

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS
PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN
DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL
Programa de la asignatura

Arte y Diseño Contemporáneos

Clave:	Semestre: 8º	Campo de conocimiento: Desarrollo Profesional, Humanístico-Social	No. Créditos: 6
Carácter: Obligatoria		Horas	Horas por semana
Tipo: Teórica		Teoría: 3	Práctica: 0
Modalidad: Curso		Duración del programa: 16 semanas	
		3	48

Seriación: No (x) Sí () Obligatoria () Indicativa ()

Asignatura antecedente: Ninguna.

Asignatura subsecuente: Ninguna.

Objetivo general:

Observar, identificar y analizar los estilos del arte y diseño contemporáneos en función de los factores contextuales y socioculturales que inciden en ellos para reconocer y aplicar, en soportes diversos, los códigos adecuados para la comunicación visual profesional.

Objetivos específicos:

1. Revisar las expresiones del arte y el diseño contemporáneos para trasladar los conocimientos previamente adquiridos al desarrollo de prácticas profesionales y de campo mediante el análisis histórico de la comunicación visual.
2. Consolidar las estrategias de visualización, argumentación y gestión de proyecto, mediante el análisis de casos concretos del arte y el diseño contemporáneos.
3. Reforzar la formación del pensamiento visual y crítico como herramienta creativa aplicable en la práctica profesional.

Índice Temático

Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Vanguardias del siglo XX: Crítica, discusión, sucesión y complemento entre las visiones del arte.	15	0
2	La expresión plástica entre guerras: del arte moderno al arte contemporáneo.	15	0
3	El arte contemporáneo de posguerra: la importancia del concepto sobre el producto.	18	0
Total de horas:		48	0
Suma total de horas:		48	

Contenido Temático	
Unidad	Temas y subtemas
1	Vanguardias del siglo XX: Crítica, discusión, sucesión y complemento entre las visiones del arte. 1.1 Expresionismo. 1.2 Neoprimativismo. 1.3 Modernismo. 1.4 Abstraccionismo. 1.5 Fauvismo. 1.6 Cubismo. 1.6.1 Cubismo analítico. 1.6.2 Cubismo sintético.
2	La expresión plástica entre guerras: del arte moderno al arte contemporáneo 2.1 Dadaísmo. 2.2 Surrealismo. 2.3 Suprematismo. 2.4 Constructivismo. 2.5 Bauhaus y arte industrial. 2.6 Diseño para la ciencia: la imagen para ilustrar la realidad. 2.7 Muralismo mexicano.
3	El arte contemporáneo de posguerra: la relevancia del concepto sobre el producto 3.1 Expresionismo abstracto 3.2 El estilo tipográfico internacional. 3.3 Identidad corporativa y los sistemas visuales. 3.4 Op-art. 3.5 Minimal art. 3.6 Arte conceptual. 3.7 Cartel: de la intención comunicativa a la intención estética. 3.8 Land art. 3.9 Arte póvera. 3.10 Posmodernismo. 3.11 Deconstrucción. 3.12 Vanguardismo. 3.13 Últimas tendencias: la importancia del gesto y del acto creativo sobre la técnica y la obra material.

Bibliografía básica:

- Battcock, G. (1989). La idea como arte. Documentos sobre arte conceptual. España: Gustavo Gili.
Casals, J. (1982). El Expresionismo. España: Montesinos.
De Paz, A. (1989). La crítica social del arte. España: Gustavo Gili.
Denvir, B. (1984). El Fauvismo y el Expresionismo. España: Labor.
Elderfield, J. (1983). El Fauvismo. España: Alianza.
Hauser, A. (1998). Historia social de la literatura y el arte (tomo 2). Madrid: Debate.
Heinz, H. (1989). De la obra de arte a la mercancía. España: Gustavo Gili.
Kuchling, H. (1985). Expresionism. USA: Art Line.
Maris Dantzig, C. (1994). Diseño visual, introducción a las artes visuales. México: Trillas.
Meggs, P. (2000). Historia del Diseño Gráfico. México: Trillas.
Menna, F. (1989). La opción analítica en el arte moderno. Figuras e iconos. España: Gustavo Gili.
Proenza, R. (1999). Diccionario de Publicidad y Diseño Gráfico. Colombia: 3R Editores.
Rafols, F. (2000). Historia del arte. México: Óptima.

Bibliografía complementaria:

Bertetto, P. (1989). Cine, fábrica y vanguardia. España: Gustavo Gili.
 Camacho, J. (1991). Curso de diseño gráfico, vol. VIII y IX: Los grandes maestros del diseño gráfico. Colombia: EDUCAR Cultura Recreativa.
 Coma, J. (1989). Del gato Félix al gato Fritz. Historia de los comics. España: Gustavo Gili.
 Le Coultre, M. y Purvis, A. (2002). A century of Posters. Reino Unido: Lund Humphries.
 Livingston, A. (1998). Dictionary of Graphic Design and Designers. Londres: Thames & Hudson.
 Maldonado, T. (1989). El diseño industrial reconsiderado: definición, historia, bibliografía. España: Gustavo Gili.
 Marmori, G. (1989). Iconografía femenina y publicidad. España: Gustavo Gili.
 Poli, F. (1989). Producción artística y mercado. España: Gustavo Gili.
 Proenza, R. (1999). Diccionario de Publicidad y Diseño Gráfico. Colombia: 3R Editores.
 Renau, J. (1989). The American Way of Life. Fotomontajes 1952-1966. España: Gustavo Gili.
 Tarabukin, N. (1989). El último cuadro. Del caballete a la máquina. Por una teoría de la pintura. España: Gustavo Gili.

Sugerencias didácticas:

Exposición oral	(x)
Exposición audiovisual	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)
Seminarios	(x)
Lecturas obligatorias	(x)
Trabajo de investigación	(x)
Prácticas de Laboratorio-Taller o laboratorio	()
Prácticas de campo	()
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	(x)

Mecanismos de evaluación del aprendizaje:

Exámenes parciales	(x)
Examen final escrito	(x)
Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Exposición de seminarios por los alumnos	()
Participación en clase	(x)
Asistencia	(x)
Seminario	()
Otras: Evaluación de proyecto	(x)

Perfil profesiográfico:

Licenciado en Diseño Gráfico, Comunicación Visual o en Diseño y Comunicación Visual, Historia o Filosofía con experiencia docente.