

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA

Plan de estudios 1996

Programa
Comunicación Visual

Clave 1715	Semestre / Año 6º	Créditos 12	Área	IV Humanidades y Artes		
			Campo de conocimiento	Lenguaje, comunicación y cultura		
			Etapa	Propedéutica		
Modalidad	Curso (X) Taller () Lab. () Sem. ()		Tipo	T (X) P () T/P ()		
Carácter	Obligatorio ()		Horas			
	Optativo ()					
	Obligatorio de elección ()					
	Optativo de elección (X)					
			Semana	Semestre / Año		
			Teóricas: 3	Teóricas: 90		
			Prácticas: 0	Prácticas: 0		
			Total: 3	Total: 90		

Seriación	
Ninguna ()	
Obligatoria ()	
Asignatura antecedente	
Asignatura subsecuente	
Indicativa (X)	
Asignatura antecedente	Dibujo II
Asignatura subsecuente	

Aprobado por el H. Consejo Técnico el 13 de abril de 2018

I. Presentación

La asignatura de Comunicación Visual tiene como finalidad proporcionar al alumno una formación visual básica que le permita adquirir un criterio cultural y estético en torno a la iconósfera que le rodea, entendida ésta como un modelo para la percepción y la construcción del mundo que le compete.

Asimismo, este programa plantea que el alumno comprenda que los productos visuales circunscritos dentro de un proceso de comunicación, tienen su fundamento de proyección en el dibujo y que se pretende a partir del conocimiento y la práctica del lenguaje visual, con sus códigos, que pueda seleccionar, organizar y plantear propuestas bidimensionales y tridimensionales de diferente naturaleza, destinadas a comunicar mensajes específicos.

El enfoque de la materia se centra en el análisis de la comunicación visual como un fenómeno sociocultural narrativo que retoma diversos aspectos de las actividades básicas del arte, la estética y el diseño articulándolos con la formación del alumno como espectador, consumidor y creador de objetos visuales de su entorno, así como la exploración de otras posibilidades de comunicación.

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia permitirá al alumno reconocer y valorar la importancia de las manifestaciones visuales tanto comunicativas como artísticas de su entorno, desarrollar la percepción espacial y las habilidades motrices finas, aprender las técnicas esenciales de las representaciones bidimensionales y tridimensionales, del dibujo manual y digital. Al mismo tiempo experimentará y desarrollará un proceso creativo que lo apoye en la solución de ejercicios de comunicación visual en un nivel básico propedéutico, en los que manifieste una postura analítica ante los problemas que se producen a su alrededor, promoviendo con ello su capacidad de reflexión y argumentación a partir de propuestas personales y colectivas.

Los contenidos del programa de la asignatura de Comunicación Visual giran en torno a la narrativa de la comunicación; fundamentalmente se centran en el mensaje y su construcción. En este sentido, en la primera unidad se aborda la trascendencia cultural de las representaciones visuales, la manera en que se perciben, las funciones que cumplen y el proceso creativo que conllevan. En la segunda unidad se consideran los códigos que conforman al lenguaje visual, abarcando desde las formas, pasando por los colores, hasta llegar a la trascendencia de la tipografía. En la tercera unidad se busca acercar al alumno a las tecnologías visuales, entendidas como las herramientas y las técnicas que tiene a su disposición para realizar mensajes visuales desde su concepción, plasmarlos en un boceto hasta llegar a la realización definitiva de su propuesta, siguiendo en todo momento un proceso metodológico básico que considere los medios que debe utilizar y los productos que va a obtener.

En cuanto a la aportación del perfil de egreso, el alumno, al término del curso, será capaz de realizar, con fines comunicativos o artísticos, creaciones y proyectos tanto personales como colectivos, a partir del conocimiento que posee respecto de las manifestaciones culturales de su país y del mundo. Igualmente, se formará un criterio cultural y estético mediante el cual aplicará el conocimiento adquirido en la asignatura para elaborar propuestas visuales y así dar solución a problemas con una perspectiva propia del conocimiento de lo social. De igual modo, la asignatura coadyuvará a formar un ciudadano consciente, sensible y empático hacia su entorno, con una capacidad de visualización analítica y propositiva ante las situaciones que se le presenten en cualquiera de los ámbitos en que se desenvuelva.

II. Objetivo general

El alumno aplicará los aspectos fundamentales y principios básicos que conforman la comunicación visual cuyo fundamento de proyección está en el dibujo y que se transmite con un lenguaje que tiene elementos gramaticales y sintácticos, con posibilidades bidimensionales o tridimensionales, a partir de la observación, el análisis, la comprensión de los elementos y las intenciones que los conforman, lo cual le permitirá proponer a nivel introductorio productos visuales de diferente naturaleza, destinados a comunicar mensajes.

III. Unidades y número de horas

Unidad 1. La narrativa visual como construcción de nuestro entorno

Horas teóricas: 21

Unidad 2. La transformación de los códigos de lectura visual

Horas teóricas: 30

Unidad 3. Las tecnologías visuales dentro del lenguaje visual

Horas teóricas: 39

IV. Descripción por unidad

Unidad 1. La narrativa visual como construcción de nuestro entorno

Objetivos específicos

El alumno:

- Identificará las representaciones visuales de su entorno, así como su grado de iconicidad, a través del estudio de sus características formales e interpretación de sus mensajes, para reflexionar acerca de su aportación, función e intención.

- Distinguirá las estrategias de representación visual bidimensional y tridimensional, a través de la reproducción y creación de piezas, para madurar la percepción espacial.
- Reconocerá el valor de las diferentes estrategias de representación y las aportaciones narrativas de la iconósfera, mediante el estudio, desarrollo y realización de imágenes para adquirir una cultura visual básica y enfrentar con buena disposición la resolución de proyectos propios de la asignatura.

Contenidos conceptuales

- 1.1 Las alternativas de representación (figuración, abstracción, estilización), sus características formales y su grado de iconicidad
- 1.2 Las representaciones visuales que cuentan historias: discurso denotativo y connotativo
- 1.3 Las funciones comunicativas del discurso (narración de entretenimiento, artística y didáctica), sus figuras retóricas y categorías estéticas
- 1.4 Las estrategias de dibujo en las representaciones visuales bidimensionales y tridimensionales: bocetaje, dibujo de contornos y geometrización

Contenidos procedimentales

- 1.5 Uso de estrategias de representación visual con diferentes niveles de iconicidad: geometrización y dibujo de contornos
- 1.6 Comparación de representaciones visuales basadas en sus funciones comunicativas
- 1.7 Aplicación del bocetaje en la concepción de las representaciones visuales: apuntes y bocetos para reconocer las funciones comunicativas del dibujo

Contenidos actitudinales

- 1.8 Valoración de las representaciones visuales del entorno
- 1.9 Reflexión en la resolución de proyectos de representación visual

Unidad 2. La transformación de los códigos de lectura visual

Objetivos específicos:

El alumno:

- Reconocerá las características de las representaciones bidimensionales y tridimensionales, así como los códigos visuales que las rigen, mediante el análisis de imágenes en ejercicios prácticos, para que interprete la construcción de un mensaje visual con una intención.

- Elaborará composiciones con una intención comunicativa, utilizando los elementos gramaticales y sintácticos de los códigos visuales básicos para emitir mensajes claros y estructurados que manifiesten una postura.
- Apreciará el valor de las imágenes que le rodean comparando códigos visuales en diferentes expresiones para desarrollar un criterio analítico en torno a la construcción de una representación visual.

Contenidos conceptuales

2.1 Las características y los códigos visuales en las representaciones bidimensionales y tridimensionales

2.2 El código morfológico en las composiciones bidimensionales y tridimensionales: punto, línea, plano, volumen, formas abiertas y cerradas, armonía, contraste figura-fondo y centros de atención

2.3 Los principios y las teorías del color en la percepción y el significado del código cromático

2.4 El código tipográfico en los mensajes visuales: letras, legibilidad y jerarquía

Contenidos procedimentales

2.5 Elaboración de composiciones bidimensionales y tridimensionales experimentando con formas, colores y letras

2.6 Uso de diferentes códigos visuales (morfológico, cromático y tipográfico) en la realización de ejercicios creativos y con finalidad comunicativa

Contenidos actitudinales

2.7 Valoración de los códigos visuales en diferentes expresiones de ámbitos cotidianos y culturales como museos y galerías para el desarrollo de una posición crítica

Unidad 3. Las tecnologías dentro del lenguaje visual

Objetivos específicos:

El alumno:

- Contrastará las técnicas para realizar representaciones visuales a través de un análisis de los procedimientos tradicionales, alternativos y/o digitales acordes a la intención narrativa, argumentos y a los medios de difusión, para desarrollar procesos creativos a partir de sus experiencias y conocimientos.
- Elaborará un producto visual a través de la correcta elección de herramientas y medios para apreciar la importancia de la fundamentación en un proceso creativo y colaborativo.

- Valorará las propuestas visuales y los medios de difusión, a través del análisis y la argumentación de la pertinencia de su uso para formar un criterio visual fundamentado.

Contenidos conceptuales

- 3.1 Las técnicas, sus materiales y sus procedimientos como fundamento para la narrativa visual
 - a) Tradicionales (como: recorte de papel, collage, acrílico, acuarela, lápices de color, tintas, desarrollos, modelado y métodos de impresión)
 - b) Alternativas y experimentales (como: materiales orgánicos, esténcil, textiles)
 - c) Digitales (programas y aplicaciones que incluyan herramientas de dibujo digital: dibujo a mano alzada, unión de formas y/o dibujo vectorial y manipulación de imágenes)
- 3.2 Los medios de difusión y distribución de los mensajes y la pertinencia de su uso
 - a) Impresos (como: cartel, folleto, periódicos, revistas, envases, displays)
 - b) Audiovisuales (televisión y cine)
 - c) Digitales

Contenidos procedimentales

- 3.3 Desarrollo del proceso creador y fundamentación en la elaboración de mensajes visuales: investigación, determinación de la intención, función del producto visual, elección del medio de difusión y bocetaje
- 3.4 Elaboración y argumentación de productos visuales de manera colaborativa y manejo de las técnicas de realización y los medios de difusión

Contenidos actitudinales

- 3.5 Disposición para la argumentación en la fundamentación de propuestas visuales
- 3.6 Apreciación del impacto de los productos visuales en la sociedad
- 3.7 Valoración del trabajo colectivo y organizado para la realización de un producto visual

V. Sugerencias de trabajo

Esta propuesta plantea que el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura esté orientado por un Aprendizaje Basado en Proyectos, lo cual permitirá al alumno trabajar con sus pares y su grupo. Asimismo, el programa de Comunicación Visual busca fomentar el aprendizaje cooperativo para que el estudiante interactúe respetuosamente con sus compañeros, tanto en el intercambio de ideas como en el desarrollo del trabajo colaborativo.

Estrategias sugeridas:

- Diálogo de grupo orientado a que el alumno exprese sus conocimientos y experiencias previas respecto a los contenidos y habilidades planteadas en las diferentes unidades

del programa, mediante actividades en equipo y de forma grupal. Un ejemplo es realizar plenarios o foros

- Búsqueda y síntesis de información en material visual, bibliográfico, documental y digital, considerando fuentes en diferentes idiomas
- Análisis y valoración de la eficacia en la comunicación gráfica de obras de autores reconocidos
- Revisión del proceso de creación de productos artísticos o de diseño
- Aplicación de conceptos en ejercicios de dibujo y comunicación gráfica
- Ejercicios de representación bidimensional y tridimensional utilizando diferentes técnicas
- Argumentación oral y escrita de propuestas gráficas
- Uso de aplicaciones y entornos digitales para la presentación y justificación de sus propuestas gráficas (presentaciones digitales, video, animación, fotografía digital, mapas mentales, líneas de tiempo, entre otras)
- Uso de entornos digitales y colaborativos para valorar y socializar el aprendizaje y las propuestas gráficas de los alumnos (plataformas educativas, blogs y wikis, etcétera). Por ejemplo, la Red Universitaria de Aprendizaje de la UNAM (RUA) entre otras
- Elaboración de un portafolio gráfico o digital
- Desarrollo de ejercicios interdisciplinarios de comunicación gráfica aplicando los elementos del dibujo para realizar: cartel, video, presentación audiovisual, historieta, ilustración, creación de objetos, infografía, periódico mural, repositorio de imágenes, entre otros
- Visitas guiadas *in situ* o virtuales, a sitios relacionados con temas de la comunicación visual: zonas arqueológicas y museos

VI. Sugerencias de evaluación del aprendizaje

- a) Evaluación diagnóstica: Aplicación de cuestionario escrito o digital, exposición de ideas, elaboración de dibujos y solución gráfica a un problema de diseño básico.
- b) Evaluación formativa. Normar la evaluación del proceso en torno a opciones como:
 - Ejercicios gráficos
 - Actividades de búsqueda de información, elaboración de textos monográficos y justificaciones escritas considerando fuentes en diferentes idiomas
 - Solución gráfica a problemas reales en donde comuniquen valores éticos y sociales positivos, así como de la preservación del entorno
 - Autoevaluación y coevaluación.
- c) Evaluación sumativa:
 - Ejercicios gráficos y proyectos
 - Portafolio de evidencias gráficas

VII. Fuentes básicas

- Acaso, M. (2011). *El lenguaje visual*. Barcelona: Paidós.
- Arnheim, R. (2005). *Arte y percepción visual*. Madrid: Alianza.
- Barnicoat, J.(2000). *Los carteles. Su historia y su lenguaje*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Dabner, D. (2008). *Diseño gráfico. Fundamentos y prácticas*. Londres: Blume.
- Dantzić, C. M. (2004). *Cómo dibujar. Guía completa de sus técnicas e interpretación*. Madrid: H. Blume.
- Dondis, D. (2010). *La sintaxis de la imagen*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Edwards, B. (2004). *Nuevo aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro*. Barcelona: Urano.
- Eissen, K. y Steur, R. (2013). *Bocetaje: Las bases*. Amsterdam: Bis Publishers.
- Forman, D. (2013). *52 proyectos de pintura*. Barcelona: Acanto.
- González, J. M., Cuevas, M. M., y Fernández, B. (2005). *Introducción al color*. Madrid: Akal.
- Lauren, A. (2017). *Block Printing. Todo lo que necesitas saber para estampar con linóleo, goma, espuma y sellos*. China: Gustavo Gili.
- Leborg, C. (2013). *Gramática visual*. Barcelona: Gustavo Gili.
- López, F. (2015). *Los secretos del Lettering. 10 claves para dibujar letras a mano*. Valencia
- Müller-Brockman, J. (2005). *Historia de la Comunicación Visual*. México: Gustavo Gili.
- Munari, B. (2016). *Diseño y comunicación visual: Contribución a una metodología didáctica*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Olivares, E. (2012). *Dibujo para diseñadores gráficos*. Barcelona: Parramón.
- Prette, M. C., y De Giorgio, A. (2004). *Historia Ilustrada del Arte*. Madrid: Susaeta
- Prette, M. C., y De Giorgio, A. (2002). *Leer el arte y entender su lenguaje*. Madrid: Susaeta.
- Rivers, C. (2011). *Taller de tipografía. Ideas y técnicas paso a paso para crear letras y fuentes originales*. Barcelona: Promopress.
- Sanz, J. C. (2009). *El lenguaje del color: sinestesia cromática en poesía y arte visual*. Madrid: H. Blume.
- Villafaña, G. (2003). *Educación visual: conocimientos básicos para el diseño*. México: Trillas.
- Wigam, M. (2007). *Pensar visualmente: lenguaje, ideas, técnicas para el ilustrador*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Wong, W. (2006). *Principios del diseño en color (2a ed.)*. Barcelona: Gustavo Gil.

VIII. Fuentes complementarias

- Ambrose, G. y Aono-Billson, N. (2011). *Enfoque y lenguaje*. Barcelona: Parramón Ediciones.
- Arellano, C. (2013). El diseño gráfico y el diseño de imagen: códigos en común. *Revista Digital Universitaria*, 14 (7), 1-12. Recuperado de <http://www.revista.unam.mx/vol.14/num7/art15/>
- Berger, J. (2016). *Modos de ver*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Boatman, A. (31 de enero de 2017). 4 Reasons Why Visual Communication has a Big Impact. [Mensaje de Blog]. Recuperado de <https://www.techsmith.com/blog/why-visual-communication-matters/>

- Centro de la imagen, Publicaciones. *Luna Córnea*. Recuperado de:
<http://centrodelaimagen.cultura.gob.mx/centro-de-la-imagen/publicaciones/luna-cornea.html>
- Japan Broadcasting Corporation. (s.f.). Una cresta (Mon). Recuperado de
<http://www.nhk.or.jp/design-ah/mon/>
- Drew, J. T., y Meyer, S. A. (2008). *Tratamiento del color*. Barcelona: Blume.
- Fundación Sebastián. (27 de septiembre de 2013). Los transformables de Sebastián. [Archivo de video]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=FRhGxzXYN18>
- Jardí, E. (2012). *Pensar con imágenes*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Keskin, Y. (31 de mayo de 2015). The Evolution and Importance of Visual Communication. Recuperado de <https://es.slideshare.net/yigittkeskin/the-evolution-and-importance-of-visual-communicatio>
- Krizek, D. (2012). *Guía completa de técnicas de dibujo. Técnicas, consejos y secretos del oficio*. Barcelona: Acanto.
- Lucas, L., Rodríguez, J., Martínez, M., Vidriales, C. y Sáez, A. (2012). *Packaging*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Martín, J. R. (2013). *Comunicación visual*. Madrid: Universidad a Distancia Madrid.
- Meggs, P. (2009). *Historia del Diseño Gráfico*. México: RM
- Museo Franz Mayer. (2017). Octava Bienal Internacional del cartel en México. Recuperado de <http://www.franzmayer.org.mx/bienal1.php?tipo=1&&id=8>.
- Prado, L. R. y Ávila R. (2009). *Percepción visual I. Elementos teóricos para el diseño*. Guadalajara: Editorial Universitaria.
- PricewaterhouseCoopers. (2017). The Power of Visual Communication. Showing your story to land the message. Recuperado de <https://www.pwc.com.au/the-difference/the-power-of-visual-communication-apr17.pdf>.
- Riccardi, A. (16 de abril de 2012). *What is Visual Communication?*. [Archivo de video]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=SepYoMp7StM&feature=youtu.be>
- Samara, T. (2007). *Design Elements. A graphic style manual: Understading the rules and knowing when to break them*. New York: Rockport Publishers.
- Schattschneider, D. (2003). *M. C. Escher: Visions of Symmetry*. China: Harry N. Abrams.
- Szunyoghy, A. y Fehér, G. (2006). *Escuela de dibujo de anatomía: humana, animal, comparada*. Barcelona: Könemann.
- Williams, R. y Newton, J. (2007). *Visual Communication: Integrating Media, Art and Science*. New York: Routledge.

IX. Perfil profesiográfico

Contar con un promedio mínimo de 8.0 y con título de las licenciaturas Artes Visuales, Arte y Diseño, Diseño y Comunicación Visual, Diseño Gráfico, Comunicación Gráfica, y carreras afines como Arquitectura y Diseño Industrial con especialidad en Diseño, que se imparten en la UNAM, o egresados de otras universidades que cuenten con programas equivalentes.

Cumplir con los requisitos establecidos por el Estatuto del Personal Académico de la UNAM (EPA) y por el Sistema de Desarrollo del Personal Académico de la Escuela Nacional Preparatoria (SIDEPA) y acreditar el examen interno de conocimientos y habilidad docente.

Atributos deseables en el aspirante:

- Experiencia docente en educación media o superior
- Conocimiento teórico-práctico de la materia a enseñar
- Saber planificar, preparar actividades y diseñar apoyos de enseñanza-aprendizaje
- Interés hacia la forma de aprendizaje del estudiante de bachillerato
- Conocimiento e interés hacia los problemas del país y el mundo
- Interés en la carrera académica, la formación docente y constante actualización
- Conocimiento y manejo de la TIC orientada a la enseñanza de la asignatura
- Responsabilidad, compromiso hacia la docencia y los valores universitarios en los que interviene la comprensión del sentido social y el beneficio producido por el conocimiento
- Comprensión de una lengua extranjera
- Poseer habilidades y conocimientos para la investigación
- Tener habilidades para la lectura y redacción de textos académicos