

Universidad Autónoma del Estado de México

Facultad de Artes

Maestría en Estudios Visuales

COMITÉ CURRICULAR

Dra. en A. Angélica Marengla León Álvarez

Dr. en E. L. Álvaro Villalobos Herrera

Dr. en A. José Luis Vera Jiménez

Dr. en U. José María Aranda Sánchez

Dra. en E. L. Cynthia Ortega Salgado

Dra. en A. Celia Guadalupe Morales González

Dr en C.C.y C.A. Alejandro García Carranco

M. en A. V. Betsabé Yolitzin Tirado Torres

Dr. en A. Janitzio Alatraste Tobilla

Dr. En A. Mario Alberto Bracamonte Ocaña

Ficha de identificación

Nombre del Plan de Estudios

Maestría en Estudios Visuales

Organismo que lo propone

Facultad de Artes

Duración del programa

4 periodos lectivos

Periodicidad de nuevo ingreso

Anual

Orientación del Plan de Estudios

Profesional

Modalidad del Plan de Estudios

Presencial

Grado que otorga

Maestro en Estudios Visuales

Maestra en Estudios Visuales

Objeto de estudio

La cultura visual contemporánea, entendida como un híbrido transdisciplinar que articula la nueva historia del arte, con la literatura, el pensamiento postestructuralista, estudios de cine y medios, sociología y antropología, así como la teoría del psicoanálisis. Su campo abarca problemas más que a objetos teóricos bien definidos. Busca restablecer otros acercamientos a la imagen, involucrando percepciones, efectos sociales, artefactos y demás dispositivos que nos permitan anclar sentidos amplios. Incluye el ámbito internacional, y en particular el latinoamericano, enfocando el interés tanto en los agentes que producen la visualidad y las imágenes, como en los consumidores de éstas.

Objetivo general

Formar capital humano con alto nivel de preparación en la producción visual y la creación artística, así como en el diseño de alternativas para afrontar problemas aplicados de la visualidad y la imagen contemporáneas.

Total de Créditos

105

Total de Unidades de Aprendizaje

15

Área y disciplina del conocimiento en que se ubica el Plan de Estudios

Humanidades y Ciencias de la Conducta

4. PLANEACIÓN CURRICULAR

4.1 NATURALEZA DEL PLAN DE ESTUDIOS

La Maestría en Estudios Visuales presenta un programa con orientación profesional, diseñado para formar profesionales cuya labor se desarrolla en la producción, difusión, crítica y estudio de la imagen y la cultura visual contemporáneas, con actitud crítica hacia su campo de estudio. El programa cultiva las LGAC de: Producción visual, Estética visual contemporánea y Pensamiento en la imagen.

El carácter del programa es presencial y flexible. La flexibilidad del programa está dado gracias a la oferta de materias optativas relacionadas con las tres áreas de la maestría, las cuales el alumno puede elegir libremente. También se contempla una asignatura de Formación electiva, que da la posibilidad al alumno de cursar créditos en otras instituciones educativas dentro o fuera de la Universidad. De este modo, la flexibilidad permite que el alumno construya su propia trayectoria académica con base en sus intereses y necesidades.

Por último, el programa es transdisciplinario, pues en los Estudios Visuales confluyen perspectivas, metodologías e informaciones de diversos ámbitos disciplinares, como lo son las artes visuales, la comunicación, la sociología, la semiótica, etc. La transdisciplinariedad además está sostenida gracias a la participación de profesores cuya formación es diversa, participando: artistas, diseñadores, comunicólogos, sociólogos, entre otros.

4.2 OBJETO DE ESTUDIO

La cultura visual contemporánea, entendida como un híbrido transdisciplinar que articula la nueva historia del arte, con la literatura, el pensamiento postestructuralista, estudios de cine y medios, sociología y antropología, así como la teoría del psicoanálisis. Su campo abarca problemas más que a objetos teóricos bien definidos. Busca restablecer otros acercamientos a la imagen, involucrando percepciones, efectos sociales, artefactos y demás dispositivos que nos permitan anclar sentidos amplios. Incluye el ámbito internacional, y en particular el latinoamericano, enfocando el interés tanto en los agentes que producen la visualidad y las imágenes, como en los consumidores de éstas.

4.3 OBJETIVOS DEL PLAN DE ESTUDIOS

4.3.1 OBJETIVO GENERAL

Formar capital humano con alto nivel de preparación en la producción visual y la creación artística, así como en el diseño de alternativas para afrontar problemas aplicados de la visualidad y la imagen contemporáneas.

4.3.2 OBJETIVOS PARTICULARES

- a. Habilitar profesionales en el campo de la producción visual, la estética y el pensamiento relacionados con la imagen, que incidan en los contextos artísticos, de difusión cultural, comunicación, académicos y educativos.
- b. Ofrecer un programa en el que se integren y pongan en práctica conocimientos e informaciones recientes respecto a las áreas de producción visual, estética visual contemporánea y el pensamiento en la imagen.
- c. Contribuir a través de este programa, al enriquecimiento de la oferta educativa nacional en el campo aplicado de la imagen, a nivel de posgrado. Cumpliendo con los requisitos nacionales cualitativos y cuantitativos de excelencia.

4.4 LÍNEAS DE GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO

Las líneas de Generación y aplicación del Conocimiento del programa, son las siguientes:

Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento

<p>Nombre de la LGAC: Pensamiento en la imagen y mediaciones sociales</p>	<p>Integrantes: Dr. en A. Angélica Marengla León Álvarez Dr. en A. Celia Guadalupe Morales González M. en E. V. Alejandro García Carranco</p>
<p>Definición: Conjunto de posibilidades y alternativas ante la generación de imágenes que conforman significaciones (imaginarias) en una sociedad determinada. Tomando en cuenta a la imagen como conocimiento y construcción simbólica de la realidad.</p>	
<p>Objetivo: Promover la reflexión y producción de imágenes como resultado de un proceso de construcción de conocimiento, y elemento constitutivo de los lazos y mediaciones sociales en la sociedad contemporánea.</p>	

<p>Nombre de la LGAC: Estética visual contemporánea</p>	<p>Integrantes: Dr. en E. L. Álvaro Villalobos Herrera Dra. en E. L. Cynthia Ortega Salgado Dr. en U. José María Aranda Sánchez</p>
<p>Definición: Esta línea estudia las relaciones entre lo formal, ideológico, económico y socio-político de la visualidad contemporánea, desde una postura crítica y a la vez de aplicación. A partir de estos nexos, se comprenderá a la imagen como resultado de un proceso de pensamiento donde interviene lo Real, como ámbito puramente cualitativo, lo Imaginario como ámbito de relación y lo Simbólico como ámbito social, orientado a la aplicación del saber.</p>	
<p>Objetivo: Estudiar y reflexionar para utilizar socialmente el conocimiento sobre la estética visual contemporánea,</p>	

tomando en cuenta las maneras en que la imagen produce sensación, la relación entre la imagen y su contexto, y en general, a partir de la conceptualización de la estética como experiencia dentro del reparto de lo sensible en su perspectiva de aplicación a realidades cambiantes.

<p>Nombre de la LGAC: Producción visual aplicada</p>	<p>Integrantes: Dr. en A. José Luis Vera Jiménez M. en A.V. Betsabé Yolitzin Tirado Torres M. en A. V. Janitzio Alatraste Tobilla M. en E. V. Mario Alberto Bracamonte Ocaña</p>
<p>Definición: Reflexión de la creación de imaginarios, comprendida como dispositivo de producción de conocimiento a través de metodologías que abordan la subjetividad y generan un discurso estético dentro de la visualidad contemporánea, formalizado en objetos, acciones y procesos.</p>	
<p>Objetivo: Construir modelos de reflexión sobre la construcción de conocimiento generado a través de la producción de imaginarios y discursos, formalizados en objetos, acciones y procesos, con el fin de concebir a la producción visual en su complejidad tanto formal, conceptual y contextual desde su potencial aplicado.</p>	

4.5 CUERPOS ACADÉMICOS

Cuerpos académicos

Nombre del Cuerpo Académico:	Integrantes:	LGAC con la que se relaciona:
Arte como conocimiento	<p>Dr. Álvaro Villalobos Herrera</p> <p>Dr. en A. José Luis Vera Jiménez</p> <p>Dr. en U. José María Aranda Sánchez</p> <p>M. en A.V. Janitzio Alatraste Tobilla</p>	<p>Estética visual contemporánea</p> <p>Producción visual</p>

Nombre del Cuerpo Académico:	Integrantes:	LGAC con la que se relaciona:
Episteme y visualidad contemporánea	Dra. en A. Celia Guadalupe Morales Dra. en A. Angélica Marengla León Álvarez Dr. en C.C. y C.A.. Alejandro García Carranco M. en A.V. Betsabé Yolitzin Tirado Torres	Pensamiento en la imagen Producción visual

4.6. ÁREAS DE INTEGRACIÓN DEL PE

El programa determina cuatro áreas de desarrollo del conocimiento: Básica, que implica los conocimientos en torno a los estudios visuales propiamente dichos y la epistemología de la imagen y el desarrollo inicial del proyecto aplicado; Área metodológica, que ofrece al alumno desde el inicio las técnicas, mecanismos y conceptualizaciones adecuadas al desarrollar su Trabajo Terminal de Grado. El Área metodológica busca el desplazamiento conceptual del alumno a través de los talleres de proyecto y laboratorios de proyecto. Finalmente, el Área Complementaria, donde se actualiza el conocimiento del alumno a través de diferentes asignaturas teóricas, las cuales se ofertan en función de los conocimientos relevantes para todas las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento que conforman la Maestría.

Área Básica

Objetivos:

Problematizar las nociones de “imagen”, “visión” y “mirada”, “percepción” y “objetividad”.

Unidades de aprendizaje del área básica:

- a. Estudios Visuales (primer periodo lectivo)
- b. Epistemología de la Imagen (segundo periodo lectivo)

Área metodológica

Objetivo:

Proporcionar al estudiante los conceptos teóricos y metodológicos que le permitan desarrollar el proyecto de grado.

Unidades de aprendizaje del área metodológica:

- a) Taller de Proyecto I (primer periodo lectivo)
- b) Taller de Proyecto II (segundo periodo lectivo)
- c) Laboratorio de Proyecto I (tercer periodo lectivo)
- d) Laboratorio de Proyecto II (cuarto periodo lectivo)

Área de aplicación del conocimiento

Objetivo:

Desarrollar el trabajo terminal de grado orientado hacia uno de los tres ámbitos en los que puede desempeñarse un profesional de los estudios visuales: producción visual, estética visual contemporánea

y pensamiento en la imagen.

Unidades de aprendizaje del área de aplicación del conocimiento:

- Trabajo Terminal de Grado I (primer periodo lectivo)
- Trabajo Terminal de Grado II (segundo periodo lectivo)
- Trabajo Terminal de Grado III (tercer periodo lectivo)
- Trabajo Terminal de Grado IV (cuarto periodo lectivo)
- Proyecto Aplicado (tercer periodo lectivo)

Área complementaria

Objetivo:

Fomentar que el alumno participe en el diseño de su ruta académica y perfil profesional, tomando en cuenta su proyecto de grado y su LGAC.

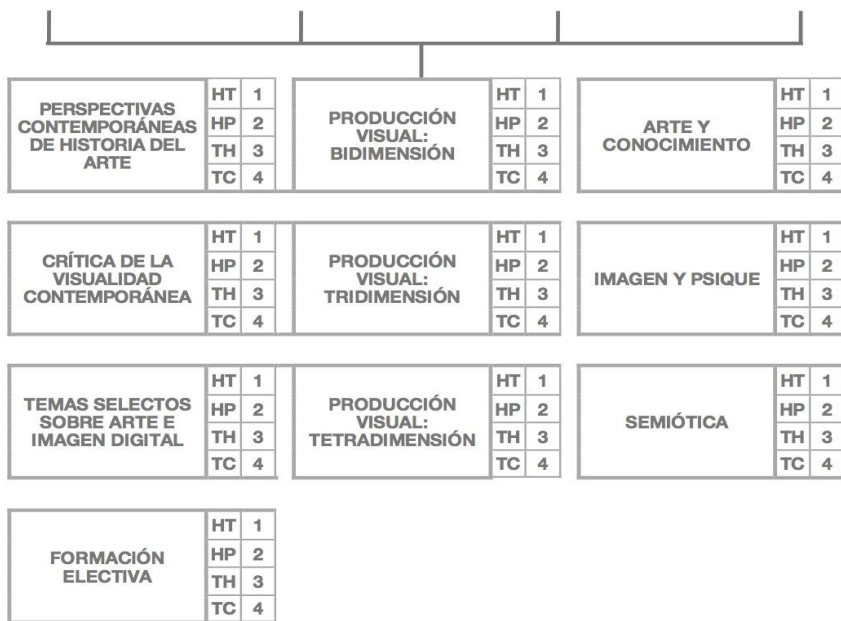
Esta área está conformada por unidades de aprendizaje optativas, que serán impartidas del primero al cuarto semestre, como Optativa A, Optativa B, Optativa C y Optativa D, respectivamente, y podrán ser elegidas por el estudiante de acuerdo a su proyecto.

Unidades de aprendizaje del área optativa:

- Perspectivas Contemporáneas de Historia del Arte
- Crítica de la Visualidad Contemporánea
- Semiótica
- Producción Visual: Bidimensión
- Producción Visual: Tridimensión
- Producción Visual: Tetradimensión
- Temas Selectos sobre Arte e Imagen Digital
- Arte y Conocimiento
- Imagen y Psique
- Formación Electiva

4.7 MAPA CURRICULAR

PERIODO 1		PERIODO 2		PERIODO 3		PERIODO 4		
ESTUDIOS VISUALES	HT	3	EPISTEMOLOGÍA DE LA IMAGEN	HT	3	PROYECTO APLICADO	HT	0
	HP	0		HP	0		HP	6
	TH	3		TH	3		TH	6
	TC	6		TC	6		TC	6
TALLER DE PROYECTO I	HT	2	TALLER DE PROYECTO II	HT	2	LABORATORIO DE PROYECTO I	HT	2
	HP	2		HP	2		HP	2
	TH	4		TH	4		TH	4
	TC	6		TC	6		TC	6
TRABAJO TERMINAL DE GRADO I	HT	3	TRABAJO TERMINAL DE GRADO II	HT	3	TRABAJO TERMINAL DE GRADO III	HT	3
	HP	0		HP	0		HP	0
	TH	3		TH	3		TH	3
	TC	6		TC	6		TC	6
OPTATIVA A	HT	1	OPTATIVA B	HT	1	OPTATIVA C	HT	1
	HP	2		HP	2		HP	2
	TH	3		TH	3		TH	3
	TC	4		TC	4		TC	4
	HT	1		HT	1		HT	1
	HP	2		HP	2		HP	2
	TH	3		TH	3		TH	3
	TC	4		TC	4		TC	4

HT	HORAS TEÓRICAS
HP	HORAS PRÁCTICAS
TH	TOTAL DE HORAS
TC	TOTAL DE CRÉDITOS

ÁREA BÁSICA
(6 HORAS, 12 CRÉDITOS)

ÁREA DE APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO
(18 HORAS, 30 CRÉDITOS)

ÁREA METODOLÓGICA
(16 HORAS, 24 CRÉDITOS)

ÁREA COMPLEMENTARIA
(12 HORAS, 16 CRÉDITOS)

4.8 ESTRUCTURA CURRICULAR

Primer periodo lectivo

Unidad de aprendizaje	Horas-semana				Totales	
	Horas teóricas	Créditos	Horas prácticas	Créditos	Horas	Créditos
Estudios Visuales	3	6	0	0	3	6
Taller de Proyecto I	2	4	2	2	4	6
Trabajo Terminal de Grado I	3	6	0	0	3	6
Optativa A	1	2	2	2	3	4
Totales:	9	18	4	4	13	22

Segundo periodo lectivo

Unidad de aprendizaje	Horas-semana				Totales	
	Horas teóricas	Créditos	Horas prácticas	Créditos	Horas	Créditos
Epistemología de la Imagen	3	6	0	0	3	6
Taller de Proyecto II	2	4	2	2	4	6
Trabajo Terminal de Grado II	3	6	0	0	3	6
Optativa B	1	2	2	2	3	4
Totales:	9	18	4	4	13	22

Tercer periodo lectivo

Unidad de aprendizaje	Horas-semana	Totales
-----------------------	--------------	---------

	Horas teóricas	Créditos	Horas prácticas	Créditos	Horas	Créditos
Proyecto Aplicado	0	0	6	6	6	6
Laboratorio de Proyecto I	2	4	2	2	4	6
Trabajo Terminal de Grado III	3	6	0	0	3	6
Optativa C	1	2	2	2	3	4
Totales:	6	12	10	10	16	22

Cuarto periodo lectivo

Unidad de aprendizaje	Horas-semana				Totales	
	Horas teóricas	Créditos	Horas prácticas	Créditos	Horas	Créditos
Laboratorio de Proyecto II	2	4	2	2	4	6
Trabajo Terminal de Grado IV	3	6	0	0	3	6
Optativa D	1	2	2	2	3	4
Totales:	6	12	4	4	10	16

Horas-semana del programa	
Horas teóricas	30
Horas prácticas	22
Totales:	52

Créditos del programa	
Unidades de aprendizaje	82
Trabajo terminal de grado	23
Totales:	105

6. REQUISITOS ACADÉMICOS

6.1 PERFIL DE INGRESO

El programa está dirigido a profesionales que muestren interés en problemas de la imagen y la cultura visual contemporánea; de preferencia que se desempeñen en ámbitos profesionales relacionados con la imagen y la cultura, además de capacidades y conocimientos vinculados a la producción visual.

Los aspirantes deberán demostrar aptitud reflexiva y crítica frente a la cultura y los procesos de producción, difusión, consumo y legalización de la imagen. Evidenciar conocimientos relativos a la producción artística o visual, así como de la estética visual contemporánea, incluyendo teorías y métodos.

Pueden ser candidatos a la maestría, egresados de cualquier carrera relacionada con la imagen o la cultura, como puede ser: artes plásticas o visuales, arquitectura, estudios cinematográficos, comunicación, diseño, sociología, antropología y otras disciplinas afines con las humanidades y ciencias de la comunicación.

6.6 PERFIL DEL EGRESADO

Los egresados del programa de Maestría en Estudios Visuales estarán calificados para desempeñarse profesionalmente en diversos campos de producción, circulación, difusión, docencia, estudio y crítica de la imagen y la cultura visual contemporáneas. Y serán capaces de responder creativa y eficazmente ante problemas y proyectos del campo laboral en que se desempeñen.

El egresado de la LGAC en **Producción visual aplicada**:

- a. Podrá formular prácticas y objetos de creación coherentes discursivamente, formal y procesualmente.
- b. Será capaz de ubicar de una manera crítica la producción propia en el contexto de las artes visuales contemporáneas.
- c. Contará con una visión amplia y actualizada de las prácticas artísticas y de producción visual contemporáneas.

Conocerá los circuitos de producción, difusión y consumo del arte y la imagen,