

ÁREA 3

Microcurrículo de Taller Transdisciplinario

---

1. Introducción al microcurrículo

Uno de los mayores problemas en la educación superior es la manera fragmentada en la que comúnmente se organiza la producción y diseminación de conocimiento científico y saberes culturales. Algunos investigadores señalan que el problema de fondo radica en el modo disciplinario de enseñanza que desmotiva un sinnúmero de capacidades reflexivas y críticas, y hace imperar “los principios de disyunción, reducción y abstracción, cuyo conjunto constituye [...] el ‘paradigma de la simplificación’” (Morin, 2003, p. 29). La división del trabajo que caracteriza a la modernidad capitalista traducida en la universidad como paradigma de producción de conocimiento, implica serios límites epistémicos, particularmente si se trata de abarcar el rol fundamental del arte y la cultura como espacios de conocimiento crítico y transdisciplinario de la sociedad.

Con la intención de dejar atrás estas formas tradicionales, jerárquicas, fragmentadas y mecánicas de docencia e investigación que limitan la capacidad de los y las estudiantes de apropiarse de su capacidad de crear ciencia y arte para enriquecer la sociedad de la que forman parte, presentamos a continuación el microcurrículo del Taller Transdisciplinario de Introducción al Conocimiento Artístico y Cultural. El curso de nivelación tiene el objetivo de reforzar los conocimientos de los estudiantes sobre los saberes culturales y el pensamiento artístico adquiridos durante el bachillerato. También tiene la expectativa de desarrollar en los y las estudiantes una serie de habilidades y sensibilidades necesarias para la creación artística integral, que a su vez sea pertinente con las problemáticas y tensiones cotidianas, locales, nacionales y globales que rodean la esfera cultural desde una perspectiva necesariamente transdisciplinaria. Entendemos esta perspectiva no simplemente como resultado de tender puentes entre conocimientos disciplinarios y géneros establecidos, sino como un desafío epistemológico al paradigma de la simplificación y particularmente a las dicotomías¹ que lo han sostenido históricamente, lo que ha creado una aparente división irreductible entre arte y ciencia.

El microcurrículo está dividido en cuatro unidades de análisis y tiene como propósito exponer los principios teóricos e históricos del paradigma transdisciplinario en los estudios culturales y diversas prácticas artísticas. Es necesario recalcar que debido a que es un curso de nivelación, no se podrá ahondar en el estudio de las disciplinas académicas y géneros artísticos referidos; lo que se expone a continuación son herramientas teóricas y metodológicas básicas que permitirán identificar ilustraciones relevantes al desafío de la transdisciplinariedad con relación al arte y la cultura, y así participar creativamente de estos debates a través de las prácticas artísticas de los y las estudiantes.

La primera unidad de análisis desarrolla una breve introducción al concepto de transdisciplina, contrastándola con la noción tradicional de disciplina, así como también de la idea de interdisciplina y extradisciplina. Lo que se busca es introducir al estudiante a distinciones conceptuales básicas que resaltan el desafío transdisciplinario en lo que respecta a la creación artística y análisis cultural en particular, aunque siempre vinculándolo a debates pertinentes en las ciencias sociales y humanidades. Para ello se estudiarán estas distinciones conceptuales en relación a la noción de pensamiento complejo, así como también la relación entre arte y cibernética en el trabajo de Roy Ascott. Se plantea también el ejemplo de la plasticidad (Von Hagens) cómo técnica que ayuda a pensar la importante dimensión de la relación entre creación artística, saber cultural e investigación científica.

La segunda unidad expone ejemplos de creaciones artísticas que se ubican entre diversos géneros y relacionan distintas formas de saberes culturales. Los ejemplos buscan identificar los intereses de los y las

---

¹ “Entre las dicotomías clásicas se sitúan objeto-sujeto, naturaleza-sociedad, mente-cuerpo, salud-enfermedad, macro-micro, existencia-conciencia, cambio-estabilidad, normal-patológico o desviado, cuantitativo-cualitativo.” (Espina Prieto. 2007. 31-32).

estudiantes para después enmarcarlos en teorías feministas que han sido fundamentales para conceptualizar los desafíos epistémicos de la transdisciplinariedad, en términos del imperativo de teoría encarnada y el cuerpo como puente (Moraga et al., 1988), donde compartir y producir saberes culturales y conocimientos emancipadores.

La tercera unidad aborda la problemática de los modos de producción que han definido a los conocimientos disciplinarios para explorar los impactos que han tenido y pueden tener la creación artística y la diseminación de conocimientos culturales en discursos hegemónicos propios de la modernidad capitalista. Se considera alternativas transdisciplinarias que han nacido tanto dentro de la academia (el caso de la revista *Trans-pasando Fronteras*) como en sus fronteras (el trabajo de Gloria Anzaldúa), para así explorar conceptualmente el rol del arte y la cultura en la crítica de las distintas fronteras que organizan las desigualdades sociales realmente existentes. Se distingue entre razón y racionalidad (Lewis), para debatir la dimensión estética de la colonialidad del poder (Quijano) y los desafíos de articular una transmodernidad (Dussel).

Por su parte, la cuarta unidad estudia la producción y gestión de proyectos artísticos y culturales de naturaleza transdisciplinar. Lo hace invitando a los estudiantes a considerar reflexiones tanto individuales como colectivas/institucionales para que estos puedan desarrollar una propuesta de proyecto transdisciplinar, ya sea a título personal o resultado de trabajo grupal.

El microcurrículo también incluye una serie de actividades evaluativas sugeridas para el docente que se podrán aplicar en el aula o como trabajo autónomo por parte del y la estudiante. Una vez más, es importante recalcar que el propósito del curso de nivelación es revisar de una manera sintética ejemplos e ilustraciones del paradigma y la crítica transdisciplinar, a través de prácticas artísticas concretas, preparando al alumno para los cursos de especialización en cada carrera. La intención, por lo tanto, es dotar al estudiante de herramientas de análisis y reflexión necesarias para su vida académica y profesional, y ejemplos de lo que él o la estudiante podría hacer a través de diversas prácticas artísticas y culturales. Por tal motivo, al finalizar el curso se espera que los y las estudiantes estén en capacidad de explicar la diferencia entre disciplina, interdisciplina y transdisciplina, a través de expresiones y prácticas que demuestren el potencial del arte en problematizar fronteras disciplinarias entre otras. Adicionalmente, los alumnos estarán en capacidad de imaginar, describir, producir y gestionar proyectos pilotos que exploren la promesa transdisciplinar de la práctica artística y cultural. Por su parte, los estudiantes serán quienes construyan la significancia de estos conocimientos a partir de la revisión de casos de estudio y de debates en los que se ponga a prueba su capacidad de síntesis y argumentación.

2. Resultados de aprendizaje

- Interpreta la realidad sociocultural, regional, nacional y mundial contemporánea a propósito del desafío a la disciplinariedad en la construcción de conocimiento y creación artístico-cultural.
- Analiza las posibilidades y limitaciones en expresiones artísticas y culturales desde el paradigma de la transdisciplinariedad.
- Comprende el impacto en los discursos hegemónicos de la cultura y el arte.

Ejes transversales: Las TIC y los organizadores gráficos.

3. Microcurrículo

UNIDAD I: REFLEXIONES EN TORNO AL CONCEPTO DE TRANSDISCIPLINARIEDAD

Resultados de aprendizaje: Interpreta la realidad sociocultural, regional, nacional y mundial contemporánea a propósito del desafío a la disciplinariedad en la construcción de conocimiento y creación artístico-cultural.

Conocimientos (saber)	Habilidades y actitudes (saber hacer y saber ser)	Actividad evaluativa
1.1.Crisis del paradigma disciplinar	Entender las lógicas del sistema disciplinar y generar desmontajes reflexivos alrededor de ellas.	Los estudiantes deberán realizar un cuadro comparativo entre los conceptos que se tratan en esta subunidad, usando organizadores gráficos. Cada uno de los conceptos debe ir acompañado de un ejemplo relevante al respecto, ya sea de artistas u obras de arte que clarifiquen las diferencias entre lo disciplinar, lo interdisciplinar, lo extradisciplinar y lo transdisciplinar.
¿Qué es una disciplina?		
¿Por qué esta forma de organizar el conocimiento entra en crisis?		
Diferencia entre disciplina, interdisciplina, transdisciplina y extradisciplina.		
Lo transdisciplinario: hacia una nueva forma de construir conocimiento.		
1.2 Formas de conocimiento transdisciplinar:	Distinguir entre el modelo disciplinar y los modelos basados en la implicación de la alteridad: multidisciplinar, interdisciplinar, transdisciplinariedad y extradisciplinariedad.	Debate reflexivo en grupos de alumnos sobre el video disponible en la bibliografía base sobre los trabajos de Gunther Von Hagens y las exposiciones del cuerpo humano bajo técnicas de plastición. La discusión debe estar encaminada a evaluar los conceptos revisados en esta subunidad.
Roy Ascott: Arte y cibernética (Planetary Collegium).		
La transdisciplinariedad en el pensamiento de Edgar Morin.		
1.3 Implicaciones culturales del tópico transdisciplinariedad	Distinguir cuáles son las características que permiten comprender la perspectiva transdisciplinar como una renovación en la configuración del arte y las relaciones sociales.	
Gunther Von Hagens y la plastición: polémicas frente al arte y a la ciencia.		

Bibliografía base

Zavala, L. (2010). Transdisciplinariedad: Principios Generales. Xochimilco. Universidad Autónoma Metropolitana. Recuperado de: <http://www.laurozavala.info/attachments/Transdisciplina.pdf>.

Este texto presenta de manera sintetizada los conceptos que se revisarán en esta unidad, así como algunos lineamientos comparativos entre perspectivas disciplinares/jerarquizadas y perspectivas transdisciplinarias.

Expo Body Worlds Vital. (2012).Revista Siempre. Recuperado de: http://www.youtube.com/watch?v=zWZ2xmbEfKs&feature=youtube_gdata_player.

Este video muestra una parte de la exposición "Body World Expo", donde se exhiben múltiples cuerpos humanos tratados bajo la técnica de plastición. Este video puede ayudar a reflexionar sobre los límites de las disciplinas científicas y artísticas, así como las consecuencias o reacciones de las sociedades frente a diferentes intentos por transgredir dichos límites.

Bibliografía secundaria

Morin, E. La transdisciplinariedad . Recuperado de: <http://www.edgarmorin.org/que-es-transdisciplinariedad.html>.

Planetary Collegium. (2008). Recuperado a partir de http://www.youtube.com/watch?v=E86zAaKj8Fc&feature=youtube_gdata_player.

UNIDAD II: FAMILIARIZACIÓN CON PRÁCTICAS CULTURALES Y ARTÍSTICAS TRANSDISCIPLINARES

Resultados de aprendizaje: Analiza las posibilidades y limitaciones en expresiones artísticas y culturales desde el paradigma de la transdisciplinariedad.

Conocimientos (saber)	Habilidades y actitudes (saber hacer y saber ser)	Actividad evaluativa
2.1.- Ejemplos de distintas lógicas transdisciplinarias		
Música y narrativa: el caso de la canción “Los Estados Unidos miran con atención los resultados de la consulta popular” de la banda instrumental Macho Muchacho (Guayaquil, Ecuador).	Aplicar conceptos y debates en la unidad I para clasificar y evaluar la dimensión transdisciplinaria de los casos de estudio propuestos. Reflexionar sobre la relación entre concomitamiento científico-académico y creación artística.	Escribir un texto corto o crónica comparando las maneras en que al menos dos de los ejemplos considerados representan el concepto y la promesa de la transdisciplinariedad.
Artes plásticas y tecnología: “Proxemics-instalación robótica” de Mariela Yeregui (Argentina) y el arte electrónico.	Localizar las geografías e historias detrás de las creaciones artísticas consideradas para desarrollar conciencia del imperativo de conectar lo local con lo global.	
Textil andino y animación: el caso del cortometraje La Abuela Grillo (Bolivia).		
Teatro, historia y música: Kito kon k, de Peko Andino.		
2.2.- Reflexividad: puente como metáfora epistémica		
El desafío de la teoría feminista en la praxis artístico-cultural: “Este puente, mi espalda”.	La reflexión sobre el sujeto creativo y el lugar del cuerpo en el debate público y creación teórica a partir de la contribución de la crítica que proponen las teorías feministas.	Escribir un poema o realizar un performance que reflexione sobre el cuerpo propio como herramienta de y lugar para la creación artística.
Complejidad y teoría encarnada Orlan y el manifiesto del Arte Carnal.		
2.3.- Incubando un proyecto transdisciplinar	Empezar a delinear métodos y teorías para desarrollar un proyecto individual o grupal de creación artística o cultural transdisciplinar.	Mapa conceptual, instalación o improvisación que exploren las posibilidades, necesidades, importancias y limitaciones al imaginar un proyecto transdisciplinar.

Bibliografía base

Macho Muchacho. (2012). Los Estados Unidos miran con atención los resultados de la consulta popular. Puesta en escena. Guayaquil: Ecuador. Recuperado el 24 de marzo de 2014 de: http://www.youtube.com/watch?v=X4XULeWLuCU&feature=youtube_gdata_player.

Yeregui, M. (2013). Proxemics- interactive robotic installation. Video de instalación. Recuperado el 24 de marzo de 2014 de: http://www.youtube.com/watch?v=MEYvKy38x1o&feature=youtube_gdata_player.

Chapon, D. (2010). La Abuela Grillo. Cortometraje. Recuperado el 24 de marzo de 2014 de: http://www.youtube.com/watch?v=AXz4XPuB_BM&feature=youtube_gdata_player.

Video Promocional. Kito con k & Peko Andino. (2011). Entrevista con Peko Andino (y colaboradores) y fragmentos de su obra de teatro. Recuperado el 24 de marzo de 2014 de: http://www.youtube.com/watch?v=fq2Sol145uA&feature=youtube_gdata_player.

El Comercio. (2009). "Kito kon k" es la ciudad que salió del armario. Recuperado el 24 de marzo de 2014 de: http://www.elcomercio.com/noticias/Kito-kon-ciudad-salio-armario_0_159584094.html.

Dueñas, J. (2013). Orlan. Arte Carnal. Realidades inexistentes. Recuperado el 24 de marzo de 2014 de: <http://www.realidadesinexistentes.com/orlan-arte-carnal>.

Rushin, K. (1988). El poema de la puente, Esta puente, mi espalda: voces de mujeres tercermundistas en los Estados Unidos. pp. 15i-17i San Francisco: ISM Press. Moraga, C., & Castillo, A. Recuperado el 24 de marzo de 2014 de: http://sidoc.puntos.org.ni/isis_sidoc/documentos/00290/00290_00.pdf.

Bibliografía secundaria

El Alternador/ECTV. (2013). Entrevista a Macho Muchacho. Recuperado el 23 de marzo de 2014 de: <http://www.youtube.com/watch?v=59f9AqwNORY>.

Kibanski, M. (2012). Entrevista a Mariela Yeregui: las artes electrónicas, un universo transdisciplinario. Recuperado el 24 de marzo de 2014 de: <http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=113287&referente=docentes>.

Cuevas, J. (2009). El proceso de la Abuela Grillo: Textil animado. El proceso de la Abuela Grillo. Descripción y videos de pruebas. Recuperado el 24 de marzo de 2014 de: <http://abuegrillo.blogspot.com/2009/07/textil-animado.html>.

Andino, P. (1998). Kito kon K ; Ceremonia con sangre ; Ulises y la máquina de perdices: (teatro). Quito: Eskeletra Editorial.

Carrillo, B. (2010). Estudio del libreto de Kito con K. CoMe TeAtRo. Análisis con otros clips de la obra. Recuperado el 24 de marzo de 2014 de: <http://cometeatro.blogspot.com/2010/08/estudio-del-libreto-de-kito-con-k.html>.

López, S. (2011). Orlan. El Carnal Art. Entorno artístico. Recuperado el 24 de marzo de 2014 de: <http://entornoartistico.blogspot.com/2011/02/orlan-el-carnal-art.html>.

Sandoval, G. (2012). Acciones colectivas del movimiento de mujeres y del movimiento feminista en Cali: apuntes desde la historiografía feminista. CS en Ciencias Sociales, 0(10), 55–90. Recuperado el 24 de marzo de 2014 de: http://www.proesa.org.co/revistas/index.php/revista_cs/article/view/1355/1759.

UNIDAD III: ANÁLISIS DE LOS MODOS DE PRODUCCIÓN TRANSDISCIPLINARES

Resultados de aprendizaje: Comprende el impacto en los discursos hegemónicos de la cultura y el arte.

Conocimientos (saber)	Habilidades y actitudes (saber hacer y saber ser)	Actividad evaluativa
3.1. Autoridad y alternativas académicas Los usos históricos de la autoridad académica y el potencial transdisciplinario de la cultura. Diseños locales, historias globales, repensar la relación entre lo macro y lo micro. El caso de la revista Trans-pasando Fronteras.	Entender el desafío epistémico de la transdisciplinariedad en términos de los modos de producción que han rodeado históricamente a la creación artística y del conocimiento académico en particular. Historizar estos debates a partir de una reflexión sobre la modernidad capitalista como marco civilizatorio dentro del cual actuamos. Evaluar alternativas que han surgido dentro de la academia para responder al desafío epistémico de lo transdisciplinario.	Revisar dos o más artículos de la revista Trans-pasando Fronteras y discutir cómo esta alternativa sería similar o diferente en una iniciativa concentrada en la producción cultural y artística. Discusión y presentaciones grupales.
3.2. Alteridad, racionalidad y razón: el desafío de la transmodernidad Representación gráfica de lo transdisciplinario. Colonialidad: aproximaciones desde la estética. Transmodernidad como alternativa al paradigma disciplinario.	Reflexionar sobre la dimensión estética de las realidades históricas asociadas a la (trans)modernidad y la (pos) colonialidad.	Identificar ejemplos de las distinciones conceptuales estudiadas y del desafío estético de lo transdisciplinario.
3.3. Emancipación y creación cultural Pensamientos fronterizos. Realidades liminales.	Conocer y reflexionar sobre el trabajo de Gloria Anzaldúa, teórica feminista y creadora cultural clave, para entender la conexión entre distintos tipos de fronteras.	Representar gráficamente los desafíos expresados por la transdisciplinariedad y transmodernidad.

Bibliografía base

Lewis, G. (2010). Manifiesto de transdisciplinariedad. Revista estudiantil Trans-pasando Fronteras. Recuperado el 24 de marzo de 2014 de: http://www.icesi.edu.co/revista_transpasando_fronteras/manifiesto_de_transdisciplinariedad.php.

Trans-pasando fronteras. (2013). Quiénes somos. Recuperado el 24 de marzo de 2014 de: http://www.icesi.edu.co/revista_transpasando_fronteras/somos.php.

Gómez, P. P. (2011). La paradoja del fin del colonialismo y la permanencia de la colonialidad. Calle 14. Revista de investigación En El Campo Del Arte, 4(4), 26–38. Recuperado el 24 de marzo de 2014 de: <http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/c14/article/view/1225/1636>.

Anzaldúa, G. & Méndez, C. C. (1993). Friends from the other side = Amigos del otro lado. San Francisco: Children's Book Press.

Libro infantil bilingüe. Recuperado el 24 de marzo de 2014 de: <http://goo.gl/rtuaon>.

Anzaldúa, G. (1987). *Borderlands/La Frontera: la nueva mestiza* (fragmentos): Espinoza Miñosa, Yuderkis (ed.). *Escrituras Pioneras de lo Queer*. Recuperado el 24 de marzo de 2014 de: http://www.glefas.org/glefas/files/biblio/escrituras_pioneras_de_lo_queer_cuadernillo.pdf.

Bibliografía secundaria

Castiblanco, J. (2012). *Transdisciplinariedad: Reflexiones sobre el peligro de una sola historia*. *Estudiantes de doxa*. Recuperado el 24 de marzo de 2014 de: <http://www.estudiantesdedoxa.com/search/label/Transdisciplinariedad>.

Abadía, A. A. (2012). *Representación gráfica de la transdisciplinariedad*. *Estudiantes de doxa*. Recuperado el 24 de marzo de 2014 de: <http://www.estudiantesdedoxa.com/2012/09/representacion-grafica-de-la.html>.

Ahumada Infante, A. (2013). *Transmodernidad: dos proyectos disímiles bajo un mismo concepto*. *Polis* (Santiago), 12(34), 291–305. Recuperado el 24 de marzo de 2014 de: http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-65682013000100015&script=sci_arttext.

Belausteguigoitia, M. (2009). *Límites y fronteras: la pedagogía del cruce y la transdisciplina en la obra de Gloria Anzaldúa*. *Revista Estudios Feministas*, 17(3), 755–767.

Nicolescu, B. (2013). *La necesidad de la transdisciplinariedad en la educación superior*. *Trans-Pasando Fronteras*, (3), 23–30. Recuperado el 24 de marzo de 2014 de: https://icesi.edu.co/revistas/index.php/trans-pasando_fronteras/article/view/1624.

UNIDAD IV: PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS TRANSDISCIPLINARES

Conocimientos (saber)	Habilidades y actitudes (saber hacer y saber ser)	Actividad evaluativa
4.1. Ilustraciones de producción y gestión de proyectos transdisciplinarios El esfuerzo individual por liberarse de la lealtad a las disciplinas y su lógica de producir conocimiento. Problematizar la distinción entre conocimiento científico y saberes artístico-culturales.	Evaluar la producción y gestión de proyectos transdisciplinarios, tanto en el nivel de esfuerzos intelectuales individuales cuanto colectivos. Considerar intentos de tender puentes entre distintas epistemologías que caracterizan la producción de investigación científica, así como la creación artística y de saberes culturales.	Compilación de un portafolio que siga una lógica o filosofía transdisciplinaria.
4.2. Métodos transdisciplinarios de creación y análisis crítico Lo popular como espacio de creación artística y cultural. Interculturalidad y transdisciplinariedad. La democratización de la práctica artística: el caso del Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles en Venezuela.	Vincular los desafíos estéticos y epistemológicos de la transdisciplinariedad con los desafíos metodológicos y políticos que plantea la interculturalidad	Vincular el portafolio artístico con los desafíos históricos de la interculturalidad y plurinacionalidad.

Bibliografía base

López, C. (2011). Transdisciplinariedad: método y política. Un viaje en primera persona desde la filosofía. *Tabula Rasa*, (15), 137–148. Recuperado el 24 de marzo de 2014 de: <http://www.revistatabularasa.org/numero-15/07lopez.pdf>.

Lorde, A. (2003). Las herramientas del amo nunca desmontan la casa del amo: Espinoza Miñosa, Yuderkis (ed.). *Escrituras Pioneras de lo Queer*. Recuperado el 24 de marzo de 2014 de: http://www.glefas.org/glefas/files/biblio/escrituras_pioneras_de_lo_queer_cuadernillo.pdf.

Morillo, O. (2013). Lo popular como expresión artística interculturalidad y transdisciplinariedad. *Calle14. Revista de investigación En El Campo Del Arte*, 7(9). Recuperado el 24 de marzo de 2014 de: <http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/c14/article/view/3968/5662>.

Arvelo, A. (2006). *Tocar y luchar*. Kingston, NY: Explorart Films. Documental. Recuperado el 24 de marzo de 2014 de: <http://www.youtube.com/watch?v=olGUXapsl-I>.

Bibliografía secundaria

Zavala, L. (2000). La tendencia transdisciplinaria en los estudios culturales. *Revista Casa del Tiempo*. Recuperado el 24 de marzo de 2014 de: <http://201.147.150.252:8080/jspui/handle/123456789/1268>.

Pérez, A., Cruz, L. & Tardo, Y. (2012). La apreciación artística: Interdisciplinariedad formativa cultural estética del ingeniero. *Ciencias Holguín*, 18(2), 32–42. Recuperado el 24 de marzo de 2014 de: <http://cienciahlg.idict.cu/index.php/cienciasholguin/article/view/652>.

Palencia, C. (2011). La Sociedad Sin Relato. *Antropología y Estética de la Inminencia*. *Estudios Filológicos*, (48), 135–137. Recuperado el 24 de marzo de 2014 de: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0071-17132011000200011.

4. Distribución sugerida de carga horaria por unidad

Unidades	Horas de trabajo
Unidad 1	30
Unidad 2	30
Unidad 3	30
Unidad 4	50
TOTAL	140 horas

5. Otras referencias

- Aneas, A. (2010). *Transdisciplinariedad: Una nueva mirada para la Educación Intercultural en Latinoamérica*: J. Lizama. Educación Intercultural Bilingüe y Desarrollo. Barcelona: Icaria.
- Albizu, I. (2012). *La danza clásica de la India: otredad encarnada en el ballet*. Teoría de la danza. Recuperado de: <http://teoriadeladanza.wordpress.com/2012/03/09/la-danza-clasica-de-la-india-otredad-encarnada-en-el-ballet/>.
- *Arteterapia Transdisciplinaria..* Recuperado de: http://www.asociacion-ath.org/?page_id=10.
- Binotto, D. A. (2004). *Música y transdisciplinariedad*. Recuperado de: http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2004/binotto_d/sources/binotto_d.pdf.

- Borsani, M. E. (2008). *A propósito de territorios y fronteras en filosofía de la cultura*. En-Claves Del Pensamiento, 2(3), 11–26.
- Clinamen. *CLINAMEN*. Recuperado el 25 de marzo de 2014 de: <http://clinamenpro.wordpress.com/>.
- De la Herrán, A. (2011). “Complejidad y Transdisciplinariedad”: Revista *Educação Skepsis*, N° 2.
- *Formação Profissional*, vol. I. (Contextos de la formación profesional.). São Paulo: skepsis.org. pp. 294-320. Recuperado de: http://www.uam.es/personal_pdi/fprofesorado/agustind/textos/completrans.pdf.
- Echeto, V. M. (2003). *Historias locales/diseños globales. Colonialidad, conocimientos subalternos y pensamiento fronterizo*, ppMadrid: Ediciones Akal. 452 páginas. Recuperado de: http://www.revistacomunicacion.org/pdf/n2/resenas/historias_locales_disenos_globales_colonialidad_conocimientos_subalternos_y_pensamientos_fronterizos.pdf.
- Follari, R. (2001). Estudios culturales, transdisciplinariedad e interdisciplinariedad (¿hegemonismo en las ciencias sociales latinoamericanas?). Utopía Y Praxis Latinoamericana. *Revista Internacional de Filosofía Iberoamericana y Teoría Social*, (14), 40–47.
- Fonseca, A. D. (2011). Metodologías participativas, subjetividades expandidas y transdisciplinariedad. Tesis Psicológica. *Revista de La Facultad de Psicología*, (6), 52–73.
- García, N. (2010). *La sociedad sin relato: antropología y estética de la inminencia*. Buenos Aires: Katz.
- Giannetti, C. (2002). Estética digital: Sintopía del arte, la ciencia y la tecnología. *L'Angelot*. Recuperado de: http://www.artmetamedia.net/pdf/4Giannetti_EsteticaDigitalES.pdf.
- Max, M. A. *Fundamentos para un enfoque transdisciplinario*. Recuperado de: http://www.dh.iteso.mx/textos/Transdisciplina_Fundamentos_para_una_mirada_transdisciplinaria_MaxNeef.pdf.
- Mignolo, W. (2003). *Historias locales/diseños globales: colonialidad, conocimientos subalternos y pensamiento fronterizo*. Madrid: Ediciones Akal.
- Miguélez, M. M. (2007). *Conceptualización de la Transdisciplinariedad*. *Polis, Revista de La Universidad Bolivariana*, 5(16), 0.
- Moraga, C. & Anzaldúa, G. (1983). *This bridge called my back: writings by radical women of color*. New York: Kitchen Table, Women of Color Press.
- Morin, E. (2003). *Introducción al pensamiento complejo*. Barcelona: Gedisa.
- Motta, R. (2000). *Complejidad, educación y transdisciplinariedad*. *Revista Signos Universitarios*, 20(37), 69–92.
- Muñoz, R. D. Y. (2012). *La política del arte: cuatro casos de arte contemporáneo en Colombia*. Pontificia Universidad Javeriana. Recuperado de: http://books.google.com/turing.library.northwestern.edu/books?hl=en&lr=&id=B7tQAgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA5&dq=transdisciplinariedad+arte+cultura&ots=_tSbfyWcio&sig=ngwK8sMdJikAfv9oHWTgOQbJu18.
- Nicolescu, B. (2006). Transdisciplinariedad: Pasado, Presente y Futuro. *Visión Docente Con-Ciencia*. Recuperado el 24 de marzo de 2014 de: http://www.ceuarkos.com/Vision_docente/revista31/t3.htm.
- Ortiz, M. (n/d). Transdisciplinariedad en artes performativas. *prezi.com*. Recuperado el 23 de marzo de 2014 de: http://prezi.com/1rnq_kj9mq3g/transdisciplinariedad-en-artes-performativas/.
- Perelló, J. G. (2008). *De las clasificaciones ilustradas al paradigma de la transdisciplinariedad*. Recupera-

do de: <http://www.con-versiones.com/nota0926.htm>.

- Pozzoli, M. T. (2007). Transformar el conocimiento en la sociedad globalizada. Pensamiento complejo y transdisciplinariedad. *Polis. Revista Latinoamericana*, (16). Recuperado de: <http://polis.revues.org/4630>.
- Pupo, R. (2014). *Ecosofía, cultura, transdisciplinariedad. Big Bang Faustiniiano*, 2(4). Recuperado de: <http://web.unjpsc.edu.pe/revistas/index.php/Bigbang/article/view/57>.
- *Rest in Peace Gloria*. Recuperado el 24 de marzo de 2014 de: <http://gloria.chicanas.com/keatingobit.html>.
- Richard, N. (1998). Antidisciplina, transdisciplina y redisciplinamientos del saber. *Rev. Revista de Estudios Sociales*, 1(1), 118–123.
- Sánchez, F. S. (2010). *Gloria Anzaldúa. Poetas siglo XXI. Antología de poesía + 11.300 poetas de 184 países* editor. Recuperado de: <http://poetassigloveintiuno.blogspot.com/2010/08/742-gloria-anzaldua.html>.
- Sotolongo, P. L. & Delgado, C. J. (2006). La complejidad y el diálogo transdisciplinario de saberes. *La revolución contemporánea del saber y la complejidad social. Hacia unas ciencias sociales de nuevo tipo*. Recuperado de: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/campus/soto/Capitulo%20IV.pdf>.
- Toledano, M. L. A. M. (n/d). *Complejidad, transdisciplinariedad y proyecto: reflexiones sobre los alcances del diseño en el siglo XXI*. Lo General, 17.
- Toro, A de. (2004). *Hacia una teoría de la cultura de la hibridez como sistema científico transrelacional, "transversal" y "transmedial."* *Estudios Literarios & Estudios Culturales. Nuevo Texto Crítico*, 25(26), 275–329.
- Transdisciplina, Psicoanálisis, Filosofía, Sociedad, Psicología, Creatividad, Juego, Educación, Arte, Mitos, Crónicas, Bienvenido a Con-versiones.com. (n/d). *Con-versiones: Revista Transdisciplinaria*. Recuperado el 25 de marzo de 2014 de: <http://www.con-versiones.com/>.
- Varona, F. (2005). Transdisciplinariedad y educación universitaria. Visión filosófica sobre retos y potencialidades. *Humanidades Médicas*, 5(2), 0–0.
- Velásquez, P., Alejandro, L. (2005). La transdisciplinariedad: más allá de los conceptos, la dialéctica. *Andamios*, 1(2), 43–77.
- Vilar, S. (1997). *La nueva racionalidad: comprender la complejidad con métodos transdisciplinarios*. Editorial Kairós. Recuperado de: <http://books.google.com.turing.library.northwestern.edu/books?hl=en&lr=&id=R5m9BXTsT-cC&oi=fnd&pg=PA7&dq=Fundamentos+para+un+enfque+-+Transdisciplinario&ots=T0KlaGLlug&sig=ekqmMrk48R4fHsgf8LhCM0zGmFw>.

1. Introducción al microcurrículo

Cuando tratamos de dar una definición concreta sobre qué es el arte y cuáles son sus vínculos con las sociedades, aparecen más dudas que certezas. Y es que el arte, ese “objeto de estudio” tan elusivo, no resiste definiciones que limiten su riqueza y complejidad. Pero no por ello se debe desistir en el esfuerzo por ubicar las relaciones y los vínculos que se tejen entre los artistas, sus obras, las instituciones culturales y las sociedades.

Ahora bien, es un enorme reto para las instituciones de educación superior enfrentar tal problemática. La distancia jerarquizada entre alumnos y docentes que tradicionalmente ha caracterizado a las aulas universitarias, o incluso la promesa de la educación universitaria por mejorar las expectativas laborales y las posibilidades de consumo de los futuros profesionales, no son sino factores contraproducentes para comprender integralmente el vínculo arte-sociedad. Por ello tanto alumnos como profesores deben recordar que “el arte está profundamente ligado al estudiante como medio comprensivo y creativo, y del mismo modo, lo acerca a la comprensión de la sociedad de una manera sensible, transformadora, innovadora y crítica, que potencia otras áreas del conocimiento y desarrolla aspectos sensibles de su personalidad determinando una visión del mundo como arte”. (Eisner, 1998, citado en Fernández, 2009).

En consecuencia, el siguiente microcurrículo de nivelación para la asignatura de Arte y Sociedad está estructurado en tres capítulos específicos, cuyos contenidos tratarán, precisamente, de incentivar las capacidades creativas, críticas y las sensibilidades de los y las estudiantes en su ingreso a la universidad. La primera unidad de análisis presenta un marco conceptual e histórico desde el cual podamos preguntar colectivamente qué es el arte, sin pretensiones de dar respuestas únicas y limitadas al respecto. Esta unidad incluye una mirada rápida a los diferentes momentos históricos y expresiones artísticas, prestando una atención especial al arte moderno y a tendencias contemporáneas.

Por su parte, la segunda unidad de análisis tiene la intención de presentar a los estudiantes un panorama del “mundo” del arte. Con “mundo” hacemos alusión a los diferentes actores sociales e institucionales que delimitan la producción artística y la ubican en un momento histórico determinado. La tercera y última unidad está diseñada para discutir y reflexionar sobre las influencias históricas presentes en el arte latinoamericano en general y ecuatoriano en particular. En esta unidad se discutirán temas como la influencia de la colonización en el “Nuevo Mundo”, el legado del catolicismo en las sensibilidades de nuestros territorios, el arte como búsqueda de identidades colectivas y el rol de la mujer como creadora artística en un contexto marcado por el machismo y la exclusión.

El microcurrículo también incluye una serie de actividades evaluativas sugeridas para el docente que se podrán aplicar en el aula o como trabajo autónomo por parte del y la estudiante. Una vez más, es importante recalcar que el propósito del curso de nivelación es revisar de una manera sintética ejemplos e ilustraciones que develen los vínculos entre arte y sociedad, preparando al alumno para los cursos de especialización en cada carrera. La intención, por lo tanto, es dotar al estudiante de herramientas de análisis y reflexión necesarias para su vida académica y profesional, y ejemplos de lo que el o la estudiante podría hacer a través de diversas prácticas artísticas y culturales.

2. Resultados de aprendizaje

- Entiende el arte como construcción y diálogo sociocultural. Entiende el radical cambio de paradigmas ocasionado por el surgir del arte moderno y su relación con el arte contemporáneo.
- Distingue los diversos agentes en el mundo del arte: artista, obra, público, espacio artístico y mercado.

- Desarrolla habilidades para el análisis, interpretación y valoración de las obras de arte a través del lenguaje de formas y pensamiento visual.
- Relaciona motivos en el arte moderno y contemporáneo con concepto de diversidad estética y cultural.
- Reconoce y aprecia la estética particular del arte latinoamericano y ecuatoriano.
- Evalúa prácticas artísticas contemporáneas derivadas de la globalización y del desarrollo tecnológico.

Eje transversal: Las TIC como medios de acceso al mundo del arte.

3. Microcurrículo

UNIDAD I: ¿QUÉ ES EL ARTE?

Resultados de aprendizaje: Entiende el arte como construcción y diálogo sociocultural. Entiende el radical cambio de paradigmas ocasionado por el surgir del arte moderno y su relación con el arte contemporáneo.

Conocimientos (saber)	Habilidades y actitudes (saber hacer y saber ser)	Actividad evaluativa
1.1. El cambiante concepto de arte	Entender la naturaleza del arte como construcción socio cultural.	Observación y análisis socio- histórico de obras de Leonardo, Miguel Ángel (Renacimiento); Caravaggio, Bernini (Barroco); Rembrandt, Vermeer (Clasicismo); David (neoclasicismo); Goya, Géricault (Romanticismo); Courbet, Manet (Realismo); Dega, Monet (impresionismo).
Diferentes definiciones de arte a través de la historia.		
Principales centros geográficos y características estéticas del arte en diferentes periodos históricos.		
Arte a través del tiempo: del renacentismo al impresionismo.		
Arte como una disciplina moderna: fundamentos, limitaciones y fronteras.		
1.2. Conceptos de arte moderno y arte contemporáneo	Distinguir arte y cultura de masas en su dialogo histórico-cultural.	Observación y análisis de obras de Dega, Monet, Kaivot, Morriest (impresionismo); Gauguin, Van Gogh, Cezanne y Rodin (posimpresionismo).
Construcción del arte moderno: del impresionismo a lo moderno.		
Arte moderno: temas y conflictos.		
Arte moderno: nuevos materiales, nuevos conceptos.		
1.3. Arte contemporáneo	Apreciar a grandes rasgos los cambios acaecidos en el arte moderno y contemporáneo que ubique al estudiante sobre el radical cambio paradigmático ocurrido con y tras las vanguardias y lasposvanguardias.	Observación y análisis de tendencias contemporáneas en el arte como expresionismo abstracto, arte pop, minimalismo, arte conceptual, arte feminista, materialismo, fotografía y artes digitales.
De lo "moderno" a lo "contemporáneo": expresionismo abstracto al video digital.		
Arte y la cultura en masa.		
Museos y la imaginación popular.		
1.4. Tendencias estéticas del arte moderno y contemporáneo		Los estudiantes realizarán un ensayo crítico explicando el impacto de la fotografía en el mundo actual.
Fotografía y posfotografía.		
Arte conceptual.		

Bibliografía base

Obras sugeridas: **Leonardo da Vinci:** *Madonna sobre rocas*, 1473, óleo, Florencia, Italia; *Mona Lisa*, 1503-06, óleo, Louvre, Francia; *La última cena*, 1495-98, témpera y óleo, Iglesia de Sta. Mariadelle Grazie, Italia. **Miguel Ángel:** *Pietà*, 1490-99, mármol, Basílica de St. Pedro, Italia; *David*, 1501-04, mármol, Galleria de l'Accademia, Italia. **Caravaggio:** *Joven con canasta de frutas*, 1594, óleo en lienzo, Galleria Borghese, Italia; *David con la cabeza de Goliath*, 1609-10, óleo en lienzo, Galleria Borghese, Italia. **Lorenzo Bernini:** *Plutón y Perséfone*, 1621, mármol, Galleria Borghese, Italia; *Apollo y Dafne*, 1622-25, mármol, Galleria Borghese, Italia. **Rembrandt:** *Autorretrato con la boca abierta*, 1628-29, lápiz y tinta sobre dibujo con tiza, Museo Británico, Londres; *Sansón*, 1636, óleo sobre lienzo, Stadelsches Kunstinstitut, Frankfurt, Alemania; *La guardia de la noche*, 1640-42, óleo sobre lienzo, Alte Pinakothek, Ámsterdam. **Germaine Boffrand:** *Atardecer*, 1753, óleo en lienzo, Wallace Collection, Inglaterra. **Jacque-Louis David:** *La muerte de Sócrates*, 1785, óleo en lienzo, Louvre, Francia; *La muerte de Marat*, 1793, óleo en lienzo, Musée Royaux des Beaux-Arts, Bélgica; *Napoleón cruzando los Alpes*, 1800, óleo sobre lienzo, Kunsthistorisches Museum, Viena, Austria. **Francisco Goya:** *El tres de mayo*, 1808, óleo en lienzo, Museo El Prado, España; *Tampoco y Desastres de la guerra*, 1815, grabados, colección privada; *Saturno devora a uno de sus hijos*, 1819-23, óleo en pasta montado en lienzo, Museo El Prado, España. **Gustav Courbet:** *Los rompepiedras*, 1849, óleo en lienzo, Dresde, Alemania; *El estudio del artista*, 1854-55, óleo en lienzo, Musée d'Orsay, Francia. **Édouard Manet:** *Almuerzo en el jardín*, 1863, óleo en lienzo, Musée d'Orsay, Francia. *Olympia*, 1863, óleo en lienzo, Musée d'Orsay, Francia; *En el café*, 1879, óleo en lienzo, Walters Art Museum, EE.UU. **Claude Monet:** *Terraza en Sainte-Adresse*, 1867, óleo en lienzo, Musée d'Orsay, Francia; *Impresiones: Amanecer*, 1873, óleo en lienzo, Musée Marmottan, Francia; *Serie Catedral de Rouen*, 1893-98, varios museos. **Edgar Degas:** *La familia Bellelli*, 1858-62, óleo en lienzo, Musée d'Orsay, Francia. *L'Absinthe*, 1876, óleo en lienzo, Musée d'Orsay, Francia. *La clase de Baile*, 1871-72, The Metropolitan Museum of Art, New York, USA. **Camille Pissaro:** *L'Île-Lacroix*, 1888, óleo en lienzo, The Philadelphia Museum of Art, EE.UU. **Paul Cézanne:** *Casa y árboles*, 1885, óleo en lienzo, Musée d'Orsay, Francia; *Pelea en Bibérmus*, 1895, óleo en lienzo, Folkwang Museum, París, Francia; *Lac d'Annecy*, 1896, óleo en lienzo, Instituto Courtauld, Inglaterra. **Georges Seurat:** *Domingo, Tarde en la isla de Grande Jatte*, 1884-86, óleo en lienzo, Instituto de Arte Chicago, EE.UU. **Paul Gauguin:** *El Cristo amarillo*, 1889, óleo en lienzo, Galería Albright-Know, EE.UU.; *Día de oro*, 1894, Instituto de Arte Chicago, EE.UU. **Vincent van Gogh:** *Autorretrato del artista*, 1894, óleo en lienzo, Museo Van Gogh, Holanda; *La Cosecha*, 1888, óleo en lienzo, Museo Van Gogh, Holanda; *Noche estrellada*, 1889, óleo en lienzo, Museo de Arte Moderno, New York, EE.UU. **Henri Matisse:** *Retrato de Madame Matisse*, 1905, óleo en lienzo, Museo de Kunst, Copenhague, Dinamarca; *Le Bonheur de Vivre*, 1905, Fundación Barnes, EE.UU. **Pablo Picasso:** *El viejo guitarrista*, 1903-04, Instituto de Arte Chicago, EE.UU.; *Le demoiselles d'Avignon*, 1907, óleo en lienzo, Museo de Arte Moderno, Nueva York, EE.UU.; *Still life with Chair Caning*, 1912, collage de materiales, Musée Picasso, Francia. **Auguste Rodin:** *Hombre con la nariz rota*, 1870, bronce, Francine Clark Art Institute, EE.UU.; *La puertas del infierno*, 1880-1887, yeso, Musée d'Orsay, Francia; *El pensador*, bronce, Musée des Beaux-Arts, Francia; *Ladrones de Calais*, 1884-89, bronce, Musée Rodin, Francia.

La mayoría de estas obras pueden ser encontrar en alta definición en la página: <https://www.google.com/culturalinstitute/project/art-project>. Las demás obras pueden fácilmente encontrar a través del buscador de imágenes de Google.

Hughes, R. (1982). *El shock de lo nuevo*. Recuperado de: <http://www.youtube.com/watch?v=b4q6RAWc-GkY>.

Para la apreciación de arte moderno se recomienda visitar las galerías virtuales de los siguientes sitios: <http://www.moma.org/>, <http://www.louvre.fr/en> y <http://www.musee-orsay.fr/es/inicio.html?cHash=c-112406b4a>.

Bibliografía secundaria

Gombrich, E. (2009). *Historia del Arte*. Madrid: Phaidon Press Limited.

Walsh, C. (2009). ¿Qué arte y cultura?. En: *Calle14*: revista de investigación en el campo del arte, vol. 3, No 3, Bogotá. Recuperado de: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=279021537001>.

Benjamin, W. (1935). *El obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica*. México D. F.: Editorial Ítaca. Recuperado de: <http://www.eric-reyes.com/references/benjamin001.pdf>.

UNIDAD II: EL MUNDO DEL ARTE

Resultados de aprendizaje: Distingue los diversos agentes en el mundo del arte: artista, obra, público, espacio artístico y mercado. Desarrolla habilidades para el análisis, interpretación y valoración de las obras de arte a través del lenguaje de formas y pensamiento visual.

Conocimientos (saber)	Habilidades y actitudes (saber hacer y saber ser)	Actividad evaluativa
2.1. Instituciones en el mundo del arte		
Rituales civilizados: el nacimiento del museo.		Los estudiantes observarán diferentes instalaciones de arte en museos y escribirán un ensayo crítico sobre cómo las prácticas de los museos dan forma a la historia del arte.
El museo y la imaginación popular.		
Reconsiderando espacios: el museo virtual.		
El museo como autoridad cultural: creación y control de la interpretación en arte.		
2.2. Agentes en el mundo del arte		
Los agentes en el mundo del arte: el artista, obra, público y espacios.	Comprender la significación del discurso del arte en la articulación, legitimación y valoración de la producción artística.	Los estudiantes realizarán un ensayo sobre el arte público en Quito y propondrán alternativas creativas para la exposición de arte en un centro urbano.
Estéticas individuales e identidades culturales.		
El arte como una fuerza de cambio: arte comunal, nuevos géneros en el arte público, el arte y la práctica social.	Valorar el creciente papel del mercado del arte en la valoración del producto artístico.	Los estudiantes realizarán una investigación y prepararán una presentación sobre el arte y su relación con cultura en su comunidad local.
El rol del arte en generar sentidos comunitarios.		
El arte en espacios urbanos.		
2.3. El mercado del arte		
Historia del mercado del arte.		
Nacimiento de un mercado internacional de arte: la subasta y el escándalo de Sotheby's.		Los estudiantes realizarán un trabajo en grupo sobre las ventajas y desventajas de un mercado internacional de arte.
Arte dictado por números: enriquecimiento y manipulación.		

Bibliografía base

Pineda, A. F. (2011). La Filosofía del Arte en la Época del Fin del Arte. *Praxis Filosófica*, No 32 (p. 249). Recuperado de: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=209022654011>.

Este artículo es una reflexión sobre la relevancia de la filosofía del arte en el mundo contemporáneo, donde de todo puede ser llamado arte.

Duncan, C. (2005). *Rituales Civilizados: Museos de arte público*. Londres: Routledge.

Herrero, P. (2010). El arte como derecho. Sobre tensiones entre arte popular y el acceso a su decodificación". *Cuadernos de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales*, Universidad de Jujuy, No 3 (p. 141). Recuperado de: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=18519164010>.

Este artículo analiza conceptos de arte en busca de pistas de concepto, dados por imposición europea; también analiza el arte popular llamado folklore.

Ayala, E. (2008). *Manual de historia del Ecuador I y II*. Quito: Corporación Editora Nacional.

El texto es un compendio de varios escritos sobre la configuración del Estado ecuatoriano: parte desde fechas posteriores a la Conquista hasta el retorno a la democracia en el Ecuador.

Bibliografía secundaria

(2010). *La función del arte y los artistas*. Recuperado de: http://www.youtube.com/watch?v=GI41D-lfs-VY&list=RDLjpr_fkqWeM.

En este documental se analiza el papel que tienen los agentes del mundo del arte y en la conservación de memoria a través del arte.

UNIDAD III: ARTE LATINOAME-RICANO Y ECUATORIANO

Resultados de aprendizaje: Desarrolla habilidades para el análisis, interpretación y valoración de las obras de arte a través del lenguaje de formas y pensamiento visual.

Conocimientos (saber)	Habilidades y actitudes (saber hacer y saber ser)	Actividad evaluativa
3.1. Introducción al arte latinoamericano Estética y función del arte antes y después de la Conquista. Arte moderno en Latinoamérica: ¿en búsqueda de una identidad a través del arte precolombino?	Interpreta imágenes y sonidos de obras artísticas. Reconoce a los principales hitos de la historia del arte.	Los estudiantes realizarán un ensayo sobre las principales características y funciones del arte antes de la Conquista, y cómo estas funciones cambian después de la Conquista.
3.2. Catolicismo en Latinoamérica Características del arte religioso en Latinoamérica en el periodo colonial.	Identifica el surgimiento de la estética y la crítica de arte al reconocimiento de la diversidad estética y cultural.	El estudiante deberá elegir una obra que exprese el impacto de la colonización y/o evangelización y escribir un ensayo sobre la obra. Los estudiantes observarán y analizarán obras que reflejen el conflicto de razas y clases; después realizan un ensayo crítico.
3.3. Raza y clases, identidad nacional Analiza cómo el arte latinoamericano refleja las razas y clases y cómo los artistas crean una identidad nacional.		
3.4. Cambios sociales; mujeres artistas, modernidad y posmodernidad La consolidación del arte como un recurso contra la opresión política en el siglo XIX y XX. Principales mujeres artistas y la temática de su obra. Cómo la modernidad se refleja en el arte latinoamericano y su búsqueda por identidad.	Desarrolla una mirada general sobre el contexto artístico latinoamericano y ecuatoriano.	

Bibliografía base

Herrero, P. (2010). El arte como derecho. Sobre tensiones entre arte popular y el acceso a su decodificación. *Cuadernos de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales*, Universidad de Jujuy, No 3 (p. 141). Recuperado de: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=18519164010>.

Este artículo analiza conceptos de arte en busca de pistas de concepto, dados por imposición europea; también analiza el arte popular llamado folklore.

Bailey, G. (1989). *Arte Colonial en Latinoamérica*. Yale University Press.

Este libro relata la interacción entre europeos e indígenas, muchos de los cuales eran artistas, durante los 300 años de influencia colonial de España y Portugal.

Zamora, M. (1990). *Frida Kahlo: Un pincel lleno de Angustia*. Texas. Universidad de Texas

En este libro Zamora captura la esencia de la vida y obra de la pintora mexicana Frida Kahlo.

Vargas, J. M. (1980). *Historia del arte ecuatoriano*. Quito. Salvat Editores EC.

Una breve historia y análisis de la historia del arte ecuatoriano.

Bibliografía secundaria

Se recomiendan los siguientes sitios de Internet con obras recientes de artistas latinoamericanos: www.latinart.com, <http://www.artesaldia.com/> y www.artstor.org.

4. Distribución sugerida de carga horaria por unidad

Unidades	Horas de trabajo
Unidad 1	80 horas
Unidad 2	20 horas
Unidad 3	20 horas
Total	120 horas

5. Otras referencias

- Fernández, F. (2009). *Arte y Sociedad. Crítica, Revista latinoamericana de ensayo*. Santiago de Chile. Recuperado de: <http://critica.cl/artes-visuales/arte-y-sociedad>.
- En español:
- <https://www.google.com/culturalinstitute/project/art-project>. Proyecto gratuito de Google que permite la visualización de diferentes obras de arte en alta definición.
- <http://www.artecompo.com/>. Este sitio web presenta análisis relacionados con composición de varias pinturas de una manera interactiva.
- <http://iesdiegovelazquez.org/dibujo/index.html>. Sitio oficial del Departamento de Dibujo del IES Diego Velázquez de Torrelodones, Madrid: presenta galerías y propuestas interesantes realizadas por el departamento.
- http://contenidos.educarex.es/mci/2002/24/menu_principal.html. Programa creado por Francisco Javier Pulido, que presenta una enciclopedia interactiva sobre la percepción visual.
- <http://nea.educastur.princast.es/pixelandia/>. Laboratorio virtual para la experimentación en artes plásticas.
- <http://personal.us.es/jcordero/PERSPECTIVA/contenido.htm>. Web de Juan Cordero Ruiz que presenta una guía sobre la perspectiva en el arte moderno.

- <http://www.transversalia.net/index.php>. Este sitio web presenta herramientas para la educación en valores a través del arte contemporáneo.

En inglés:

- <http://www.artisancam.org.uk/>. Este sitio web ofrece una visión a la vida de artista contemporáneo mediante talleres, actividades, videos de artistas internacionales, técnicas artísticas, etc.
- <http://im-possible.info/english/index.html>. Este sitio web presenta galerías de ilusiones ópticas y permite crear diseños mediante la manipulación de fractales.
- <http://www.procreo.jp/lab0.html>. Web japonesa que explora los fractales como elementos de diseño, presenta un laboratorio *flash* para probar ideas.
- <http://neave.com/>. Web de Paul Neave que permite utilizar herramientas interactivas para el diseño.

1. Introducción al microcurrículo

La enseñanza de las artes presenta una red de dilemas de imposible respuesta. Dado que el arte se enfrenta necesaria y permanentemente con las pasiones humanas, es fundamental hacer un ejercicio de introspección y un posterior análisis y debate con argumentos que, aunque nunca permiten respuestas definitivas, sí ayudan a tener un mayor acercamiento a la lógica de la expresión artística.

A propósito de esto, René Descartes reflexiona en el artículo 1 de su obra *Las pasiones del alma*:

Si en algo es tan defectuosa la ciencia de los antiguos es en lo que se escribió sobre las pasiones. Aunque es esta materia cuyo conocimiento fue considerado con predilección especial y aunque nada tenga de difícil, puesto que si todos sentimos pasiones, no se requiere observar lo externo para conocerlas, es tan poco y tan inverosímil lo que nos enseñaron los antiguos, que si quisiéramos aproximarnos a la verdad debemos alejarnos de los caminos que aquellos siguieron para llegar a ella... Lo que todos los filósofos han dado en llamar pasión con respecto al sujeto en quien se produce el hecho que la constituye, es acción respecto del que la produce, de modo que por muy distintos que sean el agente y el paciente, la acción y la pasión no dejan de ser una misma cosa que tiene dos nombres porque puede referirse a dos sujetos.

En esta introducción, Descartes nos propone una guía para la discusión en torno a las artes. Por un lado invita al reconocimiento del individuo como eje de la representación de las ideas, es decir, mirarnos a nosotros mismos para entender el origen y motivación de las pasiones; por otro lado, advierte la presencia del otro, advierte que las pasiones son solo posibles y reconocibles en la medida que hay diálogo.

Siguiendo esta línea de pensamiento, el microcurrículo para la nivelación de Cine propone una introducción al arte desde el autorretrato, que es doblemente funcional en esta empresa considerando que enfrenta la necesidad de crear una obra de arte, a la vez que visualiza la voz del creador y del espectador. Mediante el estudio del autorretrato, el estudiante podrá tener los criterios básicos de enunciación en la expresión visual, como la representación, la alteridad y la identidad.

Ahora bien, si resulta necesario adentrarse a profundidad en la discusión filosófica del arte, también lo es contar con herramientas básicas para su ejecución, pues no existiría arte sin obra.

El objetivo final de un curso de arte, en este caso visual, es entregar las herramientas para la reflexión y la capacidad crítica del alumno, ya sea para su discusión y su realización. El diseño de éste microcurrículo conjuga ambos aspectos con un agregado especial: la exploración de los distintos medios de representación y expresión actuales en los ejercicios evaluativos. Desde la escritura de un ensayo analítico del autorretrato hasta la creación de perfiles para las redes sociales, las unidades recrean circunstancias para promover la creatividad del alumno a la vez que invita a la búsqueda de métodos sistemáticos para el estudio analítico del arte. Por lo tanto, se espera que los estudiantes sean capaces de desarrollar, con ayuda de sus tutores, una postura activa, crítica y propositiva frente a la realidad y la ficción tanto dentro como fuera de las aulas universitarias.

2. Resultados de aprendizaje

- Introduce criterios y herramientas para la construcción de una mirada y una voz propia.
- Provee de herramientas para la exploración de la identidad, así como para el desarrollo de relación con el contexto personal, social, histórico y de género.

- Analiza la estructura y funcionamiento de los procesos de creación artística.
- Aplica conceptos fundamentales de la técnica para el uso de herramientas de creación artística como la cámara fotográfica, el dibujo y la escritura.
- Promueve una aproximación al arte como una forma creativa y expresiva para relacionarse con el otro, con el mundo y consigo mismo (autoconocimiento).

Ejes transversales: El autorretrato y la estética.

3. Microcurrículo

UNIDAD I: EL LENGUAJE VISUAL (DESDE LA FOTOGRAFÍA)

Resultados de aprendizaje: Presenta conceptos básicos del lenguaje audiovisual y el contacto con los elementos prácticos de la fotografía y la cámara.

Conocimientos (saber)	Habilidades y actitudes (saber hacer y saber ser)	Actividad evaluativa
1. El lenguaje visual	Conocer la lógica de la narrativa visual, sus formas, conceptos y usos.	Los estudiantes realizarán un ensayo de análisis de una obra visual donde indiquen la función de la voz del autor en la misma.
1.1 Origen de la representación visual y su desarrollo histórico.		
1.2 La imagen: conceptos y variables.		
2. Conceptos y técnicas básicas de fotografía	Entender los principios de la fotografía, su metodología de uso y su función como medio informativo y de expresión.	Los estudiantes realizarán una muestra fotográfica grupal y un breve análisis oral a propósito de los aspectos técnicos y narrativos de las mismas.
2.1 Origen de la fotografía.		
2.2 La cámara fotográfica.		
2.3 La luz y el tiempo como ejes de la fotografía.		
2.4 Elementos básicos de la fotografía y de la cámara fotográfica: sistema y soporte de cámara (análogo y digital), lentes y accesorios, visualización y encuadre (zona áurea), velocidad y exposición, iluminación.		

Bibliografía base

Mitchell, W. J. T. (2009). *Teoría de la Imagen*. Madrid: Ediciones Ankal.

La importancia de lo visual en el imaginario popular del siglo XXI. El texto prueba a la imagen como un espacio clave en la construcción de la identidad cultural; a través de la comprensión de la importancia social de la imagen, se facilita el proceso de aprendizaje de creación de la misma y sus variables. Parte del texto en digital se lo puede encontrar en: <http://en-us.kilibro.com/books/9788446025719-teoria-de-la-imagen>.

Schaefer, J. P. (1991). *Basic Techniques of photography; an Ansel Adams guide*. Toronto: Little Brown and Company.

El libro hace una introducción amigable y concisa a la fotografía. Desde la lógica de la captura de la luz hasta los parámetros para el uso adecuado de una cámara, el texto hace una cobertura excelente de conceptos para el principiante en el mundo de la fotografía.

Bibliografía secundaria

Eisenstein, S. *La Forma del Cine*. México D.F. Siglo XXI Editores.

Presentar la complejidad del lenguaje cinematográfico, sus dilemas y aproximaciones. Para ello es fundamental entender sus orígenes y evolución. Los grandes pensadores del cine como fuente indispensable de relato en el siglo XX son de lectura obligatoria. Una versión digital del texto se puede encontrar en: <http://azcireanimacion.files.wordpress.com/2012/08/la-forma-del-cine.pdf>.

Para introducir el sentido de la narración visual, es necesario poner en la palestra el uso práctico de la flexibilidad y versatilidad del lenguaje cinematográfico. Para ello se mostrará al estudiante la lógica del efecto Kuleshov, disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=PWEFzC1UFJ0>. De forma complementaria es necesario introducir técnicas para una relación potente entre el autor y el espectador. La expectativa es la base de ello y para ejemplificar se utilizará el ejemplo de la batbola disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=rUcp_EsIF1w.

La relación del estudiante con los relatos tiene que ser una constante en su formación. Por tanto es necesario que entiendan las distintas formas de contar historias. En esa línea se propone una la lectura de un cuento corto, así como el visionado de una película. Como sugerencias de cuento se propone *Un corazón sencillito* de Gustave Flaubert y la película *Amancer* de Murnau.

UNIDAD II: EL AUTORRETRATO

Resultados de aprendizaje: Identifica criterios básicos de la expresión visual presentando conceptos de representación, alteridad e identidad.

Conocimientos (saber)	Habilidades y actitudes (saber hacer y saber ser)	Actividad evaluativa
1. Formas de autorretrato en la literatura	Reconoce al autor y sus circunstancias como condición necesaria para la creación, cómo las formas y punto de vista modifican el mensaje del relato y cuáles son las fuentes para la creación del mismo.	Los estudiantes elegirán una forma de hacer un autorretrato. Ya sea a través de la fotografía, la escritura o la pintura.
1.1 La subjetividad del relato.		
1.2 La voz del narrador.		
2. El autorretrato en las artes plásticas	Identificar las variables narrativas para la construcción de un mismo relato (el del yo).	Los estudiantes deberán reconstruir un autorretrato existente. Si el autorretrato es escrito, lo harán visual. Si es escrito visual lo harán escrito.
2.1 Autorretrato escrito.		
2.2 Autorretrato visual y audiovisual		
3. El autorretrato en el arte contemporáneo	Entiende al individuo como eje central del imaginario social en el siglo XXI, la influencia de la individualidad en la creación artística y la importancia de la industria en la subjetividad del autor.	Los estudiantes escribirán un ensayo investigativo sobre las influencias en una obra de arte.
3.1 El ser contemporáneo.		
3.2 Reproductibilidad técnica.		
4. El autorretrato en el cine documental	Identifica las limitaciones objetivas del relato documental y acepta la ficción como eje central de las historias.	Los estudiantes construirán un guión documental sobre un personaje creado en la clase. Exploraran la vida de un personaje ficcional.
4.1 El dilema de la subjetividad en el documental.		
4.2 Técnicas narrativas para el documental.		

Bibliografía base

Sontag, S.(2011). *Sobre la fotografía*. Editorial Random House Mondadori. Recuperado de: http://www.flickr.com/groups/cafe_portenio_ilustrado/discuss/72157603852891415/.

Sontag lee a la subjetividad como núcleo del relato. El texto incluye una autorevisión de la obra y el origen de la necesidad de contar historias y compartirlas.

Bright, S. (2010). *Autofocus, the Self-portrait in Contemporary Photography*. Londres: Thames and Hudson.

Serie de autorretratos de diversos autores en varias épocas. Documento-ejercicio para el entendimiento del narrador y las formas como eje central del relato. También da ciertas pautas de técnicas visuales.

Barthes, R. (1966). *Introducción al Análisis Estructural de los Relatos*. París: Communications #8. Recuperado de: http://doctoradoensemiotica.groupsites.com/uploads/files/x/000/026/a78/BARTHES_ROLAND_-_Introduccion_AI_Analisis_Estructural_De_Los_Relatos.pdf.

Reflexiones necesarias sobre la relación entre el autor y el receptor. El relato como medio de representación de la realidad. Se recomienda leer capítulo IV: La narración.

Bibliografía secundaria

Para visualizar el trabajo del autorretrato es necesario encontrar a los autores que entendieron esta forma de narración como un medio para el entendimiento de su subjetividad. En esa línea hay grandes artistas que tienen al autorretrato atravesando su producción: Vincent van Gogh, cuya colección de autorretratos es muy extensa y puede encontrarse una muestra disponible en: <http://www.vangoghgallery.com/es/pinturas/autorretratos.html>; asimismo, resultará útil ver el trabajo del autorretrato desde otro espacio y otra visión: es el caso de Rembrandt, un breve análisis de sus autorretratos está disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=rFMFH8Nf0Zw>.

Tom di Cilio. *Living in Oblivion*. 1995.

Película que explora su propio origen. Un acercamiento al proceso de la creación artística desde el visionado y reflexión.

UNIDAD III: EL AUTORRETRATO FOTOGRÁFICO

Resultados de aprendizaje: Explora la identidad personal e interacción humana para el reconocimiento de una voz propia.

Conocimientos (saber)	Habilidades y actitudes (saber hacer y saber ser)	Actividad evaluativa
1. Prácticas de autorretratos escritos	Conocer las herramientas básicas para la escritura de un texto narrativo	Los estudiantes escribirán un cuento y realizarán una representación visual del personaje central del mismo
1.1 Tiempo y espacio en el lenguaje escrito.		
1.2 El subtexto.		
2. Prácticas de autorretratos gráficos y visuales	Reconoce la subjetividad de la estética para permitir una mayor libertad creativa fuera de los paradigmas clásicos.	Los estudiantes realizarán un trabajo grupal donde cada uno dibujará un elemento para crear una sola pieza final. Un cadáver exquisito pictórico.
2.1 La moral atrás de lo bello y lo feo.		
2.2 Umberto Eco: Historia de la fealdad e Historia de la belleza		
3. Prácticas de autorretratos visuales y fotográficos	Realiza una reflexión sobre la importancia que ha adquirido el medio fotográfico en el relato social en la actualidad.	Los alumnos crearán perfiles de personajes ficticiales en redes sociales y crearán una identidad visual del mismo.
3.1 La fotografía como medio de autoexploración.		
3.2 Los selfies: un medio de expresión en la era de las redes sociales.		

Bibliografía base

Freelandm, C. (2010). *Portraits and Persons: A Philosophical Inquiry*. Oxford: Oxford University Press.

Explora minuciosamente las motivaciones filosóficas del autorretrato. Un texto útil para el debate eterno de la necesidad de hacer arte.

Para entender cómo se han construido los paradigmas estéticos es necesario revisar las preguntas básicas a propósito del arte. El filósofo Umberto Eco explora el origen de los parámetros estéticos en sus ensayos *Historia de la belleza* e *Historia de la fealdad*. Un breve acercamiento a ambos ensayos están disponibles en: <http://valentina-estetica.blogspot.com/2011/05/historia-de-la-fealdad-umberto-eco.html> y <http://valentina-estetica.blogspot.com/2011/05/la-historia-de-la-belleza-umberto-eco.html>.

Aumont, J. (2001). *La estética hoy*. Madrid: Cátedra.

Recorrido histórico sobre el ámbito de estudio de la estética y sus cambios en el tiempo. Revisa conceptos como el artista, obra de arte, genio, etc. Disponible en: <http://www.scribd.com/doc/28829492/Aumont-Jacques-La-Estetica-Hoy>.

Bibliografía secundaria

“La percepción del yo” es una campaña publicitaria experimental de la marca Dove, que explora las tendencias de percepción de la imagen de las personas sobre sí mismas. Un ejemplo claro sobre el individuo del siglo XXI y su forma de entender la belleza. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=litXW91UauE>.

“Autorretrato”, poema de Pablo Neruda: una autobiografía sensorial que permite explorar la abstracción del arte y sus cualidades metamórficas. Disponible en: <http://www.neruda.uchile.cl/entrevista/1.htm>.

3. Distribución sugerida de carga horaria por unidad

Unidades	Horas de trabajo
Unidad 1	40 horas
Unidad 2	40 horas
Unidad 3	40 horas
TOTAL	120 horas

4. Otras referencias

- Hume, D. (1989). *La norma del gusto y otros ensayos*. Madrid: Península.
- Tarkovski, A. (1991). *Esculpir en el tiempo*. Reflexiones sobre el cine. Madrid: Rialp. Recuperado de: <http://elcinesigno.files.wordpress.com/2011/07/tarkovsky-andrei-esculpir-en-el-tiempo.pdf>.
- Baumgarten, A. G. (1977). *Reflexiones filosóficas acerca de la poesía*. Buenos Aires: Aguilar.
- Wilde, O. (1995). *El retrato de Dorian Gray*. Madrid: Unión Editorial. Recuperado de: <http://espanol.free-ebooks.net/ebook/El-Retrato-de-Dorian-Gray/pdf/view>.
- Walter, B. (2003). *La obra de arte en la época de reproductibilidad técnica*. México D. F.: Ítaca. Recuperado de: <http://www.eric-reyes.com/references/benjamin001.pdf>.

1. Introducción al microcurrículo

El perfil del diseño en una sociedad está condicionado por el perfil de quienes lo demandan. Es responsabilidad de los futuros diseñadores determinar qué se diseña, para qué se diseña, para quién se diseña y qué contenidos debe transmitir el elemento de diseño. El diseño comprende intrínsecamente componentes: artísticos, creativos, culturales y filosóficos que deben estar fundamentados en base al conocimiento y desarrollo profesional del individuo, partiendo de las necesidades colectivas, siendo imprescindible introducir al estudiante en la realidad: social, cultural, étnica y económica del medio para enfocarse en el desarrollo de profesionales del diseño comprometidos ética y moralmente con su hábitat y con su medio de trabajo inmediato, el ser humano.

Varios estudiosos han advertido sobre los recurrentes problemas o conflictos que se dan en el proceso de enseñanza-aprendizaje en las aulas universitarias, donde se imparte el diseño de manera desarticulada y temporalmente fuera de un contexto real, como plantea el estudioso Edgar Morin con respecto al problema de la complejidad (Morin, 2004): “Se trata de enfrentar la dificultad de pensar y de vivir”, en el que propone un acercamiento a las interrelaciones de los seres humanos y sus acciones, siendo un problema propio de la sociedad. Estudiar de manera reduccionista el diseño frente a la sociedad, excluyendo el análisis de las interrelaciones con otras disciplinas y su temporalidad, provoca acciones poco integradoras o aglutinantes de un conocimiento integral entre los estudiantes.

El presente microcurrículo, que se desarrolla para el curso de nivelación de Diseño y Sociedad, se realiza con la finalidad de contrarrestar los problemas sobre el accionar del profesional en este campo, pretende aportar elementos de reflexión en torno a los requerimientos: metodológicos, teóricos, históricos, conceptuales y analíticos del diseño, para trascender a su ámbito universitario mediante la crítica, discusión y lectura de investigaciones desarrolladas.

En la primera unidad se analizan los conceptos del diseño tradicional promovido principalmente por las primeras escuelas de diseño hasta el concepto complejo contemporáneo del mismo; su comportamiento entre los fundamentos funcionales estéticos y simbólicos, estableciendo los componentes básicos de los mismos. Se abordará, además, temas sobre los diferentes campos de acción del diseño, sus semejanzas y diferencias, y su relación con las diferentes corrientes de pensamiento para identificar a grandes rasgos la evolución del diseño.

La segunda unidad establece los conceptos relacionados a semiótica de los productos, asimismo, los problemas y aspectos socioculturales del diseño sin perder de vista sus corrientes. Además, se reconoce el lenguaje con el cual el diseño trabaja propuestas innovadoras que se ajustan a la identidad, con el propósito de comprenderlo.

Por su parte la tercera unidad plantea un acercamiento al lenguaje de diseño contemporáneo en el que se enfatiza la relación entre la forma y el mensaje, utilizando los elementos visuales como un mecanismo de comunicación para establecer factores que determinan la correcta apreciación visual mediante los lineamientos de una composición y diseño estético.

En la cuarta unidad se propone un breve análisis de la evolución histórica del diseño enfrentada a los diferentes contextos sociales, culturales y temporales en los que se desarrollaron a nivel mundial y su influencia, su apareamiento en los países latinoamericanos y también sus lineamientos y los conceptos básicos que lo rigieron.

La quinta unidad plantea un acercamiento a las diferentes fases del desarrollo histórico del arte y diseño como tales, reconociendo y recopilando el origen y la importancia de esta disciplina para satisfacer nece-

sidades y preferencias sociales a lo largo de la historia, estableciendo un recorrido por el pasado, por las primeras escuelas de diseño que sentaron precedentes de desarrollo, dando mayor énfasis a la Bauhaus y su evolución a través de períodos históricos como: la Revolución industrial y el proceso vertiginoso de transformación del diseño y el arte en la modernidad.

Finalmente, la sexta unidad plantea la manera en que el ser humano percibe la realidad de un contexto; es importante la búsqueda del confort en sus diferentes manifestaciones de orden: ergonómico, térmico, lumínico, visual, táctil, acústico, olfativo, entre otros, que producen emociones, sensaciones y reacciones favorables o desfavorables a la hora de emplear o utilizar un elemento diseñado; este conocimiento depende en gran medida del correcto manejo del lenguaje para posibilitar resultados que cumplan necesidades individuales o colectivas de un grupo social específico.

Debemos enfatizar que el presente microcurrículo incluye recomendaciones para desarrollar actividades evaluativas, tanto en el aula como en los trabajos autónomos. Se toma en cuenta que el objetivo del curso de nivelación es introducir a los y las estudiantes al trabajo académico superior e incentivar en ellos una postura crítica, reflexiva e investigativa respecto a los procesos históricos que contextualizan nuestra situación presente. En ningún caso se pretende revisar todos los contenidos estudiados en el bachillerato y tampoco sentar las bases para la totalidad de asignaturas de las carreras a nivel universitario. Por lo tanto, se espera que los estudiantes sean capaces de desarrollar, con ayuda de sus tutores, una postura activa, crítica y propositiva frente a la realidad del diseño en un contexto social, tanto dentro como fuera de las aulas universitarias.

2. Resultados de aprendizaje

- Potencializa la práctica responsable del diseño a través del conocimiento de sus lineamientos básicos y campos de acción como medios asertivos dentro de la evolución del mundo contemporáneo.
- Desarrolla criterios técnicos apoyados en las corrientes de diseño nacionalista y humanista para rescatar los valores ancestrales, tradicionales, comunitarios y con ello satisfacer las necesidades en sus verdaderos ámbitos socioculturales.
- Elabora composiciones aplicando los diferentes elementos de composición y diseño considerando procesos y métodos analíticos y de síntesis para lograr efectividad y calidad en su propuesta de diseño.
- Desarrolla una identidad de diseño basado en la cultura e historia latinoamericana y ecuatoriana, estableciendo una metodología de diseño que se acopla a su realidad sociocultural, con un compromiso ético y moral en el ámbito profesional frente a la sociedad.
- Identifica diferentes etapas históricas del diseño y sus lineamientos básicos referentes a función, estética y simbolismo de acuerdo a sus características sociales.
- Experimenta sensaciones y emociones que provocan los objetos mediante el lenguaje del diseño a través de sus sentidos receptores.

Ejes transversales: Las TIC; técnicas de estudio, lenguaje y comunicación, y técnicas de representación gráfica.

3. Microcurrículo

UNIDAD I: CONCEPTOS DE DISEÑO, PRINCIPIOS BÁSICOS Y ASPECTOS GENERALES

Resultados de aprendizaje: Potencializa la práctica responsable del diseño a través del conocimiento de sus lineamientos básicos y campos de acción como medios asertivos dentro de la evolución del mundo contemporáneo.

Conocimientos (saber)	Habilidades y actitudes (saber hacer y saber ser)	Actividad evaluativa
1. Acercamiento teórico al diseño	Conocerla definición de diseño en un breve recorrido sociohistórico y analizar los procesos y principios básicos con los cuales el diseño trabaja para comprender su complejidad y cómo aportar en el mismo con propuestas reales fundamentadas en los aspectos funcionales, estéticos o simbólicos.	Los estudiantes realizarán ensayos sobre el desarrollo histórico del diseño, basados en la influencia del contexto en el que se desarrollaron, con el aporte de su propia reflexión y crítica para fomentar un debate sobre la veracidad y la realidad que presentan las fuentes de información.
1.1 Definición del diseño de acuerdo a las épocas.		
1.2 Fluctuación del diseño entre los fundamentos funcionales, estéticos o simbólicos.		
1.3 Principios y componentes básicos.		
2. Campos de acción del diseño	Identificar los ámbitos de intervención del diseñador con ética profesional y responsabilidad social.	Los docentes elaborarán cuadros comparativos del desarrollo del diseño a nivel mundial en sus diferentes ámbitos o campos de acción, los cuales deben estar fundamentados de manera teórica y gráfica. Se recomienda observar el video incluido como bibliografía secundaria en la presente unidad.
2.1 Diseño de espacios arquitectónicos.		
2.2 Diseño de objetos.		
2.3 Diseño de modas.		
2.3 Diseño gráfico.		
3. La evolución del diseño	Identificar la diversidad de las corrientes de pensamiento y su influencia en el proceso creativo del diseño.	Conformando grupos de trabajo, los estudiantes desarrollarán paneles gráfico conceptuales en los que estructurarán la influencia que ejercen las corrientes de pensamiento en el diseño.
3.1 El pensamiento filosófico y su relación con el tiempo como vertientes del desarrollo del diseño.		
3.2 El pensamiento constructivista.		
3.3 El pensamiento deconstructivista.		

Bibliografía base

López, A. (2005). *Fundamentos para la Proyección de los objetos*. Ambato: Editorial de la Casa de la Cultura.

El libro ofrece la propuesta de los fundamentos de proyectación como un modelo teórico de diseño.

López, A. (2013). *Fundamentos del Diseño desde la Perspectiva de la Complejidad*. Monterrey: Editorial Digital del Tecnológico de Monterrey.

Este libro electrónico contiene seis capítulos: el capítulo 1 presenta una parte introductoria a los conceptos de diseño y aspectos generales; el capítulo 2 contiene el lenguaje, términos, proceso y principios básicos del diseño; en el capítulo 3 se estudia la percepción y la importancia de factores estéticos en el diseño; en el capítulo 4 se destaca el análisis de los elementos básicos para el diseño; en el capítulo 5 se hace énfasis en la composición en el diseño y sus principales elementos; y en el capítulo 6 se realizan proyectos de composición a nivel básico integrándose en este todos los conceptos desarrollados en el libro.

El análisis actual de los elementos básicos para la proyectación de espacios, obras, imágenes y productos de diseño se considera de suma importancia, para lo cual se trabaja con el paradigma de la complejidad como un referente importante para describir la naturaleza de la actividad proyectual del diseño. Disponible en: https://www.editorialdigitaltec.com/materialadicional/P027LopezUlloa_Fundamentosdeldisenocap1.pdf.

Arfuch, L. & Chávez, N. (1997). *Diseño y comunicación: Teoría y enfoques críticos*. Buenos Aires: Paidós.

Disponible en: <http://es.scribd.com/doc/40508445/DISENO-Y-COMUNICACION-LEONOR-ARFUCH>.

Bibliografía secundaria

Araya, J. (2010). *¿Qué es diseño?* Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=NoTurV6iwfo>.

Este video orienta al estudiante en el que hacer del diseño, sus procesos y campos de acción.

Foro de la Innovación Rioja España (2011). Pensamiento de diseño, Design Thinking. Conferencia Magistral. Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=Dc2fYrZV8Ww>.

Giselle Della Mea es una diseñadora que explica, de manera concisa y amena, qué es el pensamiento de diseño (design thinking), cómo aplicarlo, despertarlo y motivarlo para favorecer la innovación y el espíritu creativo de los empleados en una empresa tradicional.

UNIDAD II: LENGUAJE, TÉRMINOS, PROCESOS E IDENTIDAD DEL DISEÑO

Resultados de aprendizaje: Desarrolla criterios técnicos apoyados en las corrientes de diseño nacionalista y humanista para rescatar los valores ancestrales, tradicionales y comunitarios, y con ello satisfacer las necesidades en sus verdaderos ámbitos socioculturales.

Conocimientos (saber)	Habilidades y actitudes (saber hacer y saber ser)	Actividad evaluativa
1. La significación sociocultural de los objetos 1.1 Semiótica: el signo. 1.2 Los signos como lenguaje. 1.3 Los elementos tangibles (signo) y los elementos intangibles (simbolismo).	Identificar el correcto manejo del lenguaje de diseño y su estructura como un medio de expresión utilizado en comunidad.	Los estudiantes realizarán paneles gráfico conceptuales sobre el manejo de los diferentes símbolos, íconos y gráficos para transmitir valores simbólicos de los mismos.
2. Breve estudio sobre las corrientes del diseño 2.1 Nacionalista. 2.2 Ecodiseño. 2.3 Humanista.	Analizar la manera en que el diseño adquiere diversas líneas directrices o criterios técnicos para definir los estilos o las tendencias a implementarse.	Los docentes reconocerán y realizarán exposiciones sobre las corrientes del diseño que se enmarca en el nacionalismo, humanismo y ecodiseño.
3. Prospectiva sobre la identidad del diseño 3.1 Rescate de la identidad cultural de un pueblo. 3.2 La satisfacción absoluta de las necesidades y requerimientos.	Determinar los valores ancestrales, tradicionales para satisfacer las necesidades en sus verdaderos ámbitos culturales.	Estructurarán ejercicios prácticos proyectuales aplicando los conocimientos técnicos adquiridos, enfocados a una corriente de diseño nacionalista y humanista, enmarcados en el respeto de la naturaleza y las raíces culturales identitarias de un pueblo o comunidad.

Bibliografía base

López, A. (2005). *Fundamentos para la proyección de los objetos*. Ambato: Editorial de la Casa de la Cultura.

El libro ofrece la propuesta de los fundamentos de proyectación como un modelo teórico de diseño.

López, A. (2013). *Fundamentos del Diseño desde la Perspectiva de la Complejidad*. Monterrey: Editorial Digital del Tecnológico de Monterrey.

Este libro electrónico contiene seis capítulos: el capítulo 1 presenta una parte introductoria a los conceptos de diseño y aspectos generales; el capítulo 2 contiene el lenguaje, términos, proceso y principios básicos del diseño; en el capítulo 3 se estudia la percepción y la importancia de factores estéticos en el diseño; en el capítulo 4 se destaca el análisis de los elementos básicos para el diseño; en el capítulo 5 se hace énfasis en la composición en el diseño y sus principales elementos; y en el capítulo 6 se realizan proyectos de composición a nivel básico integrándose en este todos los conceptos desarrollados en el libro. El análisis actual de los elementos básicos para la proyectación de espacios, obras, imágenes y productos de diseño se considera de suma importancia, para lo cual se trabaja con el paradigma de la complejidad como un referente importante para describir la naturaleza de la actividad proyectual del diseño. Disponible en: https://www.editorialdigitaltec.com/materialadicional/P027LopezUlloa_Fundamentosdeldisenocap1.pdf.

Bürdek, B. (2002). *Diseño, historia, teoría y práctica del diseño industrial*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili S. A.

Disponible en: <https://docs.com/SUS8>.

Bibliografía secundaria

Cid Jurado, A. (2002). *El estudio de los objetos y la semiótica*. Cuicuilco, vol. 9, N °25, México.

Disponible en: <http://www.redalyc.org/pdf/351/35102511.pdf>.

Ecuador TV. (2013). Ama la vida TV. 3ª temporada, *programa 27 (Sumak Kausay)*. Recuperado a partir de: <https://www.youtube.com/watch?v=Lj8lZUyQuR0>.

Este documental permite comprender el verdadero significado del Buen Vivir (aprender a amar la vida de verdad), explicado a través de testimonios de vida que permiten valorar el buen vivir que reza en nuestra constitución.

UNIDAD III: APRECIACIÓN ESTÉTICA EN EL DISEÑO

Resultados de aprendizaje: Elabora composiciones aplicando los diferentes elementos de composición y diseño considerando procesos y métodos analíticos y de síntesis para lograr efectividad y calidad en su propuesta de diseño.

Conocimientos (saber)	Habilidades y actitudes (saber hacer y saber ser)	Actividad evaluativa
1. Acercamiento al lenguaje visual del diseño	Trabaja permanentemente en la utilización de conceptos de apreciación estética, alcanzando una correlación entre la composición del elemento de diseño con el mensaje a transmitir.	Los estudiantes realizarán paneles gráfico-conceptuales sobre la representación de diferentes mensajes a través de estudios formales de diferentes elementos o composiciones visuales.
1.1 Relación entre una composición formal y el mensaje.		
1.2 El elemento visual como mecanismo de comunicación.		
2. Características estéticas del diseño	Reconocer las características estéticas de un diseño identificando los lineamientos compositivos del producto.	El docente efectuará un proyecto integrador en base a informes técnicos y propuestas gráficas que aglutinen el conocimiento adquirido a lo largo del módulo demostrando su comprensión sobre los principios básicos del diseño y la estética enraizados en el componente cultural.
2.1 Factores y determinantes de la apreciación visual.		
2.2 Los lineamientos de la composición estética.		
2.3 El diseño y su estética.		
2.4 Diseño y percepción.		

Bibliografía base

López, A. (2005). *Fundamentos para la proyección de los objetos*. Ambato: Editorial de la Casa de la Cultura.

El libro ofrece la propuesta de los fundamentos de proyectación como un modelo teórico de diseño.

López, A. (2013). *Fundamentos del Diseño desde la Perspectiva de la Complejidad*. Monterrey: Editorial Digital del Tecnológico de Monterrey.

Este libro electrónico contiene seis capítulos: el capítulo 1 presenta una parte introductoria a los conceptos de diseño y aspectos generales; el capítulo 2 contiene el lenguaje, términos, proceso y principios básicos del diseño; en el capítulo 3 se estudia la percepción y la importancia de factores estéticos en el diseño; en el capítulo 4 se destaca el análisis de los elementos básicos para el diseño; en el capítulo 5 se hace énfasis en la composición en el diseño y sus principales elementos; y en el capítulo 6 se realizan proyectos de composición a nivel básico integrándose en este todos los conceptos desarrollados en el libro. El análisis actual de los elementos básicos para la proyectación de espacios, obras, imágenes y productos de diseño se considera de suma importancia, para lo cual se trabaja con el paradigma de la complejidad como un referente importante para describir la naturaleza de la actividad proyectual del diseño. Disponible en: https://www.editorialdigitaltec.com/materialadicional/P027LopezUlloa_Fundamentosdeldisenocap1.pdf.

Madrid, J. & García, R. (2009). La percepción visual de los productos, IV Encuentro Latinoamericano de Diseño, Acta N° 7, *Foro de la Escuela de Diseño de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo*.

Disponible en: http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/archivos/16_libro.pdf.

Bibliografía secundaria

Rambla, W. (2007). *Estética y Diseño*. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca.

Este libro se estructura en tres partes. En la primera se analiza cuánto entraña el binomio estética-diseño, partiendo de lo que supone la experiencia estética en ambos; en la segunda, transitando por terrenos de una más estricta filosofía, se fija en determinados autores de cuyas posiciones acerca de las artes hace una personal lectura; en la última parte, estimando la necesidad de conceptualizar ese plus de esteticidad que en el ámbito del diseño también se manifiesta, aboga por el persistente valor de las categorías estéticas, de modo que desde la reflexión a propósito de la belleza y de las cosas bellas, el autor lanza una mirada sobre el problema del gusto y el dominio categorial de la estética, donde se centra en aquellos que inciden más en el aspecto funcional de los objetos.

Latapí, L. (2011). *Apreciación estética*. Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=nJtZuAVHe9g>.

Trabajo de Apreciación estética por Luis Latapí y Mafer Daniel sobre el capítulo técnicas visuales del libro *La sintaxis de la imagen*.

UNIDAD IV: DISEÑO, REALIDAD Y SOCIEDAD

Resultados de aprendizaje: Desarrolla una identidad de diseño basado en la cultura e historia latinoamericana y ecuatoriana, estableciendo una metodología de diseño que se acopla a su realidad sociocultural, con un compromiso ético y moral en el ámbito profesional frente a la sociedad.

Conocimientos (saber)	Habilidades y actitudes (saber hacer y saber ser)	Actividad evaluativa
1. Breve acercamiento al diseño en su relación a los diferentes componentes sociales en el transcurso del tiempo	Conoce los conceptos básicos y las metodologías de diseño en relación a la realidad social para la fundamentación de sus propuestas de diseño.	Los estudiantes elaborarán un informe escrito que incluya su posición respecto al debate desarrollado en el aula sobre los elementos conceptuales y las metodologías de diseño.
1.1 Conceptos básicos del diseño.		
1.2 La importancia del diseño en el convivir diario.		
1.3 Categorización del diseño.		
2. Reseña de la evolución del diseño basado en las diferentes manifestaciones sociales	Comprende la evolución del diseño en base a los cambios del comportamiento social y analiza el proceso transformador del mismo.	Los docentes construirán ensayos dentro de grupos de trabajo sobre el enfoque del comportamiento del diseño frente a la transformación social.
2.1 Comportamiento a nivel mundial.		
2.2 Comportamiento a nivel regional.		
2.3 Comportamiento a nivel nacional.		
3. Contextos sociales y culturales en nuestro país	Analiza los diferentes contextos sociales y culturales en nuestro país destacando su influencia en el ámbito del diseño.	Realizarán exposiciones sobre el aporte del diseñador frente a los requerimientos de un conglomerado, enmarcados en un comportamiento ético y moral que refleje la realidad social y cultural del mismo.
3.1 Particularidades del diseño en función de las zonas territoriales y su identidad cultural.		
3.2 Diseño e identidad cultural.		

Bibliografía base

López, A. (2005). *Fundamentos para la proyección de los objetos*. Ambato: Editorial de la Casa de la Cultura.

El libro ofrece la propuesta de los fundamentos de proyectación como un modelo teórico de diseño.

López, A. (2013). *Fundamentos del Diseño desde la Perspectiva de la Complejidad*. Monterrey: Editorial Digital del Tecnológico de Monterrey.

Este libro electrónico contiene seis capítulos: el capítulo 1 presenta una parte introductoria a los conceptos de diseño y aspectos generales; el capítulo 2 contiene el lenguaje, términos, proceso y principios básicos del diseño; en el capítulo 3 se estudia la percepción y la importancia de factores estéticos en el diseño; en el capítulo 4 se destaca el análisis de los elementos básicos para el diseño; en el capítulo 5 se hace énfasis en la composición en el diseño y sus principales elementos; y en el capítulo 6 se realizan proyectos de composición a nivel básico integrándose en este todos los conceptos desarrollados en el libro. El análisis actual de los elementos básicos para la proyectación de espacios, obras, imágenes y productos de diseño se considera de suma importancia, para lo cual se trabaja con el paradigma de la complejidad como un referente importante para describir la naturaleza de la actividad proyectual del diseño. Disponible en: https://www.editorialdigitaltec.com/materialadicional/P027LopezUlloa_Fundamentosdeldisenocap1.pdf.

Sparke, P. (2011). *Diseño y cultura. Una introducción desde 1900 hasta la actualidad*. Barcelona: Ed. Gustavo Gili.

Se traza en este libro la génesis y evolución del diseño, desde la modernidad —cuando se comienza a cristalizar la figura del diseñador profesional— hasta la actualidad, señalando los pormenores de los diferentes discursos sobre el diseño que pueden rastrearse a través de los distintos ciclos, movimientos y periodos sociales.

Bibliografía secundaria

Se recomienda visitar la página web <http://wiszer.wordpress.com/metodologias-del-diseno/>. a manera de introducción a los métodos del diseño. Se ilustra los métodos y procesos de diseño que varios autores plantean.

Mancilla, J. L. (2008). *Diseño industrial*. Recuperado: <https://www.youtube.com/watch?v=AC9SrDA10uk&list=PLE77126BB5E7A49CB>.

El video muestra el proceso de bocetaje, desde la primera idea hasta el objeto de diseño.

UNIDAD V: RETROSPECTIVA AL DISEÑO

Resultados de aprendizaje: Identifica diferentes etapas históricas del diseño y sus lineamientos básicos referentes a función, estética y simbolismo de acuerdo a sus características sociales.

Conocimientos (saber)	Habilidades y actitudes (saber hacer y saber ser)	Actividad evaluativa
1. Breve estudio sobre el arte en diferentes períodos históricos	Reconoce los referentes históricos del arte en sus diferentes etapas.	Reconoce y relaciona los diferentes elementos del arte universal a través de bocetos que reflejarán la evolución del mismo y el desarrollo integral de los pueblos (cultural, tecnológico, científico, humanístico).
1.1 Origen del arte.		
1.2 Evolución del Arte.		
2. Breve estudio sobre el diseño en diferentes períodos históricos	Identifica los referentes históricos del diseño en sus diferentes etapas.	Conformando grupos de trabajo, los estudiantes debatirán sobre los resultados de sus respectivos análisis, lo que genera la importancia de las diferentes etapas del diseño para identificar los factores que han determinado un impulso en su desarrollo.
2.1 Origen del diseño.		
2.2 Evolución del diseño.		
2.3 Cambios representativos del diseño por puntos de quiebre o rupturas socioculturales; ejemplo: la Revolución industrial.		
3. Estudio de los estilos de diseño y referentes relevantes de escuelas de diseño a nivel mundial	Analiza las tendencias y corrientes del diseño en su entorno sociocultural con base en referentes funcionales, estéticos y simbólicos.	El docente desarrollará un panel gráfico conceptual que recopilará las características funcionales, estéticas y simbólicas de los diferentes estilos, corrientes y escuelas referentes de diseño.
3.1 Escuela Bauhaus.		
3.2 Corrientes y tendencias del diseño en la actualidad.		

BIBLIOGRAFÍA BASE

López, A. (2005). *Fundamentos para la proyección de los objetos*. Ambato: Editorial de la Casa de la Cultura.

El libro ofrece la propuesta de los fundamentos de proyectación como un modelo teórico de diseño.

López, A. (2013). *Fundamentos del Diseño desde la Perspectiva de la Complejidad*. Monterrey: Editorial Digital del Tecnológico de Monterrey.

Este libro electrónico contiene seis capítulos: el capítulo 1 presenta una parte introductoria a los conceptos de diseño y aspectos generales; el capítulo 2 contiene el lenguaje, términos, proceso y principios básicos del diseño; en el capítulo 3 se estudia la percepción y la importancia de factores estéticos en el diseño; en el capítulo 4 se destaca el análisis de los elementos básicos para el diseño; en el capítulo 5 se hace énfasis en la composición en el diseño y sus principales elementos; y en el capítulo 6 se realizan proyectos de composición a nivel básico integrándose en este todos los conceptos desarrollados en el libro. El análisis actual de los elementos básicos para la proyectación de espacios, obras, imágenes y productos de diseño se considera de suma importancia, para lo cual se trabaja con el paradigma de la complejidad como un referente importante para describir la naturaleza de la actividad proyectual del diseño. Disponible en: https://www.editorialdigitaltec.com/materialadicional/P027LopezUlloa_Fundamentosdeldiseno_cap1.pdf.

Sparke, P. (2011). *Diseño y cultura. Una introducción desde 1900 hasta la actualidad*. Barcelona: Ed. Gustavo Gili.

Se traza en este libro la génesis y evolución del diseño, desde la modernidad —cuando se comienza a cristalizar la figura del diseñador profesional— hasta la actualidad, señalando los pormenores de los diferentes discursos sobre el diseño que pueden rastrearse a través de los distintos ciclos, movimientos y periodos sociales.

Estilos y tendencias del diseño arquitectónico. (2012). Recuperado de: <http://prezi.com/tg2ac09vjf8-/estilos-y-tendencias-del-diseno-arquitectonico/>.

Documento que presenta a través de imágenes y herramientas virtuales un recorrido por espacios interiores en diferentes estilos y tendencias del diseño arquitectónico incluyendo datos relevantes.

Bibliografía secundaria

Bürdek, B, (2002). *Diseño, historia, teoría y práctica del diseño industrial*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili S. A.

Disponible en: <https://docs.com/SUS8>. En este libro muestra la evolución del diseño con énfasis en sus escuelas más representativas.

González, K. *Apreciaciones sobre la historia del diseño*. Recuperado de: <http://www.aparte.cl/styling.html>.

Retrospectiva de Tobias Rehberger en Fráncfort. (2014). Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=uNs1gpjkAnA>.

Exposición de Tobias Rehberger, cuya obra fusiona arte, arquitectura y diseño.

UNIDAD VI: PSICOLOGÍA DEL DISEÑO

Resultados de aprendizaje: Experimenta sensaciones y emociones que provocan los objetos mediante el lenguaje del diseño a través de sus sentidos receptores.

Conocimientos (saber)	Habilidades y actitudes (saber hacer y saber ser)	Actividad evaluativa
1. Los sentidos receptores del ser humano y su relación con el diseño	Explora a través de los medios receptores del ser humano los elementos cotidianos desde la perspectiva del diseño.	Realizarán un ensayo a partir de un taller experimental en el que se planteen los resultados de las experiencias sensoriales provocadas mediante la anulación de uno o varios sentidos receptores, basado en la experimentación de técnicas de color, olor, texturas, temperaturas para relacionarlas con la percepción.
1.1 Visual, auditivo, olfativo.		
1.2 Táctil y térmico.		
2. El confort y la máxima satisfacción de las necesidades del ser humano	Establece los diferentes grados de confort hasta alcanzar el máximo nivel para satisfacer las necesidades del ser humano.	Los estudiantes realizarán un cuadro comparativo mediante organizadores gráficos que establezca los diferentes tipos y niveles de confort, tanto ambientales como artificiales.
2.1 Confort lumínico, térmico, acústico, táctil y olfativo.		
2.2 Características cromáticas y sus percepciones emocionales.		
3. Las emociones y las sensaciones frente a los elementos diseñados	Potencia sensaciones y emociones provocadas por los elementos diseñados mediante el lenguaje y psicología del diseño.	Efectuarán un prototipo e informe en los que se evidencie todos los sustentos teóricos analíticos estudiados en el módulo, al igual que los planteamientos referentes a los aspectos formales y cromáticos, con la finalidad de transmitir sensaciones o emociones previamente establecidas en base a la temática del taller.
3.1 La psicología del color.		
3.2 La psicología de la forma.		

Bibliografía base

López, A. (2005). *Fundamentos para la proyección de los objetos*. Ambato: Editorial de la Casa de la Cultura.

El libro ofrece la propuesta de los fundamentos de proyectación como un modelo teórico de diseño.

López, A. (2013). *Fundamentos del Diseño desde la Perspectiva de la Complejidad*. Monterrey: Editorial Digital del Tecnológico de Monterrey.

Este libro electrónico contiene seis capítulos: el capítulo 1 presenta una parte introductoria a los conceptos de diseño y aspectos generales; el capítulo 2 contiene el lenguaje, términos, proceso y principios básicos del diseño; en el capítulo 3 se estudia la percepción y la importancia de factores estéticos en el diseño; en el capítulo 4 se destaca el análisis de los elementos básicos para el diseño; en el capítulo 5 se hace énfasis en la composición en el diseño y sus principales elementos; y en el capítulo 6 se realizan proyectos de composición a nivel básico integrándose en este todos los conceptos desarrollados en el libro. El análisis actual de los elementos básicos para la proyectación de espacios, obras, imágenes y productos de diseño se considera de suma importancia, para lo cual se trabaja con el paradigma de la complejidad como un referente importante para describir la naturaleza de la actividad proyectual del diseño. Disponi-

ble en: https://www.editorialdigitaltec.com/materialadicional/P027LopezUlloa_Fundamentosdeldiseno_cap1.pdf.

Heller, E. (2005). *Psicología del color: cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón*. Barcelona: Ed. Gustavo Gili.

Este libro aborda la relación de los colores con nuestros sentimientos. Organizado en 13 capítulos que corresponden a 13 colores distintos, el volumen proporciona una gran cantidad y variedad de información sobre los colores: desde dichos y saberes populares, hasta su utilización en el diseño de productos, los diferentes tests que se basan en colores, la curación por medio de ellos, la manipulación de las personas, los nombres y apellidos relacionados con colores, etc.

Bibliografía secundaria

De la Rosa, M. (2013). *Ensayo sobre la psicología y diseño gráfico*. Recuperado de: <http://www.slideshare.net/mariellydelarosa/ensayo-24119277>.

Este documento trata leyes, teorías y la manera en que influye la psicología en el área del diseño para la generación de productos con resultados óptimos.

Berzbach, F. (2013). *Psicología para creativos: primeros auxilios para conservar el ingenio y sobrevivir en el trabajo*. México. Editorial Gustavo Gili S. A.

4. Distribución sugerida de carga horaria por unidad.

Unidades	Horas de trabajo
Unidad 1	20 horas
Unidad 2	20 horas
Unidad 3	30 horas
Unidad 4	20 horas
Unidad 5	20 horas
Unidad 6	30 horas
TOTAL	140 horas

5. Otras referencias

- Echegaray, M. & Pastor, Elida. (2008). *El espacio en el diseño*. Mendoza. Recuperado de: http://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/2524/echegarayhuellas6-08.pdf.
- *Entrevista sobre sentidos receptores del ser humano*, doctora Migelina Guirao. Recuperado de: http://www.lis.secyt.gov.ar/referencias/Guirao_Santillana.pdf.
- Flusser, V. & Marinas P. (2002). *Filosofía del Diseño: La Forma de las Cosas*. Editorial Síntesis.
- Garzón, A. (2012). *Diseño Cultura y Sociedad*. Recuperado de: <http://www.youtube.com/watch?v=2Lylq8IXKr8>.
- Guijosa, V. (2008). *El reto de la educación ante el nuevo rol del diseño*. III Encuentro Latinoamericano de Diseño Acta No. 5 del Foro de la Escuela de Diseño de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Recuperado de: http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/archivos/1_libro.pdf.

- Instituto Nacional de Antropología e Historia. (2010). *Paseos Virtuales*. Recuperado de: <http://www.inah.gob.mx/index.php/component/content/article/5355>.
- Moggridge, B. (2014). *Museo Nacional de Diseño Cooper-Hewitt*. Recuperado de: <http://www.cooper-hewitt.org/>.
- Morin, E. (2004). *El Método: la Ética*. Tomo 6, p. 224, París: Seuil.
- Morris, W. (2010). *Arts & Crafts. Historia del diseño*. Londres. Recuperado de: <http://www.youtube.com/watch?v=OV1M09Hj4DU>.
- Munari, B. (1985). *Diseño y comunicación visual: Contribución a una metodología didáctica*. Barcelona: Gustavo Gili. Recuperado de: http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/ldg/juarez_s_e/capitulo3.pdf.
- Papanek, V. (1973). *Designforthe real world (Diseñar para un mundo real. Ecología humana y cambio social)*. Madrid: Hernnan Blume.
- Para una muestra rápida sobre el uso de la psicología del color de manera creativa con explicaciones entretenidas, se puede consultar el siguiente enlace: Lamnine, Fred. (2013). *Psicología del color. Casi Creativo*. Recuperado de: http://www.youtube.com/watch?v=Bz63u1_Ujmg.
- Recomendamos revisar la revista *Diseño y Sociedad* de la Universidad Autónoma Metropolitana, una publicación internacional de investigación científica sobre los campos del diseño. La revista No. 32 de 2012 se encuentra disponible en: http://disenoy sociedad.xoc.uam.mx/tabla_contenido.php?id_fasciculo=636.

1. Introducción al microcurrículo

Una advertencia inicial: este no es un curso de “apreciación musical”, pues no queremos ser pedantes con interpretaciones vacías sobre el sonido y el silencio en sus infinitas variaciones. Olvidémonos también de que la música clásica es un “fósil” cultural, o en el mejor de los casos un “gustoso deleite” para personas con amplios conocimientos musicales. ¡Lo contrario! La música, el arte más abstracto y sublime, es capaz de transmitir un rango infinito de información expresiva, histórica, alegórica, metafórica, filosófica... En definitiva, la música es una invitación colectiva a sensibilizar nuestra capacidad auditiva.

Se espera que los temas que presentados a continuación ayuden a vitalizar y darle relevancia a un conjunto de obras musicales, un conjunto de experiencias humanas, que han sido relegadas a los mausoleos culturales, a aquellas salas de concierto y teatros de ópera que se esfuerzan por reservar espacios y sensibilidades a unos pocos, aunque nos sean comunes. Se defiende, sin embargo, el ideal de que las habilidades que todos utilizamos al escuchar aquellas infinitas variaciones del sonido y el silencio (como la imaginación, la creatividad, el pensamiento abstracto, el razonamiento no lineal, la memoria...) son habilidades a ser cultivadas. Y este cultivo debe ser el producto del trabajo colectivo y constante.

Pensemos, pues, en este curso como un intento de reanimación, de revitalización de aquellas capacidades presentes en todos nosotros. Pensemos en este curso como una oportunidad para discutir sobre la música abierta y conjuntamente y en rigor. Entendamos a la música y al arte en su función redentora, liberadora.

Utilizaremos tres estrategias principales para el estudio de música en este curso de nivelación. Primero, examinaremos el ambiente histórico, social, político y religioso que influenciaron la vida y el estilo musical de los compositores. Nos concentraremos en los trabajos más representativos de su época, no solo como ejemplos de música en su tiempo, sino también como objetos de arte compuestos de su propia naturaleza idiosincrática y contenido estructural. Desarrollaremos habilidades auditivas y vocabulario que nos permita reconocer tipos de eventos musicales y diferenciarlos de otros. Esta parte del curso puede ser la que más retos presente para el estudiante, ya que gran parte del curso se utilizarán palabras para describir elementos musicales que no quieren ser descritos por palabras. Por esta razón, la terminología adecuada es esencial para describir música de una manera correcta y coherente.

Luego aclararemos ciertos misterios y sensacionalismos que rodea a la composición musical. Los compositores revisados en este curso serán tratados como personas comunes, que describen lo que ven, escuchan y sienten en su música, y no como rígidos iconos de genialidad. Como ejemplo de la humanidad de los grandes maestros estudiaremos obras que bordean lo humorístico y ridículo, como el movimiento cuatro de la sinfonía Nº 2 de Beethoven en D mayor op. 36, que retrata sonidos producidos por su estómago debido a una infección intestinal.

El microcurrículo también incluye una serie de actividades evaluativas sugeridas para el docente que se podrán aplicar en el aula o como trabajo autónomo por parte del y la estudiante. Una vez más, es importante recalcar que el propósito del curso de nivelación es revisar de una manera sintética ejemplos e ilustraciones que develen los vínculos entre compositores, música, audiencias y auditorios, preparando al alumno para los cursos de especialización en cada carrera. La intención, por lo tanto, es dotar al estudiante de herramientas de análisis y reflexión necesarias para su vida académica y profesional, y ejemplos de lo que podrían hacer a través de diversas prácticas artísticas y culturales.

2. Resultados de aprendizaje

- Desarrolla herramientas que permiten profundizar su relación con la música.
- Entiende los significados y las funciones implícitas en sonidos musicales.
- Distingue los aspectos técnicos y culturales de las actividades musicales.
- Desarrolla un entendimiento de las tradiciones musicales del mundo: sus formas principales, historia, literaturas, estéticas y cultura.
- Relaciona la relevancia y el significado de la tradición de la música clásica con la sociedad contemporánea.
- Reconoce como nuevos medios y tecnologías afectan nuestra percepción musical en la actualidad.
- Evalúa y aprecia géneros y obras musicales presentes en Ecuador.

Ejes transversales: Las TIC como medios para acceder a obras culturales.

3. Microcurrículo

UNIDAD I: ELEMENTOS DE LA MÚSICA

Resultados de aprendizaje: Desarrolla herramientas que permiten profundizar su relación con la música. Entiende los significados y las funciones implícitas en sonidos musicales.

Conocimientos (saber)	Habilidades y actitudes (saber hacer y saber ser)	Actividad evaluativa
1.1 El Sonido	Comprende los aspectos físicos de la creación del sonido, sus elementos, su propagación en el espacio y cómo los seres humanos son capaces de percibirlo.	Los estudiantes revisarán los primeros cuatro capítulos del libro <i>Acústica arquitectónica</i> y realizarán grupalmente cuadros resúmenes sobre sus contenidos.
¿Qué es el sonido y cómo se crea?		
Elementos del sonido: altura, intensidad, duración y timbre.		
La percepción del sonido: mecanismo auditivo humano.		
El sonido en el espacio: comportamiento del sonido en espacios. Acústica básica.	Desarrolla un conocimiento básico de los elementos de la música y teoría musical.	
1.2. Elementos musicales		
Música: la organización de sonidos y silencios.		
Elementos musicales: ritmo, melodía, armonía y timbre.		
Teoría musical: notación, intervalos, escalas y tonalidad.	Reconoce las necesidades culturales que llevan a una civilización a la creación de música.	Los estudiantes leerán el ensayo "Ruido: ensayo sobre la economía política de la música", de Jacques Attali. Elegirán uno de los temas presentados en el libro y realizarán un ensayo relacionando el mundo musical contemporáneo con el tema elegido.
1.3. Música y cultura		
La música como un lenguaje universal.		
Perspectivas culturales: la música como expresión de religión, política, sociedad e identidad cultural.		

Bibliografía base

Karildy, O. (1995). *Introducción a la música*. Pamplona: Salvat, S. A. Ediciones.

Gallego Torres, J.; Álvarez L. (1991). *Música y sociedad*. Editorial Real Musical.

Miraya, F. (2003). Acústica arquitectónica (capítulos 1-4). *Acústica y sistemas de sonido*. Recuperado de:

<http://ebookbrowse.net/acustica-y-sistemas-de-sonido-f-miyara-pdf-d429927552>.

Attai, J. (1977). *Ruido: ensayo sobre la economía política de la música*. Madrid: Siglo Veintiuno. Recuperado de: http://books.google.com.ec/books?id=TSABbRncdAsC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false.

Bibliografía secundaria

Arte Sonoro. (2013). *Naturaleza Física del Sonido*. México: Arte Sonoro: Emoción-Sonido. Recuperado de: <http://www.artesonoro.com.mx/2013/01/naturaleza-fisica-del-sonido.html>.

Centro para la Innovación y Desarrollo de la Educación a Distancia. (2009). El sonido: una onda longitudinal. Velocidad de propagación. España: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Disponible en: http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esofisicaquimica/4quincena11/4q11_index.html.

MED-EL (productor). (2010). Video en el que se describe el proceso de audición y cómo funciona. Recuperado de:

http://www.youtube.com/watch?v=PuC1BDFUq2I&list=TLlzh5hulUaY1JTyB5je_qTOTKPprxnZJI.

Pletsch, B. (2012). *Transducción auditiva*. Recuperado de: http://www.youtube.com/watch?v=eV_Dn-D3eIRw.

UNIDAD II: INSTRUMENTOS MUSICALES

Resultados de aprendizaje: Distingue los aspectos técnicos y culturales de las actividades musicales.

Conocimientos (saber)	Habilidades y actitudes (saber hacer y saber ser)	Actividad evaluativa
2.1. La producción de sonido en instrumentos musicales		
Instrumentos de cuerda: instrumentos de cuerda punteada (guitarra, bajo, arpa); instrumentos de cuerda frotada (violín, viola, violonchelo, contrabajo); instrumentos de cuerda golpeada (piano).	Identifica las características sonoras de las diferentes familias de instrumentos de cuerda. Se familiariza con el periodo histórico de su creación y su función dentro de ensambles.	Los estudiantes escucharán ensambles de cuerdas de Haydn, Mozart y Beethoven. Estas obras formarán parte de la evaluación auditiva al final de la unidad.
Instrumentos de viento-madera. Instrumentos de viento con embocadura (flauta); instrumentos de viento con lengüeta (oboe, clarinete, saxo).	Identifica las características sonoras de las diferentes familias de instrumentos de viento-madera y viento-metal. Se familiariza con el periodo histórico de su creación y su función dentro de ensambles.	Los estudiantes escucharán ensambles de música clásica y contemporánea en las que se utilicen estos instrumentos. Estas obras formarán parte de la evaluación auditiva al final de la unidad.
Instrumentos de viento-metal (trompeta, trombón, tuba).	Identifica las características sonoras de las diferentes familias de instrumentos de percusión. Se familiariza con el periodo histórico de su creación y su función dentro de ensambles.	Los estudiantes escucharán ensambles de música clásica y contemporánea en las que se utilicen estos instrumentos. Estas obras formarán parte de la evaluación auditiva al final de la unidad.
Instrumentos de percusión. Melódicos (marimba, xilófono); indeterminado (con membranas, con metal, con madera).		
Instrumentos electrónicos y la grabación de sonido.	Identifica las tendencias en la creación de sonidos digitales y analiza el impacto que estas prácticas han tenido en el mundo moderno	Los estudiantes observarán el documental Scratch, realizado en 2001 por Doug Pray, y realizarán un ensayo al respecto de los nuevos instrumentos electrónicos.
2.2. La voz humana		
Clasificación de la voz femenina: soprano, mezzosoprano y contralto.	Define los diferentes rangos sonoros en la voz humana y se familiariza con la terminología utilizada.	Los estudiantes escucharán y analizarán la importancia de la voz humana en la música, la selección incluye obras desde la antigüedad hasta la época moderna.
Clasificación de la voz masculina: tenor, contratenor, barítono y bajo.	Desarrolla habilidades para analizar y apreciar los diferentes usos de la voz en diferentes géneros y a través de diferentes épocas históricas.	

BIBLIOGRAFÍA BASE:

Pineda, A. F. (2011). La Filosofía del Arte en la Época del Fin del Arte. *Praxis Filosófica*, N° 32 (p. 249). Recuperado de: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=209022654011>.

Este artículo reflexiona sobre la relevancia de la filosofía del arte en el mundo contemporáneo donde todo puede ser llamado arte.

Duncan, C. (2005). *Rituales civilizados: museos de arte público*. Londres: Routledge.

Danovaro, F. & Tulini L. (2008). *Memorias del Viento*. Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=GnL8e2V416w>.

Este documental resalta la fabricación, arte y sonido de la ocarina, pequeño instrumento musical que existe desde la época prehispánica.

Pray, D. (2001). *Scratch. Documental*. Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=FTVrfU5k7h8>.

Este documental que explora la historia y la importancia del *scratch* en la escena de la música electrónica y el hip hop.

BIBLIOGRAFÍA SECUNDARIA:

ESA Audiovisuales. (2009). *Alquimista del sonido*. Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=-4WwzE7FZCs>.

Documental sobre el arte y ciencia de la reparación de un órgano.

Coccaro, M. (2011). *Luthier*. Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=DxzhBIQ8ej4>.

Documental que retrata el trabajo artesanal del *luthier* de instrumentos de cuerda Lionnel Genovart.

Filomusica. Recuperado de: <http://www.filomusica.com/>. Revista electrónica sobre artículos relacionados con el mundo musical.

UNIDAD III: HISTORIA DE LA MÚSICA Y FORMAS MUSICALES

Resultados de aprendizaje: Desarrolla un entendimiento de las tradiciones musicales del mundo: sus formas principales, historia, literaturas, estéticas y cultura. Relaciona la relevancia y el significado de la tradición de la música clásica con la sociedad contemporánea. Reconoce como nuevos medios y tecnologías afectan nuestra percepción musical en la actualidad.

Conocimientos (saber)	Habilidades y actitudes (saber hacer y saber ser)	Actividad evaluativa
<p>3.1. Formas musicales (definición) La música como un lenguaje: limitaciones y posibilidades.</p> <p>Tensión y resolución: formas y forma en una obra musical.</p> <p>Componentes estructurales: tonalidad, componentes armónicos, formas cadenciales y modulaciones.</p> <p>Unidades estructurales: motivos, frases, repeticiones, periodos e integración de componentes.</p>	<p>Se familiariza con las formas musicales más comunes y entiende los elementos estilísticos que las definen.</p>	<p>Los estudiantes realizarán un ensayo sobre las principales características y funciones del arte antes de la Conquista y cómo estas funciones cambian después de la Conquista.</p>
<p>3.2. Formas musicales: clasificación</p> <p>Formas binarias y ternarias.</p> <p>Forma sonata allegro.</p> <p>Sonatina y "tema y variación".</p> <p>Minueto o scherzo, rondo y sonata rondo.</p> <p>La forma concierto.</p> <p>Formas del contrapunto: continuo (ostinato), suite, fuga y otras formas preclásicas.</p>		
<p>3.3. Periodos históricos</p> <p>La Antigüedad y la Edad Media: cambio, diversidad y la aparición de la Iglesia.</p> <p>Renacimiento: en búsqueda de expresión, el Madrigal.</p> <p>El Barroco: extravagancia emocional y control intelectual, la polifonía y contrapunto.</p> <p>El Barroco tardío: la reforma protestante, nacionalismo alemán en la música, la fuga y el nacimiento de la ópera.</p> <p>Música sacra: la misa y la cantata luterana.</p>	<p>Entiende el concepto de la música occidental como un espejo de eventos y de ideales sociales, políticos y religiosos de su tiempo.</p> <p>Identifica las primeras expresiones musicales poniendo gran atención a la visión humanista de los griegos, los cambios causados por la aparición de la iglesia medieval, la reaparición de la visión griega durante el Renacimiento y el desarrollo de nuevas ideas religiosas y teorías armónicas que definen al Barroco.</p>	<p>Los estudiantes escucharán y comentarán las obras de grandes compositores en los periodos históricos estudiados. Edad antigua: Eurípides, Seikelos. Edad Media: Leonin, Machaut. Renacimiento: Palestrina, Monteverdi. Barroco: Bach, Händel. Estas obras formaran parte de la evaluación auditiva al final de la unidad.</p>

3.4 La era clásica 1750- 1827: cambios sociales, cambios musicales		
Estilos y formas clásicas: rondo, homofonía, la cadencia, minueto.	Entiende cómo la Revolución francesa y las ideas de la Ilustración influenciaron el estilo y el rol social que la música cumple en la sociedad. Identifica las dramáticas diferencias en estilos entre el Barroco y la época clásica. Desarrolla habilidades auditivas que permiten reconocer formas homofónicas y localizar cadencias en la música. Aprecia las revolucionarias ideas musicales y el poder de expresión que la música de Beethoven demuestra.	Los estudiantes escucharán y comentarán las obras de grandes compositores de esta época: Mozart, Haydn y Beethoven. Estas obras formaran parte de la evaluación auditiva al final de la unidad.
Forma sonata-allegro: introducción, desarrollo, contraste.		
La sinfonía: música para todas las personas.		
El concierto solista: la popularidad del violín y el nacimiento del piano.		
Las sinfonías de Beethoven: el renacimiento de la música como medio de expresión personal. La Novena de Beethoven: el mundo entero dentro de un sinfonía, el camino hacia el Romanticismo.		
3.4 Romanticismo en el siglo XIX		
El legado de Beethoven.	Entiende las principales diferencias en estilos con la era clásica. Identifica los factores que llevan a la revolución en la expresión emocional en la música durante la época pos-Beethoven. Desarrolla habilidades que le permiten distinguir los cambios en las formas musicales del pasado y reconocer la razón por la que nuevas formas son creadas. Identifica las diferencias en estilo y función la ópera Bel Canto liderada por Verdi y los dramas musicales creados por Wagner.	Los estudiantes escucharán y comentarán las obras de grandes compositores de esta época: Gustav Mahler, Johannes Brahms, Felix Mendelssohn, Claude Debussy, Igor Stravinsky y Arnold Schonberg. Estas obras formaran parte de la evaluación auditiva al final de la unidad.
Principales características del romanticismo: nacionalismo, fascinación con el aspecto salvaje de la naturaleza, necesidad de la expresión personalizada de sentimientos, fascinación con lo místico y macabro.		
Cambios en formas: Chopin y sus obras miniaturas.		
Cambios en formas: Berlioz y la sinfonía como programa.		
Ópera en el siglo XIX: Verdi y la ópera Bel Canto; Wagner: nacionalismo y experimentación.		
3.5 Del Romanticismo al Modernismo (1848-1913)		
Nuevas formas: la obertura de concierto, la sinfonía programa y el poema tonal.	Entiende la función descriptiva de la música "programa" y la importancia del nacionalismo musical en la creación de nuevos lenguajes musicales. Identifica el estilo de los principales compositores nacionalistas rusos. Reconoce como los cambios científicos, intelectuales y tecnológicos del siglo XIX llevan a un nuevo periodo de revolución y evolución en la música. Se familiariza con las nuevas formas musicales que se crean.	Los estudiantes escucharán y comentarán las obras de grandes compositores de esta época: Gustav Mahler, Johannes Brahms, Felix Mendelssohn, Claude Debussy, Peter Tchaikovsky, Igor Stravinsky y Arnold Schonberg. Estas obras formaran parte de la evaluación auditiva al final de la unidad.
Nacionalismo musical: las revoluciones fallidas de 1848.		
Nacionalismo ruso: Balakirev, Cui, Mussorgsky, Rimsky-Korsakov y Borodin.		

3.6 Movimientos modernistas	<p>Identifica los avances tecnológicos (invención de la fotografía y la radio), descubrimientos científicos que llevan a un cambio en la expresión y estilo de la música en el siglo XX.</p> <p>Reconoce la influencia del idioma francés (su sonido, color y naturaleza fonética), en la música del compositor Claude Debussy y cómo esta nueva música inspirada por lenguaje representa un cambio revolucionario con paradigmas pasados sobre composición y contenido expresivo.</p> <p>Reconoce las principales características estilísticas en la música de Stravinsky (su uso de ritmos asimétricos y su uso de formas tradiciones como el fin de crear obras altamente experimentales).</p> <p>Entiende las nuevas técnicas de composición utilizadas por Schönberg, la dodecafonía. Se familiariza con el concepto de música libre de tonalidad y el uso de disonancia como medio expresivo.</p>	
Nuevos recursos: cambios tecnológicos, científicos, políticos y filosóficos.		
<p>La búsqueda de un nuevo lenguaje musical: Claude Debussy.</p> <p>La búsqueda de un nuevo lenguaje musical: Igor Stravinsky.</p> <p>La búsqueda de un nuevo lenguaje musical: "La emancipación de la disonancia": Arnold Schönberg</p>		
3.6 Música en el siglo XX	<p>Reconoce las circunstancias sociales y musicales que llevan a la creación de varios géneros musicales radicalmente diferentes a los del pasado.</p> <p>Entiende el vocabulario y conceptos que han sido utilizados para analizar y contextualizar a la música contemporánea.</p>	<p>Los estudiantes escucharán y comentarán música de los siguientes artistas: Jazz: Louis Armstrong, Duke Ellington, Count Basie, Charlie Parker, Miles Davies y John Coltrane. Rock: Frank Sinatra, Elvis Presley, The Beatles, Bob Dylan, Frank Zappa, Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Black Sabbath, Pink Floyd, The Ramones, Van Halen, R.E.M.</p> <p>Los estudiantes deben realizar un ensayo sobre la vida y estilo de un músico de jazz y uno de rock. Los artistas pueden ser elegidos por el estudiante.</p>
Música serial: Alban Berg y Anton Webern.		
<p>Música concreta y aleatoria: John Cage y Milton Babbitt.</p> <p>Música electrónica: Edgard Varese y Pierre Boulez.</p>		
Minimalismo: Philip Glass y Steve Reich.		
Jazz y rock.	<p>Conoce la historia y desarrollo del jazz, reconoce sus formas y características especiales, como la improvisación.</p> <p>Conoce la historia y desarrollo del rock, asocia estilos de rock con sus principales intérpretes y década.</p>	
3.7 Música latinoamericana y ecuatoriana	<p>Desarrolla conocimientos historias y teóricos sobre la música popular en Latinoamérica y en Ecuador.</p> <p>Entiende el papel que cada género musical cumple en su región, aprecia las características únicas que cada género posee.</p>	<p>El estudiante elegirá un género musical latinoamericano y realizará una presentación sobre los orígenes, el rol principal que tiene en su región, instrumentos utilizados y ejemplos de los compositores más representativos.</p>
Música latinoamericana: salsa, bossa nova, folklore y tango.		
Géneros de origen indígena: yaraví, danzante, sanjuanito, yumbo.		
Géneros de origen mestizo: pasacalle, albazo, pasillo, capishca.		

Bibliografía base

Obras recomendadas: **Edad Antigua:** Eurípide: Coro para Orestes, instrumento de cuerdas y voz (408 A. C.); Seikelos: Epitafio, voz (1 D. C.). **Edad Media:** Aves Maris Estella (canto gregoriano); Leonin: Alleluia Pascha Nostrum (c. 1200); Machaut: Quant en Moy, dúo isométrico (c. 1350). **Renacimiento:** Josquin des Prez: Petite Camusette (c. 1500), Aves Maris Stella, misa (c. 1500); Palestrina: Misa para Papa Marcellus, (1555); Cipriano De Rore, Datemi Pace (1557); Gesualdo, lo Parto (publicado 1611). **Barroco:** Monteverdi: Orfeo, (1607); J. S. Bach, Concerto de Brandenburg No 2, 3, 5 (1721), Clavicordi bien Temperado Libro 1, (1720), Cantata No. 140, "Wachet auf, ruft uns die Stimme", (1731); Handel, Concerto Grosso Op.6, No.7, Fuga, (1742). **Clásico:** Joseph Haydn: Sinfonía Nº 88, cuartetos de cuerdas Londres; W. A. Mozart: eine kleine nachtmusik. (1786), Piano Sonata C mayor, K 545, (1788), Sinfonía en G menor, (1788), Don Giovanni (1787), Piano Concerto Nº 17 (1784), Doce Variaciones de "Ah, vous dirai-je, Maman" (1785); L. V. Beethoven: Piano sonata en G mayor, Op.49, No.2 (1796), Sinfonía No. 5 (1808), Sinfonía No. 2, (1796), Sinfonía No. 9 (1824). **Romanticismo:** Frederic Chopin: Etude en C menor, (1830), Mazurka en A menor, (1825), Etude in Gb, (1832); Franz Schubert: Erlkonig (1815). Hector Berlioz: Symphonie Fantastique (1830). Giuseppe Verdi: La traviata (1853), Rigoletto (1849), Aida (1871), Otello (1887). Carl Maria von Weber: "Des Freichutz" (1821). Richard Wagner: "Tristan und Isolde" (1859). **Romanticismo:** Felix Mendelssohn: "Sueño de una noche de verano" (1842); Peter Tchaikovsky: "Romeo y Julieta" (1869). Franz Liszt: Rapsodia Hungara No. 2 (1850), Totentanz (1848). Johannes Brahms: Danzas Húngaras No. 5 (1868), Concerto Violin (1878). Mikhail Glinka: "Ruslan y Ludmilla" (1842). Modest Mussorgsky: Imágenes en una exhibición (1874). Nicolai Rimsky-Korsakov: Noche de Navidad. (1894). **Modernismo:** Claude Debussy: "Nuages" (1899). Igor Stravinsky: Pájaro de Fuego (1910), El Rito de la primavera (1912). Arnold Schönberg: Pierrot Lunaire (1912). **Música serial:** Alban Berg: Cinco Canciones orquestales (1912), Wozzeck (1922), Lulu (1935). Anton Webern: Movimientos lentos para cuarteto de cuerdas (1905), variaciones para piano (1936). **Música electrónica:** Pierre Boulez: Estructuras I (1952), Le marteau sans maître (1954), Répons (1981-84). Edgard Varese: Poema electrónico (1958). **Música Concrete:** John Cage: Aria (1958). Milton Babbitt: Phonemena (1969-70). The Beatles: Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band (1967). **Minimalismo:** Philip Glass: Einstein on the Beach. (1976). Steve Reich: Música para 18 músicos (1976). **Jazz:** Louis Armstrong, Duke Ellington Count Basie, Charlie Parker, Miles Davies y John Coltrane. **Rock:** Frank Sinatra, Elvis Presley, The Beatles, Bob Dylan, Frank Zappa, Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Black Sabbath, Pink Floyd, The Ramones, Van Halen, R.E.M.

La mayoría de las obras sugeridas pueden ser encontrar en el sitio web Youtube. Se recomienda escuchar más de una versión, ya que la interpretación puede variar mucho entre diferentes artistas.

Pajares A, R. (1991). *Historia de la música*. México D.F.: Editorial Aebius.

Rimsly, N. (2009) *Principios de Orquestación*. Ricordi America.

Este libro tiene conceptos sobre la composición musical desde formas musicales hasta principios de composición y orquestación.

Piston, W. (1999). *Formas Musicales*. Madrid. Real Musical..

Historia y clasificación de las formas musicales con ejemplos.

Thorpe, D. (1969). *Estructura y Diseño en la Música*. Dover. USA.

Este libro hace un análisis profundo de los elementos estilísticos de cada forma musical.

Strickland, E. (1993). *Minimalismo-Orígenes*. Bloomington: Indiana University Press..

Schechter, J. (1999). *Música en Latinoamérica*. Nueva York: Schirmer Books.

Guerrero, P. (1995). *Músicos del Ecuador*. Quito. Publicación Independiente..

Moreno, S. L. (1992). *Historia de la Música del Ecuador*. Quito. Publicación Independiente..

Aizaga, Claudio. (1990). Estudio biográfico de compositores ecuatorianos. Quito. Impresión Independiente.

Cusick, S. (2006). La música como tortura/la música como arma. *Revista transcultural de Música*, No. 10. España. Recuperado de: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=82201012>.

Este artículo analiza el uso de la música como un arma por Estados Unidos en 1989.

Merriam, A. (1964). *Antropología musical*. Chicago. Northwestern University Press..

Galard, J. (2000). *La computadora en la música*. Anales del Instituto de Investigación Estéticas, vol. XXII, No. 77. México. Recuperado de: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=36907710>.

Este artículo analiza el papel de las computadoras en el mundo musical actual y la implicación que el sobreuso de esta herramienta puede ocasionar.

Bibliografía secundaria

Música clásica. http://www.culturageneral.net/Artes/Musica_Clasica/Compositores_por_Epoca/.

Esta página web presenta varias biografías de grandes compositores.

Para revisar referencias sobre música ecuatoriana, se puede visitar la página de EDUFUTURO: <http://www.edufuturo.com/educacion.php?c=2089>.

Músicos clásicos. <http://www.musicosclasicos.com/>.

Contenidos sobre el mundo de la música clásica.

5. Distribución sugerida de carga horaria por unidad

Unidades	Horas de trabajo
Unidad 1	15 horas
Unidad 2	15 horas
Unidad 3	90 horas
TOTAL	120 horas

1. Introducción al microcurrículo

Pensar en el lenguaje es pensar en la manera en que entendemos el mundo, la cultura, la comunicación, a los otros, a la naturaleza misma del hombre. Y es en la literatura, una práctica milenaria y universal, donde el lenguaje se ha desarrollado con mayor libertad. Pero el lenguaje, aquella construcción abstracta de conceptos, requiere, para su comprensión, de dos elementos esenciales. Por un lado, una postura altamente autoconsciente de las influencias culturales; en ese sentido, el crítico literario Harold Bloom nos da una pista al decir que “no es posible escaparse del laberinto de la influencia. Una vez que se llega a su centro, eres tú quien empieza a ser leído con más fuerza de la que te ha sido conferida para adentrarte en la imaginación de otros” (El País, 2011). Aquí Bloom claramente hace alusión al oficio de la escritura más que al de la lectura, sin embargo, evidencia que la originalidad es un mito y que toda construcción literaria responde a sus circunstancias.

Por otro lado, la literatura, como canal de lenguaje y eje de este curso de nivelación, exige una flexibilidad muy amplia, que se aplica en la enseñanza, en los métodos, en los estilos, pero sobre todo en la adaptabilidad moral. Y es que no podemos aspirar a la literatura si los prejuicios acechan.

Entre el criticismo y la flexibilidad pareciera asomar la cabeza una paradoja, una contradicción, pero es precisamente en ese limbo donde el estudiante de literatura debe estar dispuesto a habitar en la literatura. Así, y con el propósito de mostrar un paisaje completo del mundo literario y del lenguaje, el presente microcurrículo se ha construido a partir de cuatro unidades que abordan desde las confrontaciones filosóficas del lenguaje hasta el proceso de ejecución editorial.

En la primera unidad se delimitan los conceptos básicos alrededor de la literatura, así como su trayectoria histórica. De la misma manera, se desarrollan los procesos metodológico/científicos que la disciplina ha desarrollado para establecer criterios estéticos y lógicos alrededor del concepto de lo ficcional, desde la perspectiva del lenguaje, de la semiótica y del contexto sociocultural.

En la segunda unidad se enfrentará la relación entre el autor y el lector. Para ello es necesario reforzar el bagaje de los estudiantes con respecto a su praxis lectora. En este sentido es importante conocer la estructura orgánica de todo texto literario, sus elementos y funciones, para una comprensión total de este quehacer artístico. Tópicos relacionados con espacio, tiempo, personajes, narrador, lector o lenguaje, son lineamientos esenciales para focalizar mejor la lectura especializada de la obra literaria en pos de un conocimiento profundo de toda escritura y oralidad.

La literatura siempre se ha manejado dentro de círculos hegemónicos por ser su herramienta esencial el manejo de signos lingüísticos propios –según la concepción eurocéntrica occidental– de las “culturas altas”. Es en este sentido que la escritura siempre se posicionó por encima de la oralidad que es propia, según la visión logocentrista dominante, de las culturas “primitivas”, poco desarrolladas e indígenas que pueblan la mayor parte de nuestros países. Por tanto y según esta concepción, los otros no pueden representarse a ellos mismos porque no tienen la capacidad ni la herramienta necesaria para hacerlo. La escritura, entonces, se plantea verídica y objetiva con respecto a la oralidad, y los escritores serán los creadores de conciencia, portadores de este lenguaje simbólico y cultural con el que esbozan las características de una cultura, de un país y sus habitantes.

En la tercera unidad se introducirá a los estudiantes a un debate necesario alrededor de la literatura escrita y oral. En este sentido, se plantearán aproximaciones tanto al texto escrito como al texto hablado, y se contextualizarán ambos discursos en pos de un posicionamiento crítico que permita introducir elementos relacionados tanto con la literatura occidental como las literaturas regionales.

Finalmente, en la última unidad se plantea un acercamiento a la otra parte de la literatura: su vida más allá de los libros o el relato, como parte de una de las industrias culturales más dinámicas del país: la industria

editorial. En este sentido es fundamental establecer un diálogo con los estudiantes alrededor de lo que, más allá del oficio de la escritura, la pasión creadora o la inspiración romántica, implica el ser parte de este espacio productivo. Así resulta importante repasar tópicos relacionados con la industria del libro, el proceso comunicacional autor-lector, la profesión del editor así como nociones básicas de propiedad intelectual.

El microcurrículo de Literatura brinda una herramienta básica para organizar un mundo diverso e inagotable. Su propósito final es contribuir a los estudiantes con elementos para que se acomoden en el viaje, a veces tortuoso, a veces mágico, por laberinto del lenguaje y el relato.

2. Resultados de aprendizaje

- Identifica y maneja los elementos conceptuales y metodológicos de las artes literarias dentro de una realidad social y cultural.
- Comprende y maneja en distintos niveles los elementos de forma y fondo que constituyen al texto literario, en dos de sus variantes más importantes: la narrativa y la poética.
- Explora la identidad personal e interacción humana para el reconocimiento de una voz propia.
- Ubica y visualiza el quehacer literario en el contexto de su desarrollo histórico o actual.
- Analiza la estructura y funcionamiento de los procesos de creación artística.
- Maneja crítica y reflexivamente las diversidad de textos literarios

Ejes transversales: Filosofía y las industrias culturales.

3. Microcurrículo

UNIDAD I: LITERATURA: CONCEPTOS BÁSICOS Y CRITERIOS METODOLÓGICOS ALREDEDOR DEL CONCEPTO DE FICCIÓN

Resultados de aprendizaje: Identifica y maneja los elementos conceptuales y metodológicos de las artes literarias dentro de una realidad social y cultural.

Conocimientos (saber)	Habilidades y actitudes (saber hacer y saber ser)	Actividad evaluativa
1. Conceptos básicos	Conoce elementos básicos de la teoría y metodología literaria para una caracterización de lo ficcional.	Los estudiantes, en grupo, crearán un personaje al que dotarán de características muy específicas. En base a este personaje, cada estudiante escribirá un cuento breve.
1.1 Teoría literaria.		
1.2 Literatura y ficción.		
1.3 Metodologías de caracterización ficcional.		
2. El lenguaje	Reconoce elementos estructurales e históricos del ámbito literario, tanto local como regional o mundial.	Los estudiantes realizarán un breve ensayo sobre la influencia de su cultura (local) en la construcción del lenguaje de los relatos.
2.1 Funciones de la literatura y funciones del lenguaje.		
2.2 Literatura y cultura.		
3. Géneros literarios	Reconoce e identifica los géneros literarios más importantes.	Los estudiantes transformarán una obra corta en varios géneros literarios.
3.1 Narrativa.		
3.2 Poesía.		
3.3 Teatro.		
3.4 Ensayo.		

Bibliografía base

Eagleton, T. (1983) *Literary Theory: An Introduction. Una introducción a la teoría literaria*. Madrid: Fondo de Cultura Económica de España.

Repaso de la historia de la literatura que construye una teoría capaz de estudiar lo que en ella existe. Explica la distinción entre hecho y ficción. Disponible en: <http://www.scribd.com/doc/6542615/EAGLETON-Terry-Una-Introduccion-a-La-Teoria-Literaria>.

Foucault, M. (1992). *Lengua y Literatura*. Barcelona: Paidós.

Análisis filosófico sobre los principios de la literatura y el lenguaje. Fundamental para comprender el sentido de la literatura y la complejidad del uso del lenguaje. ¿Qué es lo que hace que la literatura sea literatura? ¿Qué es lo que hace que el lenguaje que está ahí escrito, ahí sobre un libro, sea literatura? Preguntas clave que el texto aborda para crear una base teórica sólida. Disponible en: <http://teorialiteraria2009.files.wordpress.com/2009/06/foucault-lenguaje-y-literatura.pdf>.

Se recomienda analizar la película dirigida por Marc Forster, en 2006, *Stranger than Fiction*. Esta película permite distinguir la ficción, sus variables y su relación inherente con la subjetividad del autor. Asimismo, el filme plasma con claridad la complejidad de la creación de personajes y mundos alternativos.

Bibliografía secundaria

Junot, D. (2008). *La maravillosa vida breve de Óscar Wao*. Barcelona: Mondadori.

Comprender que la realidad lingüística y su situación actual es un trabajo que requiere un amplio análisis de la movilidad cultural y humana del siglo pasado. En ese contexto, el lenguaje y su utilización ha sido también objeto de migraciones y adaptaciones. La novela de Junot Díaz, más concretamente la introducción de la misma, visibiliza con claridad cómo la literatura responde a estos fenómenos, tanto a nivel formal como a nivel de contenidos.

Cesare, S. (1985). *Principios de análisis del texto literario*. Barcelona: Crítica.

Ensayo de análisis de la ficción literaria. Retrata la complejidad de su creación y entendimiento a la vez que rescata su valor en la construcción de la identidad social. Disponible en: http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/libros/literatura/lect_teoria_lit_i/Ficcion_literaria.htm.

Les Luthiers. *El rey enamorado*. Graciosa y dinámica demostración de la precisión del lenguaje. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=Ro3CTjCM6q0>.

UNIDAD II: CÓMO LEER UN TEXTO LITERARIO

Resultados de aprendizaje: Comprende y maneja en distintos niveles, los elementos de forma y fondo, que constituyen al texto literario en dos de sus variantes más importantes: la narrativa y la poética.

Conocimientos (saber)	Habilidades y actitudes (saber hacer y saber ser)	Actividad evaluativa
1. ¿Qué es un texto literario?	Comprende las distintas características que hacen al texto literario y sus variables.	Los estudiantes deconstruirán los elementos de un relato corto y realizarán pequeñas modificaciones formales del mismo.
1.1 La subjetividad del relato		
1.2 La narrativa y la poética.		
2. El narrador y el lector	Identifica el diálogo necesario entre narrador y lector. Las atribuciones y responsabilidades de cada uno.	Los estudiantes realizarán un breve ensayo, explicando el papel del lector en el cuento de Julio Cortázar: Instrucciones para subir una escalera.
2.1 El narrador.		
2.2 El lector		
3. Elementos para el análisis de un texto narrativo	Explora los elementos esenciales para la construcción de una narración.	Los estudiantes tomarán una noticia de la prensa, de al menos cinco años de antigüedad, la analizarán y adaptarán a otra época.
3.1 Tiempo y espacio.		
3.2 Personajes y contenidos.		
4. Elementos para el análisis de un texto poético	Identifica las características principales de la poesía. Su forma y su alteración del lenguaje.	Los estudiantes escribirán un poema a partir de lineamientos concretos dictados por el docente.
4.1 El sujeto poético		
4.2 Niveles lingüísticos y figuras poéticas		

Bibliografía base

Bloom, H. (2000). *Cómo leer y por qué*. Bogotá: Editorial Norma.

Para trabajar temas relacionados con la lectura se recomienda leer el prólogo de la obra y la introducción.

Barthes, R. (1977). *Introducción al análisis estructural de los relatos*. En: Silvia Niccolini (comp.). *El Análisis Estructural*. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina.

Disponible en <http://www.unpa.edu.mx/~blopez/algunosLibros/Harold%20Bloom%20-%20Como%20Leer%20Y%20Por%20Que.pdf>.

Eagleton, T. (2010). *Cómo leer un poema*. Madrid: Ediciones AKAL.

Bibliografía secundaria

Cortázar, J. (2004). *Cuentos completos*. Buenos Aires: Suma de Letras.

Prado, G. (1992). *Creación, recepción y efecto: una aproximación hermenéutica a la obra literaria*. México D. F.: Editorial Diana.

UNIDAD III: ESCRIBIR O CONTAR: ESCRITURA Y ORALIDAD

Resultados de aprendizaje: Explora la identidad personal e interacción humana para el reconocimiento de una voz propia.

Conocimientos (saber)	Habilidades y actitudes (saber hacer y saber ser)	Actividad evaluativa
1. Signos lingüísticos	Identifica los elementos que configuran la percepción de un texto.	Los estudiantes escribirán un breve ensayo identificando los signos lingüísticos de un texto de libre elección.
1.1 Concepción eurocéntrica occidental.		
1.2 El subtexto.		
2. La oralidad	Estudia el relato oral como eje de la literatura. Identifica su proceso histórico y sus cualidades.	Cada estudiante expondrá oralmente una leyenda tradicional.
2.1 La identidad del relato		
2.2 El boca a boca.		
3. Veracidad de lo escrito	Analiza las características del medio escrito como el medio de comunicación de mayor veracidad.	Los estudiantes escribirán la leyenda que relataron en forma de noticia.
3.1 Historia de la escritura.		
3.2 Lenguaje simbólico en la escritura.		

Bibliografía base

Ong, W. (1987). *Oralidad y escritura: Tecnologías de la Palabra*. México D. F.: Fondo de Cultura Económica.

Palti, E. J. (2005). *Entre la voz y el silencio. La lectura en tiempos de Cervantes*. México D.F.: Fondo de Cultura Económica.

Bibliografía secundaria

Cornejo, A. (1994). *Escribir en el aire: ensayo sobre la heterogeneidad socio-cultural en las literaturas andinas*. Lima: Horizonte.

Zumthor, P. (1989). *La letra y la voz: de la «literatura» medieval*. Madrid: Cátedra.

UNIDAD IV: ENTRE EL OFICIO Y EL ARTE. LITERATURA, INDUSTRIA Y TALENTO

Resultados de aprendizaje:

Explora la identidad personal e interacción humana para el reconocimiento de una voz propia.

Conocimientos (saber)	Habilidades y actitudes (saber hacer y saber ser)	Actividad evaluativa
1. Procesos editoriales	Analiza los distintos componentes tanto estructurales como normativos del proceso de conformación de la obra literaria, de las industrias editoriales y de la normativa que rige estas etapas.	Los estudiantes editarán una compilación de trabajos hechos a lo largo del curso.
1.1 Del autor al lector.		
1.2 La labor del autor.		
2. Industrias culturales	Identifica características que constituyen el concepto y espacio de las industrias culturales en el país y en el mundo.	Los estudiantes escribirán un ensayo sobre la realidad de la literatura en el Ecuador actual.
2.1 El mercado literario.		
2.2 Propiedad intelectual.		

Bibliografía base

Barthes, R. (2002). *Variaciones sobre la escritura*. Buenos Aires: Editorial Paidós.

Hemingway, E. (1989). *Sobre el oficio de escribir*. México D.F.: Publigráficos.

Bibliografía secundaria

Arguedas, J. M. (1996). *El zorro de arriba y el zorro de abajo*. San José: Editorial Universidad de Costa Rica.

Williams, R. (2009). *Marxismo y literatura*. Buenos Aires: Editorial Las Cuarenta.

3. Distribución sugerida de carga horaria por unidad

Unidades	Horas de trabajo
Unidad 1	30 horas
Unidad 2	30 horas
Unidad 3	30 horas
Unidad 4	30 horas
TOTAL	120 horas

4. Otras referencias:

- Barthes, R. (2002). *Variaciones sobre la escritura*. Barcelona: Editorial Paidós.
- Benjamin, W. (2003). *La obra de arte en la época de reproductibilidad técnica*. México D.F.: Editorial Ítaca. Recuperado de: <http://www.eric-reyes.com/references/benjamin001.pdf>.
- Culler, J. (2000). *Breve introducción a la teoría literaria*. Barcelona: Crítica.
- Eagleton, T. (1999). *La función de la crítica*. Barcelona: Editorial Paidós.
- El País, E. E. (2011). *Seguiré leyendo mientras me quede un soplo de vida*. Recuperado el 1 de abril de 2014 de: http://elpais.com/diario/2011/09/04/cultura/1315087201_850215.html