y tomará fotocopias colocando unos sobre otros (I).
  4. El alumno realizará varios dibujos con ayuda de aparatos electrónicos que estén a su alcance (I).
  5. Los alumnos organizarán una muestra de los mejores dibujos del semestre en coordinación con el profesor (G).

Bibliografía

- Bozzola A. *Guía de la educación artística*. León, España, Everest, 1980. Tres tomos. Tomo I, 11p. Tomo II, 87 p. Tomo III, 93 p.
- Dondis, D.A. *La sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual*. Barcelona, GG, 1976. 211 p.
- Edwards, Betty. *Aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro*. Madrid, Hermann Blume, 1984. 207 p.
- Munari, Bruno. *Diseño y comunicación visual. Contribución a una metodología didáctica*. Barcelona, GG, 1985. 365 p.
- Nicolaïdes, Kimon. *The natural way to draw. A working plan for art study*. Boston, Houghton Mifflin Company, 1969. 221 p.
- Parramón, José M. *Cómo dibujar al carbón, sanguina y cretas*. Barcelona, Parramón Ed., 1989. 112 p.
- Pignatti, Tergio. *El dibujo de Altamira a Picasso*. Madrid, Ediciones Cátedra, 1981. 398 p.
- Puente J., Rosa. *Dibujo y educación visual. Curso para la enseñanza media superior*. México, GG, 1986. 95 p.
- Smith, Ray. *El manual del artista*. Madrid, Hermann Blume, 1991. 352 p.

IV.3.3. Seminario de historia del arte

Esta asignatura constará de tres horas a la semana en tres sesiones de una hora cada una y con duración de dos semestres, esto es, Historia del arte I, e Historia del arte II.

Objetivo general. Introducir a los alumnos a los principales períodos artísticos en el desarrollo de las artes visuales.

Nota. El profesor debe dar a conocer el contenido del programa a los alumnos, puesto que en el seminario se sugiere la participación de ellos por equipo (como máximo de dos alumnos) para desarrollar un tema en clase, previa investigación documental y presentación por escrito del tema al profesor y a los demás equipos.

Seminario de historia del arte I

Unidad I Mundo antiguo y periodo medieval (13 hrs.)

Objetivo particular. Introducir a los alumnos a la producción plástica en el mundo antiguo y en el período medieval.

Objetivo específico 1. El profesor introducirá a los alumnos en el génesis de las artes, según William Flemming.

Actividad Los alumnos entregarán un resumen por escrito de la explicación anterior (1).

Objetivo específico 2. El profesor ayudará a organizar las exposiciones orales de los alumnos en torno a los períodos artísticos del mundo antiguo y el medieval, según los autores Arnold Hauser y William Flemming.

Actividades El grupo formará sus equipos con no más de dos alumnos cada uno, y presentarán un trabajo por escrito y posteriormente una exposición oral acerca de los siguientes temas seleccionados por el profesor (E):

A. Mundo antiguo.

1. Paleolítico. Magia y naturalismo.
2. Neolítico. Animismo y geometrismo.

B. Antiguas culturas orientales.

1. Egipto.
2. China.
3. Mesopotamia.
4. Grecia.
5. Roma.

C. Período medieval.

1. Estilo románico.
2. Estilo gótico.

Nota. Después de las exposiciones de los alumnos, el profesor abundará sobre los temas, proyectará diapositivas y contestará las dudas de los alumnos en clase.

Unidad II Introducción a los estilos artísticos del renacimiento, del barroco, del neoclásico y del romántico (13 hrs.)

Objetivo particular. Introducir a los alumnos a los períodos artísticos del renacimiento, del barroco, del neoclásico y del romántico.

Objetivo específico El profesor ayudará a organizar las exposiciones orales de los alumnos en torno a los períodos artísticos del renacimiento, del barroco, del neoclásico y del romántico, según los autores Arnold Hauser y William Flemming.

Actividades El grupo formará sus equipos con no más de dos alumnos cada uno, y presentarán un trabajo por escrito y posteriormente una exposición oral acerca de los siguientes temas seleccionados por el profesor (E):

A. Renacimiento.

1. Estilo florentino.
2. Estilo veneciano.
3. Estilo flamenco.
4. Manierismo.

B. Barroco.

1. Barroco en Venecia.
2. Barroco de la contrarreforma.
3. Rococó.

C. Neoclasicismo.

D. Romanticismo.

E. Realismo.

Nota. Después de las exposiciones de los alumnos, el profesor abundará sobre los temas, proyectará diapositivas de acuerdo al tema y contestará en clase las dudas de los alumnos.

Unidad III Introducción a los estilos contemporáneos (13 hrs.)

Objetivo particular. Introducir a los alumnos a los estilos contemporáneos.

Objetivo específico 1. El profesor ayudará a organizar las exposiciones orales de los alumnos en torno a los estilos modernos y contemporáneos, según los autores Arnold Hauser y William Flemming.

Actividades El grupo formará sus equipos con no más de dos alumnos cada uno, y presentarán un trabajo por escrito y posteriormente una exposición oral acerca de los siguientes temas seleccionados por el profesor (E):

A. La ciencia en el arte.

1. Impresionismo.
2. Puntillismo.

B. Los estilos contemporáneos.

1. Expresionismo.
2. Abstraccionismo.
3. Primitivismo.
4. Cubismo.
5. Futurismo.
6. Dadatismo.
7. Surrealismo.

Nota. Después de las exposiciones de los alumnos, el profesor abundará sobre los temas, proyectará diapositivas y contestará las dudas de los alumnos en clase.

Unidad IV Introducción al arte prehispánico (13 hrs.)

Objetivo particular. Introducir a los alumnos al arte prehispánico.

Objetivo específico El profesor ayudará a organizar las exposiciones orales de los alumnos en torno a las artes prehispánicas, según los autores Paul Gendrop, Alberto Ruz Lhuillier, José de Mesa y Teresa Gisbert.

Actividades El grupo formará sus equipos, con no más de dos alumnos cada uno, y presentarán un trabajo por escrito y posteriormente una exposición oral acerca de los siguientes temas seleccionados por el profesor (E):

A. Arte precolombino de México.

B. Arte maya.

C. Culturas de los andes.

Nota. Después de las exposiciones de los alumnos, el profesor abundará sobre los temas, proyectará diapositivas de acuerdo al tema y contestará en clase las dudas de los alumnos.

Bibliografía

Artes de México. México, Artes de México, Revista, 1994.

Fleming, William. *Arte, Música e Ideas*. México, Interamericana, 1987. 381 p.

Gillo, Dorflés. *El devenir de las artes*. México, FCE, Breviarios, núm.170. 1977. 318 p.

Gillo, Dorflés. *Últimas tendencias del arte de hoy*. Barcelona, Ed. Labor, 1973. 207 p.

Hauser, Arnold. *Historia social de la literatura y el arte*. Madrid, Ediciones Guadarrama, 1953. Tomo I, 452 p.; Tomo II, 412 p.; Tomo III, 312 p.

Salvat, Juan. *Historia del Arte*. Barcelona, Salvat editores, 1976. Doce tomos.

Seminario de historia del arte II

Unidad I Cómo mirar un cuadro (13 hrs.)

Objetivo particular. Acercar a los alumnos a la apreciación y análisis de la pintura.

Objetivo específico El profesor explicará las diferentes maneras de mirar un cuadro, según los conceptos de Susan Woodford.

Actividades Los alumnos realizarán un resumen de las obras analizadas por el profesor con los siguientes temas (I):

1. Paisajes y marinas.
2. Retratos.
3. La vida y los objetos cotidianos: costumbrismo y naturaleza muerta.
4. Historia y mitología.
5. Imágenes religiosas.

Nota. Después de las exposiciones de los alumnos, el profesor abundará sobre los temas, proyectará diapositivas de acuerdo al tema y contestará en clase las dudas de los alumnos.

Unidad II Introducción a las últimas tendencias del arte actual (13 hrs.)

Objetivo particular. Aproximar a los alumnos a las obras artísticas de nuestros días.

Objetivo específico El profesor explicará ejemplos de las últimas tendencias del arte actual, según Gillo Dorfles.

Actividades Los alumnos realizarán un resumen de las obras analizadas por el profesor con los siguientes temas (I):

1. Antoni Tàpies: La pintura de la materia.
2. Jackson Pollock. La pintura de acción.
3. El Pop-art.
4. El Op-art.
5. La escultura móvil de Calder.
6. La escultura volumétrica de Henry Moore.

Nota. Después de las exposiciones de los alumnos, el profesor abundará sobre los temas, proyectará diapositivas de acuerdo al tema y contestará en clase las dudas de los alumnos.

Unidad III El arte actual en latinoamérica (13 hrs.)

Objetivo particular. Introducir a los alumnos al arte latinoamericano.

Objetivo específico El profesor explicará ejemplos de obras realizadas por los principales artistas latinoamericanos.

Actividades Los alumnos realizarán un resumen de las obras analizadas por el profesor con los siguientes temas (I):

1. María Izquierdo.
2. Frida Kahlo.
3. Chucho Reyes.
4. Gunther Gerzo.
5. Juan Soriano.
6. Pedro Coronel.
7. Enrique Echeverría.
8. Ricardo Martínez.
9. José Luis Cuevas.
10. Manuel Felguérez.
11. Lilia Carrillo.
12. Alberto Gironella.
13. Rufino Tamayo.
14. Francisco Toledo.
15. Mathias Goeritz.
16. Sebastián.
17. Hersúa.

Nota. Después de las exposiciones de los alumnos, el profesor abundará sobre los temas, proyectará diapositivas de acuerdo al tema y contestará en clase las dudas de los alumnos.

Unidad IV Introducción al proceso: producción, distribución y consumo del arte (13 hrs.)

Objetivo particular. Introducir a los alumnos al proceso de producción, distribución y consumo del arte.

Objetivo específico 1. Explicar a los alumnos el proceso de producción, distribución y consumo del arte latinoamericano, según Juan Acha.

Actividades Los alumnos tomarán nota de las explicaciones del profesor en torno a los siguientes aspectos (I):

1. Producción, distribución y consumo.
2. Ciencias, tecnología y artes.
3. Sociedad, cultura o sistema de producción e individuo.
4. Teoría del arte, crítica del arte y museografía.

Objetivo específico 2. El profesor organizará con el grupo al menos cinco visitas a los museos de arte.

Actividades Los alumnos entregarán al profesor un resumen de las visitas que realicen a los siguientes museos (I):

1. Museo del Pueblo. Guanajuato, Gto.
  2. Museo Casa Diego Rivera. Guanajuato, Gto.
  3. Galerías de la Universidad de Guanajuato. Guanajuato, Gto.
  4. Museo de Arte Moderno. Ciudad de México.
  5. Centro Cultural de Arte Contemporáneo. Ciudad de México.
- Los alumnos comentarán en clase las obras vistas en las visitas, orientados por el profesor (G).

Bibliografía

- Acha, Juan. *Crítica del arte*. México, Trillas, 1992. 222 p.
- _____ *Expresión y apreciación artísticas. Artes plásticas*. México, Trillas, 1993. 239 p.
- Arnheim, Rudolf. *Arte y percepción visual*. Madrid, Alianza, Forma, 1979. 553 p.
- Artes de México*. México, Artes de México, Revista, 1994.
- Berger, John, et al. *Modos de ver*. Barcelona, GG, 1980. 177 p.
- Bonet, Eugeni, et al. *En torno al video*. Barcelona, GG, Colección punto y línea, 1980. 300 p.
- Fleming, William. *Arte, Música e Ideas*. México, Interamericana, 1987. 381 p.
- García Canclini, Ernesto. *La producción simbólica. Teoría y método en sociología del arte*. México, Siglo XXI, 1993. 162 p.
- Gillo, Dorflès. *El devenir de las artes*. México. FCE. Breviarios, núm.170. 1977. 318 p.
- Gillo, Dorflès. *Últimas tendencias del arte de hoy*. Barcelona, Ed. Labor, 1973. 207 p.
- Gombrich, E. H. *Arte e ilusión. Estudio sobre la psicología de la representación pictórica*. Barcelona, GG, Arte, 1979. 394 p.
- Hauser, Arnold. *Historia social de la literatura y el arte*. Madrid, Ediciones Guadarrama, 1953. Tomo I, 452 p.; Tomo II, 412 p.; Tomo III, 312 p.
- Kandinsky, Vassily. *De lo espiritual en el arte*. México, Premiá, La nave de los locos, 1989. 133 p.
- Ovidio. *Las metamorfosis*. México, Porrúa, 1991. 233 p.
- Pacheco, Cristina. *La luz de México*. México, Consejo Editorial del Gobierno del Estado de Guanajuato, 1988. 359 p.
- Pignatelli, Tergio. *El dibujo de Altamira a Picasso*. Madrid, Ediciones Cátedra, 1981. 398 p.
- Posada V., Pablo Humberto. *Apreciación de cine*. México, Ed. Alhambra, 1980. 110 p.
- Salvat, Juan. *Historia del Arte*. Barcelona, Salvat editores, 1976. doce tomos.
- Sánchez Vázquez, Adolfo. *Invitación a la estética*. México, Grijalbo, 1992. 272 p.
- Tibol, Raquel. *Gráficas y neográficas en México*. México, SEP/UNAM, 1987. 302 p.
- Woodford, Susan. *Cómo mirar un cuadro. Introducción a la historia del arte*. Barcelona, GG, 1985. 115 p.

IV.3.4. Principios del orden geométrico

Asignatura obligatoria de tres horas a la semana, en dos sesiones de una hora y media cada una durante dos semestres haciendo: Principios del orden geométrico I y Principios del orden geométrico II.

Objetivo general. Aplicar los principios fundamentales del orden geométrico a través del uso adecuado de los instrumentos propios del dibujo constructivo y técnico.

Principios del orden geométrico I

Unidad I Definición, historia y elementos de la geometría (6 hrs.)

Objetivo particular. Introducir a los alumnos al concepto de la geometría como lenguaje y como medida de los objetos.

Objetivo específico Se explicará a los alumnos mediante esquemas, la definición, la historia y los elementos de la geometría.

Actividades El alumno tomará nota de los siguientes puntos que explicará el profesor (I):

- a) Definición
- b) Historia
- c) Elementos: punto, línea y plano
- d) La medida en la geometría
- e) Concepto y presentación del dibujo geométrico en el trazo, apunte y croquis.

Unidad II Dibujos a mano alzada (24 hrs.)

Objetivo particular. Mediante ejercicios se reforzará el aspecto psicomotriz o destreza para el trazo, el croquis y apuntes en el dibujo a mano alzada.

Objetivo específico 1. Con ejercicios de dibujo a mano alzada, con lápiz, hechos en láminas, el alumno desarrollará destreza para la realización de croquis y apuntes.

Objetivo específico 2. El profesor explicará los siguientes conceptos, de acuerdo a Dondis A. Dondis: dirección, escala, dimensión, ritmo y equilibrio.

Actividades El alumno realizará ejercicios en láminas de cartulina marquilla blanco y lapiz grafito 2H o portaminas 2H sin usar goma de borrar y ningún otro instrumento, con los siguientes temas (I):

A. Ejercicios básicos

- a) Líneas paralelas: verticales, horizontales e inclinadas
- b) Líneas perpendiculares
- c) Líneas paralelas curvas: onduladas y concéntricas

- d) Líneas paralelas cruzadas
- e) Combinaciones propuestas por los alumnos en base a las anteriores actividades.

B. La casa

- a) Muebles
- b) Utensilios de cocina
- c) Jardín
- d) Puertas
- e) Ventanas
- f) Zapatos
- g) Aparatos eléctricos
- h) Instrumentos de limpieza.

C. Lo urbano

- a) La calle
- b) Fragmento de banqueta
- c) Poste de teléfono o de luz
- d) Banca de jardín
- e) Balcón
- f) Edificio
- g) Iglesia
- h) Monumento.

D. Lo tecnológico

- a) Herramienta casera
- b) Barredora de calles
- c) Camión de pasajeros
- d) Taxi
- e) Camión repartidor de refrescos
- f) Bicicleta
- g) Motocicleta
- h) Tornillo.

E. Tema libre: Propuestas de los alumnos.

Unidad III Trazado y dibujo de letras (12 hrs.)

Objetivo particular. Los alumnos se ejercitarán en los principios básicos de la rotulación.

Objetivo específico Con ejercicios de dibujo a mano alzada con lápiz y plumillas, se practicará la realización de letras y rótulos según el método Speedball.

Actividades El alumno realizará ejercicios con lápiz, plumillas y pincel de cerdas (I):

- a) Líneas paralelas verticales espaciadas por su ancho
- b) Líneas paralelas verticales y horizontales
- c) Líneas paralelas inclinadas a la derecha a sesenta grados
- d) Ejercicios caligráficos
- e) Práctica del alfabeto romano con plumilla y pincel

- f) Práctica del alfabeto gótico con plumilla y pincel
- g) Práctica del alfabeto inglés con plumilla y pincel
- h) Ejercicios del 1 al 18 del método Speedball.

Nota. Los soportes pueden ser papel, cartón, madera, metal, tela y muros.

Unidad IV Práctica del dibujo abstracto (12 hrs.)

Objetivo particular. Fomentar en los alumnos su imaginación para crear composiciones abstractas.

Objetivo específico Desarrollar en los alumnos la capacidad de abstracción a través de la realización de formas imaginadas en dibujo.

Actividades Los alumnos realizarán varias composiciones abstractas tomando como referencia los dibujos de Paul Klee y W. Kandinsky (!).

Nota. Los dibujos son a mano alzada sobre papel.

Bibliografía

Calderón Barquín. Fco. J. *Dibujo Técnico Industrial*. México, Porrúa, 1969. 120 p.

Dondis, D.A. *La sintaxis de la imagen*. Introducción al alfabeto visual. Barcelona, GG, 1976. 211 p.

Enciclopedia CEAC del delneante. *Planos y croquis de edificios*. Barcelona, CEAC, 1978. 275 p.

Munari, Bruno. *Diseño y comunicación visual. Contribución a una metodología didáctica*. Barcelona, GG, 1985. 365 p.

Puente J., Rosa. *Dibujo y educación visual. Curso para la enseñanza media superior*. México, GG, 1986. 95 p.

Scott Gillam, Robert. *Fundamentos del diseño*. Buenos Aires, Ed. Victor Lara S.R.L., 1959. 195 p.

Smith, Ray. *El manual del artista*. Madrid, Hermann Blume, 1991. 352 p.

Turnbull, Arthur T. y Baird, Russell N. *Comunicación gráfica. Tipografía. Diagramación. Diseño y Producción*. México, Trillas, 1986. 429 p.

T. White, Edward. *Vocabulario gráfico para la representación arquitectónica*. México, Trillas, 1972. 204 p.

Wong, Wucius. *Fundamentos del diseño bi y tri-dimensional*. Barcelona, GG, 1979. 204 p.

Principios del orden geométrico II

Unidad I Introducción al dibujo industrial (12 hrs.)

Objetivo particular. Desarrollar en los alumnos habilidades y destrezas para el dibujo lineal geométrico, según Calderón Barquín.

Objetivo específico El profesor presentará y explicará el uso adecuado de los instrumentos de dibujo técnico.

Actividades El alumno realizará, con orden, precisión y limpieza, cada uno de los ejercicios que el profesor explique, y los presentará al final de curso en una carpeta con todos sus datos (I):

Nota. Las actividades se presentan como problemas geométricos a resolver.

1. Dividir una recta dada en cualquier número de partes iguales.
2. Por un punto cualquiera de una recta, trazar a ésta una perpendicular.
3. Dada la recta AB, trazarle otra recta paralela a cualquier distancia.
4. Dividir un ángulo dado en 2, 4, 8, etc., partes iguales.
5. Construir un triángulo equilátero.
6. Construir un cuadrado, conociendo el lado.
7. Construir un paralelogramo, conociendo dos de sus lados y el ángulo que forman.
8. Construir un pentágono regular, conociendo la dimensión de sus lados.
9. Dado el lado AB, construir un exágono regular.
10. Construir un heptágono regular, conociendo uno de sus lados.
11. Construir un octágono regular, conociendo uno de sus lados.
12. Construir un eneágono regular, conociendo uno de sus lados.
13. Construir un decágono regular, conociendo el lado AB.
14. Construir un dodecágono regular, dado el lado AB.
15. Construir un polígono regular, de cualquier número de lados, conociendo la dimensión de ellos.
16. Por tres puntos dados, no en línea recta, hacer pasar una circunferencia.
17. Trazar una circunferencia que siendo tangente en P a la recta pase por el punto Q, dado fuera de ésta.
18. Diversos problemas de puntos de enlace.
19. Dados sus dos ejes, construir una elipse con ayuda del compás.
20. Construir una figura en forma de huevo.
21. Construir una espiral de dos centros.
22. Hacer construcciones combinando las figuras geométricas anteriores.

Unidad II Principios del dibujo isométrico (6 hrs.)

Objetivo particular. Introducir al alumno a la representación de objetos mediante sus proyecciones ortográficas, a la manera de Calderón Barquín.

Objetivo específico El profesor explicará los conceptos de simetría, proyección ortográfica, isometría y proyección axonométrica e isométrica, en el pizarrón.

- Actividades** Los alumnos practicarán los conceptos explicados por el profesor mediante la realización de láminas con temas que propongan los alumnos en acuerdo con el profesor (I):
1. Simetría.
  2. Reproducción de figuras por pantógrafo, por cuadrícula, por triangulación y por proyección con aparato eléctrico.
  3. Giros de un prisma recto de base rectangular.
  4. Dibujo en isométrico, en cuatro posiciones distintas de un prisma.
  5. Dibujos en isométrico, de temas libres guiados por el profesor.

Unidad III Introducción al dibujo técnico arquitectónico (12 hrs.)

Objetivo particular. Introducir al alumno al uso apropiado de los instrumentos de dibujo, la técnica del trazado de líneas, interpretación de la principal terminología usada en la elaboración de planos arquitectónicos y representaciones gráficas.

Objetivo específico 1. El profesor explicará a los alumnos los puntos principales para la interpretación de los planos arquitectónicos de acuerdo con la Enciclopedia CEAC del delineante.

Actividades El alumno tomará nota de la explicación del profesor y buscará ejemplos de los mismos (E):

1. ¿Qué es un plano?
2. Clases de planos.
3. Escalas.
4. Líneas de acotado.
5. Rotulación.

Objetivo específico 2. Se explicará a los alumnos los puntos principales para la realización de croquis según la Enciclopedia CEAC del delineante.

Actividades El alumno tomará nota de la explicación del profesor y practicará los siguientes puntos (I):

1. ¿Qué es un croquis?
2. Proporcionalidad de los croquis.
3. Utilidad de los croquis.
4. Útiles para la croquización.

Objetivo específico 3. El profesor mostrará una síntesis del vocabulario gráfico para la presentación arquitectónica, de acuerdo con White.

Actividad El alumno copiará y repetirá el vocabulario presentado por el profesor (I):

- a) Texturas
- b) Figuras humanas

- c) Mobiliarios
- d) Accesorios
- e) Automóviles
- f) Árboles.

Unidad IV Construcciones geométricas (12 hrs.)

Objetivo particular. Fomentar y desarrollar en los alumnos habilidades y destrezas en las construcciones geométricas.

Objetivo específico El profesor explicará al alumno el proceso de construcción de cuerpos geométricos con ayuda de los instrumentos propios de la geometría.

Actividades Los alumnos construirán, en base a las explicaciones del profesor, los siguientes cuerpos geométricos, de acuerdo con W. Wong, en diferentes tamaños (I):

1. Tetraedro.
2. Cubo.
3. Exaedro.
4. Dodecaedro.
5. Prismas de base:
  - a) Triangular
  - b) Cuadrada
  - c) Circular.
6. Pirámides de base:
  - a) Circular
  - b) Triangular
  - c) Cuadrada
  - d) Exagonal.
7. Otras figuras propuestas por el alumno y guiados por el profesor.
8. Considerar la posibilidad de colorear las figuras anteriores.
9. Considerar la posibilidad de presentar una muestra escolar de los trabajos del curso (G).

Bibliografía

- Calderón Barquín, Fco. J. *Dibujo Técnico Industrial*. México, Porrúa, 1969. 120 p.
- Dondis, D.A. *La sintáxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual*. Barcelona, GG, 1976. 211 p.
- Enciclopedia CEAC del delineante. *Planos y croquis de edificios*. Barcelona, CEAC, 1978. 275 p.
- Munari, Bruno. *Diseño y comunicación visual. Contribución a una metodología didáctica*. Barcelona, GG, 1985. 365 p.
- Puente J., Rosa. *Dibujo y educación visual. Curso para la enseñanza media superior*. México, GG, 1986. 95 p.

Scott Gillam, Robert. *Fundamentos del diseño*. Buenos Aires, Ed. Victor Lara S.R.L., 1959. 195 p.

Smith, Ray. *El manual del artista*. Madrid, Hermann Blume, 1991. 352 p.

Turnbull, Arthur T. y Baird, Russell N. *Comunicación gráfica. Tipografía. Diagramación Diseño y Producción*, México, Trillas, 1986. 429 p.

T. White, Edward. *Vocabulario gráfico para la representación arquitectónica*. México, Trillas, 1972. 204 p.

Wong, Wucius. *Fundamentos del diseño bi y tri-dimensional*. Barcelona, GG, 1979. 204 p.

IV.3.5. Curso de computación

Asignatura obligatoria con tres horas a la semana en dos sesiones de una hora y media, durante un semestre, haciendo Computación I.

Objetivo general. Introducir al alumno al uso de la computadora como auxiliar e instrumento para el dibujo y la transcripción de documentos.

Unidad I Conceptos básicos de la computación (18 hrs.)

Objetivo particular. Presentación de los distintos elementos componentes de una computadora, así como la introducción al sistema operativo MS-DOS.

Objetivo específico 1. El profesor mostrará y explicará los diferentes elementos de la computadora.

Actividad El alumno tomará nota de los diferentes elementos de la computadora y realizará un dibujo de cada elemento (I):

- a) Teclado
- b) Unidad central de proceso (CPU)
- c) Monitor
- d) Impresora
- e) Mouse (Ratón)

Objetivo específico 2. El profesor explicará el manejo de los principales "comandos" del MS-DOS.

Actividad El alumno tomará nota de la clasificación de los comandos del MS-DOS dada por el profesor, y realizará ejercicios para su aplicación (I):

A Comandos externos:

- a) FORMAT
- b) DISKCOPY
- c) CHKDSK
- d) SYS
- e) LABEL
- f) MORE
- g) SORT
- h) RECOVER
- i) PRINT
- j) TREE
- k) XCOPY
- l) BACKUP
- m) RESTORE
- n) UNDELETE
- ñ) UNFORMAT

B Comandos Internos:

- a) DIR
- b) CLS
- c) TYPE
- d) RENAME o REN
- e) MKDIR o MD
- f) CHDIR o CD
- g) RMDIR o RD
- h) BREAK
- j) DATE
- k) TIME
- l) VOL
- m) VER
- n) PROMPT
- ñ) COPY
- o) CTTY
- p) DEL
- q) PATH

Unidad II Visualización de líneas, planos, volúmenes y colores (12 hrs.)

Objetivo particular. Se introducirá a los alumnos a programas adecuados para realizar composiciones con líneas, planos, volúmenes y colores.

Objetivo específico 1. El profesor explicará a los alumnos el uso adecuado de los programas HARVARD GRAPHIS.

- Actividades**
1. Los alumnos realizarán veinte composiciones con líneas, planos, volúmenes y colores (I).
  2. Los alumnos abrirán un archivo para guardar sus composiciones, para una impresión posterior (I).

Objetivo específico 2. El profesor mostrará a los alumnos el uso del mouse con diferentes aplicaciones.

Actividad El alumno aplicará el mouse en diferentes ejercicios como un uso del programa opcional al teclado (I).

Unidad III Introducción al procesador de palabras (18 hrs.)

Objetivo particular. Se introducirá a los alumnos a programas adecuados para redactar documentos en general.

Objetivo específico El profesor explicará el uso de los comandos para el manejo adecuado de los programas siguientes:

- a) CHIWRITER
- b) WRITE

- c) WORD PERFECT
- d) WORD STAR

Actividades El alumno manejará los programas anteriores para redactar documentación diversa, tal como (I):

1. Notas del curso.
2. Trabajos escritos de las materias teóricas.
3. Resúmenes.
4. Ensayos.

Unidad IV La graficación en la computación (12 hrs.)

Objetivo particular. Se introducirá a los alumnos a programas adecuados para graficar información y para bocetar en pantalla.

Objetivo específico El profesor explicará el uso de los comandos para el manejo adecuado de los programas:

- a) HARVARD GRAPHICS
- b) LOTUS
- c) WORKS

Actividades El alumno manejará los programas anteriores para graficar información y realizar bocetos para (I):

1. Gráficas en general.
2. Bocetos para escultura.
3. Bocetos para pintura.
4. Bocetos para diseño gráfico.
5. Bocetos para dibujo.

Bibliografía

En esta asignatura, el profesor explica todos los pasos a seguir en la operación de las computadoras. Se sugiere que todos los apuntes del curso sean procesados en alguno de los programas vistos, y que cada alumno los elabore como actividad para futuras consultas.

IV.3.6. Taller de expresión plástica

Asignatura optativa con orientación a las artes visuales. Taller con seis horas a la semana en tres sesiones de dos horas cada una, con una duración de dos semestres, esto es, Taller de expresión plástica I y Taller de expresión plástica II.

Taller de expresión plástica I

Objetivo general. Introducir al alumno a las artes visuales, a través, de actividades básicas de las disciplinas: Pintura, escultura y grabado, y fomentar su actitud de aprendiz del arte.

Unidad I Introducción a las artes visuales (12 hrs.)

Objetivo particular. Se presentarán las características de las artes visuales: Pintura, escultura y grabado, así como sus materiales, instrumentos y soportes.

Objetivo específico El profesor mostrará y explicará ejemplos de obras plásticas de escultura, pintura y grabado mediante la proyección de diapositivas.

- Actividades
1. El alumno observará y tomará notas sobre las diapositivas y explicaciones del profesor (I).
  2. El alumno elaborará una pesquisa de imágenes que le motiven a realizar ejercicios en las artes visuales (I).
  3. Los alumno buscarán ejemplos de obras artísticas en la historia del arte y discutirán sobre las herramientas y los materiales usados en ellas (E).

Unidad II Introducción a la pintura (30 hrs.)

Objetivo particular. Introducir a los alumnos al uso de los materiales e instrumentos propios de la pintura.

Objetivo específico El profesor ayudará a los alumnos a utilizar diversos materiales y herramientas que sean de su preferencia para realizar ejercicios pictóricos mediante actividades introductorias a la pintura.

Actividades El alumno realizará una serie de ejercicios encaminados a lograr una expresión pictórica con temas libres (I):

A. Acuarela:

1. Lavados de tono uniforme con pincel.
2. Lavados degradados con pincel:
  - a) Pintura semiseca
  - b) Pintura muy húmeda
  - c) Moviendo el soporte
  - d) Añadiendo pigmento extra
  - e) Superponiendo colores en húmedo y seco

f) Agregando más agua.

3. Efectos "espontáneos" de húmedo sobre húmedo:

- a) Efectos de un solo color
- b) Efectos con dos colores
- c) Efectos multicolores
- d) Efectos de lavado de pigmento.

4. Superposición de lavados con esponja.

5. Bloqueo con goma arábica.

6. Raspado.

7. Efectos de textura.

B. Oleo / cartón, tela y fibracel:

1. Tono uniforme.

2. Degradados.

3. Superposición de colores.

4. Impasto.

5. Punteados o puntillismo.

6. Con espátula.

7. Veladuras.

C. Acrílicos / cartón, tela y fibracel:

1. Tono uniforme .

2. Varios tonos uniformes.

3. Efectos de húmedo sobre húmedo.

4. Fusión de contornos y suavizar los bordes con dos pinceles.

5. Superposición de lavados transparentes.

6. Impasto transparente, semitransparente y efectos de textura.

7. Veladuras.

8. Monocromías.

9. Uso de pistola de aire o pincel de aire.

10. Extensión del color.

11. Raspado.

12. Enmascarar.

13. Salpicado.

14. Churreado.

D. Temple / cartón, tela y madera:

1. Colores para cemento con resistol blanco.

2. Colores para cemento con yema de huevo.

3. Colores para cemento con clara de huevo.

4. Colores para cemento con sellador acrílico.

5. Colores para cemento con goma arábica.

6. Colores para cemento con agua cola (libia).

7. Colores para cemento con sellador para madera.

E. Otros materiales / varios soportes:

1. Esmaltes sobre vidrio y madera.

2. Esmaltes sobre vidrio, azulejos y mozaicos.

3. Combinación de acuarela y acrílico.
4. Combinación de esmalte y óleo.
5. Uso de otros pigmentos como café, etc.
6. Realización de "collage".

Nota. Organizar regularmente reuniones del grupo para apreciar todos los ejercicios de los alumnos.

Unidad III Introducción a la escultura (30 hrs.)

Objetivo particular. Introducir a los alumnos al uso de los materiales y herramientas propios de la escultura.

Objetivo específico El profesor ayudará a los alumnos a utilizar diversos materiales y herramientas que sean de su preferencia para realizar ejercicios escultóricos.

Actividades El alumno realizará una serie de ejercicios escultóricos, encaminados a lograr una expresión escultórica, con temas libres (I):

1. Modelado en plastilina de un solo color.
2. Modelado en plastilina de colores.
3. Modelado en jabón de barra.
4. Modelado con residuos de jabón.
5. Construcción con palitos de madera y cordón.
6. Construcción con alambre dúctil de diferente calibre.
7. Construcción con tela de alambre, alambre y cordón.
8. Modelado con barro.
9. Modelado con barro, lazo y palitos de madera.
10. Construcción con material de deshecho: cartón, unicel, tela, etc.
11. Construcción con cartulina y resistol.
12. Modelado con masa Fondan (ver glosario).
13. Construcción con papel (origami).
14. Modelado en yeso directo.
15. Modelado en yeso con estructura interna:

- a) Molde perdido
- b) Molde en partes.

Nota. Organizar regularmente reuniones con el grupo para apreciar los ejercicios de los alumnos.

Unidad IV Introducción al grabado (30 hrs.)

Objetivo particular. Introducir a los alumnos al uso de los materiales y las herramientas propios del grabado.

Objetivo específico El profesor ayudará a los alumnos a utilizar diversos materiales y herramientas que sean de su preferencia para realizar ejercicios de grabado.

Actividades Los alumnos realizarán una serie de ejercicios encaminados a lograr una expresión en grabado con temas libres (I):

1. Impresiones táctiles.
2. Impresiones con verduras: papas y zanahorias.
3. Impresiones con materiales diversos: hules, botellas, telas, etc.
4. Impresiones en vidrio: monotipia.
5. Impresiones con papel doblado.
6. Impresiones de crayola sobre papel y tela.
7. Impresiones por absorción de humedad del papel.
8. Impresiones con plantillas.
9. Impresiones con papel arrugado y corcho.
10. Impresiones de guardas para libros.
11. Impresiones con placas de yeso.
12. Impresiones con láminas de corcho.
13. Impresiones con materiales y superficies que sugieran, en acuerdo, el profesor y los alumnos.

Nota. Organizar regularmente reuniones del grupo para el intercambio de opiniones sobre los ejercicios realizados en el taller.

Actividad final. Los alumnos, con ayuda del profesor, organizarán una muestra escolar de los mejores trabajos del taller.

Bibilografía

- Bozzola A. *Gufa de la educación artística*. León, España, Everest. 1980. Tres tomos. Tomo I, 11 p.; Tomo II, 87 p.; Tomo III, 93 p.
- Dondís, D.A. *La sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual*. Barcelona, GG, 1976. 211 p.
- Edwards, Betty. *Aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro*. Madrid, Hermann Blume, 1984. 207 p.
- Enciclopedia CEAC del delineante. *Planos y croquis de edificios*. Barcelona, CEAC, 1978. 275 p.
- Kandinsky, Vassily. *De lo espiritual en el arte*. México, Premiá, La nave de los locos, 1989. 133 p.
- Kneissler, Irmagard. *Cómo hacer origami. Plegado de papel*. Barcelona, CEAC, Cómo hacerlo, 1991. 48 p.
- Munari, Bruno. *Diseño y comunicación visual. Contribución a una metodología didáctica*. GG, 1985. 365 p.
- Nicolaïdes, Kimon. *The natural way to draw. A Working Plan for Art Study*. Boston, Houghton Mifflin Company, 1969. 221 p.
- Ovidio. *Las metamorfosis*. México, Porrúa, 1991. 233 p.
- Pacheco, Cristina. *La luz de México*. México, Consejo Editorial del Gobierno del Estado de Guanajuato. 1988. 359 p.
- Parramón, José M. *Cómo dibujar al carbón, sanguina y cretas*. Barcelona, Parramón Ed.. 1989. 112 p.

Pignatti, Tergio. *El dibujo de Altamira a Picasso*. Madrid, Ediciones cátedra, 1981. 398 p.

Puente J., Rosa. *Dibujo y educación visual. Curso para la enseñanza media superior*. México, GG, 1986. 95 p.

Smith, Ray. *El manual del artista*. Madrid, Hermann Blume, 1991. 352 p.

Wong, Wucius. *Fundamentos del diseño bi y tri-dimensional*. Barcelona, GG, 1979. 204 p.

Taller de expresión plástica II

Unidad I Introducción al color (12 hrs.)

Objetivo particular. Se explicará de manera sucinta el concepto y las características del color.

Objetivo específico El profesor describirá de manera resumida el color y sus características de tono, matiz, intensidad, contrastes y armonías, familias, colores primarios, secundarios, terciarios y complementarios.

Actividades Integrando asignaturas el alumno realizará ejercicios para visualizar las características del color en la computadora y en papel con pinturas acrílicas.

Unidad II Introducción a la bocetación en pintura (30 hrs.)

Objetivo particular. Presentar un proceso que se realiza para la bocetación en pintura.

Objetivo específico Explicar a los alumnos el proceso de bocetación para pintura: el coloreado.

Actividades Los alumnos realizarán varios ejercicios para practicar el coloreado con diferentes materiales y soportes, de los siguientes temas (!):

A. Acuarela / papel:

1. Composición de frutas.
2. Composición de objetos.
3. Jardín.
4. Un lugar de la casa.
5. Paisaje urbano.
6. Paisaje del campo.
7. Animales y flores.

B. Oleos / tela, madera y cartón:

1. Composición de frutas.
2. Composición de hojas secas.
3. Composición de árboles.
4. Composición en un parque.
5. Composición de un camino.
6. Composición de unas montañas.
7. Composición de nubes.

C. Acrílicos / tela, cartón y madera:

1. Composición de frutas.
2. Composición de flores.
3. Composición arquitectónica.
4. Composición de objetos cotidianos.

5. Un caballo, un burro o una vaca.
6. Un coche.
7. Paisaje del campo.

D. Temple / cartón y madera:

1. Insectos.
2. Aves.
3. Jardín.
4. Niños.
5. Mascotas.
6. Una escuela.
7. Autorretrato.

E. Otros materiales: esmaltes, técnicas mixtas, etc:

Siete temas propuestos por los alumnos, incluyendo collage.

Nota. Organizar regularmente reuniones del grupo para intercambio de opiniones.

Unidad III Introducción a la bocetación en escultura (30 hrs.)

Objetivo particular. Presentar un proceso que se realiza para la bocetación en escultura.

Objetivo específico Explicar a los alumnos el proceso de bocetación para escultura: el modelado.

Actividades Los alumnos realizarán varios ejercicios para practicar el modelado con diferentes materiales (I), y distintos temas:

1. Figuras de papel maché.
2. Construcción con chatarra.
3. Construir un maniquí.
4. Modelar con barro y cocerlo (terracota).
5. Modelado en cera.
6. Construcción con trozos de madera.
7. Modelado de figuras de barro y yeso.
8. Obtención de moldes de yeso para figuras de barro:
  - a) Molde perdido
  - b) Molde en partes.

9. Vaciado de cemento blanco y gris.

Nota. Organizar regularmente intercambio de opiniones de los ejercicios en el grupo.

Unidad IV Introducción a la bocetación en grabado (30 hrs.)

Objetivo particular. Presentar un proceso que se realiza para la bocetación en grabado.

Objetivo específico Explicar a los alumnos el proceso de bocetación del dibujo inciso:

Actividades Los alumnos realizarán varios ejercicios para practicar el dibujo inciso y técnicas introductorias de impresión (I):

1. Monotipias.
2. Impresiones con tela.
3. Impresiones en linóleo.
4. Impresiones en madera.

Se sugiere hacer visitas a los talleres de profesionales: Pintores, escultores y grabadores, así como a sus exposiciones.

Nota. Organizar reuniones del grupo para intercambio de opiniones.

Actividad final. Los alumnos organizarán con ayuda del profesor una muestra de los mejores trabajos del taller.

Bibliografía

- Bozzola A. *Guía de la educación artística*. León, España, Everest. 1980. Tres tomos. Tomo I, 11p.; Tomo II, 87 p.; Tomo III, 93 p.
- Dondis, D.A. *La sintáxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual*. Barcelona, GG, 1976. 211 p.
- Edwards, Betty. *Aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro*. Madrid, Hermann Blume, 1984. 207 p.
- Enciclopedia CEAC del delineante. *Planos y croquis de edificios*. Barcelona, CEAC, 1978. 275 p.
- Kandinsky, Vassily. *De lo espiritual en el arte*. México, Premiá, La nave de los locos, 1989. 133 p.
- Kneissler, Irmagard. *Cómo hacer origami. Plegado de papel*. Barcelona, CEAC, Cómo hacerlo, 1991. 48 p.
- Munari, Bruno. *Diseño y comunicación visual. Contribución a una metodología didáctica*. Barcelona, GG, 1985. 365 p.
- Nicolaides, Kimon. *The natural way to draw. A working plan for art study*. Boston, Houghton Mifflin Company, 1969. 221 p.
- Ovidio. *Las metamorfosis*. México, Porrúa, 1991. 233 p.
- Pacheco, Cristina. *La luz de México*. México, Consejo Editorial del Gobierno del Estado de Guanajuato, 1988. 359 p.
- Parramón, José M. *Cómo dibujar al carbón, sanguina y cretas*. Barcelona, Parramón Ed., 1989. 112 p.
- Pignatti, Tergio. *El dibujo de Altamira a Picasso*. Madrid, Ediciones cátedra, 1981. 398 p.
- Puente J., Rosa. *Dibujo y educación visual. Curso para la enseñanza media superior*. México, GG, 1986. 95 p.
- Smith, Ray. *El manual del artista*. Madrid, Hermann Blume, 1991. 352 p.
- Wong, Wucius. *Fundamentos del diseño bi y tri-dimensional*. Barcelona, GG, 1979. 204 p.

IV.3.7. Curso de educación visual

Asignatura optativa orientada a artes visuales, paralelamente a los talleres de expresión plástica I y II. El curso de educación visual se desarrolla en tres horas a la semana, con tres sesiones de una hora durante dos semestres, haciendo Educación visual I y II.

Objetivo general. Introducir al alumno en los procesos de visualidad que le permitan apreciar el arte visual por medio de un análisis de la estructura y significado de la obra plástica.

Unidad I Estrategia de visualidad (12 hrs.)

Objetivo particular. Desarrollar estrategias de visualidad en los alumnos.

Objetivo específico Explicar y ejercitar la visualidad mediante actividades que permitan percibir otros modos de ver en los alumnos.

- Actividades
1. El alumno localizará formas ocultas como círculos, circunferencias, cuadrados, etc., en los siguientes temas (I):
    - a) La naturaleza
    - b) La ciudad
    - c) La arquitectura
  2. El alumno presentará imágenes con ilusiones ópticas en base a ejemplos dados por el profesor (E).
  3. Los alumnos atribuirán significados a manchas de tinta china negra realizadas sobre cartulina de manera caprichosa (G).
  4. El alumno hará una composición utilizando diversas imágenes recortadas de revistas (E).
  5. El alumno localizará formas geométricas en las alas de los insectos con ayuda de una lupa (E).
  6. El alumno realizará las lecturas de los siguientes libros (I):
    - a) *Las metamorfosis*, de Ovidio
    - b) *De lo espiritual en el arte*, de W. Kandinsky
    - c) *De la tierra a la luna*, de Julio Verne
    - d) *Veinte mil leguas de viaje submarino*, de Julio Verne
    - e) *La vuelta al mundo en 80 días*, de Julio Verne.
  7. Comentar las lecturas anteriores en clase (G).

Unidad II Interacción del color (18 hrs.)

Objetivo particular. Incrementar en los alumnos el conocimiento de las aplicaciones del color y su interacción en las artes visuales.

Objetivo específico Se explicará a los alumnos mediante ejercicios, la interacción del color, según Josep Albers.

- Actividades**
1. El alumno realizará mediante recortes de papel de revistas un círculo cromatico (I).
  2. El alumno realizará los siguientes ejercicios y lecturas acerca del color, según Josep Albers (E):

Ejercicios:

- a) Substracción del color
- b) La ilusión de transparencia
- c) La mezcla óptica
- d) Estudios libres.

Lecturas:

- a) El recuerdo del color
- b) Un color tiene muchas caras
- c) Sobre la enseñanza del color.

Unidad III Introducción al estudio de las imágenes visuales (6 hrs.)

Objetivo particular. Introducir a los alumnos al estudio de las imágenes, mediante los conceptos de John Berger.

Objetivo específico El profesor explicará a los alumnos los tres primeros ensayos de la obra *Modos de ver*, de John Berger.

- Actividades**
1. Los alumnos realizarán la lectura de los ensayos, y entregarán un resumen antes de la explicación del profesor (E).
  2. Los alumnos tomarán nota de las explicaciones del profesor, y comentarán en clase las imágenes que aparecen en los ensayos (G).

Unidad IV Introducción al análisis de la forma (18 hrs.)

Objetivo particular. Exponer a los alumnos análisis sencillos de obras plásticas según los conceptos de Rudolf Arnheim, Ernst Gombrich y Juan Acha.

Objetivo específico Desarrollar en los alumnos, mediante actividades de visualidad la capacidad de hacer el análisis de la forma en las artes visuales.

- Actividades**
- Los alumnos realizarán un sencillo análisis estructural de algunas obras seleccionadas por el profesor según las características de análisis de Arnheim, Gombrich y Acha (G):

1. Dibujos geométricos del neolítico.
2. Escultura griega.
3. Pinturas del gótico.
4. Pinturas, esculturas y dibujos del renacimiento.
5. Pinturas y esculturas modernas.
6. Pinturas y esculturas contemporáneas.

Bibliografía

- Acha, Juan. *Crítica del arte*. México, Trillas, 1992. 222 p.
- _____ *Introducción a la creatividad artística*. México, Trillas, 1992. 253 p.
- _____ *Introducción a la teoría de los diseños*. México, Trillas, 1988. 169 p.
- Albers, Josep. *La interacción del color*. Madrid, Alianza Forma, 1993. 115 p.
- Arnheim, Rudolf. *Arte y percepción visual*. Madrid, Alianza, 1979. 553 p.
- Berger, John, et al. *Modos de ver*. Barcelona, GG, 1980. 177 p.
- Bonet, Eugenl, et al. *En torno al vídeo*. Barcelona, GG, Colección punto y línea, GG, 1980. 300 p.
- Bozzola A. *Guía de la educación artística*. León, España, Everest, 1980. Tres tomos, Tomo I, 11 p.; Tomo II, 87 p.; Tomo III, 93 p.
- Dondis, D.A. *La sintaxis de la imagen*. Introducción al alfabeto visual. Barcelona, GG, 1976. 211 p.
- Freund, Gisèle. *La fotografía como documento social*. Barcelona, GG, 1976. 207 p.
- García Canclini, Ernesto. *La producción simbólica, teoría y método en sociología del arte*. México, Siglo XXI, 1993. 162 p.
- Girand, Pierre. *La semiología*. México, Siglo XXI, 1986. 133 p.
- Gombrich, E. H. *Arte e ilusión. Estudio sobre la psicología de la representación pictórica*. Barcelona, GG, Arte, 1979. 394 p.
- Kandinsky, Vassily. *De lo espiritual en el arte*. México, Premiá, La nave de los locos, 1989. 133 p.
- Munari, Bruno. *Diseño y comunicación visual. Contribución a una metodología didáctica*. Barcelona, GG, 1985. 365 p.
- Ovidio. *Las metamorfosis*. México, Porrúa, 1991. 233 p.
- Pacheco, Cristina. *La luz de México*. México, Consejo Editorial del Gobierno del Estado de Guanajuato, 1988. 359 p.
- Posada V., Pablo Humberto. *Apreciación de cine*. México, Ed. Alhambra, 1980. 110 p.
- Prieto Castillo, Daniel. *Retórica y manipulación masiva*. México, Premiá, 1985. p.

- Puente J., Rosa. *Dibujo y educación visual. Curso para la enseñanza media superior*. México, GG, 1986. 95 p.
- Ramos, Samuel. *El perfil del hombre y la cultura en México*. México, Espasa-Calpe, Colección austral, 1968. 145 p.
- Read, Herbert. *Educación por el arte*. Buenos Aires, Paidós, Educador, 1986. 298 p.
- _____ *Imagen e idea*. México, FCE, Breviarios, núm. 127, 1927. 247 p.
- Sánchez Vázquez, Adolfo. *Invitación a la estética*. México, Grijalbo, 1992. 272 p.
- _____ *Textos de estética y teoría del arte*. México, UNAM, Dirección General de Publicaciones, Antología, Lecturas universitarias, núm. 14, 1992. 492 p.
- Schiller, F. *La educación estética del hombre*. México, Espasa-Calpe, Colección austral, 1968. 139 p.
- Turnbull, Arthur T. y Baird, Russell N. *Comunicación gráfica. Tipografía. Diagramación Diseño y Producción*. México, Trillas, 1986. 429 p.
- Valadéz, Edmundo. *El libro de la imaginación*. México, FCE, 1990. 274 p.
- Verne, Julio. *De la tierra a la luna. Alrededor de la luna*. México, Porrúa, 1969. 212 p.
- Verne, Julio. *Veinte mil leguas de viaje submarino*. México, Porrúa, 1974. 254 p.
- Verne, Julio. *La vuelta al mundo en 80 días. Las tribulaciones de un chino en China*. México, Porrúa, 1978. 254 p.

Curso de educación visual II

Unidad I Introducción a la estética de las artes visuales (6 hrs.)

Objetivo particular. Introducir a los alumnos los conceptos básicos de estética para poder apreciar las obras plásticas.

Objetivo específico 1. Explicar el concepto de estética.

Objetivo específico 2. Explicar las necesidades estéticas del ser humano, según Acha.

Actividad El alumno hará la lectura: Los orígenes de nuestras necesidades estéticas de Juan Acha, y entregará un resumen (I).

Objetivo específico 3. Se definirán los conceptos de lo estético y lo artístico, y su diferencia.

Actividad El alumno hará la lectura: *Lo estético y lo artístico diferenciados*, de Juan Acha, y entregará un resumen (I).

Objetivo específico 4. Se explicará el concepto de categoría estética, su clasificación y ejemplos, de acuerdo con Sánchez Vázquez (I).

Actividad 1. El alumno tomará nota de las siguientes categorías estéticas (I):

- a) Las vicisitudes de la belleza
- b) Las aventuras de lo feo
- c) Lo sublime
- d) Lo trágico
- e) Lo cómico
- f) Lo grotesco.

Unidad II Introducción a la teoría y sociología del arte (12 hrs.)

Objetivo particular. Introducir a los alumnos a la teoría y sociología del arte, mediante la comprensión y discusión de ensayos de diversos autores, entre críticos, sociólogos y teóricos del arte.

Objetivo específico 1. Explicar y fomentar la discusión sobre lecturas de autores como Arnheim, Acha, Canclini, Ramos, etc.

Actividades Los alumnos harán las siguientes lecturas, y entregarán un resumen por cada una de ellas (E):

1. *Contenido y significado*, de Rudolf Arnheim.
2. *La sociología del arte: introducción a sus dificultades*, de Ernesto García Canclini.
3. *El espectador*, de Samuel Ramos.

Objetivo específico 2. Se explicarán y comentarán lecturas sobre teoría del arte de diversos autores, compilados por Adolfo Sánchez Vázquez.

Actividades Los alumnos harán las siguientes lecturas, y después un resumen de cada una. Posteriormente se comentarán en clase (1):

1. *Necesidad y fin del arte*, de Georg W. F. Hegel.
2. *Valores estéticos*, de Samuel Ramos.
3. *Juicio de gusto y juicio estético*, de Immanuel Kant.
4. *Cómo se mira un cuadro*, de Lionello Venturi.
5. *Condicionamiento social y calidad artística*, de Arnold Hauser.
6. *La distinción de las artes*, de Gillo Dorfles.
7. *El arte es una mentira que nos hace ver la verdad*, de Pablo Picasso.
8. *Impopularidad y deshumanización del arte nuevo*, de José Ortega y Gasset.
9. *El arte mexicano contemporáneo*, de Justino Fernández.

Unidad III Introducción a la apreciación del arte visual (12 hrs.)

Objetivo particular. Introducir a los alumnos en la apreciación de las artes visuales.

Objetivo específico 1. Explicar mediante lecturas de diversos autores los puntos que deben apreciar los alumnos en las artes visuales.

Actividades Los alumnos harán las siguientes lecturas y las comentarán en clase después de elaborar un resumen de cada una (1):

1. *Clasificación de las artes plásticas*, de Juan Acha.
2. *La apreciación de las obras de las artes plásticas*, de Juan Acha.
3. *Apreciación del arte*, de Herbert Read.
4. *La interpretación en la apreciación artística*, de Juan Acha.

Objetivo específico 2. Los alumnos harán y comentarán las siguientes lecturas, haciendo después un resumen de cada una: *Características específicas de las artes plásticas*, según Juan Acha.

Actividades Los alumnos harán las siguientes lecturas de Juan Acha y las comentarán en clase después de elaborar un resumen de cada una (1):

1. Pintura.
2. Dibujo.
3. Grabado.
4. Escultura.

Unidad IV Fomento de la afición por el arte (30 hrs.)

Objetivo particular. Fomentar en los alumnos la afición por el arte.

Objetivo específico 1. Incrementar y desarrollar la afición por las disciplinas artísticas de su preferencia.

**ESTA TESIS NO DEBE
SALIR DE LA BIBLIOTECA**

Actividad	El alumno hará un resumen de la lectura: <i>La apreciación del arte</i> , de Herbert Read (I).
Objetivo específico	2. Introducir al alumno al análisis visual de las obras de arte, según la crítica de Juan Acha.
Actividades	El alumno tomará nota de los ejemplos explicados por el profesor, de acuerdo con Juan Acha, en las disciplinas (I):
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pintura. 2. Dibujo. 3. Grabado. 4. Escultura.
	5. El profesor y los alumnos realizarán un análisis de obras de arte, según los ejemplos anteriores (G).
	6. Los alumnos tomarán nota y entregarán un resumen de cada uno de los análisis anteriores (I).
Objetivo específico	3. Se pedirá a los alumnos que pongan en práctica sus conocimientos de apreciación artística.
Actividades	1. Los alumnos asistirán a cinco exposiciones distintas y entregarán un reporte de su análisis (I).
	2. Los alumnos realizarán una reunión para comentar las exposiciones (G).
Objetivo específico	4. Se introducirá al alumno en la apreciación del cine como arte, según los criterios de Pablo Humberto posada V.
Actividades	1. Los alumnos asistirán a cinco proyecciones fílmicas y entregarán un reporte de su análisis (I).
	2. Los alumnos realizarán una reunión para comentar las películas (G).
Objetivo específico	5. Se introducirá al alumno en la apreciación del video como arte, según los criterios de Eugeni Bonel y coautores.
Actividades	1. Los alumnos asistirán a cinco proyecciones de video y entregarán un reporte de su análisis (I).
	2. Los alumnos realizarán una reunión para comentar los videos (G).

Bibliografía

- Acha, Juan. *Crítica del arte*. México, Trillas, 1992. 222 p.
- _____ *Introducción a la creatividad artística*. México, Trillas, 1992. 253 p.
- _____ *Introducción a la teoría de los diseños*. México, Trillas, 1988. 169 p.
- Albers, Josep. *La interacción del color*. Madrid, Alianza Forma, 1993. 115 p.
- Arnheim, Rudolf. *Arte y percepción visual*. Madrid, Alianza, 1979. 553 p.
- Berger, John, et al. *Modos de ver*. Barcelona, GG, 1980. 177 p.
- Bonet, Eugeni, et al. *En torno al video*. Barcelona, GG, Colección punto y línea, GG, 1980. 300 p.
- Bozzola A. *Gufa de la educación artística*. León, España, Everest, 1980. Tres tomos, Tomo I, 11 p.; Tomo II, 87 p.; Tomo III, 93 p.
- Dondís, D.A. *La sintaxis de la imagen*. Introducción al alfabeto visual. Barcelona, GG, 1976. 211 p.
- Freund, Gisèle. *La fotografía como documento social*. Barcelona, GG, 1976. 207 p.
- García Canclini, Ernesto. *La producción simbólica, teoría y método en sociología del arte*. México, Siglo XXI, 1993. 162 p.
- Girand, Pierre. *La semiología*. México, Siglo XXI, 1986. 133 p.
- Gombrich, E. H. *Arte e ilusión. Estudio sobre la psicología de la representación pictórica*. Barcelona, GG, Arte, 1979. 394 p.
- Kandinsky, Vassily. *De lo espiritual en el arte*. México, Premiá, La nave de los locos, 1989. 133 p.
- Munari, Bruno. *Diseño y comunicación visual. Contribución a una metodología didáctica*. Barcelona, GG, 1985. 365 p.
- Ovidio. *Las metamorfosis*. México, Porrúa, 1991. 233 p.
- Pacheco, Cristina. *La luz de México*. México, Consejo Editorial del Gobierno del Estado de Guanajuato, 1988. 359 p.
- Posada V., Pablo Humberto. *Apreciación de cine*. México, Ed. Alhambra, 1980. 110 p.
- Prieto Castillo, Daniel. *Retórica y manipulación masiva*. México, Premiá, 1985. p.
- Puente J., Rosa. *Dibujo y educación visual. Curso para la enseñanza media superior*. México, GG, 1986. 95 p.
- Ramos, Samuel. *El perfil del hombre y la cultura en México*. México, Espasa-Calpe, Colección austral, 1968. 145 p.
- Read, Herbert. *Educación por el arte*. Buenos Aires, Paidós, Educador, 1986. 298 p.

- _____ *Imagen e idea*. México, FCE, Breviarios, núm. 127, 1927. 247 p.
- Sánchez Vázquez, Adolfo. *Invitación a la estética*. México, Grijalbo, 1992. 272 p.
- _____ *Textos de estética y teoría del arte*. México, UNAM, Dirección General de Publicaciones, Antología, Lecturas universitarias, núm. 14, 1992. 492 p.
- Schiller, F. *La educación estética del hombre*. México, Espasa-Calpe, Colección austral, 1968. 139 p.
- Turnbull, Arthur T. y Baird, Russell N. *Comunicación gráfica. Tipografía. Diagramación Diseño y Producción*. México, Trillas, 1986. 429 p.
- Valadéz, Edmundo. *El libro de la imaginación*. México, FCE, 1990. 274 p.
- Verne, Julio. *De la tierra a la luna. Alrededor de la luna*. México, Porrúa, 1969. 212 p.
- Verne, Julio. *Veinte mil leguas de viaje submarino*. México, Porrúa, 1974. 254 p.
- Verne, Julio. *La vuelta al mundo en 80 días. Las tribulaciones de un chino en China*. México, Porrúa, 1978. 254 p.

IV.3.8. Taller de expresión gráfica

Asignatura optativa para diseño gráfico. El taller constará de seis horas a la semana en tres sesiones con dos horas cada una, con una duración de dos semestres, esto es, Taller de expresión gráfica I y Taller de expresión gráfica II.

Objetivo general. Introducir al alumno en los principios básicos del diseño gráfico.

Taller de expresión gráfica I

Unidad I Introducción al diseño gráfico (12 hrs.)

Objetivo particular. Introducción a los elementos básicos del diseño gráfico.

- Objetivo específico 1. El profesor explicará el concepto, historia y surgimiento del diseño gráfico.
- Objetivo específico 2. El profesor dará a conocer y explicará los elementos básicos del diseño gráfico y su lenguaje.

Actividades El alumno tomará notas de las explicaciones del profesor, y recopilará ejemplos en revistas del lenguaje de los elementos básicos del diseño gráfico, según Dondis (1).

1. El punto.
2. La línea.
3. El contorno.
4. La dirección.
5. El tono.
6. El color.
7. La textura.
8. La escala.
9. La dimensión.
10. El movimiento.

Unidad II Introducción al manejo del espacio (48 hrs.)

Objetivo particular. Introducir a los alumnos al manejo del espacio bidimensional.

Objetivo específico Se explicará a los alumnos estrategias de manejo del espacio, mediante actividades gráficas de construcción de redes, estructuras según Munari.

Actividades Los alumnos realizarán ejercicios de construcción de redes, en hojas tamaño carta, triangulares y cuadradas y sacarán varias fotocopias para los siguientes temas (I):

- A. Redes según Bruno Munari.
1. Buscar ejemplos de redes en la naturaleza.
  2. Buscar ejemplos de redes en arquitectura.

3. Trazar exágonos de diferentes tamaños en las redes triangulares.
4. Trazado de líneas rectas y arcos de círculo, siguiendo los puntos nodales de una red triangular.
5. Composición en negro y en gris, siguiendo una red triangular con plumines. Se sugiere que el profesor explique el uso de los plumines.
6. Trazos circulares en las redes cuadradas.
7. Composición de círculos y cuadrados en la red cuadrada.
8. Formas coherentes (que puedan ser descompuestas) obtenidas de redes triangulares.
9. Composición de módulos y submódulos en una red cuadrada.
10. Composición de módulos y submódulos extraídos de la diagonal del cuadrado.
11. Construcción de redes complejas, y sacar fotocopias e intercambiar.
12. Buscar redes complejas de origen oriental en la ornamentación.
13. Ejercicio de unión de varias redes. Sacar fotocopias para obtener más redes.
14. Deformación de redes, moviendo al momento de sacar la fotocopia, en hojas blancas y en hojas de color.
15. Construcción de redes utilizando formas en los puntos nodales.

B. Redes según Wucius Wong.

1. Redes concéntricas:

- a) Circulares
- b) Triangulares
- c) Cuadradas.

2. Redes radiales:

- a) Circulares
- b) Triangulares
- c) Cuadradas.

3. Uso de la navaja para cortar módulos sobre redes.
4. Recortes de módulos de papel lustre de colores para pegarlos en redes trazadas en cartulina blanca. Se sugiere que el profesor explique a los alumnos el uso del pegamento IRIS.
5. Recorte de módulos de imágenes de revistas para pegarlos en redes trazadas en cartulina blanca.
6. Fotocopias de redes y trazados anteriores en hojas de color.
7. Collage con recortes de revistas. Se sugiere recolectar revistas.
8. Trazar la red en papel albanene sobre una página de revista.
9. Trazar la red en papel albanene sobre una página de periódico.

Unidad III Introducción a las técnicas de comunicación visual (24 hrs.)

Objetivo particular. Introducir a los alumnos a las estrategias de la comunicación visual.

Objetivo específico	Se mostrará a los alumnos ejemplos de las estrategias de comunicación, según Dondis A. Dondis.
Actividades	<p>Los alumnos recopilarán imágenes de ejemplos, según las técnicas de comunicación visual explicadas por el profesor (E):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Equilibrio-inestabilidad. 2. Simetría-asimetría. 3. Regularidad-irregularidad. 4. Simplicidad-complejidad. 5. Unidad-fragmentación. 6. Economía-profusión. 7. Reticencia-exageración. 8. Predictibilidad-espontaneidad. 9. Actividad-pasividad. 10. Sutileza-audacia. 11. Neutralidad-acento. 12. Transparencia-opacidad. 13. Coherencia-variación. 14. Realismo-distorsión. 15. Plana-profunda. 16. Singularidad-yuxtaposición. 17. Secuencialidad-aleatoriedad. 18. Agudeza-difusividad. 19. Continuidad-episodicidad. 20. En base a los ejemplos anteriores, elija un tema visual cualquiera y fotografíelo para mostrar tantas técnicas como sea capaz de expresar mediante diferentes enfoques y posiciones, así como de otras variantes técnicas. 21. Dibuje un croquis abstracto para ilustrar las siguientes técnicas: <ol style="list-style-type: none"> a) Angularidad-redondez b) Representación-abstracción c) Verticalidad-horizontalidad d) Colorismo-frialdad e) Convencionalidad-experimentación f) Fortaleza-debilidad g) Aislamiento-integración.

Unidad IV Introducción a la psicología del diseño gráfico (24 hrs.)

Objetivo particular. Mostrar las relaciones psicológicas del color dentro de una composición gráfica, según Juan Acha.

Objetivo específico 1. Explicar mediante ejemplos y actividades los significados de los colores en imágenes impresas.

Actividad Los alumnos buscarán imágenes diferentes para ejemplificar lo explicado por el profesor.

Objetivo específico 2. El profesor explicará el concepto del color y sus generalidades.

- Actividades** Después de escuchar las explicaciones del profesor, el alumno realizará las siguientes actividades (I):
1. Definirá el concepto de color.
  2. Recortará cuadrados de papel lustre para mostrar un esquema de los colores primarios y secundarios.
  3. Con colores goache, el alumno realizará un círculo cromático.
- Objetivo específico** 3. El profesor explicará las propiedades y cualidades del color.
- Actividad** El alumno tomará nota de las explicaciones del profesor acerca de (I):
1. La intensidad.
  2. La valoración.
  3. El matiz.
- Objetivo específico** 4. El profesor explicará los efectos psicológicos del color.
- Actividades** El alumno clasificará los colores de acuerdo a las explicaciones del profesor (I).
1. Cálidos.
  2. Fríos.
  3. Neutros.
  4. Buscará imágenes por equipo para ejemplificar las características anteriores.
  5. Buscará ejemplos sobre los efectos comunicativos del color en sus diferentes combinaciones:
    - a) Los miméticos
    - b) Los ornamentales
    - c) Los expresivos
    - d) Los emblemáticos
    - e) Los inventados.
- Objetivo específico** 5. El profesor explicará los métodos de composición de los colores, a través de sus siete contrastes básicos.
- Actividades** El alumno tomará nota de los siguientes contrastes explicados por el profesor (I):
1. Contrastes:
    - a) Entre colores en sí
    - b) Entre claro y oscuro
    - c) Entre frío y cálido
    - d) Entre complementarios
    - e) Contrastes simultáneos
    - f) Contraste de calidad
    - g) Contraste de cantidad.
  2. Ejercicios con los colores:

- a) Preparación de tablas con variantes de grises que abarquen del negro al blanco
- b) Identificación de grises
- c) Yuxtaposición de los tres colores primarios, variando sus intensidades, valoraciones y matices

3. Obtención de contrastes con colores yuxtapuestos:

- a) Entre colores en sí
- b) Entre claro y obscuro
- c) Entre frío y cálido
- d) Complementario
- e) Contrastes simultáneos
- f) Contrastes por calidad

Objetivo específico 6. El profesor explicará y mostrará los significados psicológicos asociados con los colores.

Actividades 1. Los alumnos tomarán nota de las relaciones psicológicas de los colores siguientes, según Reginald Roberts (!):

- a) El rojo:
Creativo, fuerza de voluntad, animador, activo-dinámico, tenaz y crítico.
- b) El amarillo:
Espiritual, compasivo, pacifista, afectuoso, positivo e intelectual.
- c) El azul:
Investigador, artista, científico, inteligente, idealista, intelectual, maestro, creyente, leal, veraz e intuitivo.
- d) El naranja:
Valeroso, bondadoso, tolerante, con bondad y vitalidad.
- e) El verde:
Organizador, armonioso, productivo, práctico, estable y realista.
- f) El violeta:
Místico, líder religioso, reformador, creativo, desinteresado, gran inteligencia, humanitario, comprensivo, muy intuitivo, noble y tolerante.

2. El alumno buscará imágenes para ejemplificar las relaciones psicológicas anteriores (E).

Bibliografía

- Acha, Juan. *Introducción a la teoría de los diseños*. México, Trillas, 1988. 169 p.
- _____. *Expresión y apreciación artísticas*. Artes plásticas. México, Trillas, 1993. 239 p.
- Albers, Josef. *La interacción del color*. Madrid, Alianza, Forma, 1993. 115 p.
- Bozzola A. *Guía de la educación artística*. León, España, Everest, 1980. Tres tomos. Tomo I, 11 p.; Tomo II, 87 p.; Tomo III, 93 p.
- Calderón Barquín, Fco. J. *Dibujo Técnico Industrial*. México, Porrúa, 1969. 120 p.
- Chaves, Norberto. *La imagen corporativa. Teoría y metodología de la identificación institucional*. Barcelona, GG.
- Dondís, D.A. *La sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual*. Barcelona, GG, 1976. 211 p.
- Enciclopedia CEAC del delineante. *Planos y croquis de edificios*. Barcelona, CEAC, 1978. 275 p.
- Frutiger, Adrián. *Signos. Símbolos. Marcas. Señales. Elementos, Morfología. Representación. Significación*. Barcelona, GG.
- Kandinsky, Vassily. *De lo espiritual en el arte*. México, Premiá, La nave de los locos, 1989. 133 p.
- Kneissler, Irmagard. *Cómo hacer origami. Plegado de papel*. Barcelona, CEAC. Cómo hacerlo, 1991. 48 p.
- Munari, Bruno. *Diseño y comunicación visual. Contribución a una metodología didáctica*. Barcelona, GG, 1985. 365 p.
- Ovidio. *Las metamorfosis*. México, Porrúa, 1991. 233 p.
- Parramón, José M. *Cómo dibujar al carbón, sanguina y cretas*. Barcelona, Parramón Ed., 1989. 112 p.
- Puente J., Rosa. *Dibujo y educación visual. Curso para la enseñanza media superior*. México, GG, 1986. 95 p.
- Rodríguez Diéguez, J.L. *Las funciones de la imagen en la enseñanza*. Barcelona, GG, Colección Comunicación visual, 1977. 196 p.
- Rojano Martínez, Rafael. *El color*. México, UNAM, ENAP, DEP. Tesis: Maestría en artes visuales, 1992. 106 p.
- Scott Gillam, Robert. *Fundamentos del diseño*. Buenos Aires, Ed. Victor Lara S.R.L., 1959. 195 p.
- Smith, Ray. *El manual del artista*. Madrid, Hermann Blume, 1991. 352 p.
- Tibol, Raquel. *Gráficas y neográficas en México*. México, SEP/UNAM, 1987. 302 p.

Turnbull, Arthur T. y Baird, Russell N. *Comunicación gráfica. Tipografía. Diagramación Diseño y Producción*. México, Trillas, 1986. 429 p.

White, Edward, T. *Vocabulario gráfico para la representación arquitectónica*. México, Trillas, 1972. 204 p.

Wong, Wuclius. *Fundamentos del diseño bi y tri-dimensional*. Barcelona, GG, 1979. 204 p.

Taller de expresión gráfica II

Unidad I Introducción en el diseño gráfico (12 hrs.)

Objetivo particular. Introducir a los alumnos a la apreciación de la gráfica.

Objetivo específico 1. El profesor explicará el concepto de diseño y su origen, según Juan Acha.

Actividad El alumno elaborará un resumen de la explicación del profesor (I).

Objetivo específico 2. El profesor explicará el concepto de diseño gráfico, según Robert Guillam Scott.

Actividad El alumno elaborará un resumen de la explicación del profesor (I).

Objetivo específico 3. El profesor explicará el concepto de cartel, según J. Barnicoat.

Actividad El alumno elaborará un resumen de la explicación del profesor (I).

Objetivo específico 4. El profesor explicará el concepto de logotipo, según Norberto Chaves.

Actividad El alumno elaborará un resumen de la explicación del profesor y buscará ejemplos (I).

Objetivo específico 5. El profesor explicará el concepto de señalización, según Adrian Frutiger.

Actividad El alumno elaborará un resumen de la explicación del profesor y buscará ejemplos (I).

Unidad II Introducción a los rótulos y a la señalización (32 hrs.)

Objetivo particular. Introducir a los alumnos a la metodología y proceso del diseño gráfico (señalización).

Objetivo específico Presentar a los alumnos los principios del diseño gráfico a través de la solución de problemas gráficos, según Bruno Munari y Adrian Frutiger.

Actividades 1. Los alumnos elaborarán diversos rótulos en papel, cartón, madera y tela, con los siguientes temas (E):

- a) Deportivos
  - b) Académicos
  - c) Culturales
  - d) Otros, propuestos por los alumnos.
2. Los alumnos elaborarán diversos señalamientos sobre cartón, madera y lámina de metal, con los siguientes temas (E):
- a) Señalamientos de vialidad
  - b) Señalamientos en multifamiliares
  - c) señalamientos escolares.

Unidad III Introducción al cartel (32 hrs.)

Objetivo particular. Introducir a los alumnos a la metodología y proceso del diseño gráfico (cartel).

Objetivo específico Presentar a los alumnos los principios del diseño gráfico a través de la solución de problemas gráficos.

Actividades Los alumnos elaborarán dos carteles en cartulina, siguiendo la metodología explicada por el profesor (E):

- a) Cartel cultural
- b) Cartel comercial

Unidad IV Introducción al logotipo (32 hrs.)

Objetivo particular. Introducir a los alumnos a la metodología y proceso del diseño gráfico (logotipo).

Objetivo específico Presentar a los alumnos los principios del diseño gráfico a través de la solución de problemas gráficos.

Actividad Los alumnos elaborarán un logotipo en cartulina, siguiendo la metodología explicada por el profesor (E).

Bibliografía

Acha, Juan. *Introducción a la teoría de los diseños*. México, Trillas, 1988. 169 p.

_____ *Expresión y apreciación artísticas. Artes plásticas*. México, Trillas, 1993. 239 p.

Albers, Josep. *La interacción del color*. Madrid, Alianza, Forma, 1993. 115 p.

Barnicoat, J. *Los carteles su historia y lenguaje*. Barcelona, GG, 1973. 280 p.

Bozzola A. *Gula de la educación artística*. León, España, Everest, 1980. Tres tomos. Tomo I, 11 p.; Tomo II, 87 p.; Tomo III, 93 p.

- Calderón Barquín, Fco. J. *Dibujo Técnico Industrial*. México, Porrúa, 1969. 120 p.
- Chaves, Norberto. *La imagen corporativa. Teoría y metodología de la identificación institucional*. Barcelona, GG.
- Dondis, D.A. *La sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual*. Barcelona, GG, 1976. 211 p.
- Enciclopedia CEAC del delineante. *Planos y croquis de edificios*. Barcelona, CEAC, 1978. 275 p.
- Frutiger, Adrian. *Signos. Símbolos. Marcas. Señales. Elementos, Morfología. Representación. Significación*. Barcelona, GG.
- Kandinsky, Vassily. *De lo espiritual en el arte*. México, Premiá, La nave de los locos, 1989. 133 p.
- Kneissler, Irmagard. *Cómo hacer origami. Plegado de papel*. Barcelona, CEAC. Cómo hacerlo, 1991. 48 p.
- Munari, Bruno. *Diseño y comunicación visual. Contribución a una metodología didáctica*. Barcelona, GG, 1985. 365 p.
- Ovidio. *Las metamorfosis*. México, Porrúa, 1991. 233 p.
- Parramón, José M. *Cómo dibujar al carbón, sanguina y cretas*. Barcelona, Parramón Ed., 1989. 112 p.
- Puente J., Rosa. *Dibujo y educación visual. Curso para la enseñanza media superior*. México, GG, 1986. 95 p.
- Rodríguez Diéguez, J.L. *Las funciones de la imagen en la enseñanza*. Barcelona, GG, Colección Comunicación visual, 1977. 196 p.
- Rojano Martínez, Rafael. *El color*. México, UNAM, ENAP, DEP. Tesis: Maestría en artes visuales, 1992. 106 p.
- Scott Gillam, Robert. *Fundamentos del diseño*. Buenos Aires, Ed. Victor Lara S.R.L., 1959. 195 p.
- Smith, Ray. *El manual del artista*. Madrid, Hermann Blume, 1991. 352 p.
- Tíbol, Raquel. *Gráficas y neográficas en México*. México, SEP/UNAM, 1987. 302 p.
- Turnbull, Arthur T. y Baird, Russell N. *Comunicación gráfica. Tipografía. Diagramación. Diseño y Producción*. México, Trillas, 1986. 429 p.
- White, Edward, T. *Vocabulario gráfico para la representación arquitectónica*. México, Trillas, 1972. 204 p.
- Wong, Wuclus. *Fundamentos del diseño bi y tri-dimensional*. Barcelona, GG, 1979. 204 p.

IV.3.9. Teoría de la comunicación

Asignatura optativa para diseño gráfico, con tres horas a la semana, en tres sesiones de una hora, y una duración de dos semestres haciendo Teoría de la comunicación I y Teoría de la comunicación II.

Objetivo general. Introducir al alumno a la teoría e historia de la comunicación.

Teoría de la comunicación I

Unidad I Introducción a la teoría de la comunicación: Funcionalismo (12 hrs.)

Objetivo particular. Introducir a los alumnos a las teorías de la comunicación más representativas del funcionalismo.

Objetivo específico 1. El profesor definirá el concepto de comunicación y su proceso.

Objetivo específico 2. El profesor definirá el concepto de funcionalismo.

Objetivo específico 3. El profesor explicará los principales enunciados teóricos de los siguientes autores:

- a) Paul Lazarsfeld
- b) Wilbur Schramm
- c) Bernard Berelson
- d) David K. Berlo

Actividades 1. El alumno realizará un resumen de la teoría de cada uno de los autores anteriores (I).

2. El alumno elaborará un cuadro en el que aparezcan las semejanzas y las diferencias de los autores (E).

Objetivo específico 4. El profesor explicará un modelo de análisis de contenido.

Actividades Los alumnos realizarán análisis con revistas como: Cosmopolitan, novela Corín Tellado y otras (E).

Unidad II Introducción a la teoría de la comunicación: Estructuralismo (12 hrs.)

Objetivo particular. Introducir a los alumnos a las teorías de la comunicación más representativas del estructuralismo.

Objetivo específico 1. El profesor definirá el concepto de estructuralismo.

Objetivo específico 2. El profesor explicará los principales enunciados teóricos de los siguientes autores:

- a) Abraham Moles
- b) Umberto Eco.

Actividades	<ul style="list-style-type: none"> 1. El alumno realizará un resumen de la teoría de cada uno de los anteriores autores (I). 2. El alumno elaborará un cuadro en que aparezcan las semejanzas y las diferencias entre los autores (E).
Objetivo específico	3. El profesor explicará un modelo de análisis estructural de los mensajes.
Actividad	El alumno realizará análisis con anuncios de revistas (E).
Objetivo específico	4. El profesor explicará los principales enunciados teóricos de Roland Barthes.
Actividad	El alumno realizará un resumen de la explicación anterior (I).
Objetivo específico	5. El profesor explicará un modelo de análisis semiológico de una imagen publicitaria.
Actividad	El alumno realizará análisis semiológicos de una imagen publicitaria de revista (E).

Unidad III Introducción a la teoría de la comunicación: Marxismo (12 hrs.)

Objetivo particular. Introducir a los alumnos a la teoría de la comunicación más representativa del marxismo.

Objetivo específico	1. El profesor definirá el concepto de marxismo.
Objetivo específico	2. El profesor explicará los principales enunciados teóricos de Hund D. Wulf.
Actividad	El alumno realizará un resumen de la explicación del profesor (I).
Objetivo específico	3. El profesor explicará un modelo de análisis según Wulf.
Actividad	El alumno realizará un ejemplo de análisis a la manera de Wulf, siguiendo la explicación del profesor (E).
Objetivo específico	4. El profesor explicará los principales enunciados teóricos de los siguientes autores:
	<ul style="list-style-type: none"> a) Hans Magnus Enzensberger b) Edgar Morin c) Armand Mattelart.

- Actividades**
1. El alumno realizará un resumen de cada uno de los autores anteriores (I).
  2. El alumno elaborará un cuadro en el que aparezcan las semejanzas y las diferencias de los autores (E).
- Objetivo específico** 5. El profesor explicará un modelo de análisis de mensajes según los anteriores.
- Actividad** El alumno realizará un ejemplo de análisis según la explicación del profesor (E).
- Objetivo específico** 6. El profesor explicará las características estratégicas de la comunicación burguesa, según Armand Mattelart.
- Actividad**
- El alumno realizará un resumen de las siguientes características:
    - a) Libertad de prensa
    - b) Objetividad
    - c) Autoritarismo
    - d) Manipulación.

Unidad IV Introducción a la comunicación gráfica (18 hrs.)

Objetivo particular. Introducir a los alumnos al concepto y técnicas de la comunicación gráfica según Turnbull y Baird.

Objetivo específico 1. El profesor acercará a los alumnos a los procesos de la comunicación gráfica, mediante actividades de lectura y visitas a centros de reproducción gráfica.

Actividad El alumno tomará notas de los siguientes aspectos de la comunicación gráfica explicados por el profesor (I):

- a) Tipografía
- b) Diagramación
- c) Diseño
- d) Producción.

Objetivo específico 2. El profesor organizará una serie de visitas a los centros de sistemas de reproducción gráfica siguientes:

- a) Imprenta
- b) Offset
- c) Serigrafía
- d) Computación.

Actividad Los alumnos tomarán notas de las visitas que se realicen, y participarán con preguntas sobre los procesos vistos (I).

Bibliografía

- ANUIES. *Información y Comunicación*. México, Ed. Edicol, 1975. 98 p.
- Berger, John, *et al. Modos de ver*. Barcelona, GG, 1980. 177 p.
- Bonet, Eugeni. *et al. En torno al video*. Barcelona, GG, Colección punto y línea, 1980. 300 p.
- Dondis, D.A. *La sintáxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual*. Barcelona, GG, 1976. 211 p.
- Freund, Gisèle. *La fotografía como documento social*. Barcelona, GG, 1976. 207 p.
- Girand, Pierre. *La semiología*. México, Siglo XXI, 1986. 133 p.
- Matelart, Armand. *La cultura como empresa multinacional*. México, Era, 1985. 177 p.
- Prieto Castillo, Daniel. *Retórica y manipulación masiva*. México, Premiá, 1985. p.
- Rositi, Franco. *Historia y teoría de la cultura de masas*. Barcelona, GG, MassMedia, 1980. 364 p.
- Sánchez Vázquez, Adolfo. *Invitación a la estética*. México, Grijalbo, 1992. 272 p.
- Turnbull, Arthur T. y Baird, Russell N. *Comunicación gráfica. Tipografía. Diagramación Diseño y Producción*. México, Trillas, 1986. 429 p.

Teoría de la comunicación II

Unidad I Introducción al concepto y métodos de la publicidad, de la propaganda y los medios de difusión colectiva (12 hrs.)

Objetivo particular. Introducir a los alumnos a la publicidad y a la propaganda.

Objetivo específico 1. El profesor explicará los conceptos de publicidad y propaganda.

Objetivo específico 2. El profesor explicará mediante esquemas, los procesos de la publicidad y de la propaganda.

Objetivo específico 3. El profesor explicará el concepto de los medios de difusión colectiva.

Objetivo específico 4. El profesor enumerará y describirá los medios de difusión colectiva.

Objetivo específico 5. El profesor explicará el concepto de cultura, según Armand Mattelart.

Actividades

1. El alumno realizará un resumen por cada concepto explicado por el profesor (I).
2. Los alumnos describirán las características principales de cada medio (E).
3. Los alumnos enlistarán las ventajas y las desventajas de cada medio (E).
4. Los alumnos determinarán las diferencias entre los medios (E).

Objetivo específico 6. El profesor fomentará una discusión sobre el ensayo número siete del libro *Modos de ver*, de John Berger.

Actividad Los alumnos realizarán la lectura previamente (E), y entregarán un resumen antes de la discusión (I).

Unidad II Principios básicos de la retórica (18 hrs.)

Objetivo particular. Introducir los principios básicos de la retórica y la persuasión.

Objetivo específico 1. El profesor explicará mediante lecturas y ejemplos los principios básicos de la retórica, según Daniel Prieto Castillo:

1. Retórica, mensaje y persuasión.
2. Figuras retóricas.
3. El comunicador como influenciador.
4. Tipos de mensajes retóricos.

- Actividades**
1. Los alumnos tomarán notas de las explicaciones anteriores (I).
  2. Los alumnos recopilarán ejemplos de figuras retóricas (E) en mensajes de publicidad y de propaganda y los discutirán en clase (G).

Objetivo específico 2. El profesor explicará varios análisis de revistas en base a los puntos anteriores.

- Actividades**
1. Los alumnos tomarán nota de las explicaciones del profesor (I).
  2. Los alumnos presentarán ejemplos de análisis de mensajes para comentar en clase (E) y (G).

Unidad III Características culturales y artísticas de los medios masivos (12 hrs.)

Objetivo particular. Determinar las características culturales y artísticas de los medios masivos para valorar su función.

Objetivo específico 1. El profesor explicará las características culturales y artísticas de la prensa, mediante ejemplos según Vicente Leñero y Carlos Marín.

Actividad Los alumnos analizarán la estructura de diversas publicaciones periódicas destacando su sección cultural (E).

Objetivo específico 2. El profesor presentará las características artísticas y sociales de la fotografía mediante la discusión de lecturas y muestra de fotografías artísticas.

Actividades Los alumnos realizarán las lecturas siguientes (E), y presentarán un resumen por cada una (I):

- a) *La fotografía como el realismo máximo*, y
- b) *El tercer ojo*, de Lola Alvarez Bravo;
- c) *La fotografía, expresión artística*, de Gisèle Freund.

Objetivo específico 3. El profesor presentará las características culturales y artísticas del cartel, según Juan Acha.

Actividad Los alumnos desarrollarán la lectura *El cartel*, de Juan Acha (E), y presentarán un resumen de los principales puntos, acompañados de ejemplos de carteles (I).

Objetivo específico 4. El profesor presentará las características culturales y artísticas de la TV, mediante la lectura *La información televisiva: fragmentación y recomposición de la imagen de la sociedad*, de Franco Rositi.

Actividades 1. Los alumnos presentarán ejemplos de programas de TV culturales (E), se comentarán en clase (G), y después elaborarán un resumen (I).

Unidad IV Apreciación del cine y del video (12 hrs.)

Objetivo particular. Fomentar en el alumno la apreciación por el cine y el video.

Objetivo específico 1. Se introducirá al alumno en la apreciación del cine como arte, según los criterios de Pablo Humberto Posada V.

- Actividades
1. Los alumnos asistirán a cinco películas distintas y harán un análisis (E) y posteriormente entregarán un reporte (I).
  2. Los alumnos realizarán una reunión en clase para comentar las películas (G).

Objetivo específico 2. Se introducirá al alumno en la apreciación del video como arte, según los criterios de Eugeni Bonet y coautores.

- Actividades
1. Los alumnos asistirán a por lo menos cinco videos y realizarán un análisis (E) y posteriormente entregarán un reporte (I).
  2. Los alumnos realizarán una reunión en clase para comentar los videos (G).

Bibliografía

Acha, Juan. *Arte y sociedad, Latinoamérica. El producto artístico y su estructura*. México, FCE, 1979. 550 p.

_____. *Introducción a la teoría de los diseños*. México, Trillas, 1988. 169 p.

ANUIES. *Información y Comunicación*. México, Ed. Edicol, 1975. 98 p.

Berger, John, *et al. Modos de ver*. Barcelona, GG, 1980. 177 p.

Bonet, Eugeni. *et al. En torno al video*. Barcelona, GG, Colección punto y línea, 1980. 300 p.

Dondis, D.A. *La sintáxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual*. Barcelona, GG, 1976. 211 p.

Freund, Gisèle. *La fotografía como documento social*. Barcelona, GG, 1976. 207 p.

Girand, Pierre. *La semiología*. México, Siglo XXI, 1986. 133 p.

Leñero, V. y Marín, C. *Manual de periodismo*. México, Grijalbo, Tratados y manuales, 1986. 315 p.

Mattelart, Armand. *La cultura como empresa multinacional*. México, Era, 1985. 177 p.

Munari, Bruno. *Diseño y comunicación visual. Contribución a una metodología didáctica*. Barcelona, GG, 1985. 365 p.

Pacheco, Cristina. *La luz de México*. México. Consejo Editorial del Gobierno del Estado de Guanajuato, 1988. 359 p.

- Posada V., Pablo Humberto. *Apreciación de cine*. México, Ed. Alhambra, 1980. 110 p.
- Prieto Castillo, Daniel. *Retórica y manipulación masiva*. México, Premiá, 1985. p.
- Rositi, Franco. *Historia y teoría de la cultura de masas*. Barcelona, GG, MassMedia, 1980. 364 p.
- Sánchez Vázquez, Adolfo. *Invitación a la estética*. México, Grijalbo, 1992. 272 p.
- Turnbull, Arthur T. y Baird, Russell N. *Comunicación gráfica. Tipografía. Diagramación Diseño y Producción*. México, Trillas, 1986. 429 p.

IV.3.10. Lectura y comprensión del inglés

Este curso está orientado a la aplicación de estrategias para la lectura y comprensión de textos en inglés sobre arte: un semestre con tres horas a la semana en tres sesiones de una hora cada una.

Objetivo general. Introducir a los alumnos a la lectura del idioma inglés con textos sobre las artes plásticas.

Objetivo particular. Aplicar las diferentes estrategias de lectura en la comprensión de textos inherentes a las artes plásticas.

Objetivo específico Aplicar las estrategias de lectura realizadas sobre los textos: *Reading: Structure & Strategy*, de Arturo Zentella y otros, libros 1 y 2.

Actividades Reciclar todas las estrategias de lectura realizadas en los semestres 3° y 4°.

Nota. A juicio del profesor son las siguientes actividades, que pueden ser (I), (E) o (G), elaboradas por los profesores Judith Tello Mier y Gustavo Carlos Gómez Ríos:

1. Anticipación (preview).
  - 1.1. Relación texto-contexto.
2. Visualización rápida (skimming).
  - 2.1. Procedencia y publicación.
  - 2.2. Búsqueda de la idea principal.
3. Rastreo (scanning)
  - 3.1. Detección de significados.
    - 3.1.1. Palabras claves o pistas.
    - 3.1.2. Cognados.
    - 3.1.3. Familias de palabras y su función.
    - 3.1.4. Ejemplificación.
    - 3.1.5. Hipótesis.
    - 3.1.6. Lectura en silencio.
4. Coherencia.
5. Cohesión.
  - 5.1. Relación semántica.
  - 5.2. Campo semántico.
  - 5.3. Afijos.
  - 5.4. Referencia textual.
  - 5.5. Nexos (conectores).
6. Definición.
7. Predicción y deducción.
8. Inferencia.
9. Identificación.

- 9.1. Relación de causa-efecto.
- 9.2. Definición de clases y sus miembros.

Bibliografía

Los temas de las lecturas deben tratar lo concerniente a las artes visuales. A continuación se sugieren varios títulos de publicaciones a reserva de los propuestos por el profesor y posiblemente por los alumnos:

Revista: Artes de México.

Semanario: TIME.

Revista: Art News.

Revista: Art Internacional.

IV.4. Evaluación, realimentación y actualización del plan de estudios

Las asignaturas anteriores contienen los elementos que fueron recopilados en base a las conclusiones del capítulo anterior (ver IV.1). Dichos elementos formarán parte del acervo de conocimientos del cual el profesor seleccionará para el aprendizaje de los alumnos en el área de artes visuales.

Las actividades del profesor en artes son varias, y todas ellas deberán estar subordinadas al aprendizaje de los alumnos. Para su cumplimiento, sugerimos los siguientes aspectos: La evaluación, la realimentación y la actualización.

IV.4.1. La evaluación

La evaluación es una de las tareas de la enseñanza que consiste en: «el proceso de delinear, obtener y proporcionar información útil para juzgar entre alternativas sobre una decisión».¹ Esta actividad se ha considerado casi exclusivamente, del profesor, puesto que, como nos dicen Craig y coautores, lo auxilia en lo siguiente:²

1. Le proporciona conocimiento de lo que puede hacer un alumno.
2. Le ayuda a plantear, perfilar y esclarecer nuevas metas realistas.
3. Le auxilia a evaluar el grado en que se pueden lograr los objetivos.
4. Le auxilia para determinar y evaluar las técnicas educativas.

Sin embargo, en esta investigación contemplamos la posibilidad de que el alumno intervenga en el proceso de evaluación, y Craig y coautores agregan que "la evaluación también auxilia al alumno en lo siguiente":³

1. Le comunica cuáles son las metas del profesor.
2. Acrecienta su motivación.
3. Fomenta nuevos hábitos de estudio.
4. Le da reforzamiento sobre sus puntos fuerte y débiles.

Además se fomenta la independencia de su aprendizaje (ver III.3.6). Como ganancia obtiene la reflexión sobre lo aprendido y llega a saber qué es lo importante. Rudolf Arnheim nos dice: «Consideremos aquí también que ni el alumno ni el profesor pueden juzgar el resultado que se ha logrado a menos que se haya terminado el trabajo. La satisfacción del éxito no se disfruta si no se ha hecho ningún esfuerzo por alcanzarlo; y no se puede aprender a hacer algo mejor si no se tiene la oportunidad de ver que se ha fracasado»⁴.

Esto significa que no siempre reprobar es negativo. Y tampoco que obstaculice el aprendizaje puesto que, según como lo dice Juan Acha: «hasta los fracasos enseñan».⁵ Como las actividades del plan de estudios de este trabajo le pueden permitir al profesor observar el avance del alumno, las evaluaciones parciales resultan inoperantes. Davis y Scott nos dicen acerca de esto: «El maestro creativo fomenta la la *autoevaluación* del adelanto y el rendimiento individual. Rechaza las normas de grupo y los tests estandarizados sobre la base de que son al mismo tiempo inapropiados y dañinos al aprendizaje creativo. El aprendizaje, para ser creativo,

para volverse autoactivo y autorresponsable, requiere la práctica constante de la autoevaluación». ⁶

Además Davis y Scott opinan que sobre las soluciones de un problema: «El maestro creativo *pospone el juicio*. No bloquea un intento exploratorio anunciando los resultados o aportando soluciones... Más importante, el maestro creativo resta importancia a los errores, dejando aclarado que las equivocaciones son previsibles y necesarias». ⁷

Como consecuencia de lo anterior y de los factores de la enseñanza artística que son: la motivación, la apreciación, la creatividad y la expresión plásticas, así como las características generales de la adolescencia (vistas en el capítulo III), y que fomentan en el alumno ser aprendiz y aficionado, es decir, impulsar la independencia de su aprendizaje porque implican su participación en la realización adecuada de actividades y la entrega oportuna y apropiada de los trabajos escolares.

Proponemos además que no se asignen calificaciones número, solamente acreditado A, o no acreditado NA. Y si un alumno obtiene una NA, se sugiere que repita el curso, a que presente un examen final, a menos que el profesor lo juzgue pertinente.

Se entiende que todos los trabajos que entreguen los alumnos, el profesor deberá revisarlos y comentar con el o los alumnos lo necesario, entregando los resultados lo más pronto posible, según lo indicamos en el punto de III.3.3.

IV.4.2. La realimentación

La realimentación comienza con la observación del profesor a los alumnos en el aula o en el taller, y se concreta la revisión de los trabajos terminados y entregados al profesor. Después de la evaluación, el profesor puede determinar el resultado del curso, la participación de sus alumnos y la suya propia. Nosotros sugerimos que se formen grupos de estudio de los profesores del área de artes. Este grupo de profesores fomentará el diálogo para que la enseñanza de las asignaturas del plan de estudios propuesto realmente sea integral y que contribuya a tener la información necesaria al alcance y en su momento. ⁸

IV.4.3. La actualización

Con la actualización del plan de estudios del área de artes nos proponemos que el anterior grupo de profesores deba informarse continuamente de aspectos que intervengan en la enseñanza artística y que tengan que ver con el adolescente y su formación. Recordemos lo que nos dice Juan Acha: "el profesor debe enseñar lo que se debe no lo que sabe". ⁹

A propósito de la información, sugerimos que, para incrementar el acervo bibliotecario, cada alumno contribuya con dos libros diferentes, cuando haya terminado su bachillerato. Además sugerimos que cada grupo pague la suscripción a una revista de arte.

Referencias bibliográficas

- (1) Craig, Robert, *et al. Psicología educativa contemporánea. Concepto, temática y aplicaciones*. México, Ed. Limusa, 1979. Pág. 458.
- (2) *Idem.*
- (3) *Idem.*
- (4) Arnheim, Rudolf. *Arte y percepción visual*. Madrid, Alianza, 1979. Pág. 60.
- (5) Acha, Juan. Notas del seminario de *Historia del Arte contemporáneo*. México, UNAM, Semestre 93-2, Escuela Nacional de Artes Plásticas, División de Estudios de Posgrado, Notas de clase.
- (6) Davis, Gary A. y Joseph A. Scott. Compiladores. *Estrategias para la creatividad*. Buenos Aires, Paidós, 1975. Pág. 238.
- (7) *Idem.*
- (8) Acha, Juan. *Op. cit.*
- (9) *Idem.*

CONCLUSIONES

1. Sí, sí es necesaria la creación de la nueva área en artes visuales para el bachillerato de la Universidad de Guanajuato.
2. Los contenidos del plan de estudios que esta tesis expone forman parte de un acervo que podrá ser utilizado por los profesores de cada asignatura. Éstos podrán usar los ejercicios que consideren pertinentes a lo largo de su curso, taller o seminario.
3. El realizar los estudios de posgrado en artes visuales con orientación en la escultura nos ha permitido obtener nuevos criterios en torno a los conceptos fundamentales y a las actividades básicas. Así, éstos se traducirán en motivación, apreciación, creatividad y expresión plásticas, las cuales son los aspectos principales de lo que consideramos es la enseñanza de las artes visuales y el diseño gráfico.
4. Es necesaria la motivación para desarrollar en el estudiante las actitudes de independencia y de autoaprendizaje, concretadas como aprendiz a través de ejercicios y materiales propios de las artes visuales.
5. Además, revaloramos la participación del profesor como modificador de la conducta respecto al aprendizaje, puesto que en gran medida depende de él la actividad de los alumnos al saber motivarlos para alcanzar la independencia, el autoaprendizaje y la afición al arte.
6. Introducir los conceptos artísticos en el aula y reforzarlos en el taller de manera que el alumno desarrolle una apreciación del arte visual y se convierta en un aficionado al arte. De esta manera empezará a adquirir información a través de lecturas, de asistencia a exposiciones y conferencias sobre arte. Además podrá obtener nociones de actividades de profesionales gráficos y plásticos que redondearán su formación.
7. Debemos convencer a los alumnos de que sean en sus estudios inconformes y reflexivos, pues estas actitudes los llevarán a ser creativos.
8. El arte se puede enseñar. Primero son los conceptos; después la práctica que consideramos como su expresión.
9. Es necesaria el área en artes en la Preparatoria para despertar la vocación artística encaminada hacia las artes visuales o hacia el diseño gráfico.
10. Fomentar las muestras y los encuentros de obras plásticas es una actividad crucial del docente en artes que tiene el propósito de ayudar a lograr la educación visual en sus alumnos, puesto que esta formación es básica para el artista visual.
11. Reunir en una sola área a las artes visuales y el diseño gráfico ya que son compatibles, como se ha visto en este trabajo.
12. Es necesaria la interdisciplina de las asignaturas del presente plan de estudios con actividades de otras artes, como la música, la danza, el teatro y la literatura. De este modo podremos integrar una enseñanza realmente artística.
13. El profesor debe fomentar la independencia del aprendizaje en el alumno.
14. El profesor de artes debe darle a sus alumnos libertad, con disciplina, para que escojan sus materiales y construyan o seleccionen sus herramientas de trabajo, fomentando de este modo su propia creación plástica o gráfica, al identificarse con actividades artísticas individuales, por equipo y grupales.

15. Hemos caracterizado al egresado del área de artes en el bachillerato como un aspirante a las escuelas superiores de arte de la Universidad de Guanajuato.
16. Consideramos también la posibilidad de que el área de artes del bachillerato sea, además de los estudios de preparatoria, una opción para obtener ingresos personales, en el caso de que el alumno no pueda continuar con los estudios superiores.
17. Uno de los resultados que consideramos esenciales en este trabajo es que los alumnos que elijan esta área no necesitan tener características especiales. Es decir, podrán optar por esta área todos los adolescentes aptos de manera natural para el aprendizaje en general. Lo anterior desmilitifica que los estudiantes de arte sean personas especiales y que sólo unos cuantos puedan tener acceso a él, por aquello de que "el artista nace, no se hace". Esto es falso, como lo hemos visto en esta investigación.
18. Pensamos que es necesario revalorar la relación aula-taller, e inclusive iniciar, en ese sentido, una investigación menticolosa. De esta manera podremos saber las respuestas de los alumnos durante el aprendizaje de las artes visuales.
19. Nuestra investigación sobre la enseñanza de las artes visuales contribuye con métodos, técnicas y conceptos para ser aplicados como una introducción. Además, la consideramos como una plataforma para seguir la investigación en los niveles medio superior y superior en una forma permanente y continua.
20. Finalmente invitamos a los profesores que estén a cargo de las asignaturas de introducción a las artes visuales para que insistan en sus grupos a que comprendan la importancia de no separar el arte de la vida diaria.

APENDICE

Otras actividades que hemos hecho fuera de la universidad y que tienen la misma orientación en artes han sido realizadas en la Casa de la Cultura de Irapuato, Gto., y en la Biblioteca Benito Juárez de la misma ciudad. Aunado a esto, están nuestras experiencias como docente en la E.N.A.P. en las asignaturas de dibujo e ilustración, algunas más breves en el depto. de Síntesis Creativa del Area de Ciencias y Artes para el Diseño en la Universidad Autónoma Metropolitana, y una más en la Escuela de Artes Plásticas de la U.G. en la asignatura de dibujo.

Nuestra participación como asesores de grupos de niños en el Taller Infantil de Artes Plásticas de la E.N.A.P., cumpliendo con nuestro servicio social universitario, nos permitió revalorar el desarrollo de las capacidades de expresión dentro de la etapa infantil del ser humano para después poner en práctica nuestros conocimientos, posteriormente, con grupos de niños en las Casas de la Cultura de Irapuato y Silao Gto., y contribuir con asesorías a profesores normalistas para fomentar los talleres de artes plásticas en las escuelas de educación básica.

De manera personal hemos realizado obra plástica de ilustración, dibujo y escultura, misma que ha contribuido a nuestra formación como artistas visuales. Las actividades de caligrafía, pirografía, restauración de escultura policromada y estofada amén de algunas incursiones en la música a través del solfeo y la ejecución del violín nos han llevado a elevar el dominio de los materiales plásticos y su expresión; y por lo tanto un manejo integral del arte visual en dibujo y en escultura.

La conceptualización del arte a través de su historia y su teoría nos han permitido desarrollar nuevos criterios estéticos y cognoscitivos para fortalecer nuestra formación como académicos a través de la investigación.

GLOSARIO

- Academia** Sistematización ordenada de la adquisición de conocimientos desde diversos puntos de vista.
- Académico** Actividades en torno a la Investigación y docencia.
- Afectivo** Referente a la emociones; a la vida afectiva.
- Actitud** Una orientación perceptiva y una disposición a reaccionar frente a un objeto determinado o frente a una clase determinada de objetos.
- Aprovechamiento** Tienen un caracter selectivo y afectivo.
- Aptitud** Conjunto de condiciones psíquicas necesarias para el ejercicio pleno de una actividad.
- Asociación** Unión realizada para conseguir determinados fines.
- Aula** Sala donde habitualmente se efectúan las clases.
- Bachillerato** Período en el que se da una preparación y orientación a los alumnos con vistas al acceso a los estudios superiores o a la vida activa dentro de la sociedad.
- Boceto** Ejercicio plástico que contiene los datos principales de la obra artística por realizar.
- Clase** Conjunto de estudiantes que recibe el mismo grado de la enseñanza.
- Cognoscitivo** De lo que se puede conocer.
- Concepto** Representación simbólica, en general por medio del lenguaje, de una idea abstracta y general.
- Conciencia** Especial forma de la sensibilidad por la que el hombre se reconoce a sí mismo como un yo frente a los otros yo.
- Conocimiento** Aprehensión intelectual de un objeto.
- Croquis** Dibujo sencillo de una superficie.
- Curso** Tratado de una materia destinado a ser explicado durante cierto período de tiempo.
- Didáctica** El ámbito de acción de los contenidos de la enseñanza y sus condicionamientos.
- Diseño** Descripción de una cosa hecha por medio de palabras o dibujos.
- Diseño gráfico** Es la disciplina que se aboca a satisfacer necesidades específicas de comunicación visual mediante la configuración, estructuración y sistematización de mensajes significativos.
- Educación** Medidas intencionales y planificadas, acciones concretas mediante las cuales los adultos intentan intervenir en el proceso del desarrollo infantil para reforzar o poner en marcha procedimientos de aprendizaje que conduzcan al niño a disposiciones y modos de conducta considerados por los adultos como deseables.
- Emoción** Sentimiento intenso, especialmente como afecto.

- Entorno** El ámbito vital que rodea a un ser humano en la familia, profesión, sociedad, etc.
- Estímulo** Un efecto interno o externo (luz, temperatura, sonido, contacto) que provoca una reacción en el organismo o en células aisladas.
- Experiencia** Conocimiento adquirido por el trato repetido con cosas o personas.
- Forma** Figura o determinación exterior de la materia de un cuerpo.
- Hábito** Modo especial de proceder o conducirse adquirido por repetición de actos iguales o semejantes, u originado por tendencias instintivas.
- Herramienta** Instrumento para trabajar por corte, abrasión o deformación de los materiales.
- Heurístico** Suposición no demostrada para facilitar la comprensión de relaciones y hechos científicos.
- Hipótesis** Suposición científicamente fundada para la explicación de los hechos y de casualidades; generalmente con un alto grado de probabilidad.
- Método** Procedimiento científico o sobre base científica, realizado según un plan y adecuado al objeto sobre el que se trata.
- Motivación** Conjunto de los motivos que conducen a una acción, frecuentemente utilizado como sinónimo de expresiones como impulso, necesidad, fuerza, tensión, etc.
- Objetivo** Propósitos con fines concretos.
- Pedagogía** Ciencia de la educación que mide el efecto de la realidad educativa con el concepto teórico de educación.
- Personalidad** Diferenciación individual que constituye a cada persona y la distingue de otra.
- Pirograbado** Procedimiento para grabar o tallar superficialmente en madera por medio de una punta de platino incandescente.
- Procedimiento** Método, acto o serie de operaciones para ejecutar algo.
- Procedimiento técnico** En cuanto al uso de herramientas en artes plásticas.
- Psicomotriz** En cuanto a la habilidad manual.
- Relación** Conexión, correspondencia de una cosa con otra.
- Seminario** Clase en que se reúne el profesor con los discípulos para realizar trabajos de investigación.
- Símbolo** Imagen con que se representa un concepto.
- Taller** Lugar en que se realizan trabajos manuales.
- Técnica** Conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve una ciencia o un arte.
- Voluntad** Acto con que la potencia volitiva admite o rehuye una cosa, queriéndola o aborreciéndola.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Acha, Juan. *Crítica del arte*. México, Trillas, 1992. 222 p.
- _____. *Expresión y apreciación artísticas. Artes plásticas*. México, Trillas, 1993. 239 p.
- _____. *Introducción a la creatividad artística*. México, Trillas, 1992. 253 p.
- _____. *Introducción a la teoría de los diseños*. México, Trillas, 1988. 169 p.
- _____. *Notas del seminario de Historia del Arte contemporáneo*. México, UNAM, Semestre 93-2, Escuela Nacional de Artes Plásticas, División de Estudios de Posgrado, Notas de clase.
- Albers, Josep. *La interacción del color*. Madrid, Alianza, Forma, 1993. 115 p.
- ANUIES. *Información y Comunicación*. México, Ed. Edicol, 1975. 98 p.
- Arnheim, Rudolf. *Arte y percepción visual*. Madrid, Alianza, Forma, 1979. 553 p.
- Art Nexus*. # 10. Edición Internacional de Arte en Colombia, Sección crónica, Artículo: Expo Guadalajara.
- Artes de México*. México, Artes de México, Revista, 1994.
- Barnicoat, J. *Los carteles su historia y lenguaje*. Barcelona, GG, 1973. 280 p.
- Bergan, John R. Dunn, James A. *Psicología educativa*. México, Limusa, 1980. 670 p.
- Berger, John, et al. *Modos de ver*. Barcelona, GG, 1980. 177 p.
- Bonet, Eugeni, et al. *En torno al video*. Barcelona, GG, Colección punto y línea, 1980. 300 p.
- Bozzola A. *Guía de la educación artística*. León, España, Everest, 1980. Tres tomos. Tomo I, 11p.; Tomo II, 87 p.; Tomo III, 93 p.
- Calderón Barquín. Fco. J. *Dibujo Técnico Industrial*. México, Porrúa, 1969. 120 p.
- Carroll, Lewis. *Alicia en el país de las maravillas. Al otro lado del espejo*. México, Porrúa, 1989. 166 p.
- Craig, Robert, et al. *Psicología educativa contemporánea. Concepto, temática y aplicaciones*. México, Ed. Limusa, 1979. 593 p.
- Davis, Gary A. y Joseph A. Scott. Compiladores. *Estrategias para la creatividad*. Buenos Aires, Paidós, 1975. 354 p.
- De la Fuente, Ramón. *Psicología Médica*. México, FCE, 1992. 547 p.
- Diccionario de pedagogía*. México, Edipsesa, 1981. 235 p.
- Dondís, D.A. *La sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual*. Barcelona, GG, 1976. 211 p.

- Edwards, Betty. *Aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro*. Madrid, Hermann Blume, 1984. 207 p.
- Enciclopedia CEAC del delineante. *Planos y croquis de edificios*. Barcelona, CEAC, 1978. 275 p.
- Diccionario Enciclopédico SALVAT*. Barcelona, SALVAT, 1977.
- Fleming, William. *Arte, Música e Ideas*. México, Interamericana, 1987. 381 p.
- Freund, Gisèle. *La fotografía como documento social*. Barcelona, GG, 1976. 207 p.
- García Canclini, Ernesto. *La producción simbólica. Teoría y método en sociología del arte*. México, Siglo XXI, 1993. 162 p.
- Girard, Pierre. *La semiología*. México, Siglo XXI. 1986. 133 p.
- Gillo, Dorflies. *El devenir de las artes*. México, FCE, Breviarios, Núm.170. 1977. 318 p.
- Gillo, Dorflies. *Últimas tendencias del arte de hoy*. Barcelona, Ed. Labor, 1973. 207 p.
- Gombrich, E. H. *Arte e ilusión. Estudio sobre la psicología de la representación pictórica*. Barcelona, GG, Arte, 1979. 394 p.
- Hauser, Arnold. *Historia social de la literatura y el arte*. Madrid, Ediciones Guadarrama, 1953. Tomo I, 452 p.; Tomo II, 412 p.; Tomo III, 312 p.
- Kandinsky, Vassily. *De lo espiritual en el arte*. México, Premiá, La nave de los locos, 1989. 133 p.
- Kneissler, Irmagard. *Cómo hacer origami. Plegado de papel*. Barcelona, CEAC, Cómo hacerlo, 1991. 48 p.
- Lelf, Joseph y Jean Delay. *Psicología y educación del adolescente*. Buenos Aires, Kapeluz, Biblioteca de Cultura Pedagógica, 1971. Tomo I, 269 p.; Tomo II, 393 p.
- Leñero Vicente y Carlos Marín. *Manual de periodismo*. México, Grijalbo, Tratados y manuales, 1986. 315 p.
- Lowenfeld, Viktor y W. Lambert Brittain. *Desarrollo de la capacidad creadora*. Buenos Aires, Kapeluz, 1980. 380 p.
- Mattelart, Armand. *La cultura como empresa multinacional*. México, Era, 1985. 177 p.
- Munari, Bruno. *Diseño y comunicación visual. Contribución a una metodología didáctica*. Barcelona, GG, 1985. 365 p.
- Myers, Glenn Myers, et al. *Psicología educativa*. México, FCE, 1979. 657 p.
- Nicolaïdes, Kimon. *The natural way to draw. A Working Plan for Art Study*. Boston, Houghton Mifflin Company, 1969. 221 p.
- Ovidio. *Las metamorfosis*. México, Porrúa, 1991. 233 p.

- Pacheco, Crislina. *La luz de México*. México, Consejo Editorial del Gobierno del Estado de Guanajuato, 1988. 359 p.
- Parramón, José M. *Cómo dibujar al carbón, sanguina y cretas*. Barcelona, Parramón Ed., 1989. 112 p.
- Pignatti, Tergio. *El dibujo de Altamira a Picasso*. Madrid, Ediciones Cátedra, 1981. 398 p.
- Plan y programas de estudio*. México, SEP. Educación Básica, Secundaria, 1993. 177 p.
- Planes de estudio*. México, UNAM, Escuela Nacional de Artes Plásticas, 1987.
- Planes de estudio*. México, UNAM, Dirección general de publicaciones, 1978. 1226 p.
- Posada V., Pablo Humberto. *Apreciación de cine*. México, Ed. Alhambra, 1980. 110 p.
- Prieto Castillo, Daniel. *Retórica y manipulación masiva*. México, Premiá, 1985. p.
- Ramos, Samuel. *El perfil del hombre y la cultura en México*. México, Espasa-Calpe, Colección austral, 1968. 145 p.
- Read, Herbert. *Educación por el arte*. Buenos Aires, Paidós, Educador, 1986. 298 p.
- _____ *Imagen e idea*. México, FCE, Breviarios, Núm. 127. 1927. 247 p.
- Reyes Oswaldo. *Apuntes sobre pedagogía orientada a las Artes Plásticas*. México, UNAM, Escuela Nacional de Artes Plásticas, Escritos diversos, 1980.
- Rodríguez Diéguez, J.L. *Las funciones de la imagen en la enseñanza*. Barcelona, GG, Colección Comunicación visual, 1977. 196 p.
- Rojano Martínez, Rafael. *El color*. México, UNAM, ENAP, DEP, Tesis: Maestría en artes visuales, 1992. 106 p.
- Puente J., Rosa. *Dibujo y educación visual. Curso para la enseñanza media superior*. México, GG, 1986. 95 p.
- Rosill, Franco. *Historia y teoría de la cultura de masas*. Barcelona, GG, 1980. 364 p.
- Salvat, Juan. *Historia del Arte*. Barcelona, Salvat editores, 1976. Doce tomos.
- Saint-Exupery, Antoine de. *El principito*. México, Porrúa, 1978. 91 p.
- Sánchez Vázquez, Adolfo. *Invitación a la estética*. México, Grijalbo, 1992. 272 p.
- _____ *Textos de estética y teoría del arte*. México, UNAM, Dirección G General de Publicaciones, Lecturas universitarias, núm. 14. 1992. 492 p.
- Schiller F. *La educación estética del hombre*. Madrid, Espasa-Calpe, Colección austral, 1968. 139 p.
- Scott Gillam, Robert. *Fundamentos del diseño*. Buenos Aires, Ed. Victor Lara S.R.L., 1959. 195 p.
- Smith, Ray. *El manual del artista*. Madrid, Hermann Blume, 1991. 352 p.

Tibol, Raquel. *Gráficas y neográficas en México*. México, SEP/UNAM, 1987. 302 p.

TIME. Semanario.

Turnbull, Arthur T. y Baird, Russell N. *Comunicación gráfica. Tipografía. Diagramación. Diseño y Producción*. México, Trillas, 1986. 429 p.

White, Edward, T. *Vocabulario gráfico para la representación arquitectónica*. México, Trillas, 1972. 204 p.

Valadéz, Edmundo. *El libro de la imaginación*. México, FCE, 1990. 274 p.

Verne, Julio. *De la tierra a la luna. Alrededor de la luna*. México, Porrúa, 1969. 212 p.

Verne, Julio. *Veinte mil leguas de viaje submarino*. México, Porrúa, 1974. 254 p.

Verne, Julio. *La vuelta al mundo en 80 días. Las tribulaciones de un chino en China*. México, Porrúa, 1978. 231 p.

Victoroff, David. *La publicidad y la imagen*. Barcelona, GG, 1980. 137 p.

Wong, Wuclus. *Fundamentos del diseño bi y tri-dimensional*. Barcelona, GG, 1979. 204 p.

Woodford, Susan. *Cómo mirar un cuadro. Introducción a la historia del arte*. Barcelona, GG, 1985. 115 p.