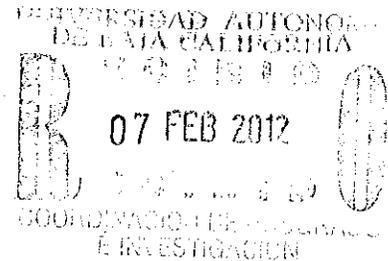

Universidad Autónoma de Baja California
ESCUELA DE ARTES

Oficio No. 002/2012-1

DR. FELIPE CUAMEA VELAZQUEZ
Rector de la Universidad Autónoma
de Baja California
Presente.-

Por este conducto me permito enviar a usted el Proyecto de Maestría en Artes, mismo que fue aprobado por el Consejo Técnico de la Escuela de Artes, en sesión ordinaria el día 7 de febrero del año en curso.

Se anexa al presente actas de aprobación del Consejo Técnico y material impreso y digital.

Sin otro particular por el momento, reitero a Usted mi atenta y distinguida consideración y respeto.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA

ESCUELA DE
ARTES

ATENTAMENTE

"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"

Mexicali Baja California, a 07 de febrero de 2012

DIRECTOR

LIC. DANIEL SERRANO MORENO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA

RECIBIDO
FEB 07 2012
RECIBIDO
RECTORIA

FEB - 7 2012

C.c.p. Mtro. Ricardo Dagnino Moreno,- Secretario General de la UABC
C.c.p. Dra. Patricia Moctezuma Hernández.- Coordinadora de Posgrado e Investigaciones
C.c.p. Minutario
C.c.p. Archivo

DSM/xi*

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA
RECIBIDO
FEB 07 2012
RECIBIDO
SECRETARIA GENERAL

Universidad Autónoma de Baja California

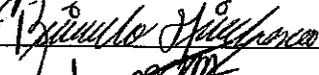
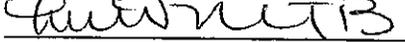
Escuela de Artes

En la ciudad de Tecate, Baja California, el día 7 de febrero de 2012, previa convocatoria del Lic. Daniel Serrano Moreno, director de la Escuela de Artes, nos reunimos en sesión ordinaria de Consejo Técnico para proponer, discutir y votar la propuesta del programa **Maestría en Artes** para turnarlo a la comisión de asuntos técnicos del H. Consejo Universitario.

Habiendo quórum, se presentó el proyecto y se procedió a discusión y votación, acordando **aprobarse** la propuesta.

Acto seguido, se firmaron las actas correspondientes:

MEXICALI

ED OSCAR QUEZADA	PROPIETARIO	
ANGELA MICHELLE OLACHEA	PROPIETARIO	_____
CARLA A. GARCIA CARDENAS	SUPLENTE	_____
EDNA NAELA AVALOS VELAZQUEZ	SUPLENTE	_____
ROSA HERLINDA BELTRAN PEDRIN	PROPIETARIO	
RICARDO HIGUERA GONZALEZ	PROPIETARIO	
MARICARMEN ARROYO MACIAS	PROPIETARIO	
LIZBETH MUÑOZ BRAVO	SUPLENTE	
RAUL LINARES BORBOA	SUPLENTE	

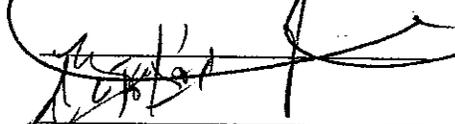
Univèrsidad Autónoma de Baja California

TIJUANA

MARTIN AARON DIAZ CARRISOZA	PROPIETARIO
MORALES PLATA MARICRUZ	PROPIETARIO
ERICK ISAAC SAINZ CASTILLO	SUPLENTE
ROBERTO GUTIERREZ GALINDO	SUPLENTE
JAIME IGNACIO BRAMBILA SALGADO	PROPIETARIO
FERNANDO LOPEZ MATEOS	PROPIETARIO
MANUEL ZEPEDA BOJORQUEZ	SUPLENTE
MANUEL DE JESUS ACOSTA VALDEZ	SUPLENTE

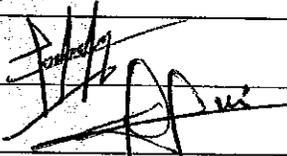

ENSENADA

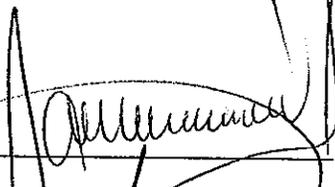
GUSTAVO RIVAS MENDEZ	PROPIETARIO
ADRIANA SARAI VILLAFANA RAMIREZ	PROPIETARIO
CIRCE ARREOLA RODRIGUEZ	SUPLENTE
FABIAN EDUARDO CORONADO V.	SUPLENTE
CIRILO LIERA MURILLO	PROPIETARIO
ERNESTO ROSAS MONTOYA	PROPIETARIO
JUAN GERARDO MENDEZ MARTINEZ	SUPLENTE

DANIEL SERRANO MORENO	PRESIDENTE
FERNANDO LOPEZ MATEOS	SECRETARIO

Tecate, Baja California a 7 de febrero de 2012.

Lic. Daniel Serrano Moreno
Director de la Escuela de Artes
Universidad Autónoma de Baja California
P r e s e n t e

Tras haber analizado con detenimiento el Programa de la MA-
ESTRÍA EN ARTES de la UABC, en su Presentación Ejecutiva,
me permito emitir un

DICTAMEN FAVORABLE

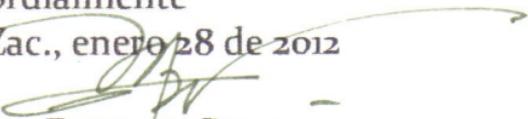
en virtud de cubrir con coherencia y amplitud los ámbitos
principales de la formación artística, manteniendo una estricta
congruencia entre los Objetivos y Propósitos Institucionales, el
Plan de Estudios propuesto, los Mecanismos de Ingreso y el
Perfil de Egreso.

En cuanto a las **Recomendaciones**, sólo tendría la su-
gerencia de incorporar en el Plan de Estudios una línea especí-
fica de **FILOSOFÍA Y ESTÉTICA** que, sin confundirse ni competir
con las <<Teorías del Arte>>, introduzca a los alumnos en la
reflexión actual sobre *el sitio del arte* en los diferentes contex-
tos históricos en que se ha verificado: para ello, como Anexo,
incluyo una Propuesta Básica de organización de la línea men-
cionada.

Agradeciendo en todo lo que vale la invitación a comen-
tar su propuesta de posgrado, le saludo muy

Cordialmente

Zacatecas, Zac., enero 28 de 2012

DR. SERGIO ESPINOSA PROA

Líder del Cuerpo Académico UAZ-48:
Estudios de filosofía, estética y literatura

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE, ARQUITECTURA Y DISEÑO
DIVISIÓN DE ARTES Y HUMANIDADES

1/2

LIC. DANIEL SERRANO MORENO

DIRECTOR DE LA ESCUELA DE ARTES DE LA UABC.

PRESENTE.

Por medio de la presente reciba un cordial saludo y así mismo agradecer la distinción universitaria por hacernos llegar su programa de Posgrado denominado Maestría en Artes MA, de su honorable institución UABC, para realizar una lectura, análisis y poder emitir nuestras consideraciones.

Una vez revisado el documento consideramos al programa como viable, con una estructura fundamentada y justificada, ya que a nivel nacional existen muy pocas instituciones que oferten posgrados en estas áreas, además de que se encuentra planeado en base a la modalidad por competencias. Los elementos que estructuran este programa son de actualidad, pertinentes y acordes a la realidad nacional e internacional.

Observaciones y dudas:

- En el título de la maestría pudiera llevar apellido (producción), ya que en la modalidad de competencias los títulos de los programas educativos tienen que ser descriptivos, así como a las unidades de aprendizaje (mencionados en su documento como materia o asignaturas).
- Definir con mayor claridad su perfil de ingreso (no posibles trayectorias de ingreso).
- En general checar redacción del documento ya que se ha

Dictamen relativo a la propuesta de:

Maestría en Artes

por

Escuela de Artes, de la Universidad Autónoma de Baja California.

Fortalezas:

Se detecta claridad en la misión y visión.

Bien definido el perfil de ingreso y el perfil de egreso y los aportes económicos a la sociedad de Baja California.

Claridad en el proceso de selección a excepción de que no queda claro si el alumno tendrá tutor o maestra: aclarar

Sugerencias:

Se propone que se den las terminales en cada una de esas disciplinas en las que buscan formarlos y no como una maestría multidisciplinaria. Así se puede dotar de elementos más específicos para que desde el ámbito particular de cada creador alcancen la profesionalización ofertada.

DEBILIDADES.

Materias:

Se carece del nombre de las "materias optativas" y definición de sus contenidos.

De Teoría del arte Contemporáneo y actualizar el planteamiento orientado a hacerlo más acorde a la realidad inmediata. Me permito enviarles una propuesta respectiva de mi autoría.

"bibliografía" específica" contar con al menos 5 libros para cada MATERIA y de preferencia que cuenten con ellos o vayan a ser parte de la biblioteca de la Escuela de Artes o del acervo específico de la Maestría.

Atender de más y de manera amplia a la "Postmodernidad" ya que es el periodo histórico que vivimos y se centre más de las Vanguardias a la Posmodernidad, y con ello privilegiar éstas antes que el Manierismo, Romanticismo etc.

"Técnicas para el desarrollo de creatividad", enfocarse más en ellas y reducir visiones o acepciones de la creatividad.

De "las técnicas disciplinarias contemporáneas" falta especificar o nombrar cuales son.

En cuanto a la relación de horas asignadas por materia la propuesta es la siguiente:

Diseño de proyectos ampliarla a dos horas y no a una

Metodología de proyectos de 1 a 2 horas

Lenguajes disciplinarios dado que es un ámbito medular de 2 a 3 hrs.

Teorías clásicas la reduciría a 2 hrs

y Teorías contemporáneas le anexaría una hora extra con un total de 4hrs.

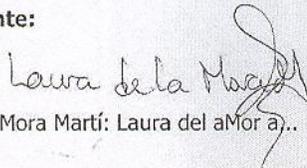
Correcciones de estilo u ortográficas señaladas en rojo.

De considerarse todo lo anterior estimo que es una propuesta que:

Valoro como una buena propuesta viable y congruente con sus objetivos, que reúne requisitos suficientes para ser factible de incorporación en la que hace falta revisar algunos puntos.

A la espera de ser útil para que se concrete este proyecto y se amplíe el horizonte y la profesionalización de artistas visuales nacidos o residentes en Baja California

Atentamente:

Laura de la Mora Martí: Laura del amor a...

Dra. en Escultura Contemporánea del SXX, crítica y curadora de arte independiente.

Mérida, Yuc.1 de febrero del 2012.

Universidad Autónoma de Baja California

Escuela de Artes

Propuesta de Programa de Maestría en Artes

I. Identificación del programa

Unidad académica responsable: Escuela de Artes

Nombre del programa: Maestría en Artes

Campo de orientación: Orientación a la profesionalización

Nivel del programa académico: Maestría

Ámbitos institucionales y disciplinarios del programa académico de posgrado:

Programa académico multidisciplinario (artes plásticas, danza, medios audiovisuales, música, teatro).

Tipología del Programa: Programa profesionalizante-práctico.

La orientación de la Maestría en Artes se dirige fundamentalmente hacia la producción de obra, y propone integrar una diversidad de disciplinas artísticas expresadas en cinco áreas concretas (artes plásticas, música, teatro, danza y medios audiovisuales). En este contexto se desarrolla un tronco común para todos los perfiles disciplinarios durante el primer año de estudios, en donde el alumno recibe una formación teórico-metodológica que le permita conocer un conjunto de insumos por los cuales desarrollar un discurso coherente en las diferentes expresiones artísticas.

A. Pertinencia y suficiencia del programa

1. Ámbito Institucional

La Universidad Autónoma de Baja California (UABC), como parte de su compromiso con el desarrollo regional, a partir del 2003 diversifica su oferta educativa implementando nuevos programas educativos a nivel licenciatura en el ámbito de las artes. Como resultado de esta iniciativa se incorporan programas de artes en todo el estado.

Actualmente la Escuela de Artes de la UABC cuenta con cinco programas educativos en las disciplinas de Artes Plásticas, Danza, Medios Audiovisuales, Música y Teatro.

Los programas de licenciatura en las artes fueron creados para profesionalizar la actividad artística y como tal, se ha logrado que nuestros egresados se incorporen en el

ámbito laboral de producción artística y docencia. Actualmente, la Escuela de Artes se ha planteado la necesidad de ofertar un programa de posgrado con el objetivo fundamental de formar profesionales de alto nivel en el campo del arte que contribuyan al desarrollo de las diferentes disciplinas y elevar su competitividad en el campo laboral.

A partir de esta iniciativa se desarrolló un estudio de factibilidad para ofertar un programa de posgrado en artes pertinente que cubra los intereses de los egresados y de la comunidad artística en general. En este sentido, nuestros programas de licenciatura generan un área de oportunidad para la creación de un posgrado que posibilite la creación en los ámbitos diversos disciplinarios.

2. Ámbito local

En sus inicios, las licenciaturas en artes se ofertaron de acuerdo con las características del contexto artístico de cada localidad, contemplando la posibilidad de incluir posteriormente otras disciplinas para contribuir al desarrollo de la escena artística de cada municipio.

De esta forma, se fortaleció la actividad musical en Ensenada, la actividad teatral en Tijuana, el desarrollo dancístico en Mexicali, y la actividad plástica en todo el estado. Actualmente los egresados están desarrollando en todo Baja California proyectos que propician el crecimiento artístico, al tiempo que la vanguardia cultural apunta hacia la multidisciplina.

Esto origina la necesidad de profesionalizar la generalidad de las disciplinas artísticas, de tal forma que todo el estado cuente con artistas de nivel académico superior, otorgando a la comunidad bajacaliforniana la oportunidad de contar con artistas de alto nivel en cualquiera de sus disciplinas especialmente en el ámbito de la creación artística a nivel de maestría.

3. Ámbito nacional

En el ámbito nacional, la existencia de los posgrados en las disciplinas artísticas es relativamente nueva. Existen maestrías por disciplina artística, es decir, maestrías en música, en producción teatral, en danza contemporánea, etc., pero es poco común la

existencia de posgrados que integren a todas las disciplinas en una intención común en cuanto a los procesos creativos y la proyección hacia la comunidad.

La Universidad de Tamaulipas ofrece una maestría en creatividad, pero no es para artistas particularmente, sino para fines industriales, mientras que la maestría que la Escuela de Artes de la UABC propone incluye sin restricciones al intérprete y creador artístico.

Por otro lado, son pocas los posgrados en artes en México que atienden los rubros establecidos por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), ya que tradicionalmente el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) es una instancia federal afín a la cultura; no obstante, el ingreso a los rubros de CONACYT, garantiza los apoyos que permitan mejores oportunidades y condiciones académicas, tanto para profesores, como para estudiantes y egresados del posgrado propuesto.

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM); no obstante, es actualmente la única universidad que ofrece maestrías en arte incorporadas al Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del CONACYT; sin embargo, su enfoque está dirigido primordialmente a las artes visuales, y no contempla las artes escénicas.

Campeche ofrece una maestría en artes a través de la Universidad Autónoma del Carmen. Esta maestría se enfoca en: Educación Musical, Educación Artística, Música, Artes Escénicas y Artes Plásticas. Como se observa, es cercana a la propuesta por la UABC, pero no incluye Danza, Medios Audiovisuales.

4. Ámbito internacional

En el ámbito internacional, los posgrados en producción artística ya están muy posicionados desde hace varios años, y esto permite que la maestría en artes que oferte la UABC posibilite el ingreso de los estudiantes egresados de nuestro programa a los doctorados en producción que ofrecen universidades extranjeras de los países económicamente más desarrollados. En el exterior, los doctorados se dividen en el llamado PhD (Philosophy Doctor), que son aquellos dedicados a la investigación y a la docencia, y los DA (Doctor in Arts) y DM (Doctor in Music Arts), o doctorados en artes,

que se definen como el grado máximo universitario para los creadores o intérpretes de las artes, en sus distintas disciplinas.

II. Descripción del programa ▶

A. Características generales.

1. Contextualización

La Universidad menciona en su Plan de Desarrollo Institucional 2011-2015, como parte de sus políticas institucionales el mejoramiento de la habilitación del personal universitario, la ampliación de la presencia de la universidad en la comunidad y la proyección de la universidad a nivel nacional e internacional.

Política institucional 3

Ampliación de la presencia de la UABC en la comunidad

Política institucional 4

Proyección nacional e internacional de la UABC

Política institucional 5

Mejoramiento de la habilitación del personal universitario

Para lograrlo, el posgrado se ve como un elemento de especial importancia para la formación de profesionales con dichas características. Mediante los programas de posgrado la Universidad, a través de sus estudiantes y egresados, analiza la realidad, participa directamente del compromiso de proponer soluciones a los diversos problemas del estado, de la región, del país y del mundo.

En el área específica de las artes, la universidad reitera además su compromiso de apoyar la creación, promoción y difusión de valores culturales y de expresiones artísticas

Dentro de este marco surge el programa de Maestría en Artes (MA) como un espacio de profesionalización de los artistas de Baja California y del País.

Con un enfoque profesionalizante, la Maestría en Artes busca generar competencias en el área de la creación en los artistas de nuestro estado, de la región y del país, al estimular la reflexión sobre los procesos creativos y dotar de herramientas que permitan sistematizar el trabajo artístico, brindando así la certeza y el sustento teórico disciplinario mediante el cual la obra de arte puede responder de forma contextualizada a las necesidades creativas del autor.

La MA se circunscribe a lo que indica el artículo 5 del Reglamento General de Estudios de Posgrado referente a las maestrías, en el que se señala que uno de sus objetivos es “desarrollar en el alumno una alta capacidad innovadora, técnica y metodológica para la solución de problemas específicos en el ejercicio profesional; de la misma manera, el artículo 3 del Estatuto General plantea que los programas de posgrado, incluyendo la maestría, tienen el propósito de formar profesionales altamente capacitados para la solución científica de los problemas que enfrenta la práctica profesional, así como para la formación de profesores e investigadores con un alto nivel académico.

La MA busca insertar en el mercado laboral a profesionales capaces de resolver los problemas de la producción y oferta artística actual.

Lo anterior se logra al propiciar que el alumno desarrolle un proyecto artístico como parte de su proceso académico cuya conclusión a manera de trabajo terminal se convierte en la evidencia de la adquisición de las competencias propuestas en el posgrado.

La estructura curricular de la MA es flexible y basada en competencia, el primer año propiciará en el alumno la adquisición de herramientas teórico metodológicas que les permitan el desarrollo de su proyecto, asignado además en su segundo año por un tutor que guiará dicho desarrollo en base a la propuesta del estudiante.

2. Diferencias con programas afines

A nivel nacional, la oferta de posgrado en artes es escasa; actualmente existen quince instituciones de educación superior que ofertan un total de veintitrés posgrados en el área. A continuación se presenta un cuadro donde podemos encontrar cada una de las

Universidad Autónoma de Baja California

Coordinación de Posgrado e Investigación

instituciones con sus respectivos programas de posgrado, y donde se puede identificar la orientación de los mismos:

INSTITUCIÓN	ENTIDAD FEDERATIVA	PROGRAMA	ORIENTACIÓN DEL PROGRAMA
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS	CHIAPAS	ESP. EN APRECIACIÓN DE LAS ARTES	CRITICA DE ARTE
CENTRO DE ESTUDIOS PARA LA CULTURA Y LAS ARTES CASA LAMM A.C.	DISTRITO FEDERAL	MAESTRÍA EN ARTE MODERNO Y CONTEMPORÁNEO	HISTORIA DEL ARTE
CENTRO DE ESTUDIOS PARA LA CULTURA Y LAS ARTES CASA LAMM A.C.	DISTRITO FEDERAL	MAESTRÍA EN ESTUDIOS DE MUSEOS Y GESTIÓN DEL ARTE	MUSEOGRAFIA Y GESTION CULTURAL
INSTITUTO CULTURAL HELÉNICO	DISTRITO FEDERAL	MAESTRÍA EN ARTE, DECODIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LA IMAGEN VISUAL	HISTORIA DEL ARTE
INSTITUTO CULTURAL HELÉNICO	DISTRITO FEDERAL	MAESTRIA EN HUMANISMO Y CULTURAS	HISTORIA DEL ARTE
INSTITUTO CULTURAL HELÉNICO	DISTRITO FEDERAL	MAESTRIA EN HISTORIA DE MEXICO	HISTORIA DEL ARTE MEXICANO
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	DISTRITO FEDERAL	MAESTRIA EN ARTES VISUALES	PRODUCCION Y DISEÑO
UNIVERSIDAD DEL CLAUSTRO DE SOR JUANA	DISTRITO FEDERAL	MAESTRIA EN CULTURA VIRREINAL	HISTORIA DEL ARTE
INSTITUTO DE ARTES VISUALES Y	JALISCO	MAESTRÍA EN ANIMACIÓN	PRODUCCION VISUAL

Universidad Autónoma de Baja California

Coordinación de Posgrado e Investigación

DIGITALES		TERCERA DIMENSIÓN Y POSTPRODUCCIÓN	
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	JALISCO	MAESTRIA EN EDUCACION Y EXPRESION PARA LAS ARTES	EDUCACION Y PRODUCCION
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	JALISCO	MAESTRIA EN ESTUDIOS CINEMATOGRAFICOS	INVESTIGACION Y CRITICA
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	JALISCO	MAESTRIA EN GESTION Y DESARROLLO CULTURAL	GESTION CULTURAL
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO	MEXICO	MAESTRIA EN ESTUDIOS VISUALES	PRODUCCION
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS	MORELOS	MAESTRIA EN IMAGEN, ARTE, CULTURA Y SOCIEDAD	TEORIAS DEL ARTE
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS	MORELOS	MAESTRIA EN ARTES	PRODUCCION
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS	MORELOS	MAESTRIA EN ESTUDIOS DE ARTE Y LITERATURA	TEORIA DEL ARTE Y LITERATURA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	NUEVO LEÓN	MAESTRÍA EN ARTES	PRODUCCION E INVESTIGACION
BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	PUEBLA	MAESTRÍA EN ESTÉTICA Y ARTE	ESTETICA
CENTRO MEXICANO	PUEBLA	MAESTRÍA EN	EJECUCION

Universidad Autónoma de Baja California
 Coordinación de Posgrado e Investigación

DE POSTGRADO EN MÚSICA A.C.		EJECUCIÓN E INTERPRETACIÓN PIANÍSTICA	
CENTRO MEXICANO DE POSTGRADO EN MÚSICA A.C.	PUEBLA	MAESTRÍA EN INTERPRETACIÓN DE MÚSICA DE CÁMARA	EJECUCION
ESCUELA SUPERIOR DE ARTE Y CULTURA	PUEBLA	MAESTRÍA EN ARTES PLÁSTICAS	EJECUCION
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	MAESTRÍA EN HISTORIA DEL ARTE MEXICANO	HISTORIA DEL ARTE
UNIVERSIDAD VERACRUZANA	VERACRUZ	MAESTRÍA EN MÚSICA	EJECUCION

Para efectos de hacer un análisis en cuanto a las diferencias entre los programas de posgrado que actualmente se ofertan a nivel nacional y el programa de la UABC, hemos realizado una clasificación de los mismos, en donde se incluyen tres ámbitos del posgrado en artes y que se asumen como tales solo para este análisis. De los veintitrés programas incluidos, doce están orientados a áreas teóricas de historia del arte, crítica e investigación en las artes. Diez de ellos tienen una orientación práctica en las áreas de producción de obra y ejecución. Dos programas se orientan a la gestión cultural, por lo que se consideran teórico-prácticos.

Es evidente que los programas con orientación teórica se refieren a áreas de especialización distintas a la orientación del programa de la UABC, puesto que sus denominaciones pertenecen a otros ámbitos de las humanidades que según la óptica de CONACYT están fuera del rubro de Artes, a diferencia de la propuesta de UABC.

En cuanto al resto de los posgrados, que suman un total de doce y que están caracterizados como de producción y ejecución, al igual que el nuestro, la diferencia radica en la presencia de un diseño metodológico proyectual que pone énfasis en la construcción de un discurso artístico siguiendo la construcción de la obra artística según una proyección lógica de su desarrollo, partiendo de ejes específicos en su

delimitación a nivel de proyecto. Esto implica una diferencia sustancial con respecto a otros posgrados profesionalizantes, orientados a la producción, cuyo perfil se propone la especialización y perfeccionamiento del estudiante en la dimensión técnica de su disciplina.

Adicionalmente, hay dos programas que no pertenecen a ninguno de los dos grupos, pero que se encuentran circunscritos al ámbito de las artes sin tener relación con el desarrollo o ejecución de las disciplinas, sino limitándose al desarrollo de gestión cultural.

En resumen, se pueden encontrar concordancias con programas de posgrado de otras universidades que tienen un carácter profesionalizante, orientado a la producción de obra artística y ejecución. Tal es el caso del programa de Maestría en Educación y Expresión para las Artes ofertado por la Universidad de Guadalajara, que en términos declarativos se pronuncia como un programa de producción artística y enseñanza de las artes, pero en contenidos y en competencias, como se le denomina, el programa apuesta por cuatro tipos de competencias de egreso: a) producción, b) enseñanza, c) investigación, y d) gestión, mostrando un énfasis menor en la producción de obra artística, mientras que para nuestro programa es el eje fundamental.

En el ámbito internacional, las Maestrías en Artes incluyen a las artes plásticas, literatura, y humanidades. Al área de teatro se le concede la Maestría en Bellas Artes y al área de música la Maestría en Música, ya que no necesariamente son incluidas en la Maestría en Artes.

Mientras que a nivel nacional la oferta de posgrados en arte es escasa, históricamente, tanto en Europa como en Norteamérica los programas de posgrado en arte existen desde siglos anteriores. A finales del Medioevo en Europa, la Maestría en Artes era ya un grado académico estandarizado. Actualmente en Europa occidental, los posgrados en artes se ofrecen en las universidades para el desarrollo del campo de la investigación y áreas pedagógicas, dejando a las academias de arte y conservatorios el énfasis en la creación y ejecución.

En contraste, la Gran Bretaña y Norteamérica (Canadá y Estados Unidos particularmente) han logrado amalgamar el concepto de la creación-ejecución con las

Universidad Autónoma de Baja California
Coordinación de Posgrado e Investigación

áreas de investigación y educación dentro de los mismos programas universitarios. En este sentido, la propuesta que la Escuela de Artes de la UABC realiza es más cercana y afín a los programas de Norteamérica en el ámbito internacional que a los programas nacionales, al proponer desde un ámbito universitario el desarrollo de la creación artística bajo fundamentos científicos (sustento metodológico). No obstante, la Escuela de Artes mantiene su autenticidad al posibilitar su oferta a un nivel multidisciplinario.

A continuación se presenta un cuadro donde podemos encontrar los países donde se ofrecen maestrías en arte, y donde se puede identificar el título concedido:

PAÍS	TÍTULO CONCEDIDO
ALEMANIA	<i>MAGISTER ARTIUM</i>
PAÍSES BAJOS (HOLANDA Y BÉLGICA)	<i>MASTER OF ARTS</i>
POLONIA	<i>MAGISTER</i>
ESCANDINAVIA (DINAMARCA Y NORUEGA)	<i>MASTER OF ARTS</i>
GRAN BRETAÑA E IRLANDA (Y PAÍSES EN MANCOMUNIDAD INCLUYENDO INDIA, NUEVA ZELANDA, AUSTRALIA Y CANADÁ)	<i>MASTER OF ARTS</i>
ESTADOS UNIDOS	<i>MASTER OF ARTS</i>

Por último, una característica más que hace especial a nuestro programa es que incluye, en un solo posgrado, a las artes plásticas, música, danza, teatro y medios audiovisuales en un programa cuyo objetivo es la producción de arte en las cinco

disciplinas desde los planteamientos de la metodología proyectual para la construcción de discurso estético para la resolución de la obra.

3. Posibles trayectorias de ingreso

La Maestría en Artes supone el ingreso de aspirantes egresados de programas de licenciatura en Artes Plásticas, Música, Teatro, Danza y Medios Audiovisuales. Se considerará el ingreso de aspirantes con licenciaturas afines o en otras áreas del conocimiento siempre y cuando cumplan con la normativa universitaria correspondiente y con los requisitos de selección determinados por el Reglamento General de Estudios de Posgrado y por el Comité de Estudios de Posgrado del propio programa.

Los aspirantes deberán presentar un examen general de conocimientos, un anteproyecto para desarrollar durante el curso de la maestría y demostrar experiencia mínima de dos años en la práctica de la creación y/o ejecución artística.

4. Tiempo de dedicación

Los estudiantes participarán en un programa basado en competencias donde se recomienda una dedicación de tiempo completo en virtud de la cantidad de materias que lo componen y atendiendo lo siguiente:

- Se presenta el programa con modalidad presencial y se apoya en herramientas informáticas que facilitan la impartición de materias. El programa cuenta con una duración de dos años, estructurado en cuatro semestres, con un promedio de 16 horas clase/ seminario/ taller/ conferencia por semana.
- La permanencia del estudiante en el programa se define por los siguientes parámetros: con calificaciones mínimas de 70 sobre 100 por materia para mantenerse como alumno regular del programa. Si el estudiante obtiene un promedio ponderado menor a 80/100 en un semestre, habiendo cursado el 40 por ciento de sus créditos, causará baja del programa. Sin embargo, la Coordinación de la Maestría se encargara de generar estrategias y mecanismos que garanticen un mejor aprovechamiento con el objetivo de obtener un promedio de calificaciones por semestre de 80 sobre 100, tomando en cuenta

las políticas de permanencia de CONACYT para mantener su beca.

- Los estudiantes cursarán tres materias obligatorias y una optativa tanto en el primero como en el segundo semestre, así como una obligatoria y tres optativas lo mismo en tercero que en cuarto. Las materias del primer año consisten en asignaturas teóricas y metodológicas para la aportación de insumos conceptuales que ayuden a explicar y delimitar el sentido del proyecto. Las materias del segundo año consisten en seminarios de producción de obra a partir del proyecto; y asignaturas optativas según el perfil disciplinario del estudiante, para generar una obra coherente con su discurso.

Al ser aceptado en la Maestría, el estudiante se dedicará de tiempo completo, como ideal en tanto el programa se integre al Programa Nacional de Posgrados de Calidad, al desarrollo de su proyecto de trabajo, según lo haya aprobado el Comité de Estudios de Posgrado de la Maestría en Artes. El resultado del primer año será un protocolo terminado con las características definidas del proyecto de obra a desarrollarse en el Trabajo Terminal, una vez que el estudiante recibió los insumos teórico-metodológicos básicos que le permitieron afinar de su tema central. El resultado del segundo año será la conclusión tanto de la carpeta de trabajo terminal, que incluye el documento por escrito de la evolución del proceso de creación, así como la evidencia de producción de obra.

Se busca que el egresado obtenga su título en los primeros seis meses posteriores a su egreso, considerando que la calidad académica debe garantizarse al fijarse un semestre adicional de plazo para la titulación una vez que se ha concluido la fase escolarizada de la Maestría.

Cabe destacar que se propone la presente caracterización tomando en cuenta las políticas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología que establece la conveniencia de la dedicación de tiempo completo en la dedicación de estudiantes de programas de Maestría de carácter profesionalizante en el Anexo A de su Convocatoria 2011-2012 para ingreso al Programa Nacional de Posgrados de Calidad.

5. Mercado de trabajo

Con base tanto en el perfil de ingreso que se presenta como en los resultados de los análisis de factibilidad realizados en el entorno donde tendrán su mercado, los egresados de la Maestría en Artes serán capaces de desarrollar propuestas para la implementación de proyectos culturales orientados específicamente a la producción artística, estando capacitados también para las labores de gestión y consultoría sobre producción de obra artística en los ámbitos artístico, museístico, académico y de promoción cultural. Con base en su formación, los egresados podrán optar por la gestión y consultoría en aspectos relacionados con los ámbitos de la cultura y su impacto social.

El campo de trabajo del egresado de la Maestría en Artes serán los ámbitos antes señalados, de naturaleza tanto pública como privada, en donde podrá diseñar proyectos artísticos con plena conciencia de su entorno histórico y sociocultural, así como con una profunda concepción de la conformación estética y filosófica de su obra artística como un conjunto de percepciones del mundo que ofrecen interpretaciones para el diagnóstico y resolución de problemáticas de índole humanística y social.

III. Plan de estudios

A. Justificación del plan de estudios

La caracterización que de la producción artística se hace en el tiempo presente implica la interrelación entre creadores y contexto a partir de una multiplicidad de estímulos, contenidos y discursos, como parte de la configuración del artista como miembro activo de las sociedades contemporáneas.

Partiendo de la realidad del profesional de las artes como un individuo que ejerce agencia social para transformar a su contexto, es preciso reconocer la importancia de su acción como parte de un entramado sociocultural complejo en donde su trabajo se manifiesta a través de múltiples soportes creativos que, con base en su disciplina de formación original, enriquecen su discurso con la interacción de otras disciplinas artísticas que coadyuvan a la profundización y mejoramiento de la propuesta artística

no sólo en un sentido estético sino considerando su potencial como producción de conocimiento sobre la condición humana así como los procesos socioculturales, históricos, socioeconómicos, antropológicos, políticos, filosóficos y, en general, humanistas que inciden en la formación del individuo contemporáneo.

La meta esencial que el posgrado en artes ha de buscar, teniendo en cuenta este contexto, es la formación de profesionales de alto nivel en el campo del arte que al elevar su competitividad en el campo laboral en la región, construyan discursos artísticos especializados y con excelencia académica y profesional, profundizando la dignificación y versatilidad del trabajo del artista en las sociedades complejas de la actualidad.

La experiencia cotidiana de la Escuela de Artes de la Universidad Autónoma de Baja California, en un contexto cultural específico en la región así como en el desarrollo de sus programas educativos, le permite reconocer la complejidad que en diversos niveles entraña el ejercicio artístico contemporáneo y los retos que existen para un análisis y planteamiento más fino y versátil de la obra artística desde su etapa proyectual.

Es a partir de dicho reconocimiento que se detectan las necesidades actuales del profesional de las artes para la conformación de un discurso coherente e innovador que le haga competente como agente de la transformación social desde la dimensión creativa del discurso estético.

Lo anterior tiene especial validez desde la perspectiva de las condiciones en las que se encuentra la oferta de posgrado en artes en la entidad, siendo inexistente una opción en dicho rubro, y haciendo patente el requerimiento de una mayor profundización en la profesionalización de la oferta artística.

B. Metas y estrategias

1. Objetivo y propósito

a) Competencia general de la maestría

Construir un discurso artístico mediante el desarrollo de un proyecto de creación sustentado en el análisis de los procesos creativos para la habilitación profesional del artista.

Objetivo general curricular

Formar profesionales de alto nivel en el campo del arte que contribuyan al desarrollo de las diferentes disciplinas, elevar su competitividad en el campo laboral, y dignificar el trabajo del artista.

b) Competencias específicas curriculares

- 1.1 Identificar y aplicar los pasos metodológicos del diseño de proyectos artísticos a través de ejercicios de construcción y reflexión del mismo con la finalidad de que sea formalmente concebido e incorporado en el contexto con ética y responsabilidad social.
- 1.2 Identificar y aplicar los pasos metodológicos de la metodología proyectual a través de su estudio previo al propio proceso de construcción de la obra para la construcción planeada y sustentada de la misma con compromiso y constancia.
- 1.3 Desarrollar la idea original de la obra mediante el análisis y aplicación de modelos teóricos para sustentar la propuesta artística con seriedad y de manera ética.
- 1.4 Manejar las técnicas disciplinarias contemporáneas en las artes a través de su identificación y ejercicio, para incorporarlas y controlar el proceso y resultado de la obra.
- 1.5 Manejar nuevas tecnologías en las artes a través de su identificación y ejercicio, para incorporarlas al proceso y potenciar las estrategias de creación artística.
- 1.6 Incorporar de manera consciente las experiencias que le brinda el contexto mediante el estudio y análisis de sus características para enriquecer el contenido de la obra.

c) Propósito Institucional

Ampliar y diversificar la oferta educativa incorporando programas de maestría en el área de las artes, fortaleciendo la formación a nivel de posgrado en el estado así como a nivel nacional e internacional. La política 2 del Plan de Desarrollo Institucional 2011-2015 establece el fortalecimiento del Posgrado como una de las estrategias para impulsar la formación especializada.

d) Propósito general curricular

Contribuir a la formación y actualización, de aquellos que se dedican al ejercicio profesional en el área de las artes dotándolos de herramientas teórico metodológicas logrando así su posicionamiento en el campo laboral.

e) Objetivos específicos institucionales

Metas y estrategias curriculares.

COMPETENCIA GENERAL 1	COMPETENCIA ESPECIFICA 1	METAS	ESTRATEGIAS
Sistematizar y sustentar el proceso de creación utilizando la metodología proyectual y de diseño de proyectos así como analizando las teorías clásicas y contemporáneas del arte para construir discurso artístico de calidad.	Identificar y aplicar los pasos metodológicos del diseño de proyectos artísticos a través de ejercicios de construcción y reflexión del mismo con la finalidad de que sea formalmente concebido e incorporado en el contexto con ética y responsabilidad social.	El alumno contara con la primera versión del proyecto de trabajo terminal.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Realización de talleres para la presentación y análisis de avances del trabajo. ▪ Elaboración de un esquema comparativo con proyectos de referencia en la disciplina. ▪ Presentación de proyecto en eventos especializados.
	COMPETENCIA ESPECIFICA 2	METAS	ESTRATEGIAS
	Identificar y aplicar los pasos metodológicos de la metodología proyectual a través de su estudio previo al propio proceso de construcción de la obra para la construcción planeada y sustentada de la misma con compromiso y constancia.	Elaboración de la estructura general de la construcción del objeto del trabajo terminal.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Exposición de los avances metodológicos en seminarios de trabajo terminal. ▪ Revisión colegiada y autorización del protocolo por la Coordinación de Posgrado.
	COMPETENCIA ESPECIFICA 3	METAS	ESTRATEGIAS

Universidad Autónoma de Baja California
 Coordinación de Posgrado e Investigación

	Desarrollar la idea original de la obra mediante el análisis y aplicación de modelos teóricos para sustentar la propuesta artística con seriedad y de manera ética.	Contar con un marco teórico-metodológico para la sustentación y construcción de la obra.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Exposiciones continuas sobre la utilización de modelos teóricos con diversos grupos. ▪ Retroalimentación al alumno por parte de profesores y directores de trabajo terminal.

COMPETENCIA GENERAL 2	COMPETENCIA ESPECIFICA 1	METAS	ESTRATEGIAS
Generar obra artística integrando aquellos recursos técnicos y tecnológicos así como las experiencias que el contexto proporciona para potenciar la creatividad del autor.	Manejar las técnicas disciplinarias contemporáneas en las artes a través de su identificación y ejercicio, para incorporarlas y controlar el proceso y resultado de la obra.	Contar con el diseño y características de la obra artística a desarrollar en el trabajo terminal.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Realización de talleres de experimentación para el ejercicio de técnicas disciplinarias contemporáneas. ▪ Presentación y exposición del diseño de la obra. ▪ Presentación de avances en coloquio.
	COMPETENCIA ESPECIFICA 2	METAS	ESTRATEGIAS
	Manejar nuevas tecnologías en las artes a través de su identificación y ejercicio, para incorporarlas al proceso y potenciar las estrategias de creación artística.	Contar con un objeto de trabajo terminal que incluya para su desarrollo la utilización de nuevas tecnologías.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Incentivar la utilización de las nuevas tecnologías a través de conferencias y talleres por especialistas. ▪ Presentación de la utilización de nuevas tecnologías
	COMPETENCIA ESPECIFICA 3	METAS	ESTRATEGIAS

	<p>Incorporar de manera consciente las experiencias que le brinda el contexto mediante el estudio y análisis de sus características para enriquecer el contenido de la obra.</p>	<p>Contar con un esquema donde se especifique la relación del objeto de trabajo con cada fenómeno que se aborda en la obra artística.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Evaluación de metodologías en materias respectivas. ▪ Aplicación de una visión interdisciplinaria en todo el proceso creativo para la resolución del trabajo terminal. ▪ Exposición de motivaciones que lo llevaron a resolver la obra o proyecto de esta forma particular.
--	--	---	---

C. Perfil

Los aspirantes a la Maestría en Artes deberán tener las siguientes habilidades, valores y actitudes:

- Habilidades: Capacidad de análisis y síntesis, comprensión de la lectura, capacidad de expresión escrita y oral, creatividad, capacidad de autogestión, habilidad para la búsqueda de información, habilidades artísticas, capacidad de proponer proyectos artísticos para su posterior desarrollo.
- Valores: Respeto a la diversidad y pluralidad, responsabilidad y compromiso social
- Actitudes: Autocrítica, disposición al diálogo con otras posturas y puntos de vista, disposición para el trabajo en equipo, disciplina y organización para el estudio, iniciativa para involucrarse en actividades artísticas.

D. Proceso de selección

El programa de Maestría en Artes contará con un Comité de Selección, el cual estará a cargo de la selección de los preaprobados, y emitirá sus recomendaciones y resultados sobre el proceso de selección. Para ello deberá considerar los siguientes criterios:

- * Solicitud de ingreso (formato proporcionado por la Coordinación de la Maestría en Artes), acompañada de currículum, copia simple del título y del certificado de

licenciatura, anteproyecto y copia simple de la evaluación de un idioma extranjero a nivel licenciatura.

- * El Comité de Selección (integrado por cuatro académicos del Núcleo Básico de la Maestría y el coordinador) evaluará un listado de preaprobados, y se comisionarán a varios profesores, según los perfiles y anteproyectos para una evaluación individual de los preaprobados, vía entrevistas personales.
- * Cada aspirante deberá cumplir los siguientes requisitos:
 - 1.- Presentación de examen general de conocimientos.
 - 2.- Contar con experiencia mínima de dos años en la práctica de la creación y ejecución artística demostrable a través de un portafolio de evidencias.
 - 3.- Manejo demostrable de paquetería informática básica (procesadores de textos, presentaciones electrónicas y hojas de cálculo).
 - 4.- Presentación de un anteproyecto de trabajo con las siguientes características:
 - Presentación.
 - Justificación del sentido de la obra.
 - Características generales de la propuesta artística a desarrollar.
- * El Comité de Selección, con base en sus evaluaciones previas y las recomendaciones de los entrevistadores, emitirá la lista de los aceptados al programa.
- * Los estudiantes aceptados deberán entregar toda la documentación necesaria a la Coordinación de la Maestría en Artes (MA) y realizar los pagos correspondientes en las cajas universitarias o depósitos en su caso.
- * Los estudiantes aceptados deberán presentar la siguiente documentación:
 - Acta de nacimiento original o documento original probatorio de estancia legal en el país, acompañados de una copia simple.
 - Copias simples de sus certificados de licenciatura y preparatoria y originales para cotejo.
 - Copia simple de su título y de la cédula profesional y original para cotejo.
 - 6 fotografías infantiles recientes.
 - Copia de los pagos de inscripción y del primer semestre. (Una vez que es

aceptado, el alumno deberá presentar cada semestre copia del comprobante de pago correspondiente)

E. Perfil de egreso

Al concluir sus estudios, el egresado de la Maestría en Artes será capaz de:

1.- Sistematizar y sustentar el proceso de creación utilizando la metodología proyectual y de diseño de proyectos así como analizando las teorías clásicas y contemporáneas del arte para construir discurso artístico de calidad.

2.- Generar obra artística integrando aquellos recursos técnicos y tecnológicos así como las experiencias que el contexto proporciona para potenciar la creatividad del autor.

F. Requisitos de egreso

A continuación se mencionan los criterios para la obtención del grado, los cuales el estudiante deberá cumplir y presentar:

- Acreditar un total de **81 créditos** en el programa de la MA entre cursos obligatorios y optativos, para la obtención del grado; siempre y cuando el estudiante cuente con un promedio ponderado general no menor a 80 sobre 100.
- Acreditar el examen de egreso de idioma inglés a nivel posgrado, implementado por la Facultad de Idiomas.
- Haber elaborado una versión preliminar del trabajo terminal de acuerdo con los estándares establecidos por la maestría en el Seminario de Trabajo Terminal, con la aprobación de su director(a).

G. Características de las asignaturas

CARACTERÍSTICAS DE LAS ASIGNATURAS		
ASIGNATURA	OBJETIVO GENERAL	APORTACIONES AL PERFIL DE EGRESO
Obligatorias	Reafirmar y emplear los conocimientos teóricos- metodológicos para un mejor análisis y solución de problemas en el ámbito de la construcción y desarrollo de proyectos artísticos.	Formación teórica, analítica y metodológica para la construcción del proyecto artístico de acuerdo con las problemáticas y necesidades del entorno.
Optativas	Permitir que el alumno decida los contenidos y técnicas que enriquezcan el desarrollo de su proceso creativo según su disciplina.	Aplicación de los conocimientos y habilidades especializados en el proyecto de obra artística partiendo de necesidades particulares para su enriquecimiento y resolución.

- OBLIGATORIAS

1.- Diseño de Proyectos Artísticos

Competencia

Diseñar un proyecto artístico a través del estudio e implementación de los elementos metodológicos del diseño de proyectos para concretarse en una propuesta de intervención.

En esta asignatura el alumno conocerá la metodología de construcción de un proyecto artístico tomando en cuenta todos los elementos que la componen, para la concreción del proyecto a nivel de propuesta.

Contenido temático

- El Concepto de Diseño de Proyectos
- Antecedentes del Diseño de Proyectos
- Consideraciones básicas para la elaboración del proyecto artístico
- Identificación del problema
- El diagnóstico
- Evaluación del proyecto
- Conclusiones

2.- Metodología proyectual

Competencia

Diseñar un producto artístico sustentado, con una secuencia lógica y derivado de un proyecto específico, a través del análisis y aplicación de los elementos metodológicos proyectuales para generar un discurso congruente que se materializa en la obra.

El alumno conocerá el Método Proyectual que le servirá de base para el diseño y realización de un producto artístico tomando en cuenta todos y cada uno de los elementos que lo componen, permitiéndole construir un discurso congruente con su idea y sustentando el origen del objeto como producto de una reflexión, problematización y conclusión artística.

Contenido Temático

- Conceptos básicos de la Metodología Proyectual
- Antecedentes de la Metodología Proyectual
- El concepto de Macro estructura
- El concepto de Micro Estructura

- Estructuración del problema proyectual
- Proyectación
- Elementos comparativos de otras áreas del diseño en Metodología Proyectual

3.- Teorías clásicas del arte

Competencia

Comprender las teorías clásicas del arte, a partir del análisis de los paradigmas que lo definen como concepto, para explicar desde una perspectiva estética, filosófica e histórica, la construcción del discurso.

Contenido temático

- Paradigma I: El arte y la técnica
- La construcción de la obra artística en respuesta a necesidades prácticas.
- La sensibilidad artística como parte de la cotidianidad: *Ars y Tejnë*.
- Paradigma II: Iconolatría, representaciones de la armonía de lo sagrado.
- Artes liberales, artes mecánicas y oficios artesanales.
- Paradigma III: Iconoclasia, mimesis y la noción de la belleza.
- Surgimiento del autor, funciones de la figuración.
- Paradigma IV: Arte y lenguajes
- Ornamentación, manierismo, romanticismo, realismos.

4.- Teorías contemporáneas del arte

Competencia

Comprender las teorías contemporáneas del arte, a partir del análisis de los paradigmas que definen su propósito en el marco de los contextos que lo producen, para explicar desde una perspectiva estética, filosófica e histórica, la construcción del discurso.

Contenido temático

- Paradigma I: Vanguardia histórica.
- Historia de las mentalidades y de las formas simbólicas.
- La vanguardia artística como testimonio del *zeitgeist*.

- Paradigma II: Abstracción, concepto y objeto.
- Teoría crítica e industrias culturales. Reproductibilidad y pérdida del aura.
- Paradigma III: Revaloración del proceso en el acto artístico.
- Estructuralismo, deconstruccionismo y Estudios Culturales.
- Paradigma IV: Posmodernidad
- Apropiación y objetivación de la experiencia sensible como consecuencia del relativismo cultural.

5.- Procesos creativos

Competencia

Comprender el proceso creativo a través del análisis de las teorías que lo explican, sus elementos, fases y técnicas de desarrollo, para la integración de un marco referencial en su ejercicio creativo.

Contenido Temático

- Teorías acerca de la naturaleza de la creatividad.
 - Teoría Psicoanalítica
 - Teoría Gestaltista
 - Teoría Perceptual
 - Teoría Humanista
 - Teoría Factorial
 - Teoría Neuropsicofisiológica
- Concepciones acerca de la creatividad
 - La creatividad como proceso.
 - La creatividad como rasgo de personalidad.
 - La creatividad como habilidad.
 - La creatividad como producto.
- Creatividad y pensamiento

- Pensamiento holístico (Smuts)
- Pensamiento divergente (Guilford)
- Pensamiento lateral (De Bono)
- Pensamiento paralelo (De Bono)
- Inteligencias múltiples (Gardner)
- Pensamiento irradiante (Buzan)
- Pensamiento complejo (Morín)
- Fases del proceso creativo
 - Modelo de cuatro fases: (Wallace, 1926; Poincaré, 1952; Vinache, 1952): preparación, incubación, iluminación y verificación.
 - Modelo de siete fases: (Kurt Notamedi) estructuración, verificación, exploración, revelación, afirmación, reestructuración y realización.
- Técnicas para el desarrollo de la creatividad.

6.- Lenguajes disciplinarios

Competencia:

Comprender el lenguaje artístico mediante el análisis de su forma, contenido y uso, así como la identificación de sus elementos estructurales presentes en las diferentes disciplinas para potenciar la construcción de discursos.

Contenido temático

- Definiciones de lenguajes
- Dimensiones de los lenguajes artísticos.
 - Forma
 - Contenido
 - Uso
- Los Lenguajes Artísticos.
 - Lenguaje Cinematográfico
 - Lenguaje corporal
 - Lenguaje escénico
 - Lenguaje musical

- Lenguaje visual
- Representación y abstracción en los lenguajes artísticos.
- La construcción del discurso artístico.

7.- Desarrollo de proyectos disciplinares

Competencia

Desarrollar el proyecto de creación artística mediante la aplicación de técnicas y recursos teórico-metodológicos propios de la disciplina para la concreción de la obra de acuerdo con su naturaleza discursiva.

Contenido temático

- Delimitación del proyecto y aplicación de los insumos teóricos-metodológicos.
- Seguimiento pormenorizado de las actividades del protocolo para asegurar su pertinencia.
- Documentación de procedimientos disciplinares para la integración lógica y coherente dentro del protocolo.
- Evaluación de las diferentes fases constitutivas de la realización material del proyecto.

8.- Seminario de trabajo terminal

Competencia

Conocer, identificar y manejar los diferentes elementos que componen el trabajo terminal, a través del análisis y reflexión de los mismos para incorporarlos a la carpeta con un ordenamiento lógico según lo establecen los lineamientos del programa para su presentación final.

Contenido temático

- Primera versión concluida del Trabajo Terminal.

-Introducción

- Justificación
- Marco teórico-referencial
- Metodología
- Resultados y conclusiones
- Referencias bibliográficas

- OPTATIVAS

AREA: GENERAL

Diseño de escenografía

Diseñar propuestas escenográficas que contribuyan al desarrollo del discurso escénico del autor, a partir de la utilización de procedimientos multidisciplinarios para el desarrollo de proyectos escénicos e instalaciones.

Escenotecnia

En este curso los alumnos aprenderán a utilizar el conjunto de procedimientos prácticos, y técnicas de construcción, mecánica, iluminación, vestuario y utilería que habilitan un espacio escénico.

Mercadotecnia cultural

El alumno será consciente de las lógicas del mercado y sus implicaciones en la promoción, difusión y distribución de proyectos artísticos para informar, captar e incitar a un mayor consumo cultural.

Apreciación musical

Conocer los diversos aspectos que componen el lenguaje musical tanto en la historia como en la teoría, y la aplicación que el artista puede hacer de ellos en el ámbito de la multidisciplinaria.

Comercialización y difusión de la obra artística

Abordar las dimensiones comercial, económica, financiera y cultural de la obra artística a partir del estudio de la estructura y funcionamiento del mercado del arte.

Grabación y diseño de sonido

Operar con destreza los medios técnicos y las herramientas tecnológicas implícitos en el registro y reproducción de sonido para incorporarlo al proceso de creación con fines de expresión artística.

Crítica del discurso artístico

El curso se propone un análisis de la construcción del discurso estético y filosófico generado por el estudiante, con el objetivo de estudiar la estructura interna de su planteamiento y categorías en relación con la concepción original de la idea y su evolución progresiva a través del diseño del proyecto.

Clase magistral

Este curso está encaminado al refinamiento y perfeccionamiento de la obra planteada en el proyecto artístico. Es una clase grupal donde el estudiante presenta en turno su obra a un académico especializado en la disciplina --y distinto al tutor-- para que dicho académico realice una crítica constructiva de la obra o partes de ella (si está en proceso de elaboración), que propenda, al mejoramiento de la misma.

SEGÚN PERFILES DISCIPLINARIOS:

AREA: Artes Plásticas

Lenguaje Visual

Emplear de forma consciente y fundamentada el lenguaje visual a partir del análisis de los elementos y leyes que lo estructura para la construcción de un discurso visual propio e innovador.

Imagen y representación

Explicar la naturaleza y estructura de la imagen a partir del análisis de sus funciones representativas para generar imágenes artísticas con sustento teórico-crítico.

Taller de producción bidimensional

Generar obra bidimensional a partir de la experimentación y análisis de procesos plástico-visuales que contribuyan al desarrollo del discurso artístico del autor.

Taller de producción tridimensional

Generar obra tridimensional a partir de la experimentación y análisis de procesos plástico-visuales, así como del estudio de los procesos dialécticos obra-espacio-espectador, que contribuyan al desarrollo del discurso artístico del autor.

AREA: Música

Instrumentación

Este curso estudia la técnica y posibilidades expresivas de los instrumentos musicales. Este curso prepara al alumno al estudio de la orquestación.

Orquestación

En este curso, el alumno estudia las formas de ensamblar las diferentes familias de instrumentos a través del análisis de las obras orquestales de distintos estilos.

Recital I

En este curso el estudiante seleccionará y preparará, mediante la supervisión de un académico, un repertorio de obras musicales originales o de otros compositores, y deberá presentarlo ante un sinodal.

Recital II

En este curso el estudiante debe el estudiante deberá preparar y presentar un recital público, supervisado por un académico disciplinario, realizando además la producción del mismo, en cuanto a la gestión de espacios, diseño de programas de mano, diseño escénico e iluminación, promoción y difusión.

Análisis musical del siglo XX

El alumno explora y analiza el repertorio representativo de la música occidental del siglo XX, desde la transición del siglo XIX hasta llegar a la del siglo XXI.

Análisis de nuevas tendencias en la música

En este curso el estudiante explora ejemplos de obras compuestas en las últimas cuatro décadas, observando tanto sus elementos retrospectivos como sus aportaciones innovadoras.

Historia y análisis de la música occidental

Este curso fortalece los conocimientos generales de la Historia de la Música occidental a través de la literatura musical y el análisis de obras, desde los griegos hasta nuestros días.

Historia y análisis de la música mexicana

En este curso, el alumno estudia las distintas facetas de la historia de la música mexicana, desde el aspecto prehispánico y virreinal, hasta la música de concierto del México independiente.

Introducción a la musicología

Es un curso que introduce al alumno al estudio científico y académico de los fenómenos relacionados con la música, ya sean bases físicas, su historia, teoría y su relación con el ser humano y la sociedad.

Acompañamiento y ensambles

Es un curso práctico donde el estudiante se desenvuelve en el ámbito de la música de cámara, como acompañante de solistas, o dentro del elenco de ensambles orquestales o vocales.

AREA: Teatro

Dirección

Dirigir una obra clásica dominando el diseño del espacio escénico a partir de la interrelación del texto con todos los elementos de la acción dramática, así como su composición escénica y estructura.

Seminario de actuación

El alumno perfeccionara la interpretación de un personaje construido a partir de sus múltiples dimensiones, así como de las posibilidades de contenido a través de las diversas herramientas actorales.

Dramaturgia

A través del análisis de las diversas posibilidades de estructura dramática, se escribirán obras de teatro que converjan con las corrientes contemporáneas.

AREA: Danza

Expresión y comunicación corporal

Los alumnos en esta materia analizarán ejercicios básicos de la práctica corporal aplicados a la formas de expresarse y comunicarse en el contexto social y en ambientes artísticos, mediante la experimentación de sus elementos, para comunicar de manera consciente un contexto determinado.

Coreografía, composición y comunicación corporal

Comprender y conocer elementos de la coreografía, la composición creativo coreográfica y los elementos de comunicación corporal mediante la comprensión de sus elementos para expresarlos en diferentes espacios.

Didáctica de la danza

En este curso los alumnos que cursen la materia analizarán, conocerán y aplicarán técnicas, métodos y ejercicios propios de la enseñanza aplicados a la danza y a su quehacer práctico.

Lenguajes corporales étnicos, urbanos y clásicos de la danza

Los alumnos analizarán y comprenderán mediante lenguajes corporales que se manifiestan en un contexto social la importancia de su existencia, para aplicar en aspectos de interpretación un juicio crítico pertinente.

AREA: Medios Audiovisuales

Cinematografía y entorno

Abordar las transformaciones de las formas narrativas tradicionales en el cine a partir de la democratización de la tecnología y el crecimiento de las posibilidades técnicas en favor de la creatividad.

Iluminación

Poner en práctica el conocimiento avanzado de los fenómenos lumínicos para su aprovechamiento en la creación de atmósferas con fines escenográficos y cinematográficos.

Tecnología e innovación cinematográfica

Comprender y utilizar con creatividad el entramado eléctrico, mecánico, químico, electrónico (analógico y/o digital) que permite captar imágenes y sonidos para su tratamiento en la creación cinematográfica.

Producción cinematográfica

Establecer rutas y mecanismos de organización para la realización cinematográfica en el marco de los esquemas formales y legales de cuya claridad dependen la preparación, el rodaje, la postproducción y distribución de la obra.

Realización cinematográfica

Dirigir la organización del material dramático en escena y la organización en pantalla de la realidad a rodar a partir de las particularidades del registro para la construcción del relato cinematográfico.

Análisis de guión

Identificar de forma pormenorizada las implicaciones de producción en textos dramáticos para su desglose y evolución en un plan de trabajo que garantice su concreción en la obra artística.

Montaje y edición

Ordenar los elementos del lenguaje audiovisual para otorgar sentido, coherencia y ritmo al relato cinematográfico.

Universidad Autónoma de Baja California

Coordinación de Posgrado e Investigación

H. Mapa curricular

HC		HL
Materia		
HE		C

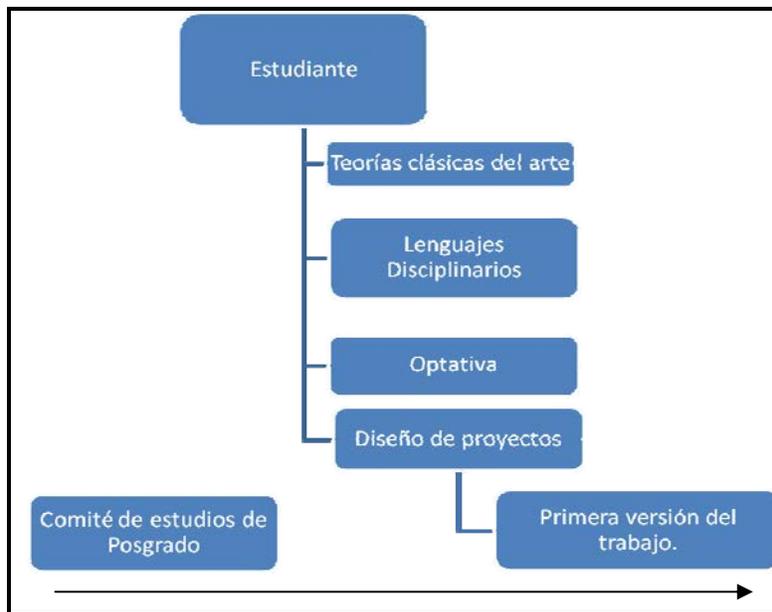
HC: Número de horas/semana/mes de teoría. HL: Número de horas/semana/mes de laboratorio. HE: Número de horas/semana/mes de talleres/Campo. C: Créditos.
--

1er semestre			2do semestre			3er semestre			4to semestre		
1		0	1		0	2		0	2		0
Diseño de Proyectos Artísticos			Metodología Proyectual			Desarrollo de Proyectos Disciplinarios			Seminario de Trabajo Terminal		
2		4	2		4	1		5	1		5
2		0	3		0	2		0	2		0
Lenguajes Disciplinarios			Análisis de Procesos Creativos			Optativa			Optativa		
1		5	0		6	1		5	1		5
3		0	3		0	2		0	2		0
Teorías Clásicas del Arte			Teorías Contemporáneas del Artes			Optativa			Optativa		
0		6	0		6	1		5	1		5
2		0	2		0	2		0	2		0
Optativa			Optativa			Optativa			Optativa		
1		5	1		5	1		5	1		5

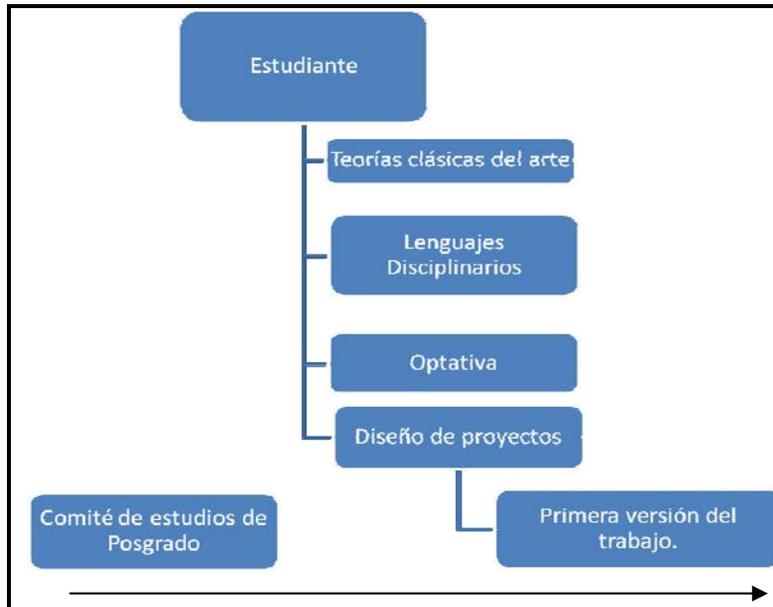
I. Ruta crítica de Diplomación/Graduación

<i>Periodo</i>	<i>Actividades académicas</i>				<i>Productos o equivalentes</i>	<i>Reuniones</i>		
0	Obligatorias				Optativas		Aceptación de estudiantes con anteproyecto	Comité de Estudios de Posgrado Comité de Selección
1 semestre año 1	Diseño de Proyectos Artísticos	Lenguajes Disciplinarios	Teorías Clásicas del Arte		Una optativa		Aceptación de proyecto	Comité de Estudios de Posgrado
2 sem. año 1	Metodología Proyectual	Análisis de Procesos Creativos	Teorías Contemporáneas del Arte		Una optativa		Entrega del protocolo	Comité de Estudios de Posgrado para la asignación de asesor de trabajo terminal
3 sem. año 2	Desarrollo de Proyectos Disciplinarios				Tres optativas		Evaluación del primer avance de trabajo terminal y designación del director	Comité de estudios de posgrado
4 sem. año 2	Seminario de trabajo terminal				Tres optativas		Entrega de versión final de trabajo terminal Defensa del trabajo terminal	Comité de trabajo terminal, integrado por el asesor y dos lectores

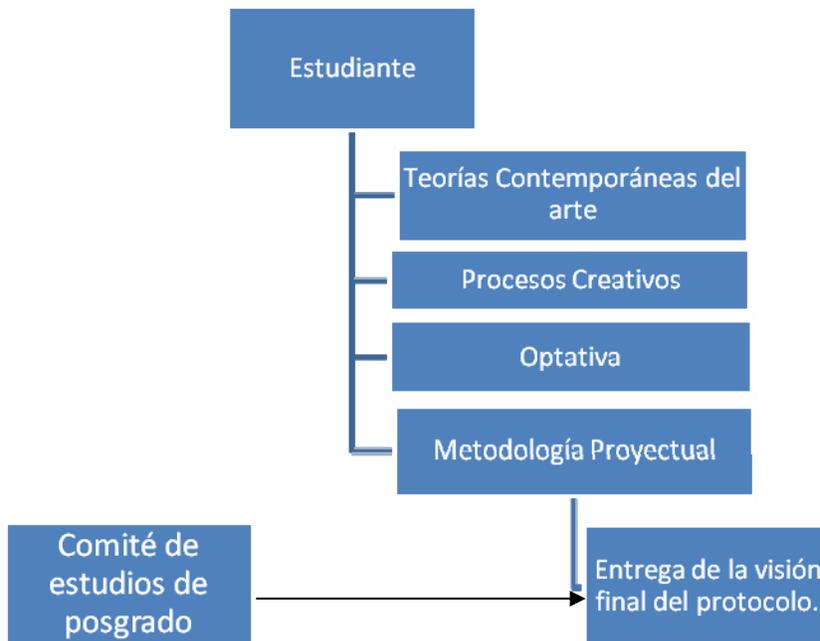
2. Ruta crítica por año y semestre.

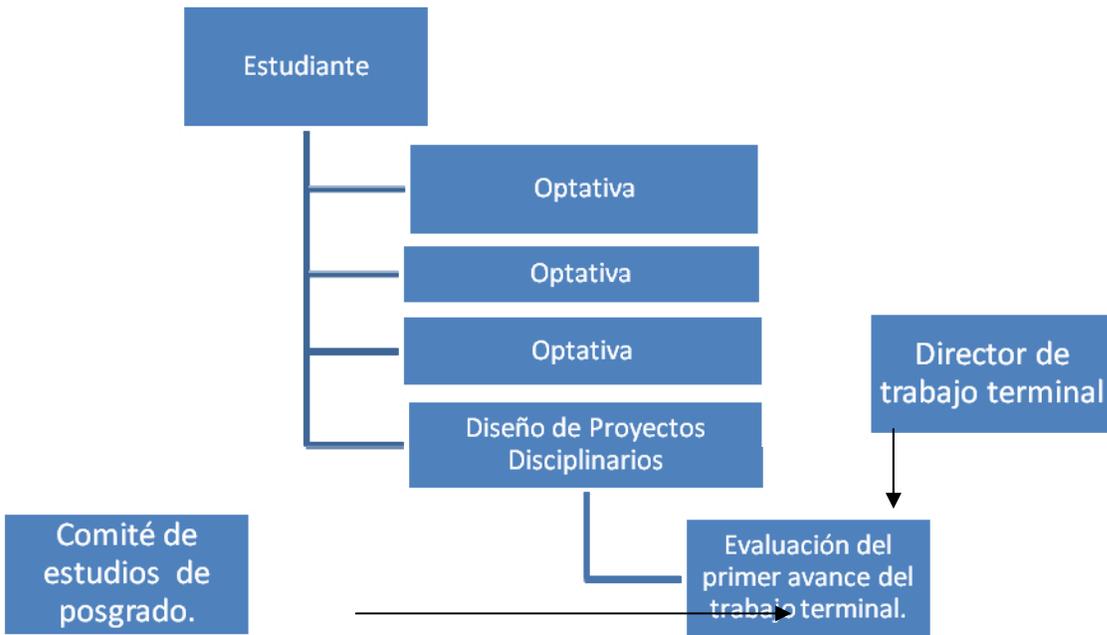
Año 1 / Semestre 1

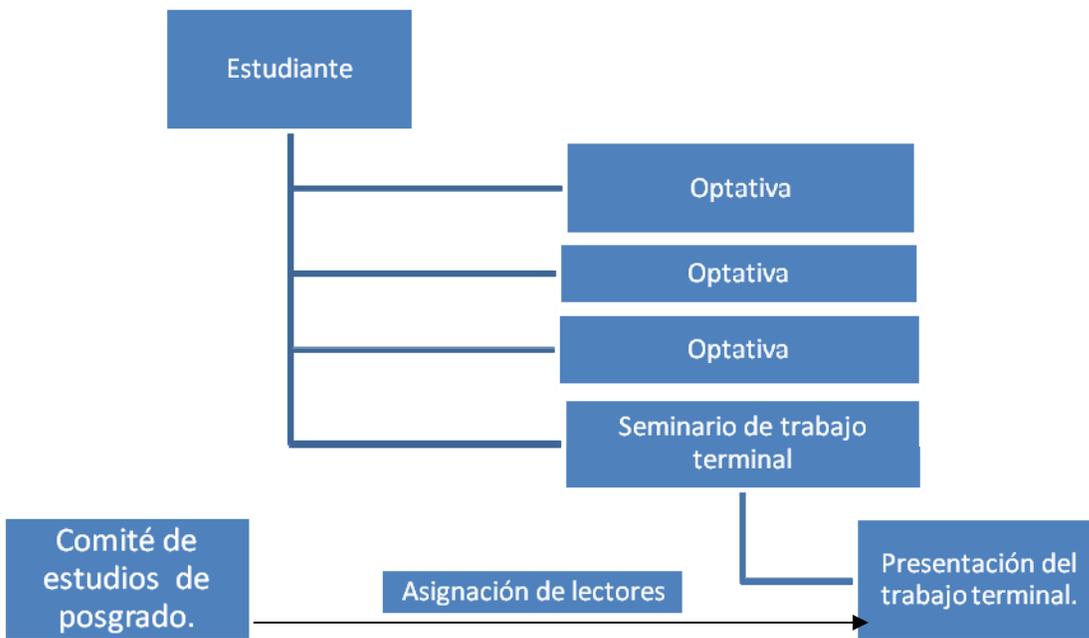
Año 1 / Semestre 2

Año 2/ Semestre 1

Año 2 / Semestre 2

J. Cartas descriptivas

Datos de identificación				
Unidad Académica		Escuela de Artes		
Programa		Maestría en Artes		
Nombre de la asignatura		Diseño y evaluación de proyectos		
Tipo de asignatura		Obligatoria		
Clave de la asignatura				
Horas teoría	2	Horas laboratorio		Créditos totales
Horas taller	1	Horas prácticas de campo		5
Perfil de egreso del programa				
<p>Sistematizar y sustentar el proceso de creación utilizando la metodología proyectual y de diseño de proyectos así como analizando las teorías clásicas y contemporáneas del arte para construir discurso artístico de calidad. Generar obra artística integrando aquellos recursos técnicos y tecnológicos así como las experiencias que el contexto proporciona para potenciar la creatividad del autor.</p>				
Definiciones generales del curso				
Propósito del curso		El alumno conocerá y utilizara los diferentes elementos que integran e implican la elaboración de un proyecto así como su evaluación. Durante el desarrollo del curso el alumno elaborara un proyecto en donde considera un sustento teórico metodológico de construcción. Conocerá los elementos de evaluación y su importancia.		
Competencia del curso		Diseñar un proyecto artístico a través del estudio e implementación de los elementos metodológicos del diseño de proyectos para concretarse en una propuesta de intervención.		

Universidad Autónoma de Baja California

Coordinación de Posgrado e Investigación

Orientación del curso en coherencia con el perfil de egreso	La presente unidad de aprendizaje, es al mismo tiempo el punto de partida y columna vertebral del perfil de egreso, ya que en ella se sustenta un proyecto con la aplicación de los diferentes conocimientos y elementos teórico-metodológicos el cual le dará la posibilidad de transitar a lo largo de todo el desarrollo del programa.
Desarrollo por unidades	
Unidad	1. El proyecto en la Gestión Cultural
Contenido	<ol style="list-style-type: none"> 1. Antecedentes sobre el proyecto 2. Definiciones terminológicas 3. Diferentes niveles de un proyecto 4. El diseño de proyectos culturales 5. Justificación del proyecto 6. El proyecto como consolidación de la gestión cultural
Evidencia de desempeño	El alumno presentara un escrito sobre lecturas con sus propias conclusiones de los temas en cuestión.
Unidad	2. Definición del proyecto
Contenido	<ol style="list-style-type: none"> 1. Antecedentes de la propuesta 2. Importancia del proyecto 3. Sustento teórico del proyecto 4. Implicaciones de un proyecto específico 5. Justificación del proyecto 6. Metodología de construcción
Evidencia de desempeño	El alumno presentara por escrito avances del proyecto así como de manera oral ante el grupo.
Unidad	3. Fases del proyecto
Contenido	<ol style="list-style-type: none"> 1. La definición del proyecto 2. Destinatarios 3. Objetivos 4. Estrategias 5. Actividades 6. Presentación
Evidencia de desempeño	El alumno presentara el documento con los avances respectivos en considerando los elementos vistos en clase carpeta
Unidad	4. Evaluación de proyectos
Contenido	<p>Ventajas de evaluar un proyecto</p> <p>Evaluación cuantitativa y cualitativa</p> <p>Métodos generales de la evaluación</p> <p>Criterios de evaluación</p>

Universidad Autónoma de Baja California

Coordinación de Posgrado e Investigación

Evidencia del desempeño	El alumno presentará un esquema de evaluación de su propio proyecto, esto como parte de la carpeta de presentación del mismo.
Estrategias de aprendizaje: El maestro hará exposiciones sobre los principales conceptos de la construcción de proyectos y generara espacios de reflexión conjunta sobre los planteamientos de los mismos. Se realizan análisis de textos relacionados con los temas y se construye el proyecto a partir de reflexiones conjuntas entre maestro y alumno.	
Método y estrategias de evaluación: Se irán revisando los avances del proyecto en donde se establecen tiempos de entrega y cumplimiento, el elemento fundamental de la evaluación es el proyecto, su viabilidad, su importancia y su ejecución. Cada avance deberá de exponerse en grupo como parte de la evaluación.	
Bibliografía: Figuroa, G. (2005), "La Metodología de Elaboración de Proyectos como una herramienta para el desarrollo cultural". Serie Bibliotecología y Gestión de Información No. 7. FONDART, Gobierno de Chile. Martinell, A. (2001), <i>Diseño y elaboración de proyectos de cooperación cultural</i> . Organización de Estados Americanos, Madrid. Roselló, D. (2004), <i>Diseño y evaluación de proyectos culturales</i> . Ariel, Barcelona.	

Universidad Autónoma de Baja California
 Coordinación de Posgrado e Investigación

Datos de identificación				
Unidad Académica		Escuela de Artes		
Programa		Maestría en Artes		
Nombre de la asignatura		Metodología proyectual		
Tipo de asignatura		Obligatoria		
Clave de la asignatura				
Horas teoría	1	Horas laboratorio		Créditos totales
Horas taller	2	Horas prácticas de campo		5
Perfil de egreso del programa				
<p>Sistematizar y sustentar el proceso de creación utilizando la metodología proyectual y de diseño de proyectos así como analizando las teorías clásicas y contemporáneas del arte para construir discurso artístico de calidad.</p> <p>Generar obra artística integrando aquellos recursos técnicos y tecnológicos así como las experiencias que el contexto proporciona para potenciar la creatividad del autor.</p>				
Definiciones generales del curso				
Propósito del curso		Al concluir este curso, los alumnos serán capaces de planificar y esbozar cada uno de los pasos previos a la construcción del objeto artístico. Tras revisar una serie de perspectivas sobre las especificaciones técnicas e implicaciones lógicas de la obra, los alumnos reconocerán las justificaciones personales detrás de la elaboración de dicho proyecto.		
Competencia del curso		Diseñar un producto artístico sustentado, con una secuencia lógica y derivado de un proyecto específico, a través del análisis y aplicación de los elementos metodológicos proyectuales para generar un discurso congruente que se materializa en la obra.		
Orientación del curso en coherencia con el perfil de egreso		La importancia de este curso radica en el fortalecimiento de las argumentaciones detrás del proyecto artístico. Se trata de articular un discurso que sustente la producción artística y los posibles ámbitos de incidencia cultural, fortaleciendo el perfil declarado.		
Desarrollo por unidades				
Unidad		Justificar un método		
Contenido		<ul style="list-style-type: none"> • Gaston Bachelard y el psicoanálisis del 		

Universidad Autónoma de Baja California

Coordinación de Posgrado e Investigación

	<p>conocimiento científico</p> <ul style="list-style-type: none"> • El espíritu del «todo vale» y la perspectiva de Paul Feyerabend • Thomas Kuhn y los paradigmas científicos
Evidencia de desempeño	Reportes de lectura y exposiciones individuales de bitácoras.
Unidad	La construcción del objeto
Contenido	<ul style="list-style-type: none"> • La toma de decisiones: del brainstorming al modelo de ventajas y desventajas • El artista en su entorno: el taller • La imagen mental y el producto final • Planteamiento de la estructura lógica del proyecto artístico.
Evidencia de desempeño	Reportes de lectura y exposiciones individuales de bitácora.
Unidad	Desarrollar un método
Contenido	<ul style="list-style-type: none"> • Intuición y boceto • Proceso de optimización de imágenes en el proceso de creación • Definición lógica de objetivos de la obra artística • Consecuencias e implicaciones culturales de los proyectos artísticos.
Evidencia de desempeño	Reportes de lectura y exposiciones individuales de bitácoras.
<p>Estrategias de aprendizaje:</p> <p>Los estudiantes estarán obligados a llevar una bitácora en la que registraran los pormenores de las diferentes fases que anteceden a la construcción material del objeto artístico. Durante algunas sesiones tocara el turno a cada estudiante de socializar las entradas de esta bitácora que considere cruciales para instrumentar el proyecto artístico. La labor del docente consistirá en ejemplificar, conforme profundicen los estudiantes en su propio proyecto artístico, las soluciones metodológicas que otros artistas y científicos dieron en el pasado. El docente conducirá las sesiones en un ambiente de apertura y respeto por el conocimiento humano, fomentando la participación multidisciplinaria.</p>	
<p>Método y estrategias de evaluación:</p> <p>A lo largo del curso, los estudiantes serán evaluados en función de la entrega y exposición de diferentes aspectos del proyecto artístico. El docente programara los tiempos, condiciones y turnos de los expositores. Cada exposición demanda al estudiante la reproducción y digitalización de la bitácora, así como la incorporación de los comentarios brindados por los compañeros del curso. Sobre los diferentes textos asignados los estudiantes elaboraron reportes de lectura. Al concluir el curso, cada estudiante tendrá que reestructurar el proyecto artístico y presentar un ensayo metodológico sobre las diferentes perspectivas de construcción del objeto.</p>	

Bibliografía:

Chalmers, Alan. (1993) *Que es esa cosa llamada ciencia*, Madrid, Siglo XXI editores,.

V.V. A.A., *Colección Educar* (varios capítulos), en: <http://coleccion.educ.ar/>, consultado el 12/09/2011.

Comunale, N. *Sobre metodología proyecto y espacio escénico*, en: www.nicolacomunale.com/, consultado el 12/09/2011.

Esclapes, F. y Llorens, M. (2006) *Ingeniería industrial creativa como herramienta competitiva*, Barcelona, INGEGRAF,.

Feyerabend, P. (1989) *Tratado contra el método*, Madrid, Tecnos,.

Munari, B. (1981), *¿Cómo nacen los objetos? Apuntes para una metodología proyectual* Barcelona, Gustavo Gili,.

Universidad Autónoma de Baja California
 Coordinación de Posgrado e Investigación

Datos de identificación				
Unidad Académica		Escuela de Artes		
Programa		Maestría en Artes		
Nombre de la asignatura		Lenguajes Disciplinarios		
Tipo de asignatura		Obligatoria		
Clave de la asignatura				
Horas teoría	2	Horas laboratorio		Créditos totales
Horas taller	1	Horas prácticas de campo		5
Perfil de egreso del programa				
<p>Sistematizar y sustentar el proceso de creación utilizando la metodología proyectual y de diseño de proyectos así como analizando las teorías clásicas y contemporáneas del arte para construir discurso artístico de calidad.</p> <p>Generar obra artística integrando aquellos recursos técnicos y tecnológicos así como las experiencias que el contexto proporciona para potenciar la creatividad del autor.</p>				
Definiciones generales del curso				
Propósito del curso		Que el estudiante identifique los elementos que estructuran los lenguajes artísticos para poder estructurar su discurso		
Competencia del curso		Generar y estructurar el discurso artístico, mediante el análisis de los lenguajes artísticos, sus elementos, dimensiones, coincidencias y diferencias, para desarrollar propuestas artísticas pertinentes y coherentes con la intencionalidad creativa del autor.		

Orientación del curso en coherencia con el perfil de egreso	Construcción del discurso artístico para la generación de obra.
Desarrollo por unidades	
Unidad	1. Conocimiento y comprensión de la estructura de los lenguajes artísticos, a partir de un análisis y revisión práctico-documental, para estructurar su discurso artístico de forma fundamentada.
Contenido	<ul style="list-style-type: none"> • Definiciones de lenguajes • Los Lenguajes Artísticos. <ul style="list-style-type: none"> ○ Lenguaje Cinematográfico ○ Lenguaje corporal ○ Lenguaje escénico ○ Lenguaje musical. ○ Lenguaje visual
Evidencia de desempeño	Ensayo de análisis acerca de los lenguajes artísticos.
Unidad	2. Identificación de los elementos que configuran los lenguajes artísticos, a partir un análisis hecho desde sus funciones representativas, para emplearlos en la construcción de propuestas artísticas creativas y conscientes.

Universidad Autónoma de Baja California

Coordinación de Posgrado e Investigación

Contenido	<ul style="list-style-type: none">• Dimensiones de los lenguajes artísticos.<ul style="list-style-type: none">○ Forma○ Contenido○ Uso• Representación y abstracción en los lenguajes artísticos.
Evidencia de desempeño	Ensayo acerca de la estructura de los lenguajes.
Unidad	3. Desarrollo propuestas artísticas mediante el empleo y estructuración consciente de los elementos que la componen para la construcción de un discurso propio con sentido innovador y ético.
Contenido	<ul style="list-style-type: none">• Creatividad y pensamiento• La construcción del discurso artístico.<ul style="list-style-type: none">○ ¿Qué es el discurso artístico?○ Estructura del discurso artístico.○ Coherencia del discurso.○ Ética en el discurso Artístico.
Evidencia de desempeño	Ensayo acerca de uno de los lenguajes artísticos. Realización de dos ejercicios prácticos en los que se empleó de manera efectiva los contenidos de la unidad de aprendizaje.

Estrategias de aprendizaje:

Se desarrollarán actividades en las que se analizarán las estructuras de los lenguajes artísticos a partir de lecturas y ejercicios prácticos, orientados por el docente.

Se realizarán ensayos por parte de los alumnos en los que analizarán los contenidos revisados en la unidad de aprendizaje.

Se realizarán ejercicios prácticos en los que los alumnos desarrollarán los contenidos revisados en la unidad de aprendizaje.

Método y estrategias de evaluación: Se realizará evaluación continua de los aprendizajes de los alumnos. Se realizarán exposiciones y discusiones entre los alumnos que el docente en las que el docente valorará lo expuesto verbalmente por el alumno. Se analizará el contenido de los trabajos escritos entregados por el alumno.

Se recomienda la generación de rúbricas para la evaluación de dichas actividades.

Participación activa en clase 25%

Realización de actividades 25%

Elaboración de ensayo final 25%

Realización de dos ejercicios prácticos 25%

Bibliografía:

Broncano, M. (2007) Sociedades multiculturales: identidad y discurso artístico, Universidad de León, España.

De Fusco, R., (2008) El placer del arte. Comprender la pintura, la escultura, la arquitectura y el diseño, GG. España

Caramés, J. (1999)El Discurso Artístico Norte y Sur: Eurocentrismo y Transculturalismos, Universidad de Oviedo. España

Payet, P., (2009) Los signos Incondicionales en el Arte, UPC, S.L. Edicions.

Piper, J., (2012) The musician's guide to fundamentals, W.W. Norton Company Inc.

Universidad Autónoma de Baja California
 Coordinación de Posgrado e Investigación

Datos de identificación				
Unidad Académica		Escuela de Artes		
Programa		Maestría en Artes		
Nombre de la asignatura		Análisis de Procesos Creativos		
Tipo de asignatura		Obligatoria		
Clave de la asignatura				
Horas teoría	3	Horas laboratorio		Créditos totales
Horas taller		Horas prácticas de campo		6
Perfil de egreso del programa				
<p>Sistematizar y sustentar el proceso de creación utilizando la metodología proyectual y de diseño de proyectos así como analizando las teorías clásicas y contemporáneas del arte para construir discurso artístico de calidad. Generar obra artística integrando aquellos recursos técnicos y tecnológicos así como las experiencias que el contexto proporciona para potenciar la creatividad del autor.</p>				
Definiciones generales del curso				
Propósito del curso		Propiciar en el estudiante la comprensión de su proceso de creación mediante el análisis de las teorías que lo explican.		
Competencia del curso		Comprender el proceso creativo a través del análisis de las teorías que le explican, sus elementos, fases y técnicas de desarrollo, para estructurar propuestas artísticas con pertinencia y fundamento en el autoconocimiento como profesional del arte.		
Orientación del curso en coherencia con el perfil de egreso		Sustentación del proceso creativo para la generación de obra artística.		

Desarrollo por unidades	
Unidad	1. Conocimiento de las teorías que explican la creatividad, a través de su análisis, para comprender dicho fenómeno de forma crítica.
Contenido	<ul style="list-style-type: none"> • Teorías acerca de la naturaleza de la creatividad. <ul style="list-style-type: none"> ○ Teoría Psicoanalítica ○ Teoría Gestalista ○ Teoría Perceptual ○ Teoría Humanista ○ Teoría Factorial ○ Teoría Neuropsicofisiológica
Evidencia de desempeño	Ensayo de análisis acerca de la naturaleza de la creatividad.
Unidad	2. Identificación los enfoques y concepciones acerca de la creatividad, a través de su análisis, para comprender dicho fenómeno de forma crítica.
Contenido	<ul style="list-style-type: none"> • Concepciones acerca de la creatividad <ul style="list-style-type: none"> ○ La creatividad como proceso. ○ La creatividad como rasgo de personalidad. ○ La creatividad como habilidad. ○ La creatividad como producto.
Evidencia de desempeño	Ensayo acerca de las concepciones de la creatividad.

Unidad	<p>3. Identificación de las teorías que explican la creatividad como un fenómeno del pensamiento, a través de su análisis, para comprender dicho fenómeno de forma crítica y compleja.</p>
Contenido	<ul style="list-style-type: none"> • Creatividad y pensamiento <ul style="list-style-type: none"> ○ Pensamiento Holístico (Smuts) ○ Pensamiento divergente (Guilford) ○ Pensamiento Lateral (De Bono) ○ Pensamiento paralelo (De Bono) ○ Inteligencias múltiples (Gardner) ○ Pensamiento irradiante (Buzan) ○ Pensamiento complejo (Morín)
Evidencia de desempeño	<p>Ensayo comparativo entre las teorías del pensamiento creativo.</p>
Unidad	<p>4. Identificación de los modelos que explican la estructura del fenómeno creativo, a partir del análisis de modelos y técnicas de desarrollo de la creatividad, para propiciar la comprensión e intervención de los procesos creativos empleados por el artista de forma crítica.</p>
Contenido	<ul style="list-style-type: none"> • Fases del proceso creativo <ul style="list-style-type: none"> ○ Modelo de cuatro fases: (Wallace, 1926; Poincaré, 1952; Vinache, 1952): preparación, incubación, iluminación y verificación. ○ Modelo de siete fases: (Kurt Notamedi) estructuración, verificación, exploración, revelación, afirmación, reestructuración y realización. • Técnicas para el desarrollo de la creatividad

Evidencia de desempeño	Ensayo analítico acerca de la creatividad.
Estrategias de aprendizaje: Procesos de contrastación teórica con las experiencias prácticas de los participantes. Análisis de textos. Ejercicios prácticos de análisis de obras artísticas.	
Método y estrategias de evaluación: Se realizará evaluación continua de los aprendizajes de los alumnos. Se realizarán exposiciones y discusiones entre los alumnos que el docente en las que el docente valorará lo expuesto verbalmente por el alumno. Se analizará el contenido de los trabajos escritos entregados por el alumno. Se recomienda la generación de rúbricas para la evaluación de dichas actividades.	
Bibliografía: Zinker, J. (1996) El proceso creativo en la terapia gestáltica., Paidós Tschimmel k. (2010) El proceso creativo desde la perspectiva de la creatividad como una capacidad sistémica. Octaedro Sauter, S. (1996) Teoría y práctica del proceso creativo, Iberoamericana.	

Universidad Autónoma de Baja California
 Coordinación de Posgrado e Investigación

Datos de identificación				
Unidad Académica		Escuela de Artes		
Programa		Maestría en Artes		
Nombre de la asignatura		Teorías clásicas del arte		
Tipo de asignatura		Obligatoria		
Clave de la asignatura				
Horas teoría	3	Horas laboratorio		Créditos totales
Horas taller		Horas prácticas de campo		6
Perfil de egreso del programa				
<p>Sistematizar y sustentar el proceso de creación utilizando la metodología proyectual y de diseño de proyectos así como analizando las teorías clásicas y contemporáneas del arte para construir discurso artístico de calidad. Generar obra artística integrando aquellos recursos técnicos y tecnológicos así como las experiencias que el contexto proporciona para potenciar la creatividad del autor.</p>				
Definiciones generales del curso				
Propósito del curso		Teorías clásicas del arte es un curso obligatorio, propuesto como antecedente de Teorías contemporáneas del arte. Se busca que el alumno comprenda distintos referentes históricos en la reflexión sobre el fenómeno artístico, con el fin de desarrollar su pensamiento crítico y enriquecer su discurso desde perspectivas estéticas, filosóficas e históricas diversas.		
Competencia del curso		Comprender las teorías clásicas del arte, a partir del análisis de los paradigmas que lo definen como concepto, para explicar desde una		

Universidad Autónoma de Baja California

Coordinación de Posgrado e Investigación

	perspectiva estética, filosófica e histórica, la construcción del discurso.
Orientación del curso en coherencia con el perfil de egreso	Identificar, analizar y relacionar diversas reflexiones teóricas acerca del fenómeno artístico como bases conceptuales para la sistematización y sustento de discursos artísticos de calidad.
Desarrollo por unidades	
Unidad	5. El arte y la técnica
Contenido	<p>1.1 La construcción de la obra artística en respuesta a necesidades prácticas.</p> <p>1.2 La sensibilidad artística como parte de la cotidianidad: <i>Ars y Tejnë</i>.</p> <p>1.3 Arte como experiencia, como imitación y como intuición.</p>
Evidencia de desempeño	Elaboración de un texto argumentativo en el que se identifiquen y comparen las principales características de la reflexión estética en el arte antiguo como sustrato del discurso artístico en occidente.
Unidad	6. Iconolatría y representaciones de lo sagrado
Contenido	<p>a. Lo mágico y lo sagrado.</p> <p>b. Representación icónica y función simbólica.</p> <p>c. Artes liberales, artes mecánicas y oficios artesanales.</p>
Evidencia de desempeño	Elaboración de un mapa conceptual en el que se expongan esquemáticamente los procesos de transformación en la función social de la imagen

	durante la Edad Media.
Unidad	7. Iconoclasia y representación mimética
Contenido	<ul style="list-style-type: none"> a. La aparición del artista. b. Belleza y <i>decorum</i> en el arte renacentista. c. El fin de la figuración.
Evidencia de desempeño	Elaboración de un texto monográfico en el que se exponga de forma detallada, con base en la reflexión sobre las nociones de artesano y artista, la transformación del sujeto con relación al arte durante los siglos XV y XVI.
Unidad	8. Arte y lenguajes
Contenido	<ul style="list-style-type: none"> a. Las búsquedas expresivas: ornamentación y manierismo. b. Humanismo, antropocentrismo, razón. c. Realismos y academicismo.
Evidencia del desempeño	Elaboración de un texto ensayístico en el que se ponderen las transformaciones de los lenguajes del arte en el siglo XIX como referentes de las transformaciones ideológicas en Occidente.
Estrategias de aprendizaje:	
Lectura y discusión en grupo de textos teóricos y conceptuales.	
Observación y análisis de manifestaciones artísticas relacionadas con las escuelas de pensamiento consideradas.	
Exposiciones orales del docente.	
Grupos de discusión.	
Método y estrategias de evaluación:	
Para aprobar el curso se requerirá cumplir con la entrega en tiempo y forma de las evidencias de desempeño de cada unidad de aprendizaje, considerando	

ortografía, redacción, argumentación y presentación. Se calificará en una escala de 0 a 100, siendo 70 la mínima aprobatoria, de acuerdo con el Reglamento General de Estudios de Posgrado.

Bibliografía:

Argullol, R. (1996). *Tres miradas sobre el arte*. Barcelona, Destino.

Barasch, M. (2006). *Teoría del arte: de Platón a Winckelmann*. Madrid, Alianza.

Gombrich, E. (2001). *Imágenes simbólicas. Estudios sobre el arte del renacimiento*. Madrid, Debate.

Hauser, A. (1998). *Historia social de la literatura y el arte, vol. 1*. Madrid, Debate.

Valverde, J.M. (2008). *Breve historia y antología de la estética*. Barcelona, Ariel.

Datos de identificación				
Unidad Académica		Escuela de Artes		
Programa		Maestría en Artes		
Nombre de la asignatura		Teorías contemporáneas del arte		
Tipo de asignatura		Obligatoria		
Clave de la asignatura				
Horas teoría	3	Horas laboratorio		Créditos totales
Horas taller		Horas prácticas de campo		6
Perfil de egreso del programa				
<p>Sistematizar y sustentar el proceso de creación utilizando la metodología proyectual y de diseño de proyectos así como analizando las teorías clásicas y contemporáneas del arte para construir discurso artístico de calidad. Generar obra artística integrando aquellos recursos técnicos y tecnológicos así como las experiencias que el contexto proporciona para potenciar la creatividad del autor.</p>				
Definiciones generales del curso				
Propósito del curso		Identificar, ponderar e interpretar la forma en que la reflexión artística durante los siglos XX y XXI ha transformado los paradigmas del arte en el marco de los contextos que lo producen, como criterios de gestación, producción y percepción del fenómeno artístico. Teorías contemporáneas del arte es un curso obligatorio, propuesto como continuación del curso de Teorías clásicas del arte.		

Competencia del curso	Comprender las teorías contemporáneas del arte, a partir del análisis de los paradigmas que definen su propósito en el marco de los contextos que lo producen, para explicar desde una perspectiva estética, filosófica e histórica, la construcción del discurso.
Orientación del curso en coherencia con el perfil de egreso	Teorías contemporáneas del arte propone sustentar los procesos de creación de discursos artísticos de calidad a partir del análisis y reflexión sobre las principales teorías del arte gestadas a lo largo de los siglos XX y XXI.
Desarrollo por unidades	
Unidad	1. Vanguardia histórica
Contenido	<ul style="list-style-type: none"> d. Ideología y manifiesto como base conceptual de los movimientos de vanguardia de principios del siglo XIX. e. Historia de las mentalidades y de las formas simbólicas. f. La vanguardia artística como testimonio del <i>zeitgeist</i>.
Evidencia de desempeño	Elaboración de un mapa conceptual en el que se expongan los criterios, ideologías y sustentos discursivos de los principales movimientos de vanguardia de principios del siglo XX.
Unidad	2. Abstracción, concepto y objeto
Contenido	<ul style="list-style-type: none"> 2.1 Abstracción y conceptualización del objeto. 2.2 Teoría crítica e industrias culturales. 2.3 Reproductibilidad y pérdida del <i>aura</i>.
Evidencia de desempeño	Elaboración de un documento monográfico en el que se identifiquen, expliquen y comparen las transformaciones de la noción de objeto como paradigma central del fenómeno artístico.

Unidad	9. Revaloración del proceso en el acto artístico
Contenido	3.1 El proceso como criterio de ponderación. 3.2 Estructuralismo 3.3 Deconstruccionismo 3.4 Estudios Culturales
Evidencia de desempeño	Elaboración de un texto argumentativo en el que se refiera el papel del proceso creativo como base del discurso artístico, a partir de una de las propuestas teóricas analizadas.
Unidad	10. Posmodernidad
Contenido	a. Diversidad, fragmentación y desencanto en el ámbito de la reflexión posmoderna. b. Discurso y metadiscurso. c. Apropiación y objetivación de la experiencia sensible como consecuencia del relativismo cultural. d. Texto y contexto artístico en el ámbito cibercultural de la globalización.
Evidencia de desempeño	Elaboración de un discurso argumental a partir de la descripción y análisis de un producto de creación artística original, en el que se utilicen los criterios del pensamiento posmoderno como bases para la construcción de un discurso crítico autoreflexivo.
Estrategias de aprendizaje:	
Lectura y discusión en grupo de textos teóricos y conceptuales.	
Observación y análisis de manifestaciones artísticas relacionadas con las escuelas de pensamiento consideradas.	
Exposiciones orales del docente.	
Grupos de discusión.	
Método y estrategias de evaluación:	
Para aprobar el curso se requerirá cumplir con la entrega en tiempo y forma de las	

evidencias de desempeño de cada unidad de aprendizaje, considerando ortografía, redacción, argumentación y presentación como criterios de evaluación de cada una de las cuatro evidencias del desempeño. Se calificará en una escala de 0 a 100, siendo 70 la mínima aprobatoria, de acuerdo con el Reglamento General de Estudios de Posgrado.

Bibliografía:

Danto, A.C. (2005). *El abuso de la belleza. la estética y el concepto del arte.*

Barcelona, Paidós.

De Micheli, Mario (2004). *Las vanguardias artísticas del siglo XX.* Madrid, Alianza Forma.

Foucault, M. (2004). *Las palabras y las cosas.* México, Siglo XXI.

Goodman, N. (2010). *Los lenguajes del arte. Aproximación a la teoría de los símbolos.* Barcelona, Paidós.

Marchán, S. (2006). *Real-virtual en la estética y la teoría de las artes.* Barcelona, Paidós.

Datos de identificación				
Unidad Académica		Escuela de Artes		
Programa		Maestría en Artes		
Nombre de la asignatura		Desarrollo de Proyectos Artísticos		
Tipo de asignatura		Obligatoria		
Clave de la asignatura				
Horas teoría	2	Horas laboratorio		Créditos totales
Horas taller	1	Horas prácticas de campo		5
Perfil de egreso del programa				
<p>Sistematizar y sustentar el proceso de creación utilizando la metodología proyectual y de diseño de proyectos así como analizando las teorías clásicas y contemporáneas del arte para construir discurso artístico de calidad.</p> <p>Generar obra artística integrando aquellos recursos técnicos y tecnológicos así como las experiencias que el contexto proporciona para potenciar la creatividad del autor.</p>				
Definiciones generales del curso				
Propósito del curso		<p>Esta materia es continuación del curso de Metodología Proyectual en cuanto a la construcción del objeto, y es el espacio donde se pone en practica el diseño del proyecto en cuanto a la construcción de la carpeta. Asi mismo se propone la estructuración de la obra artística desarrollada como proyecto para lograr una integración conjunta de su discurso en relación con sus múltiples posibilidades de resolución material.</p>		

Universidad Autónoma de Baja California
 Coordinación de Posgrado e Investigación

Competencia del curso	Desarrollar el proyecto de creación artística mediante la aplicación de técnicas y recursos teórico-metodológicos propios de la disciplina para la concreción de la obra de acuerdo con su naturaleza discursiva.
Orientación del curso en coherencia con el perfil de egreso	Se plantea la realización de la obra artística a partir de un proyecto lógico organizado de acuerdo con los propósitos de la idea original del artista desarrollada a partir de los pasos de la metodología proyectual para alcanzar una formalización de la organización concreta del sentido de la obra, logrando la consolidación del perfil.
Desarrollo por unidades	
Unidad	Planteamiento lógico del proyecto
Contenido	<ol style="list-style-type: none"> 1. Definición del proyecto. 2. Implicaciones del proyecto. 3. Complicaciones del proyecto. 4. Análisis de la metodología proyectual utilizada. 5. Fundamentos teóricos del proyecto.
Evidencia de desempeño	Desarrollo del protocolo y presentación de avances.
Unidad	Desarrollo del proyecto y trabajo terminal
Contenido	<ol style="list-style-type: none"> 1. Análisis del primer capítulo de la carpeta del trabajo terminal. 2. Estrategias de desarrollo del proyecto. 3. Financiación del proyecto. 4. Estrategias de presentación.
Evidencia de desempeño	
Unidad	Metodologías para la gestión cultural

Contenido	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gestión cultural. 2. Planes y proyectos culturales. 3. Participación social y cultural. 4. Actores y agentes de los procesos de gestión. 5. Industrias y mercados culturales. 6. Sistemas y financiamiento cultural.
Evidencia de desempeño	Ensayo donde se refleje un análisis profundo de los conceptos de esta unidad en relación con el proyecto.
<p>Estrategias de aprendizaje:</p> <p>Los alumnos y el maestro como facilitador harán exposiciones sobre las diferentes fases de desarrollo lógico de la obra y generarán espacios de reflexión conjunta sobre los planteamientos generales acordes con la metodología proyectual. Se realizarán por lo menos dos sesiones en donde se exponga la visión del director del trabajo terminal, y se realizará un seminario de presentación colectiva de avances de los trabajos. El aprendizaje se genera entonces a partir del análisis del proyecto, de la presentación en público del mismo y de la reflexión sobre las observaciones del director del trabajo terminal.</p>	
<p>Método y estrategias de evaluación:</p> <p>Para aprobar el curso el alumno deberá entregar, además de los ejercicios y ensayos correspondientes a cada unidad, el borrador completo del proyecto a desarrollar, con el visto bueno de su director de trabajo terminal.</p>	
<p>Bibliografía:</p> <p>Bonet, L, Castaner, X., y Font, J. (2001), Gestión de proyectos culturales. Análisis de casos. Ariel, Barcelona.</p> <p>_____, (1998), Cuadernos de la OEI. Cultura. I. Conceptos básicos de administración y gestión cultural. Organización de Estados Iberoamericanos, Madrid.</p> <p>Piedras, E. (2004), ¿Cuánto vale la cultura?. Contribución económica de las industrias protegidas por el derecho de autor en México. CONACULTA, México.</p> <p>Roselló, D. (2004), <i>Diseño y evaluación de proyectos culturales</i>. Ariel, Barcelona.</p>	

Datos de identificación				
Unidad Académica		Escuela de Artes		
Programa		Maestría en Artes		
Nombre de la asignatura		Seminario de Trabajo Terminal		
Tipo de asignatura		Obligatoria		
Clave de la asignatura				
Horas teoría	2	Horas laboratorio		Créditos totales
Horas taller	1	Horas prácticas de campo		5
Perfil de egreso del programa				
<p>Sistematizar y sustentar el proceso de creación utilizando la metodología proyectual y de diseño de proyectos así como analizando las teorías clásicas y contemporáneas del arte para construir discurso artístico de calidad.</p> <p>Generar obra artística integrando aquellos recursos técnicos y tecnológicos así como las experiencias que el contexto proporciona para potenciar la creatividad del autor.</p>				
Definiciones generales del curso				
Propósito del curso		<p>Al término de esta asignatura, el alumno habrá concluido la integración del trabajo terminal en versión definitiva para su presentación en contenido, tiempo y forma. Este curso constituye la guía metodológica adecuada para integrar y sustentar la propuesta artística del alumno.</p>		

Universidad Autónoma de Baja California

Coordinación de Posgrado e Investigación

Competencia del curso	Conocer, identificar y manejar los diferentes elementos que componen el trabajo terminal, a través del análisis y reflexión de los mismos para incorporarlos a la carpeta con un ordenamiento lógico según lo establecen los lineamientos del programa para su presentación final.
Orientación del curso en coherencia con el perfil de egreso	Organización de los contenidos de la carpeta de acuerdo con la progresión lógica de la fundamentación teórico-metodológica y del proceso creativo según la estructura formal del Trabajo Terminal.
Desarrollo por unidades	
Unidad	Bases contextuales del trabajo terminal
Contenido	<p style="text-align: center;">1.1 Presentación.</p> <p style="text-align: center;">1.1.1 Resumen.</p> <p style="text-align: center;">1.1.2 Índice de contenidos.</p> <p style="text-align: center;">1.2 Introducción.</p> <p style="text-align: center;">1.2.1 Antecedentes.</p> <p style="text-align: center;">1.2.2 Planteamiento del contexto.</p> <p style="text-align: center;">1.2.3 Alcance del objeto.</p> <p style="text-align: center;">1.2.4 Justificación.</p> <p style="text-align: center;">1.3 Fundamentos.</p> <p style="text-align: center;">1.3.1 Marco teórico referencial.</p>
Evidencia de desempeño	Presentación de los apartados correspondientes al contenido temático de la unidad para su integración al documento definitivo.
Unidad	Metodología del trabajo terminal

Contenido	<p align="center">2.1 Creación artística.</p> <p align="center">2.1.1 Elementos. 2.1.2 Fases. 2.1.3 Técnicas.</p> <p align="center">2.2 Metodología.</p> <p align="center">2.2.1 El proyecto artístico. 2.2.2 Metodología proyectual.</p>
Evidencia de desempeño	Presentación del apartado correspondiente a la metodología utilizada en el trabajo terminal para su integración al documento definitivo.
Unidad	Resultados del trabajo terminal
Contenido	<p align="center">3.1 Resultados.</p> <p align="center">3.1.1 Análisis de los resultados. 3.1.2 Conclusiones. 3.1.3 Propuesta y recomendaciones.</p> <p align="center">3.2 Anexos.</p> <p align="center">3.2.1 Referencias. 3.2.2 Documentación adjunta.</p>
Evidencia de desempeño	Integración del documento en versión definitiva para su lectura, visto bueno y presentación final.
<p>Estrategias de aprendizaje:</p> <p>Es a partir de la apropiación participativa donde los alumnos dan seguimiento a los avances de su trabajo terminal con el apoyo de los respectivos directores señalando en cada momento las adecuaciones pertinentes para la presentación definitiva del documento.</p> <p>Retroalimentación con el grupo en dinámica de seminario a partir de la exposición de avances de la estructura del trabajo para el intercambio de puntos de vista sobre su conceptualización y elaboración.</p>	

Método y estrategias de evaluación:

La evaluación centrada en el proceso se propone como método adecuado para la asignatura.

Como estrategia se considera el desarrollo de habilidades de autorregulación en el binomio alumno-director mediante la socialización de los criterios e indicadores para valorar el trabajo terminal de acuerdo con los lineamientos que el programa de maestría establece.

El cumplimiento puntual de un cronograma de actividades encaminadas a la elaboración del trabajo terminal en su versión definitiva, la entrega oportuna de los apartados que componen el citado documento, así como la aprobación del mismo por parte del director de trabajo y dos lectores especialistas en la materia, se constituyen como la evidencia de desempeño de este curso.

Bibliografía:

Chávez, M. (2006). *Manual de estilo de publicaciones de la American Psychological Association*. México: El Manual Moderno.

García, F. (2002). *La tesis y el trabajo de tesis: recomendaciones metodológicas para la elaboración de los trabajos de tesis*. México: Limusa.

Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2010). *Metodología de la investigación*. México: McGrawHill.

Schmelkes, C. (2006). *Manual para la presentación de anteproyectos e informes de investigación*. México: Oxford University Press.

K. Evaluación de los estudiantes

El anteproyecto que el aspirante presenta ante el Comité de Estudios de Posgrado de la Maestría en Artes, y que posteriormente se transforma en el proyecto de trabajo terminal del alumno, es el instrumento básico que permite evaluar su desarrollo durante el programa de maestría.

Por sus características, dentro de la MA se privilegia además el empleo de instrumentos de registro y observación como el portafolio que permite un seguimiento del desarrollo del alumno a través de las evidencias que se generan dentro de los trabajos en cada una de las asignaturas.

Por otra parte, se plantea realizar un seguimiento personalizado, a través de la asignación de un director.

Ambas estrategias de evaluación permiten reconocer las características de los aprendizajes de los alumnos, al tiempo de apoyar y fortalecer aquellos aspectos específicos que el alumno requiera, de manera efectiva y oportuna.

L. Características de la tesis o trabajo terminal

CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO TERMINAL	CRITERIOS DE CALIDAD
1. Realizado a partir del diseño de un proyecto artístico tomando en cuenta los pasos metodológicos de construcción.	Construir una idea viable y pertinente con sustento teórico-metodológico del objeto que se pretende crear.
2. Basado en un diseño metodológico proyectual pertinente al tema del proyecto y sus objetivos.	Aplicación lógica y fundamentada del proceso de diseño construcción del objeto.
3. Sustentado en una revisión efectiva y exhaustiva de las referencias existentes y vinculadas al tema del trabajo.	Pertinencia y originalidad del marco conceptual y de referencia para organizar la estructura del discurso.
4. Construcción de un discurso estético que ofrezca aportes significativos al desarrollo del campo del arte contemporáneo.	Trascendencia de los aportes de la discusión y las conclusiones.
5. Preferencia por un formato de presentación de acuerdo con los criterios de la Asociación Americana de Psicología (APA), con apertura a aportaciones de orden académico	Corrección en la redacción y formato de presentación.

por parte y metodológico del alumno.	
6. Generación de obra artística con calidad de factura según el planteamiento de su diseño.	Cumplimiento de la idea creativa del artista bajo los requerimientos y fundamentación teórico-metodológica adecuada.

De acuerdo con el carácter profesionalizante de este programa de maestría, el trabajo terminal se realiza a partir del proyecto desarrollado por el estudiante y supervisado por el director de trabajo terminal asignado. El alumno perfila desde el inicio del programa su trabajo, avanzando en los distintos procesos implicados en el desarrollo de un proyecto artístico.

Como evidencia de dicho trabajo se presenta el resultado del proyecto artístico acompañado de su correspondiente carpeta de desarrollo que cumplirá con la siguiente estructura:

Portada

Datos de identificación del documento: Institución, unidad académica, título del trabajo terminal, autor, director, lugar y fecha.

Resumen y *abstract*

Exposición breve de los contenidos principales del documento que indique el propósito, alcance, métodos, resultados y conclusiones del trabajo que se presenta. Para facilitar la indización del documento, deben indicarse los términos o conceptos centrales como palabras clave.

Índice de contenidos

Ubicación en el documento de los apartados.

Introducción

Texto que comunique las motivaciones y características principales del proyecto. En este apartado se exponen los porqués del trabajo: intereses, sucesos históricos, ubicación del contexto, especificaciones y alcances del objeto.

Justificación

La descripción de la propuesta enfatiza las aportaciones del trabajo que se presenta explicando la forma en que se interpreta la creación artística desde la perspectiva particular de la disciplina en cuestión. También deben proveerse argumentos contundentes que constituyan la directriz del proyecto: que justifiquen su realización, demuestren su pertinencia y viabilidad.

Marco teórico-referencial

El esquema de fundamentos contiene la información esencial relacionada con el tema o asunto a tratar, así como con la disciplina o disciplinas en el marco de las cuales se desarrolla el proyecto. Debe presentarse de forma condensada el estado del arte entendido como los aportes realizados por otros autores. Es prioritario mencionar si existen en el ámbito nacional o internacional, estudios y/o proyectos que se relacionen con la propuesta del alumno.

Metodología

Aquí se describe a detalle el conjunto de procesos implícitos en cada etapa de desarrollo del proyecto. Además en esta sección se documenta de forma cronológica y detallada el desarrollo de la propuesta creativa.

Resultado y Conclusiones

En este apartado se presenta un análisis crítico del propio proceso de creación o ejecución en función del proyecto desarrollado. A partir de dicho análisis se construye la proposición final manifestada como propuesta de creación artística, donde se muestran los hallazgos resultantes del proceso general y las conclusiones a propósito de los mismos.

Referencias bibliográficas y documentales

Fuentes de información que constituyen los antecedentes, la teoría y las estrategias metodológicas consultadas para la elaboración de las distintas fases del proyecto, con el objetivo de organizar el material de referencia (básico y auxiliar) desde el que se fundamenta la composición del trabajo terminal.

Anexos

Apartado donde se consigna información complementaria relativa al proyecto y que tiene como función referenciar e ilustrar con mayor detalle partes del proceso de creación y desarrollo del trabajo.

Lineamientos de estilo y forma para el trabajo terminal

El documento se presenta en versión impresa (un tanto) y electrónica (tres tantos) como “Documento de Word” (.doc, .docx).

Especificaciones:

- Hoja blanca tamaño carta a una sola cara;
- Interlineado doble;
- Tipografía Arial a 12 puntos con márgenes convencionales (2.5 cm.);
- Hojas numeradas;
- Aplicar sangría exceptuando el primer párrafo de cada apartado;
- Presentar citas y referencias respetando el Manual de estilo de la APA

De la presentación del trabajo terminal

El Trabajo Terminal será evaluado por un comité de trabajo terminal, el cual determinará su aprobación y los tiempos de presentación del proyecto, de acuerdo a la disciplina y las características del mismo.

El comité de trabajo terminal estará conformado por tres integrantes: el director de trabajo terminal, un lector interno y otro externo a la UABC. El director será propuesto por el alumno y aprobado en su caso por el Comité de Posgrado. Los lectores interno y

Universidad Autónoma de Baja California

Coordinación de Posgrado e Investigación

externo serán designados por el Comité de Posgrado conjuntamente con el director en un periodo de seis meses anteriores a la presentación del trabajo terminal. En caso de que el director sea un académico externo a la UABC, éste funge como el lector externo.

Previa entrega física de la carpeta de desarrollo del proyecto, el alumno presenta y defiende su trabajo ante el comité de trabajo terminal en un momento, diferenciando dos etapas:

- 1.- Exposición del trabajo por parte del estudiante, apoyado en una presentación con soporte multimedia, y
- 2.- Debate del estudiante con el comité de trabajo terminal, que realizará las preguntas pertinentes al estudiante.

IV. Líneas de trabajo o de investigación relacionadas con el programa

a) Teorías generales del arte y desarrollo de proyectos

Consiste en la sistematización y sustentación del proceso creativo desde su concepción como un objeto de análisis mediante metodología proyectual para su ordenamiento lógico en categorías teóricas clásicas y contemporáneas que adscriban a la obra dentro de una escuela, tendencia o influencia del campo de las artes y las humanidades para coadyuvar en la creación de obra de arte dotada de un sentido coherente y apoyar todas aquellas acciones que lleven a la construcción de saberes desde el arte.

b) Producción de obra con calidad de factura y discurso artístico coherente

Su énfasis radica en la generación de obra artística que integre recursos técnicos y tecnológicos diversos con la interpretación teórico-metodológica correspondiente para dar lugar a un ejercicio creativo de reinterpretación y transformación simbólica de los soportes y productos artísticos mediante los que el autor transmite un sentido concreto.

Núcleo académico básico y Líneas de Investigación.

Línea.	Académicos por LGAC
a) Teorías generales del arte y desarrollo de proyectos	10
b) Producción de obra con calidad de factura y discurso artístico coherente	11
.	
Total	21

Núcleo académico básico

- En total, de los veintiún miembros del Núcleo Académico Básico, tenemos dieciséis académicos de tiempo completo colaborando totalmente con la MA y se encuentran adscritos a la Escuela de Artes de la UABC.
- Trece de nuestros académicos de tiempo completo cuentan con grado de

maestría y tres con grado de doctorado. Lo anterior en consideración de que las recomendaciones de CONACYT para núcleos académicos de maestrías profesionalizantes especifican un mínimo de un maestro con grado de doctor y cinco con maestría.

- Una de nuestros académicos se encuentra dentro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), y uno más es miembro del Sistema Nacional de Creadores (SNC). Así mismo, nueve de nuestros académicos de tiempo completo (más del cincuenta por ciento) son miembros del Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) en la categoría de Perfil Deseable. Las recomendaciones de CONACYT especifican que “Al menos un 50% deberán contar con un ejercicio profesional destacado y productividad en el campo del programa”.
- Dedicación al programa:¹
 - Dieciséis académicos se encuentran asignados de tiempo completo al programa y cinco en carácter de profesores de asignatura.

¹ “Que el tiempo de dedicación al programa de los profesores que lo atiendan sea suficiente, considerando “equivalentes a tiempo completo” por alumno.” *Manual para la Evaluación de los Programas de Posgrado.*

V. Planta docente ▶

A. Núcleo académico básico – Profesores de Tiempo Completo

Codificación:								
1. Grado académico				2. Horas promedio asignadas al programa a la semana				
3. Formación y experiencia en				4. Horas promedio asignadas a la semana para la atención de estudiantes				
5. Línea(s) de trabajo o investigación				6. Institución de Educación que le otorgó el grado más alto obtenido				
7. Total de estudiantes involucrados en las líneas de trabajo o investigación				8. Total de alumnos bajo su responsabilidad				
Nombre	1	2	3	4	5	6	7	8
Mario Javier Bogarín Quintana	Mtro.	10	Estudios Culturales	5	Teorías generales del arte y desarrollo de proyectos	Universidad Autónoma de Baja California		
Claudia Marcela Calderón Aguilera	Dra.	10	Historia del Arte	5	Teorías generales del arte y desarrollo de proyectos	Universidad de Colima		
Cristina Conde Félix	Mtra.	10	Medios Audiovisuales	5	Producción de obra con calidad de factura y discurso artístico coherente	Universidad Pedagógica Nacional		

Universidad Autónoma de Baja California

Coordinación de Posgrado e Investigación

Jaime Córdova Jiménez	Mtro.	10	Artes Visuales	5	Producción de obra con calidad de factura y discurso artístico coherente	Secretaria de Educación del Estado de Jalisco		
Santos Cota González	Mtro.	10	Música	5	Producción de obra con calidad de factura y discurso artístico coherente	Universidad de Guadalajara		
Alejandro Espinoza Galindo	Mtro.	10	Estética	5	Teorías generales del arte y desarrollo de proyectos	Universidad de Chile		
Álvaro Díaz Rodríguez	Mtro.	10	Música	5	Teorías generales del arte y desarrollo de proyectos	Universidad Autónoma de Baja California		
Luis Gerardo Hiraes Pérez	Mtro.	10	Desarrollo de Proyectos Artísticos	5	Teorías generales del arte y desarrollo de proyectos	Centro de Enseñanza Técnica y Superior		
Mayra Huerta Jiménez	Mtra.	10	Artes Visuales	5	Producción de obra con calidad de factura y discurso artístico coherente	Universidad Politécnica de Valencia, España		

Universidad Autónoma de Baja California

Coordinación de Posgrado e Investigación

Salvador León Guridi	Mtro.	10	Medios Audiovisuales	5	Producción de obra con calidad de factura y discurso artístico coherente	Universidad Autónoma de Baja California		
Heriberto Martínez Yépez	Mtro.	10	Estudios Culturales	5	Teorías generales del arte y desarrollo de proyectos	Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt		
Ángel Norzagaray Norzagaray	Dr.	10	Teatro	5	Producción de obra con calidad de factura y discurso artístico coherente	Universidad de Valladolid, España		
Sergio Antonio Ortiz Salinas	Mtro.	10	Medios Audiovisuales	5	Producción de obra con calidad de factura y discurso artístico coherente	Universidad Autónoma de Barcelona, España		
David Rodríguez De La Peña	Dr.	10	Música	5	Producción de obra con calidad de factura y discurso artístico coherente	Universidad de Cincinnati, E.U.A		
Jhosell Rosell Castro	Mtro.	10	Artes Visuales	5	Producción de obra con calidad de factura y discurso	Universidad de Artes Pedagógicas Enrique		

Universidad Autónoma de Baja California

Coordinación de Posgrado e Investigación

					artístico coherente	José Varona, Cuba		
Teruaki Yamaguchi	Mtro.	10	Artes Visuales	5	Producción de obra con calidad de factura y discurso artístico coherente	Universidad de Tsukuba, Japón		

B. Profesores de asignatura propuestos

Codificación:								
1. Grado académico					2. Horas promedio asignadas al programa a la semana			
3. Formación y experiencia en					4. Horas promedio asignadas a la semana para la atención de estudiantes			
5. Lugar donde labora y/o Línea(s) de trabajo o investigación					6. Institución de Educación que le otorgó el grado más alto obtenido			
7. Total de estudiantes involucrados en las líneas de trabajo o investigación					8. Total de alumnos bajo su responsabilidad			
Nombre	1	2	3	4	5	6	7	8
Luciano Arancibia Bulnes	Mtro.		Estética		Teorías generales del arte y desarrollo de proyectos	Benemérita Universidad Autónoma de Puebla		
					Teorías generales del	Instituto Humanista Gestalt de		

Universidad Autónoma de Baja California

Coordinación de Posgrado e Investigación

Lidice Figueroa Lewis	Mtra.		Educación		arte y desarrollo de proyectos	México		
Víctor Manuel Gruel Sáñez	Mtro.		Estudios Culturales		Teorías generales del arte y desarrollo de proyectos	Universidad Autónoma de Baja California		
Raúl Fernando Linares Borboa	Mtro.		Semiótica		Teorías generales del arte y desarrollo de proyectos	Universidad Autónoma de Baja California		
José de Jesús Vázquez Rivera	Mtro.		Danza		Producción de obra con calidad de factura y discurso artístico coherente	Universidad Autónoma de Baja California		

Universidad Autónoma de Baja California
 Coordinación de Posgrado e Investigación

C. Participación de la planta académica en la operación del programa

Codificación: (escribir Sí o No en el espacio correspondiente)								
1. Docencia	2. Conferencias							
3. Dirección de tesis	4. Participación en eventos especializados							
5. Exámenes de grado	6. Actividades de gestión							
7. Tutores	8. Promoción y difusión							
Nombre	1	2	3	4	5	6	7	8
Mario Javier Bogarín Quintana	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Claudia Marcela Calderón Aguilera	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Cristina Conde Félix	SI	NO	NO	SI	NO	SI	SI	SI
Jaime Córdova Jiménez	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Santos Cota González	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI
Álvaro Díaz Rodríguez	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI
Alejandro Espinoza Galindo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Luis Gerardo Hiraes Pérez	SI	SI	NO	SI	NO	SI	SI	SI
Mayra Huerta Jiménez	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Salvador León Guridi	SI	SI	NO	SI	NO	SI	SI	SI
Heriberto Martínez Yépez	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Ángel Norzagaray Norzagaray	SI	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI
Sergio Antonio Ortiz Salinas	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
David Rodríguez De la Peña	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Jhosell Rosell Castro	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI
Teruaki Yamaguchi	SI	NO	NO	SI	NO	SI	SI	SI
Luciano Arancibia Bulnes	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI
Lídice Figueroa Lewis	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Víctor Manuel Gruel Sáñez	SI	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NO

Universidad Autónoma de Baja California
Coordinación de Posgrado e Investigación

Raúl Fernando Linares Borboa	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI
José de Jesús Vázquez Rivera	SI	SI	SI	SI	NO	SI	NO	SI

D. Evaluación docente

Institucionalmente la UABC cuenta con un sistema de evaluación de la actividad docente de posgrado por el alumno. Es una actividad semestral, a través de una plataforma informática y es coordinado por el departamento de posgrado e investigación de cada campus.

VI. Productos académicos del programa

A ser un programa de nueva creación, presentamos los productos académicos de los miembros del núcleo académico básico durante los últimos tres años:

Mario Javier Bogarín Quintana

-Libro: *Otakus bajo el sol. La construcción sociocultural y estética del fanático de manga y anime en Mexicali*. Selección Anual del Libro Universitario 2009-2010. Universidad Autónoma de Baja California.

-Libro: *Interdisciplina y transformación simbólica del arte*. Universidad Autónoma de Baja California. ISBN en trámite. Mexicali, B.C., 2011.

-Capítulo de libro: "El legado de la Teoría Crítica en la comprensión de los nuevos productos de la industria mediática y el arte", en *Cuaderno de materiales No. 23*. Universidad Complutense de Madrid. Madrid, España, 2012.

-Capítulo de libro: "Teoría de la recepción y su incidencia en la identificación del interpretante dinámico en los procesos de generación simbólica de constituyentes de la mente artística", en *Interdisciplina y transformación simbólica del arte*. Universidad Autónoma de Baja California. ISBN en trámite. Mexicali, B.C., 2011.

-Artículo: "Kawaii y apropiación de objetos en el fanático de manga y anime", en *Culturales*, Revista del Centro de Investigaciones Culturales-Museo de la Universidad Autónoma de Baja California. ISSN: 1870-1191. Mexicali, B.C., enero-junio de 2011.

-Artículo: "Soportes y sentido del objeto-arte", en *Societarts*, Revista de la Escuela de Artes de la Universidad Autónoma de Baja California. ISSN pendiente. Enero- abril de 2010.

-Artículo: "Arte y poiésis: Ejercicios de aproximación lingüística a la plástica individual", en *Memoria del I Congreso Internacional de Transdisciplinariedad de la UABC*. ISBN: 978-607-7753-55-1. Mexicali, B.C., 2010. En prensa.

-Artículo: "El legado de la Teoría Crítica en la comprensión de los nuevos productos de la industria mediática y el arte", en *Cuaderno de materiales*, Revista del área de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. ISSN: 1138-7734. Madrid, España, enero-mayo de 2010.

Universidad Autónoma de Baja California

Coordinación de Posgrado e Investigación

-Artículo: "Poéticas mexicanas del siglo XX", en *Periódico de Poesía de la Universidad Nacional Autónoma de México*. ISSN pendiente. México, D.F., diciembre de 2009-enero de 2010.

-Artículo: "Kawaii y cosificación de la mujer en el manga/anime", en *Escaner Cultural. Revista Virtual de Arte contemporáneo y Nuevas Tendencias*. ISSN: 1885-5679. Santiago, Chile, enero de 2009.

Claudia Marcela Calderón Aguilera

-Libro: Selección anual del Libro Universitario 2007-2008 Universidad Autónoma de Baja California. "*Adecuación bioclimática de la Vivienda tradicional en la ciudad de Ensenada Baja California México. 1882-1930*". Aceptado.

-Material Didáctico: "*Arte Mexicano en la época Colonial*" Universidad Autónoma de Baja California. Centro de Educación Abierta. Instituto de Investigaciones Sociales. Enero 2009.

-Artículo: "*Conformación urbana de la ciudad y puerto de Ensenada Baja California México. Reflexión histórica*". CRISOL Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Marzo 2009. Aceptado.

Jaime Córdova Jiménez

-Libro: *Impresiones Visuales II*, Editorial Euterpe, ISBN 968/7520/33/7, 2007, reimpresión 2011.

-Libro: *Impresiones Visuales III*, Editorial Euterpe, ISBN 968/7520/33/7, 2007, reimpresión 2011.

Mayra Huerta Jiménez

-Ponencia: *Una óptica interdisciplinaria para la educación artística*. VI Congreso Internacional Nuevo paradigma de ciencias de la educación., UABC, Campus Mexicali. 6 al 10 de diciembre. Memoria ISBN978-607-607-050-5

-Ponencia: *Mediadores Artísticos en la Docencia*. 4to Coloquio de Experiencias de la Convocatoria Apoyo a Programas de Servicio Social 2011. Vicerrectoría UABC campus Mexicali. 22 de Noviembre.

-Ponencia: *La migración del arte en la práctica artística actual*. II Congreso Internacional Interdisciplinario de Cultura Visual. Universidad Veracruzana e Instituto Mora. Poza Rica, Ver. 12-14 de septiembre. Memoria Digital.

-Ponencia: *Video espacio / posibles = apuntes de diversas series*. II Congreso Internacional de las Artes Guanajuato 2011. Universidad de Gto. Guanajuato. 11 al 13 de mayo. Publicación de la memoria en proceso.

-Ponencia: *Dispositivos artísticos a manera de prototipo*. III eras Jornadas Peirceanas Internacionales. Arte e Interdisciplina. Universidad Autónoma de Baja California. Mexicali. Abril de 2010.

Heriberto Martínez Yépez

-Libro: *El l=e=n=g=u=a=j=e contraataca! Poéticas selectas (1975-2011)* de Charles Bernstein; Heriberto Yépez (coordinador y co-traductor), Aldus, 400 pages, en prensa.

-Libro: *25 Caprichos a partir de Goya* de Jerome Rothenberg, investigación, traducción e introducción de Heriberto Yépez, Instituto Nacional de Bellas Artes y Editorial Calamus, México, 2011.

-Libro: *Ojo del testimonio. Escritos selectos 1951-2010* de Jerome Rothenberg, investigación, recopilación, selección, traducción, introducción y notas de Heriberto Yépez, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Aldus, publicado con el apoyo del Programa de Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales, México, 2010, 431 páginas.

Universidad Autónoma de Baja California

Coordinación de Posgrado e Investigación

-Libro: *La otra raza cósmica* de José Vasconcelos (rescate, traducción de sus conferencias en inglés y prólogo de Heriberto Yépez), Almadía, México, 2010.

-Libro: *Sin ninguna palabra entre nosotros. Visiones, vestigios y viajes de Jerome Rothenberg en México 1960-2000*, Instituto Nacional de Bellas Artes. Este libro obtuvo el Premio Nacional de Ensayo Malcolm Lowry 2009 para una investigación sobre un artista o autor extranjero en México.

-Tres capítulos de libro: *Versus: Otras miradas a la obra de Octavio Paz*, de José Vicente Anaya (comp.), Universidad Autónoma de Zacatecas, Instituto Zacatecano de Cultura y Ediciones de Medianoche, México, 2010.

-Capítulo de libro: *Figuras. Estética y fenomenología en Hegel*, Carlos Oliva Mendoza (comp.), Programa de maestría y doctorado en filosofía, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2009.

-Artículo: *Tradición, disfrute y prohibición. Cultura de las drogas en México*, Carlos Martínez Rentería y Leopoldo Rivera Rivera (comps.), Generación, México, 2010.

-Artículo: "Lo post-transfronterizo" en *Literal. Latin American Voices*, núm. 21, verano del 2010.

-Artículo: La cresta de la ola. Reinventiones y digresiones de la Contracultura en México, Centro Universitario de Los Lagos, 2009.

Teruaki Yamaguchi

- Catálogo del concurso internacional "*Internacional Triennial of Graphic Art Vitola*" en Macedonia, participación con los grabados. ISBN: 9989-9896-1-3

Raúl Fernando Linares Borboa

-Artículo: *Apuntes para la reconstrucción de una sociología de la literatura*. Culturales. Universidad Autónoma de Baja California. Enero-Junio de 2010.

José de Jesús Vázquez Rivera

-Ponencia: "Los intentos de organización de la educación en el Distrito Norte de Baja California durante el Porfiriato", en las VI Jornadas Internacionales: Historia, Patrimonio y Frontera, septiembre de 2011.

Así mismo, se presentan propuestas de categorización para recopilar y mantener un archivo histórico del programa en el que se incluyan elementos como los siguientes:

PRODUCCIÓN DE LOS PROFESORES

- a) A través de reportes generales de su trabajo académico.
- b) Publicaciones de investigación
- c) Presentaciones en foros de discusión
- d) Participación en Congresos

- e) Publicación de libros
- f) Publicación de artículos
- g) Publicación de catálogos

ESTUDIOS DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS

- a) Directorio de egresados
- b) Actividades académicas de egresados
- c) Tianguis para egresados profesionistas
- d) Foros de innovaciones académicas y continuación de estudios
- e) Encuentros culturales y académicos
- f) Informes sobre su campo de activo

ESTUDIOS DE IMPACTO DEL PROGRAMA

- a) Mayor demanda del programa en sectores educativos públicos privados,
- b) Variedad de proyectos insertados en la comunidad.

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SOBRE ALUMNOS

- a) Gráficas anuales sobre su actividad profesional en el medio cultural.
- b) Presentaciones de su práctica profesional.
- c) Exposiciones de su práctica profesional.

TRABAJOS TERMINALES

- a) Trabajos terminados
- b) Terminación del proyecto
- c) Registro de exposiciones

PREMIOS RECIBIDOS POR ALUMNOS, PROFESORES Y GRADUADOS

- a) A su trayectoria artística
- b) Desempeño académico
- c) Exposiciones nacionales e internacionales

- d) Apoyos a la comunidad
- e) Aportaciones a su institución de egresado
- f) Proyectos altruistas

VII. Seguimiento de egresados

El programa de la MA contempla la siguiente estrategia para evaluar el seguimiento de egresados y considerarse para realizar acciones o procesos que lo mejoren:

- Establecer formas permanentes de comunicación con los egresados que hayan concluido el programa con el objeto de identificar, vía la Coordinación de la MA, los siguientes aspectos:
 - Ámbito ocupacional del egresado.
 - La formación de recursos humanos.
 - Productividad artística y académica.

- Revisar y evaluar el plan de estudios de acuerdo con el Reglamento General de Estudios de Posgrado de la UABC y según las consideraciones del Comité de Estudios de Posgrado, en evaluaciones bianuales, previas al inicio de la siguiente promoción, y en su caso se podrán convocar reuniones extraordinarias por convocatoria de la Coordinación de la MA.

- Análisis permanente del desempeño de los diversos perfiles académicos contruidos por la Maestría con énfasis especial en la productividad generada por nuestros egresados como vía para nuevas aportaciones al posgrado.

VIII. Servicios de apoyo

A. Estudiantes.

El programa de la MA requerirá tanto del personal administrativo, como de infraestructura de los tres campi de la Escuela de Artes de la UABC.. Esto incluye apoyo secretarial para trámites, equipo de fotocopiado, material bibliográfico especializado, aulas, y sistema de comunicación telefónica, seguro facultativo, la posibilidad de participar en las convocatorias institucionales de becas e intercambio estudiantil

B. Planta docente.

El programa será apoyado por aquellos miembros de la planta docente de la Escuela de Artes que cuenten con grado de maestro o doctor, contando con la posibilidad de participar en la convocatoria de movilidad académica, además de los servicios establecidos por el Estatuto de Personal Académico y el Contrato Colectivo de Trabajo.

C. Coordinación del programa.

El Comité de Estudios de Posgrado, el Comité de Selección y los Comités de Trabajo Terminal serán apoyados por los servicios administrativos y académicos de la Escuela de Artes que es la sede oficial y formal del programa, con base en la Coordinación de Posgrado e Investigación, de la que emanará la conformación de dichas comisiones, de común acuerdo con la Dirección de la Escuela.

IX. Vinculación

En concordancia con la política institucional, el programa de Maestría en Artes se ha diseñado con base en el modelo de desarrollo de competencias profesionales y orientado a la profesionalización de artistas con alto sentido de responsabilidad social. En este sentido, el producto del trabajo de los candidatos al grado de Maestro en Artes contribuirá a la ampliación de la presencia de la UABC en la comunidad y a la vinculación de la Universidad con la sociedad bajacaliforniana.

Los vínculos que la UABC mantiene con diversas instituciones de educación superior y con organizaciones dedicadas al fomento, promoción y difusión de las expresiones artísticas en ámbito nacional e internacional, representan la oportunidad para establecer mecanismos que permiten la colaboración académica y la producción artística de calidad.

Lo anterior es evidente en proyectos como el encuentro internacional de danza “Entre Fronteras”, que se realiza en colaboración con el Instituto Nacional de Bellas Artes, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, la Red Nacional de Festivales de Danza y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo; el “UABC Film Festival” en colaboración con el Instituto de Cultura de Baja California y el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM; el “Festival de Música y Musicología” y el “Festival de Jazz” con el apoyo del Gobierno del estado de Baja California a través del Instituto de Cultura de Baja California y el Centro Estatal de las Artes Ensenada, así como del Consulado General de los Estados Unidos de América en Tijuana y el Ayuntamiento de Ensenada; y el “Festival Universitario de Teatro” con el Instituto de Cultura de Baja California.

Cabe señalar que la Universidad ha formalizado convenios de colaboración con otras instituciones de educación superior que aún no se traducen en proyectos concretos pero constituyen áreas de oportunidad en el corto plazo, entre las que se cuentan las siguientes:

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (CHI)
Universidad Autónoma de Entre Ríos (ARG)
Universidad Autónoma de Nuevo León
Universidad Autónoma de Zacatecas
Universidad Autónoma del Estado de México
Universidad de Castilla La Mancha-Cuenca (ESP)
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas
Universidad de Guadalajara
Universidad de Guanajuato
Universidad de Espiritu Santo (ECU)

X. Infraestructura física y de apoyo ▶

Campus Ensenada

Seis aulas grupales con capacidad para 20 estudiantes cada una, equipadas cada una con proyector y computadora laptop. Tres de ellas tienen adicionalmente un piano acústico y equipo de audio.

Un aula disponible como laboratorio de enseñanza grupal de piano con cinco Clavinovas.

Dos salas de Usos múltiples. Una con capacidad para 30 personas, y una sala con capacidad para 150 personas.

Una sala de conferencias, la llamada "Francisco Zarco", con foro y 100 butacas. Teatro Universitario "Benito Juárez", con capacidad para 400 personas.

Se cuenta con un taller de cada uno de los siguientes rubros: Diseño, Dibujo, Pintura, Fotografía, Grabado y Escultura.

Se cuenta con un estudio de Teatro, un estudio de Danza y una sala de Ensayos para orquesta y Coros.

Se cuenta con las medidas de seguridad para garantizar un ambiente adecuado.

La sede Ensenada cuenta con un laboratorio de cómputo con capacidad para 20 computadoras, un pizarrón electrónico y personal de apoyo para su adecuado funcionamiento.

A. Aulas

Dos aulas interactivas (con pizarrón inteligente) para 25 alumnos cada una.

Cuatro aulas con proyector y laptop para 25 alumnos cada una, tres de ellas con piano acústico y equipo de audio.

B. Laboratorios y Talleres

Universidad Autónoma de Baja California

Coordinación de Posgrado e Investigación

Una sala de Ensayos equipada con instrumentos musicales orquestales, practicables, concha acústica, dos pianos de concierto, bodega de instrumentos, aislamiento acústico.

Siete talleres equipados con mobiliario y equipo adecuado a las necesidades de las áreas de las artes plásticas y escénicas.

Una sala de danza equipada con duela, espejos, barras y vestidores.

Un laboratorio de piano con cinco clavinovas.

Una sala de ensayos (con las características arriba mencionadas).

Un estudio de Teatro con piso de madera y practicables.

C. Cubículos y áreas de trabajo

Nueve cubículos con computadoras PC e Internet inalámbrico, cada uno.

D. Equipo de cómputo y conectividad

Un laboratorio de Cómputo con 18 PCs y un pizarrón electrónico (inteligente): conectado todo a Internet.

Un aula con pizarrón inteligente con Internet.

Cinco aulas y siete talleres con acceso a Internet con laptop y proyector cada una.

Una sala de usos múltiples con pizarrón inteligente con Internet, y un piano acústico.

9 PCs con procesador i3, 4 RAM, 500 GB Disc. Duro, Monitor 19".

9 PCs, con procesador i7, 4 RAM, 1 TB Disc. Duro, Monitor 19".

Las 18 computadoras están equipadas con conectividad alámbrica a Internet.

Se cuenta con personal para el mantenimiento preventivo del equipo de cómputo y soporte técnico para la Escuela.

E. Equipo de apoyo didáctico

Universidad Autónoma de Baja California
Coordinación de Posgrado e Investigación

Tres pizarrones electrónicos (inteligentes) con Internet.
15 proyectores audiovisuales
6 Computadoras Laptop.

F. Acervos bibliográficos

Apoyos del Departamento de Información Académica del Campus Ensenada.

Campus Mexicali

A. Aulas, laboratorios, talleres y cubículos – áreas de trabajo

Instalaciones Zona Centro

Aulas	14
Cubículos	20
Biblioteca	1
Taller de grabado	1
Taller de diseño y dibujo	1
Taller de escultura	1
Taller de pintura	1
Laboratorio fotográfico	1
Estudio fotográfico	1
Salón de danza	5
Salón de música	9
Salón de teatro	1
Área exterior para escultura	1
Cuarto para almacenamiento de materiales y residuos peligrosos	1
Teatro Universitario (Aforo 562 butacas)	1

Universidad Autónoma de Baja California

Coordinación de Posgrado e Investigación

Espacios para exposiciones	3
Sala de Juntas	1

CEPA y Danza

Aulas	4
Cubículos	19
Biblioteca	1
Laboratorio de cómputo	3
Estudio de Televisión	1
Sound Stage	1
Sala de Cine	1
Sala de Juntas	1
Sala de Espera	1

B. Equipo de cómputo y conectividad

Espacio	Equipo de cómputo		
	Para personal	Laboratorio	Biblioteca
Instalaciones Zona Centro	34	15	4
CEPA y Danza	25	50	3
TOTAL	59	65	7

C. Equipo de apoyo didáctico

Instalaciones Zona Centro

Universidad Autónoma de Baja California
 Coordinación de Posgrado e Investigación

Pizarrón	6
Pizarrón electrónico	3
Rotafolio	1
Televisor	2
Proyector	2
Proyector instalado	2
Lap top	1

CEPA y Danza

Pizarrón	4
Pizarrón electrónico	2
Rotafolio	1
Televisor	1
Proyector	3
Proyector instalado	4
Lap top	2

D. Acervo bibliográfico

Espacio	Títulos únicos	Títulos generales	Volúmenes	DVD's	CD's	VHS
Biblioteca Zona Centro	1,285	1,564	2,408	82	102	18
Biblioteca CEPA	-----	196	317	-----	-----	-----

Universidad Autónoma de Baja California
Coordinación de Posgrado e Investigación

TOTAL	1,285	1,760	2,725	82	102	18
-------	-------	-------	-------	----	-----	----

Campus Tijuana

A. Aulas

Se cuenta con 9 aulas teóricas, un aula de diseño, cinco salones de práctica para artes escénicas y 3 salones para la práctica de ejercicios musicales. Se cuenta además con la sala de conferencias del teatro universitario, espacio multifuncional especial para tareas académicas colectivas.

B.Laboratorios y Talleres

Se cuenta con:

Seis talleres disciplinarios (Pintura, Dibujo, Grabado, Serigrafía, Fotografía analógica y Escultura) y un laboratorio de cómputo.

Un foro de prácticas escénicas.

El Teatro Universitario "Rubén Vizcaino Valencia" el cual cuenta con espacios adecuados para la ejecución de prácticas escénicas y el aprendizaje de las técnicas propias de la producción de espectáculos escénicos.

La Sala de Arte "Álvaro Blancarte" espacio ideal para el análisis de diseños museográficos y prácticas curatoriales.

Una galería en el edificio principal, adaptada para presentar el trabajo de alumnos de la Facultad de Artes.

C. Cubículos y áreas de trabajo.

Se cuenta con 9 cubículos de coordinación y una oficina de subdirección. Una sala de juntas y un área de resguardo de material bibliográfico.

D. Equipo de cómputo y conectividad.

Se cuenta con conectividad inalámbrica en el edificio central de la facultad y un salón de cómputo para edición de video/fotografía y consulta académica.

E. Equipo de apoyo didáctico

Se cuenta con equipo de cómputo y proyección digital portátil, 3 pizarrones electrónicos, cámaras fotográficas y de video.

F. Acervos bibliográficos

Apoyos del Departamento de Información Académica del Campus Tijuana.

XI. Recursos financieros para la operación del programa

Al tratarse de un programa de Maestría que se desarrolla en el contexto de una unidad académica en donde no existe aún formalmente la Coordinación de Posgrado e Investigación, en la actualidad no existen convenios ni proyectos conjuntos que aporten recurso económico mediante la vinculación entre líneas de trabajo e instituciones, entre otros programas de posgrado o Cuerpos Académicos.

Con base en esta realidad, la Maestría en Artes comenzará su funcionamiento con la obligación de ser autofinanciable, partiendo de los mecanismos institucionales con los que se cuenta en la actualidad para hacer viable su operación.

La Coordinación de la maestría considera las necesidades y hace el presupuesto, incluyendo por ejemplo:

- Papelería
- Toners
- Promoción
- Gastos para eventos
- Traslados y combustibles en caso de salidas

En el recibo a los alumnos se les cobra:

- Inscripción : lo define la unidad académica

Universidad Autónoma de Baja California

Coordinación de Posgrado e Investigación

- Colegiatura: por unidad de crédito (para determinar el valor del crédito se dividirá el costo del semestre del programa entre el total de los créditos a cursar en dicho semestre)
- Papelería y registro escolar
- Seguro de gastos médicos
- Credencial
- Biblioteca
- Examen psicométrico

Una vez autorizada por Consejo se solicita a Presupuestos un código programático (programa de ingresos propios).

El coordinador de la maestría manda a la Coordinación de Servicios Estudiantiles la relación de los aceptados, para generar los recibos de pago y los manda a la unidad quien los entrega a los alumnos para que hagan el pago.

Del pago, se reparte para biblioteca, escolares y unidad académica.

La maestría no paga sueldos ni honorarios; los docentes deben ser Profesores y Técnicos Académicos de Carrera de Tiempo Completo, así como Profesores de Asignatura contratados por la unidad académica.

ANEXOS

Estudio de Factibilidad

I. Introducción

Las instituciones de educación superior (IES), en particular las universidades públicas en México a través de sus funciones sustantivas juegan un papel fundamental en el desarrollo social, económico, productivo y cultural de su entorno. Por ello, el brindar una educación pertinente y de calidad ha sido una de las preocupaciones principales de atención.

En Baja California, tanto las IES públicas como privadas han reorientado o reestructurado las estrategias de planeación y programación de sus propias estructuras, estas acciones se han realizado con el propósito de garantizar que los programas educativos y los servicios ofrecidos respondan a esas demandas de una educación de calidad y a las necesidades nacionales, regionales y locales de las sociedades, de los individuos y, por supuesto, de los mercados laborales en donde se insertan los usuarios egresados.

Así, cada institución educativa diseña sus políticas e implementa estrategias observables y conocidas por la mayoría de los actores involucrados con los quehaceres de la educación, tales como la realización de tareas de revisión y reestructuración de planes de estudios; proyectos de seguimiento de egresados; recuperación de la percepción y opinión de empleadores de sus egresados; identificación de preferencias vocacionales, entre otras acciones. Es importante reconocer que en el marco contextual de necesidad de articulación entre los niveles globales y locales, así como en la lógica de las demandas de calidad de los servicios ofrecidos por las IES, los procesos de evaluación, de certificación y acreditación de los programas y las propias instituciones, se han convertido también en tareas sustantivas, necesarias y cotidianas en la mayoría de las IES.

Para las IES, así como para los actores tomadores de decisiones dentro de ellas, estas acciones constituyen una fuente de información relevante para la realización de adecuaciones, elaboración, sustentación y/o fundamentación de los programas de estudio presentes y futuros. En otros términos, con estas acciones

Universidad Autónoma de Baja California
Coordinación de Posgrado e Investigación

las instituciones obtienen insumos para decidir respecto a la oferta de programas presentes, a la necesidad, justificación o pertinencia de la ampliación de su cobertura o adecuación de contenidos; asimismo las IES adquieren información oportuna para la elaboración de nueva oferta educativa; es decir, de nuevos programas en correspondencia con las demandas locales, regionales y nacionales planteadas para cada disciplina del saber.

En este marco la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), se ha caracterizado por ser una institución que responde y atiende las demandas de su contexto y sus actores. La UABC ha demostrado, desde su constitución, una vocación de servicio que se ajusta a los cambios internacionales, nacionales y regionales. De esta manera la recuperación de las necesidades de los sectores social, empresarial, educativo y gubernamental es el punto de partida para la sustentación de las propuestas de revisión y adecuación de los programas que oferta actualmente; al mismo tiempo que sirve como soporte para la fundamentación y generación de nueva oferta educativa.

Por ello, el presente estudio se **fundamenta** partir del compromiso que la UABC ha establecido en el **Plan de Desarrollo Institucional 2011-2015** en donde queda planteado el cumplimiento de las funciones sustantivas en congruencia a los requerimientos que imponen la globalización, los impactos de las crisis financieras y económicas mundiales recientes, y de los propios avances de la ciencia y la tecnología.

El **Plan de Desarrollo Institucional 2011-2015**, marca las políticas de: (1) Impulso a la Formación de los Alumnos; (2) Fortalecimiento de la Investigación; (3) Ampliación de la presencia de la UABC en la Comunidad; (4) Proyección Nacional e Internacional de la UABC; (5) Mejoramiento de la Habilitación del Personal Universitario; (6) Servicios Eficientes a Usuarios Internos y Externos; (7) Normatividad y Estructura Organizacional acordes con los requerimientos de la Universidad; (8) Optimización de la Infraestructura y Equipamiento Educativos. Dentro de las políticas se apuntan diversas iniciativas y estrategias, de particular interés son las de la **Política Institucional 1 Impulso a la Formación de los**

Alumnos, porque es la base sobre la cual se sustentan los trabajos de Creación, Modificación y Actualización de Planes y Programas de Estudios.

La **Política Institucional 1 Impulso a la Formación de los Alumnos**, destaca que *“una de las actividades que definen la razón de ser de la Universidad es la formación de profesionistas responsables, comprometidos con su contexto y habilitados con las competencias necesarias para desenvolverse en un ambiente de creciente competitividad regional, nacional e internacional. De ahí que esta política atienda a la necesidad de responder adecuadamente a las demandas sociales de educación superior de buena calidad, lo cual implica, además de actualizar los programas educativos y asegurar su calidad, ofrecer a los estudiantes oportunidades de formación integral en condiciones de equidad. Asimismo, con esta política se otorga atención a las demandas manifestadas por la comunidad universitaria y a las recomendaciones de organismos internacionales y nacionales en lo relativo a promover la constitución de ambientes de aprendizaje en contextos extraescolares, mejorar y evaluar la actividad de tutorías, y favorecer el aprendizaje de lenguas extranjeras”* (UABC, 2011, pp.61).

Esta política plantea dos iniciativas. La primera **Fortalecimiento del Modelo Educativo de Universidad**, que pretende otorgar atención a aquellos aspectos del modelo educativo de la UABC que fueron identificados en el diagnóstico institucional (UABC, 2011) como susceptibles de mejorar, a fin de lograr su consolidación en beneficio de la formación integral de los estudiantes. La segunda **Formación Pertinente y de Buena Calidad en Respuesta a las Necesidades Sociales**, que refrenda el compromiso social de la UABC al proporcionar formación de buena calidad que considere las necesidades de sectores que por circunstancias específicas tienen dificultades para acceder a la educación superior. En esta última, a su vez se desprenden dos iniciativas específicas: (1) **Aseguramiento de la pertinencia y buena calidad de los programas educativos de licenciatura y posgrado**; y (2) Contribución de la UABC a la atención a la demanda de educación superior con equidad.

La iniciativa específica **Aseguramiento de la pertinencia y buena calidad de los programas educativos busca**, por una parte, confirmar el compromiso de la UABC por mantener la buena calidad de los programas educativos que ofrece y, por la otra, asegurar la pertinencia de los mismos. Para lograr estos objetivos se plantean las **Estrategias** siguientes: (a) **Asegurar la pertinencia de los perfiles de egreso con los requerimientos del entorno**; (b) **Asegurar la buena calidad de los programas educativos de licenciatura**; y (c) **Asegurar la buena calidad de los programas educativos de posgrado**.

De lo anterior, se derivaran diversas actividades académicas que buscaran contribuir en el logro de los objetivos planteados para alcanzar una formación profesional de calidad, pertinente, competitiva y equitativa. Por ello, la **Escuela de Artes**, se suman a los esfuerzos institucionales a fin de coadyuvar en el logro de la **Política Institucional 1 Impulso a la Formación de los Alumnos** y de la iniciativa **1.2 Formación Pertinente y de Buena Calidad en Respuesta a las Necesidades Sociales** a través de los trabajos de **Creación del Programa de Maestría en Artes**.

De acuerdo con las metodologías institucionales que rigen los trabajos de creación, modificación y actualización de Planes de Estudio, en particular, los de Creación se ponen a consideración de las autoridades universitarias, el presente **Estudio de Factibilidad** como primera parte de los trabajos conducentes al **Diseño Curricular del Plan de Estudios de la Maestría en Artes 2012-2**.

El **objetivo general** que guió el presente trabajo consistió en identificar y evaluar cuidadosamente las necesidades y demandas presentes y futuras de los sectores sociales, empresariales, educativos y gubernamentales con respecto a las competencias profesionales a nivel posgrado de los egresados en áreas afines a las artes en esta región noroeste del país. A partir de lo anterior se derivaran un conjunto de elementos que sustentaran los trabajos de Creación del **Plan de Estudios de la Maestría en Artes 2012-2**.

Este **Estudio de Factibilidad** se realizó durante los meses de abril a julio del 2011. El contenido que aquí se incluye fue dirigido por el Lic. Daniel Serrano

Universidad Autónoma de Baja California

Coordinación de Posgrado e Investigación

Moreno, Director de la Escuela de Artes; y supervisado por la Dra. Patricia Moctezuma Hernández, Coordinadora de Posgrado e Investigación. La responsabilidad de la realización del estudio estuvo a cargo del Mtro. Mario Javier Bogarín Quintana, Mtro. Luis Gerardo Hirales Pérez, Mtro. Jaime Córdova Jiménez, Mtro. Salvador León Guridi, Dr. David Rodríguez De La Peña y Mtro. José de Jesús Vázquez Rivera.

2. Licenciaturas y posgrados en el campo de las artes: Una oferta educativa en crecimiento en Baja California.

La profesionalización del quehacer artístico – artes plásticas, danza, medios audiovisuales, música y teatro, entre otros- y su enseñanza en la Universidad Autónoma de Baja California ha tenido un crecimiento paulatino a pesar de la importancia de su función sustantiva de hacer extensiva la cultura y los servicios a la sociedad. El programa de cursos culturales iniciado en el año de 1983, sin duda, sentó las bases para que años más tarde se evaluará la factibilidad de creación de la Escuela de Artes. Así, en Sesión de Consejo Universitario se aprobó la Creación de la Escuela de Artes en mayo del 2003. La Escuela de Artes tiene su sede en el campus Mexicali y adicionalmente cuenta con una extensión en Tijuana y otra en Ensenada.

La Escuela de Artes de la UABC tiene una oferta educativa de cinco programas de licenciatura, así como de diversos cursos culturales que se ofrecen a la comunidad de cada semestre. En el caso de los programas de licenciatura se ofrecen los programas de Licenciatura en Artes Plásticas (Mexicali, Tijuana y Ensenada), Licenciatura en Danza, Licenciatura en Medios Audiovisuales (Mexicali), Licenciatura en Música (Ensenada), y Licenciatura en Teatro (Tijuana).

La Escuela de Artes tiene una matrícula de 938 alumnos (CSEGE-UABC, 2011). Por campus se tiene una matrícula de 470 alumnos en Mexicali, 300 alumnos en Tijuana y 168 alumnos en Ensenada (véase, cuadro 1). En términos porcentuales, el campus Mexicali concentra el 50 por ciento de la matrícula, en

Universidad Autónoma de Baja California
 Coordinación de Posgrado e Investigación

tanto, corresponde al campus Tijuana el 32 por ciento y al campus Ensenada el 18 por ciento.

Cuadro 1. Escuela de Artes, UABC. Población Estudiantil en el periodo escolar 2011-2.

ESCUELA DE ARTES	NUEVO INGRESO	ETAPA BASICA	ETAPA DISCIPLINARIA	ETAPA TERMINAL	SUB-TOTAL	TOTAL GENERAL
LIC. EN ARTES PLASTICAS	19	19	36	28	102	470
LIC. EN DANZA	31	2	23	30	86	
LIC. EN MEDIOS AUDIOVISUALES	70	2	161	49	282	
ESCUELA DE ARTES EXTENSION TIJUANA	NUEVO INGRESO	ETAPA BASICA	ETAPA DISCIPLINARIA	ETAPA TERMINAL	SUB-TOTAL	TOTAL GENERAL
LIC. EN ARTES PLASTICAS	29	49	72	63	213	300
LIC. EN TEATRO	23	3	34	27	87	
ESCUELA DE ARTES EXTENSION ENSENADA	NUEVO INGRESO	ETAPA BASICA	ETAPA DISCIPLINARIA	ETAPA TERMINAL	SUB-TOTAL	TOTAL GENERAL
LIC. EN MUSICA	22	10	17	12	61	168
LIC. EN ARTES PLASTICAS	46	35	20	6	107	

Fuente: Elaboración propia en base a Información Estadísticas de la Coordinación de Servicios Estudiantiles y Gestión

Escolar de la UABC, 2011.

Adicionalmente a la oferta educativa de la UABC, según información de la Secretaría de Educación Pública a través de la Subsecretaría de Educación Superior (2012), se tiene registro de tres instituciones de educación superior privadas que ofertan programas de licenciatura en el campo de las artes: (1) **Escuela de Danza Gloria Campobello** que imparte la Licenciatura en Danza; (2) **Escuela Superior de Artes Visuales** con las carreras de Licenciado en Artes

Universidad Autónoma de Baja California
Coordinación de Posgrado e Investigación

Visuales; y (3) **Universidad de las Californias, S.C.** que ofrece la carrera de Licenciado en Cinematografía (véase, cuadro2).

Cuadro 2. Oferta Educativa Privada en el Campo de las Artes en Baja California. Ciclos Escolares 1998-1999 a 2008-2009.

INSTITUCIÓN	MUNICIPIO	ÁREA DE CONOCIMIENTO	MODALIDAD	PROGRAMA	MATRÍCULA
ESCUELA DE DANZA GLORIA COMPOBELLO	TIJUANA	EDUCACIÓN Y HUMANIDADES	ESCOLARIZADA	LIC. EN ARTES PLASTICAS	N.D.
ESCUELA SUPERIOR DE ARTES VISUALES	TIJUANA	EDUCACIÓN Y HUMANIDADES	ESCOLARIZADA	LIC. EN ARTES VISUALES	86
UNIVERSIDAD DE LAS CALIFORNIAS S.C.	TIJUANA	EDUCACIÓN Y HUMANIDADES	ESCOLARIZADA	LIC. EN CINEMATOGRAFÍA	25

Fuente: Elaboración propia en base a Información Estadísticas de la Subsecretaría de Educación Superior. SEP, 2012.

De acuerdo con la información de cuadro 2, se observan dos aspectos importantes. El primero que la oferta educativa se concentra solo en el Municipio de Tijuana. El segundo, que la matrícula es muy reducida.

Por otra parte, esta búsqueda de información sobre la oferta educativa de nivel superior, tanto en licenciaturas como en posgrados (maestrías y doctorados), permitió **corroborar que las instituciones de educación superior públicas y privadas en Baja California no tienen una oferta educativa a nivel posgrado en el campo de las artes.**

3. Una revisión a la oferta educativa de nivel superior (licenciatura y posgrado) en el campo de las artes en la región noroeste de México.

Universidad Autónoma de Baja California

Coordinación de Posgrado e Investigación

Este apartado integra una revisión en la Región Noroeste² de México de las Instituciones de Educación Superior públicas y privadas sobre la oferta educativa de licenciatura (véase, cuadro 3) y posgrado en el campo de las artes. En el estado de **Baja California Sur**, **no se encontró una oferta educativa a nivel profesional o posgrado en el campo de las artes.**

En el estado de **Sonora** se encontró que la Universidad Autónoma de Sonora imparte seis programas a nivel licenciatura en el campo de las artes: Licenciado en Artes con opción Artes Plásticas, Licenciado en Artes con opción Danza, Licenciado en Artes con opción Música, Licenciado en Artes con opción Teatro, Licenciado en Artes Plásticas y Licenciado en Artes Escénicas. **En el caso del posgrado no se encontró registro de oferta educativa ese campo.**

Revisando la oferta educativa de las instituciones de educación superior en el estado de **Sinaloa** encontramos que son tres IES, una públicas y dos privadas las que ofrecen a nivel de licenciatura cinco programas: Universidad Autónoma de Sinaloa, los programas de Licenciado en Música, Licenciado en Teatro y Licenciado en Artes Plásticas. La Escuela Superior de Arte Mukla Mazo, el programa de Licenciado en Artística con Acentuación en Danza; y la Escuela Superior de las Bellas Artes Chayito Garzón el programa de Licenciado en Educación Artística con Acentuación en Danza. **En el caso del posgrado no se encontró registro de oferta educativa en el campo de las artes.**

Cuadro 3. Oferta Educativa en el campo de las artes en la región Noroeste de México.

INSTITUCIÓN	ESTADO	MUNICIPIO	ÁREA DE CONOCIMIENTO	MODALIDAD	PROGRAMA
ESCUELA DE DANZA GLORIA CAMPOBELLO	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	EDUCACIÓN Y HUMANIDADES	ESCOLARIZADA	LIC. EN DANZA
ESCUELA SUPERIOR DE ARTES VISUALES	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA.	EDUCACIÓN Y HUMANIDADES	ESCOLARIZADA	LIC. EN ARTES VISUALES
UNIVERSIDAD	BAJA	MEXICALI	EDUCACIÓN Y	ESCOLARIZADA	LIC. EN ARTES

²Incluye los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa.

Universidad Autónoma de Baja California
Coordinación de Posgrado e Investigación

AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA	CALIFORNIA		HUMANIDADES		PLASTICAS
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	EDUCACIÓN Y HUMANIDADES	ESCOLARIZADA	LIC. EN DANZA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	EDUCACIÓN Y HUMANIDADES	ESCOLARIZADA	LIC. EN MEDIOS AUDIOVISUALES
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	EDUCACIÓN Y HUMANIDADES	ESCOLARIZADA	LIC. EN TEATRO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA	BAJA CALIFORNIA	ENSENADA	EDUCACIÓN Y HUMANIDADES	ESCOLARIZADA	LIC. EN ARTES PLÁSTICAS
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA	BAJA CALIFORNIA	ENSENADA	EDUCACIÓN Y HUMANIDADES	ESCOLARIZADA	LIC. EN MUSICA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	EDUCACIÓN Y HUMANIDADES	ESCOLARIZADA	LIC. EN ARTES PLÁSTICAS
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SONORA	SONORA	HERMOSILLO	EDUCACIÓN Y HUMANIDADES	ESCOLARIZADA	LIC. EN ARTES OPCIÓN MÚSICA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SONORA	SONORA	HERMOSILLO	EDUCACIÓN Y HUMANIDADES	ESCOLARIZADA	LIC. EN ARTES ESCENICAS
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SONORA	SONORA	HERMOSILLO	EDUCACIÓN Y HUMANIDADES	ESCOLARIZADA	LIC. EN ARTES OPCIÓN TEATRO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SONORA	SONORA	HERMOSILLO	EDUCACIÓN Y HUMANIDADES	ESCOLARIZADA	LIC. EN ARTES PLÁSTICAS

Fuente: Elaboración propia en base a Información Estadísticas de la Subsecretaría de Educación Superior. SEP, 2012.

En cuadro 3 se presentan las IES y los programas de licenciatura que se ofertan en el campo de las artes. En general, se observa que las IES en el

noroeste de México han realizado un esfuerzo importante esfuerzo para brindar a la sociedad una oferta educativa orientada a la formación de las artes plásticas, la danza, la música, el teatro, las artes escénicas y los medios audiovisuales, sin embargo, es necesario puntualizar dos aspectos. Primero, si bien estos esfuerzos son importantes es necesario impulsar la formación en este campo, ya que si se revisan las estadísticas de estas IES se puede corroborar que registran poca matrícula. Segundo, la demanda de los egresados de estos programas tanto a nivel estatal como regional por educación a nivel de especialidades o posgrados. Este último punto, queda ampliamente acotado con los resultados que arroja este estudio de factibilidad, donde por un lado se presenta evidencia, por un lado, de una demanda de egresados por programas de posgrado, y por otro, de la inexistencia de una oferta educativa que atienda a tales demanda ni en nuestro estado ni en los estados de la región noroeste.

4. Una revisión a la oferta educativa de posgrados en el campo de las artes en México.

Enfocándonos en aquellas IES que ofrecen programas de posgrado en el campo de las artes en México, se tiene que la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas ofrece la **Especialidad en Apreciación de las Artes**, y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la **Especialidad en Historia del Arte Mexicano (véase, cuadro 4)**.

Cuadro 4. Oferta Educativa en el campo de las artes en México: Especialidades y Maestrías.

INSTITUCIÓN	ESTADO	MUNICIPIO	ÁREA DE CONOCIMIENTO	MODALIDAD	PROGRAMA
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS	CHIAPAS	TUXTLA GUTIÉRREZ	EDUCACIÓN Y HUMANIDADES	ESCOLARIZADA	ESP. EN APRECIACIÓN DE LAS ARTES
UNIVERSIDAD	NUEVO	MONTERREY	EDUCACIÓN Y	ESCOLARIZADA	MAESTRÍA EN

Universidad Autónoma de Baja California

Coordinación de Posgrado e Investigación

AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	LEÓN		HUMANIDADES		ARTES
BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	PUEBLA	PUEBLA	EDUCACIÓN Y HUMANIDADES	ESCOLARIZADA	MAESTRÍA EN ESTÉTICA Y ARTE
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	EDUCACIÓN Y HUMANIDADES	ESCOLARIZADA	ESP. EN HISTORIA DEL ARTE MEXICANO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	EDUCACIÓN Y HUMANIDADES	ESCOLARIZADA	MAESTRÍA EN HISTORIA DEL ARTE MEXICANO
UNIVERSIDAD VERACRUZANA	VERACRUZ	XALAPA	EDUCACIÓN Y HUMANIDADES	ESCOLARIZADA	MAESTRÍA EN MÚSICA
CENTRO DE ESTUDIOS PARA LA CULTURA Y LAS ARTES CASA LAMM A.C.	DISTRITO FEDERAL	CUAUHTÉMOC	EDUCACIÓN Y HUMANIDADES	ESCOLARIZADA	MAESTRÍA EN ARTE MODERNO Y CONTEMPORÁNEO
CENTRO DE ESTUDIOS PARA LA CULTURA Y LAS ARTES CASA LAMM A.C.	DISTRITO FEDERAL	CUAUHTÉMOC	EDUCACIÓN Y HUMANIDADES	ESCOLARIZADA	MAESTRÍA EN ESTUDIOS DE MUSEOS Y GESTIÓN DEL ARTE
INSTITUTO CULTURAL HELÉNICO	DISTRITO FEDERAL	ÁLVARO OBREGÓN	EDUCACIÓN Y HUMANIDADES	ESCOLARIZADA	MAESTRÍA EN ARTE, DECODIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LA IMAGEN VISUAL
INSTITUTO DE ARTES VISUALES Y DIGITALES	JALISCO	ZAPOPÁN	EDUCACIÓN Y HUMANIDADES	ESCOLARIZADA	MAESTRÍA EN ANIMACIÓN TERCERA DIMENSIÓN Y POSTPRODUCCIÓN
CENTRO MEXICANO DE POSTGRADO EN MÚSICA A.C.	PUEBLA	PUEBLA	EDUCACIÓN Y HUMANIDADES	SEMIPRESENCIAL	MAESTRÍA EN EJECUCIÓN E INTERPRETACIÓN PIANÍSTICA

Universidad Autónoma de Baja California
 Coordinación de Posgrado e Investigación

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS	MORELOS	CUERNAVACA	EDUCACIÓN Y HUMANIDADES	PRESENCIAL	MAESTRIA EN ARTES
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS	MORELOS	CUERNAVACA	EDUCACIÓN Y HUMANIDADES	PRESENCIAL	MAESTRIA EN IMAGEN, ARTE, CULTURA Y SOCIEDAD
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS	MORELOS	CUERNAVACA	EDUCACIÓN Y HUMANIDADES	PRESENCIAL	MAESTRIA EN ESTUDIOS DE ARTE Y LITERATURA
CENTRO MEXICANO DE POSTGRADO EN MÚSICA A.C.	PUEBLA	PUEBLA	EDUCACIÓN Y HUMANIDADES	SEMIPRESENCIAL	MAESTRÍA EN INTERPRETACIÓN DE MÚSICA DE CÁMARA
ESCUELA SUPERIOR DE ARTE Y CULTURA	PUEBLA	PUEBLA	EDUCACIÓN Y HUMANIDADES	ESCOLARIZADA	MAESTRÍA EN ARTES PLÁSTICAS

Fuente: Elaboración propia en base a Información Estadísticas de la Subsecretaría de Educación Superior. SEP, 2012.

Las IES que ofertan programas de maestrías son las siguientes: (1) Universidad Autónoma de Nuevo León, **Maestría en Artes**, (2) Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, **Maestría en Estética y Artes**, (3) Universidad Autónoma de San Luis Potosí, **Maestría en Historia del Arte Mexicano**, (4) Universidad Veracruzana, **Maestría en Música**; (5) Centro de Estudios para la Cultura y las Artes Casa LAMM A.C.: **Maestría en Estudios de Museos y Gestión del Arte** y **Maestría en Arte Moderno y Contemporáneo**; (6) Instituto Cultural Helénico, **Maestría en Arte, Decodificación y Análisis de la Imagen Visual**; (7) Instituto de Artes Visuales y Digitales, **Maestría en Animación**; (8) Centro Mexicano de Postgrado en Música A.C. **Maestría en Ejecución e Interpretación Pianística** y **Maestría en Interpretación de Música de Cámara**; y (9) Universidad Autónoma del Estado de Morelos, **Maestría en Artes**, **Maestría en**

Universidad Autónoma de Baja California
 Coordinación de Posgrado e Investigación

Imagen, Arte, Cultura y Sociedad y Maestría en Estudios de Arte y Literatura;
(10) Escuela Superior de Arte y Cultura, Maestría en Artes Plásticas.

En el cuadro 5 se presentan las IES que ofertan programas de doctorado, tales como la Universidad Autónoma de México que oferta el **Doctorado en Historia del Arte** y **Doctorado en Música**; Universidad Autónoma del Estado de Morelos, **Doctorado en Historia del Arte**; Centro de Estudios para la Cultura y las Artes Casa LAMM A.C, **Doctorado en Historia del Arte**; Instituto de Comunicación, Artes y Humanidades de Monterrey A.C, **Doctorado en Artes y Humanidades**; y la Universidad Autónoma de Zacatecas, **Doctorado en Artes y Humanidades**.

Cuadro 5. Oferta Educativa en el campo de las artes en México: Doctorados.

INSTITUCIÓN	ESTADO	MUNICIPIO	ÁREA DE CONOCIMIENTO	MODALIDAD	PROGRAMA
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MEXICO	DISTRITO FEDERAL	COYOACÁN	EDUCACIÓN Y HUMANIDADES	ESCOLARIZADA	DOCTORADO EN HISTORIA DEL ARTE
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MEXICO	DISTRITO FEDERAL	COYOACÁN	EDUCACIÓN Y HUMANIDADES	ESCOLARIZADA	DOCTORADO EN MÚSICA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS	MORELOS	CUERNAVACA	EDUCACIÓN Y HUMANIDADES	ESCOLARIZADA	DOCTORADO EN HISTORIA DEL ARTE
CENTRO DE ESTUDIOS PARA LA CULTURA Y LAS ARTES CASA LAMM A.C.	DISTRITO FEDERAL	CUAUHTÉMOC	EDUCACIÓN Y HUMANIDADES	ESCOLARIZADA	DOCTORADO EN HISTORIA DEL ARTE
INSTITUTO DE COMUNICACIÓN,	NUEVO LEÓN	MONTERREY	EDUCACIÓN Y HUMANIDADES	ESCOLARIZADA	DOCTORADO EN ARTES Y

Universidad Autónoma de Baja California
Coordinación de Posgrado e Investigación

ARTES Y HUMANIDADES DE MONTERREY A.C					HUMANIDADES
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS	ZACATECAS	ZACATECAS	EDUCACIÓN Y HUMANIDADES	ESCOLARIZADA	DOCTORADO EN HUMANIDADES Y ARTES

Fuente: Elaboración propia en base a Información Estadísticas de la Subsecretaría de Educación Superior. SEP, 2012.

5. Una aproximación al mercado laboral en el campo de las Artes en Baja California

En el caso de Tijuana uno de los centros más emblemáticos de la cultura es, sin duda, el *Centro Cultural Tijuana CECUT*. Este centro tiene dentro de sus instalaciones una sala de espectáculos, salas de lectura, sala de cine, video, librería, salas de exposición, el Museo de las Californias y un futurista cine planetario de formato IMAX. A partir de 1992 el CECUT alberga a la Orquesta de Baja California (OBC), y desde 1994 al Centro Hispanoamericano de Guitarra (CHG). También está el Equipo del taller de teatro de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas.

Además se cuenta con una Casa de la Cultura (tres sedes), un Centro Estatal de las Artes y de Artes Musicales y el Palacio de la Cultura entre otros. Así también podemos mencionar una oferta importante de museos tales como Museo Ámbar, el Cubo, de las Californias, de Cera y el museo dedicado a los niños: Museo del Trompo.

En la localidad también se tienen diferentes academias dedicadas a la danza y arte, así como a la música. Por numero de establecimientos se encontró que existen seis academias de actuación, catorce de danza, trece de canto, así como el Instituto de Cultura de Baja California, la Universidad Autónoma de Baja California y el Instituto Municipal de Arte y Cultura.

En la capital del estado de Baja California, Mexicali, se encuentran diferentes escuelas dedicadas al arte, cultura, danza, música y actuación. Aquí se

Universidad Autónoma de Baja California

Coordinación de Posgrado e Investigación

pueden mencionar la Escuela de Artes de la UABC; la Escuela de arte Nuevo Mexicali, El colegio Escuela de Artes, El Instituto de Cultura en Baja California y el Centro Estatal de las Artes que también cuenta con la Galería de la ciudad.

En el municipio de Ensenada, se encuentra el Centro Cultura de Riviera, la Escuela de Artes de la UABC, la Escuela del CEARTE y el Teatro de la Ciudad y la Academia Contemporánea de Piano.

En el municipio de Tecate se encuentra el Instituto de Cultura, y la Escuela de Artes de la UABC.

Por otro parte, se tiene entre el sistema educativo estatal un número importante de escuelas en los niveles básicos, medio superior y superior, en donde se puede encontrar un mercado laboral para los profesionales en el campo de las artes, así como de una demanda de profesionales por educación de posgrado.

De acuerdo con estadísticas recientes de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Baja California en el periodo 2008-2009 se registraron en el nivel básico Estatal, las siguientes cifras en número de escuelas y docentes de educación artística: Mexicali, 904 escuelas y 430 docentes; Tijuana, 904 escuelas y 404 docentes; Ensenada, 588 escuelas y 200 docentes; Tecate, 115 escuelas y 39 docentes; y Playas de Rosarito, 85 escuelas y 33 docentes (véase cuadro 6).

Cuadro 6. Estadísticas del Nivel de Educación Básica estatal en BC,

Periodo 2008-2009

Municipio	No Escuelas	Docentes	Alumnos	Doc. en Artísticas
Ensenada	588	4,335	94,044	200
Mexicali	904	8,847	179,535	430
Tecate	115	901	21,463	39
Tijuana	904	10,673	293,110	404

Universidad Autónoma de Baja California
 Coordinación de Posgrado e Investigación

Playas de Rosarito	85	807	20,703	33
Total	2,596	25,563	608,855	1,106

Fuente: Tomado del <http://www.dgpp.sep.gob.mx/principalescifras/Consulta.aspx>

Las cifras en el nivel básico Privado en número de escuelas y docentes de educación artística fueron: Mexicali 173 escuelas y 163 docentes; Tijuana, 510 escuelas y 299 docentes; Ensenada, 90 escuelas y 58 docentes; Tecate, 22 escuelas y 16 docentes; y Playas de Rosarito, 40 escuelas y 20 docentes (véase cuadro 7).

Cuadro 7. Estadísticas del Nivel de Educación Básica privada en BC,

Periodo 2008-2009

Municipio	No Escuelas	Docentes	Alumnos	Docentes en Artísticas
Ensenada	90	538	7,154	58
Mexicali	173	1,011	17,929	163
Tecate	22	123	1,540	16
Tijuana	510	2,617	40,751	299
Playas de Rosarito	40	189	2,753	20
Total	835	4,478	70,127	556

Fuente: Tomado del <http://www.dgpp.sep.gob.mx/principalescifras/Consulta.aspx>

Las cifras en el nivel medio superior público federal en número de escuelas y docentes de educación artística fueron: Mexicali, 6 escuelas y 3 docentes;

Universidad Autónoma de Baja California

Coordinación de Posgrado e Investigación

Tijuana, 7 escuelas y 3 docentes; Ensenada, 7 escuelas y 0 docentes; Tecate, 1 escuelas y 0 docentes; y Playas de Rosarito, no se reporta (véase cuadro 8).

Cuadro 8. Estadísticas del Nivel de Educación Medio Superior Público federal en BC, Periodo 2008-2009

Municipio	No Escuelas	Docentes	Alumnos	Docentes en Artísticas
Ensenada	7	339	7,453	0
Mexicali	6	361	7,355	3
Tecate	1	37	985	0
Tijuana	7	533	14,135	3
Total	21	1,270	29,928	6

Fuente: Tomado del <http://www.dgpp.sep.gob.mx/principalescifras/Consulta.aspx>

Las cifras en el nivel medio superior público estatal en número de escuelas y docentes de educación artística fueron: Mexicali, 36 escuelas y 80 docentes; Tijuana, 27 escuelas y 51 docentes; Ensenada, 19 escuelas y 12 docentes; Tecate, 10 escuelas y 6 docentes; y Playas de Rosarito, 6 escuelas y 4 docentes (véase cuadro 9).

Cuadro 9. Estadísticas del Nivel de Educación Medio Superior Público estatal en BC, Periodo 2008-2009

Municipio	No Escuelas	Docentes	Alumnos	Docentes en Artísticas
Ensenada	19	581	7,715	12
Mexicali	36	1,654	21,074	80
Tecate	10	180	2,196	6
Tijuana	27	1,475	19,729	51

Universidad Autónoma de Baja California
 Coordinación de Posgrado e Investigación

Playas de Rosarito	6	125	3,052	4
Total	98	4,015	53,766	153

Fuente: Tomado del <http://www.dgpp.sep.gob.mx/principalescifras/Consulta.aspx>

Las cifras en el nivel medio superior privado en número de escuelas y docentes de educación artística fueron: Mexicali 36 escuelas y 34 docentes; Tijuana, 109 escuelas y 93 docentes; Ensenada, 21 y 13 docentes; Tecate, 2 y 0 docentes; y Playas de Rosarito, 5 escuelas y 5 docentes (véase cuadro 10).

Cuadro 10. Estadísticas del Nivel de Educación Medio Superior Privado en BC, Periodo 2008-2009

Municipio	No Escuelas	Docentes	Alumnos	Docentes en Artísticas
Ensenada	21	326	1,839	13
Mexicali	36	729	6,324	34
Tecate	2	18	170	0
Tijuana	109	1,708	15,770	93
Playas de Rosarito	5	51	396	2
Total	173	2,832	24,499	142

Fuente: Tomado del <http://www.dgpp.sep.gob.mx/principalescifras/Consulta.aspx>

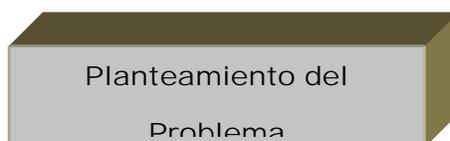
6. Metodología

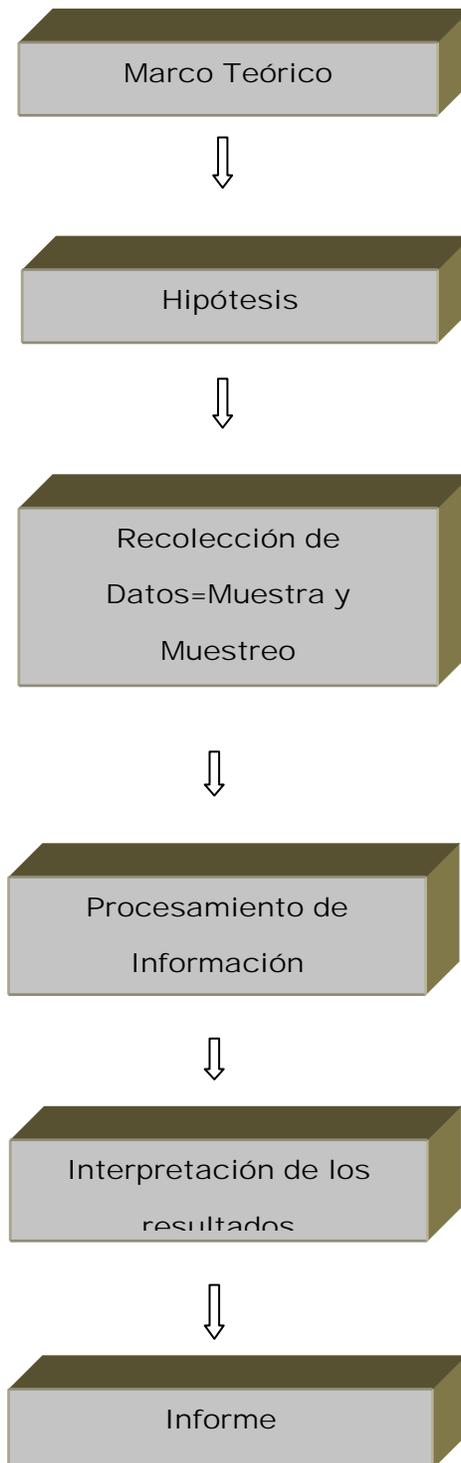
Una vez realizado el análisis sobre las instituciones educativas, las organizaciones, las empresas y los profesionistas independientes y sus requerimientos de capital humano como factor estratégico de su desarrollo, así como de la identificación de la oferta educativa y áreas de énfasis de los perfiles en el área de las artes, nos fue posible determinar de manera a prior que existe una tendencia por la profesionalización de la administración de las artes. Se sabe que la oferta de las instituciones educativas debe necesariamente que responder a las demandas de los sectores sociales y económicos, en ese sentido, podemos suponer que existe en el mercado laboral requerimientos de formación a nivel de posgrado con énfasis profesionalízate.

Por la naturaleza propia de este estudio cuyo propósito es identificar las demandas de los sectores sociales, productivo-económicos por los perfiles de maestro en artes con énfasis profesionalízate se consideró la pertinencia de llevar a acabo una investigación tanto en los demandantes potenciales (estudiantes y egresados de carreras afines con las artes) así como en los mercados laborales.

La metodología empleada para la recuperación de la información fue cualitativa y cuantitativa. Los sujetos de estudio fueron estudiantes y egresados de carreras afines, instituciones y organizaciones educativas y culturales, empresas y profesionales independientes en el Estado. En lo que se refiere a la profundidad de la investigación cualitativa y cuantitativa se puede referir que en cada uno de los estudios realizados se trabajó meticulosamente.

A continuación se exponen los pasos para el diseño metodológico:

En la selección de la muestra se optó por el Muestreo por sectores. Se identificaron las áreas relacionadas y se generó un listado de instituciones educativas y culturales, organizaciones culturales, colectivos y compañías

Universidad Autónoma de Baja California

Coordinación de Posgrado e Investigación

artísticas, empresas y profesionales independientes en el área. Para efectos de recabar la información de las instituciones y organizaciones antes mencionadas se realizaron cuatro instrumentos.

El primero de ellos denominado "Encuesta de preferencias para estudios de posgrado en el área de las artes" busca determinar la demanda del programa de posgrado y va dirigido a estudiantes, profesores de arte, egresados y artistas en activo.

El segundo de ellos, denominado "Encuesta de análisis de problemáticas específicas de la profesionalización de las artes." trata de identificar las problemáticas específicas del campo y se dirigió a estudiantes, profesores de arte, egresados, profesionales relacionados con el campo del arte y artistas en activo.

El tercer instrumento denominado "Análisis de competencias de los profesionales del arte" identifica aquellas competencias genéricas y específicas para el desarrollo de la profesión del artista, desde la valoración de profesionales de las artes con trayectoria.

Y el último de los instrumentos denominado "Estudio de empleadores" analiza las expectativas de los empleadores (Instituciones educativas y empresas y organizaciones culturales) con respecto a la formación profesional de los artistas.

De este instrumento se elaboraron reportes ejecutivos que contienen la información más relevante, los cuales se detallan más adelante.

Para obtener la información cuantitativa necesaria para el estudio, se aplicaron 293 cuestionarios a demandantes potenciales: 129 artistas, 68 docentes, 36 estudiantes de licenciatura en etapa terminal y 60 egresados de los diversos programas de licenciatura afines con las artes. La información recabada por este instrumento fue vaciada en una hoja de cálculo electrónica, mediante el cual se procesaron los datos y se elaboraron gráficos estadísticos descriptivos para su posterior análisis.

Universidad Autónoma de Baja California
Coordinación de Posgrado e Investigación

Para el estudio de análisis de problemáticas específicas de la profesionalización de las artes, se aplicaron 169 cuestionarios a diversos actores del quehacer artístico.

En cuanto a los empleadores y los profesionales de las artes con trayectoria, al ser considerados como informantes claves de orden cualitativo, se generaron 14 entrevistas.

No.	Instrumento	Dirigido a	Cantidad
1	Encuesta de preferencias para estudios de posgrado.	Artistas	129
2	Encuesta de preferencias para estudios de posgrado.	Docentes	68
3	Encuesta de preferencias para estudios de posgrado.	Estudiantes de licenciatura en etapa terminal	36
4	Encuesta de preferencias para estudios de posgrado.	Egresados de programas de licenciatura del área de las artes	60
5	Encuesta de análisis de problemáticas específicas de la profesionalización de las artes.	Diversos agentes del campo de las artes.	169
6	Entrevista a informante clave.	Profesionales de las artes.	10
7	Entrevista a informante clave.	Empleadores.	4

A. Análisis de potenciales interesados.

Del análisis de la información, se obtuvieron los siguientes indicadores:

De entre los encuestados, el 86% (252) mostraron interés por estudiar el programa de posgrado en artes, el 10% se mostraron indecisos (29) mientras que solo el 4%

Universidad Autónoma de Baja California

Coordinación de Posgrado e Investigación

(12) mencionaron no tener interés en realizar estudios de posgrado debido a situaciones de orden económico o de falta de tiempo..

De los posibles aspirantes a estudiar este programa se observó que el 63% de los encuestados son del sexo femenino y 37% del masculino.

En lo referente a las edades de los informantes, el porcentaje mayor de encuestados 42% tienen edades que oscilan entre los 22 y 27 años, seguido de aquellos que tienen más de 32 años (27%), menos de 22 años (18%) y por último, aquellos que se encuentran entre los 27 y 32 años (14%).

Ahora bien, en cuanto al ámbito geográfico de la muestra, el 48% de los encuestados radica en el municipio de Tijuana, 36% en Mexicali, 9% en Ensenada, 2% en Rosarito, 2% Tecate y un 3% en localidades fuera del Estado de Baja California.

Una de las intenciones de este estudio fue tener la opinión de artistas de las diversas disciplinas de las artes. Lo anterior se logró al obtener la opinión de individuos que se desarrollan dentro de las artes plásticas (46%) la danza (8%), los medios audiovisuales (14%), la música (11%) el teatro y otros más (8%) en diversas disciplinas como la literatura, las artes visuales y la creación interdisciplinaria.

En lo que se refiere a las expectativas que se tienen con respecto al formato del programa de posgrado el 72% manifiestan la posibilidad de atender un programa de medio tiempo y un 21% un programa de tiempo completo. Para ello, plantean que buscarían obtener una beca (63%) para poder estudiar este programa, mientras que el 32% consideran que lo harían con recursos propios.

Resulta importante observar que el 84% de quienes respondieron este estudio (246) se encuentran desarrollando propuestas artísticas en su área.

B. Análisis de problemáticas.

Con el fin de identificar las problemáticas existentes en el desarrollo profesional de los artistas se cuestionó a 169 personas que participan en el campo de las artes de diversas formas. (artistas, docentes, estudiantes, empresarios culturales y administradores de instituciones culturales)

De lo anterior se observa que la pobreza en las estrategias para promoción y venta de las obras representa el 22% de las respuestas, la falta de profundidad y especialización en el manejo del lenguaje disciplinario, el 8%, así como de sustento teórico en el proceso de creación artística, que representa el 11% de las menciones, además de que la falta de sistematización en la creación de proyectos y obra artística se consideran, con un 11%, como los problemas más fuertes en el desempeño laboral profesional de los artistas. Además de lo anterior, el 16% considera que existe una percepción inadecuada del trabajo de los artistas por parte de la sociedad, lo que aunado a los problemas de la profesionalización en el campo, dificulta el desarrollo de esta importante labor.

C. Análisis de las aportaciones hechas por informantes clave.

Con el fin de conocer a profundidad las competencias genéricas y específicas que requiere un profesional de las artes, se realizaron entrevistas con informantes clave, considerados como tal aquellos profesionales de las artes con una amplia trayectoria en el campo, así como a posibles empleadores de profesionales del arte, como son los administradores de instituciones culturales y empresarios culturales (directores de compañías de danza o teatro, directores de orquestas, entre otros)

Universidad Autónoma de Baja California

Coordinación de Posgrado e Investigación

Para realizar dicho análisis, se pregunto por separado a los artistas y a los empleadores acerca de la importancia que dan en el desarrollo profesional del arte, a cada una de las competencias genéricas (de acuerdo al modelo Tuning (2003) de competencias genéricas para la educación superior) y a las competencias específicas para el área de las artes.

Para comprender los cuadros respectivos, consignados en el apartado de gráficas, se debe considerar una escala de valoración en la que el valor "1" implica menos importante y "5" como muy importante.

II. Justificación

Encuesta a estudiantes

Se realizó un estudio a estudiantes de programas de licenciatura en el área de las artes que se encuentran cursando su etapa terminal de formación, esto es, que están inscritos en el séptimo semestre o posterior.

A partir de lo observado en dicho estudio se puede afirmar que la posibilidad de estudiar un posgrado se ha vuelto una meta central en la formación de los estudiantes de licenciatura en artes. El 80% contempla como parte de su formación inmediata el cursar un programa de maestría. Es interesante observar que el 20% restante no se niega a esta posibilidad, ya que lo consideran pero hasta el momento no han tomado una decisión al respecto.

El 85% de los estudiantes de programas de licenciatura en artes en el estado desarrollan actividades en el área de la producción, creación y ejecución artística, el 57% en el área de las Artes Plásticas, 23% en los Medios Audiovisuales, 11% en Teatro y el 9% restante en actividades relacionadas con la Danza, la Música y la producción interdisciplinaria.

El trabajo de creación artística es importante para los jóvenes que se encuentran dentro del estudio.

El 97% se encuentran desarrollando actualmente propuestas en el área de la ejecución, producción y/o creación artística, De ahí que el estudio de un programa de posgrado profesionalizante en el área de las artes es una posibilidad real de superación profesional. De hecho, el 46% de ellos señalan que esa es su principal razón para ingresar a un posgrado, además del desarrollo personal (26%) y la posibilidad de ampliar y mejorar sus opciones de empleo (20%).

Otro dato a considerar es la modalidad de estudios que prefieren los estudiantes de programas de licenciatura próximos a egresar. El 60% de ellos consideran que un programa de posgrado en artes en la modalidad de presencial se adapta mejor a sus

Universidad Autónoma de Baja California

Coordinación de Posgrado e Investigación

procesos de aprendizaje, mientras el 34% afirman que la modalidad semipresencial se adaptaría mejor a sus necesidades. Es interesante observar esta cifra en comparación con lo observado en un estudio realizado a los alumnos de la Escuela de Artes, sede Tijuana, en diciembre de 2012, en el que el 35% de los estudiantes de la escuela manifestó trabajar para pagar sus estudios y no recibir apoyos de ningún tipo para ello.

Encuesta a docentes

Para la realización de este estudio se contó con la participación de un universo formado de docentes de la Escuela de Artes, docentes de educación media superior, docentes de educación básica y docentes de academias, casas de cultura e institutos.

El 32% de los encuestados desarrollan su labor docente en el área de la plástica, 7% en los medios audiovisuales, 18% en la Danza, 22% en la música, 10% en el área del Teatro y el 10% restante en asignaturas o programas de carácter interdisciplinario.

De los docentes estudiados, el 84% están interesados en cursar un posgrado. Se puede observar que si bien los entrevistados se encuentran trabajando en la docencia, del 100% de los interesados en cursar el programa de maestría, 81% se encuentran desarrollando proyectos artísticos.

Se puede observar que el ámbito académico es determinante en la configuración de los intereses de un docente para cursar un estudio de posgrado. El 31% de los docentes desean estudiar una maestría para desarrollarse como investigador o teórico en el área de las artes, 28% por su desarrollo personal, 15% para profesionalizarse como artistas, 8% para mejorar sus oportunidades de empleo y 7% para habilitarse como docentes de arte.

Es significativo además que los docentes buscan realizar sus estudios en espacios de tiempo que les permitan seguir con su actividad docente, aunque están dispuestos a destinar medio tiempo (69%) o hasta tiempo completo (18%) para su desarrollo profesional. En concordancia con lo anterior, el 65% de los docentes consideran que una modalidad semipresencial les sería más propicia para desarrollar su posgrado, mientras que el 24% considera que la modalidad presencial es más conveniente para sus intereses.

Universidad Autónoma de Baja California

Coordinación de Posgrado e Investigación

Encuesta a egresados

Los egresados de las licenciaturas en artes constituyen un área de atención primordial para la generación de un programa de maestría. En el presente estudio se solicitó la colaboración de egresados de programas de licenciatura en artes. El 65% de los encuestados son egresados de licenciaturas en el área de las artes plásticas, 15% en el área de la música, 8% de programas de licenciatura en Danza, 5% del área del teatro y 2% en licenciaturas del área de los medios audiovisuales.

Actualmente el 46% se desarrolla profesionalmente como creador, productor o ejecutante, mientras el 47% trabajan como profesores de arte en diversos niveles educativos. No obstante, el 80% de los egresados se encuentran desarrollando proyectos artísticos. Es interesante anotar que los egresados que no se encuentran desarrollando proyectos artísticos sostienen que no los realizan por falta de tiempo, recursos o espacios para hacerlo.

El 93% de los egresados están pensando en iniciar con estudios de posgrado en el área y el 7% restante aun no han tomado una decisión al respecto. Lo cierto es que del 33% consideran que la modalidad presencial es la opción que más satisface a sus intereses mientras que la mayoría (62%) considera que la modalidad semipresencial es una mejor opción.

Los egresados consideran que estudiar un posgrado es una oportunidad para el desarrollo personal 30%. Además de ello consideran que profesionalizarse como docente (28%) mejorar sus oportunidades de empleo (20%) y el desarrollo como investigador o teórico de arte (13%) son razones importantes para realizar un posgrado.

Encuesta a artistas.

Para apoyar el diseño del programa de maestría se consideró la participación de artistas en activo, a quienes independientemente de su disciplina y grado de formación, se les solicitó apoyo para tener información generar la maestría en artes.

Del universo de los encuestados, el 51% se desarrollan en las Artes Plásticas, 16% en la actividad teatral, 14% en Cine y/o televisión, 9% en la música, 4% en la Danza y el 7% restante en actividades artística multidisciplinarias.

Se observó además que el 58% no tienen estudios de licenciatura o bien, no han terminado dichos estudios. El 26% terminó estudios de licenciatura en Artes Plásticas, 3% en Medios Audiovisuales, 4% en Teatro, 2% en Danza y 2% en Música. Aunque algunos de ellos desarrollan otras actividades como la gestión, la promoción cultural o la docencia,

Universidad Autónoma de Baja California

Coordinación de Posgrado e Investigación

el 89% de ellos se dedica enteramente a la creación, producción o ejecución en el área de las artes.

Es importante hacer notar que el 87.5% de los artistas en activo desean cursar un programa de posgrado en el área de las artes. El 38% lo consideran como una oportunidad para profesionalizarse como artista, 30% para su desarrollo personal y 18% para mejorar sus oportunidades de empleo.

Se buscó además identificar cual era la modalidad de estudios en las que se prefieren cursar estudios de posgrado. El 45% de los artistas comentan que prefieren la modalidad presencial mientras que el 47% consideran estudiar un posgrado en modalidad semipresencial.

Encuesta de problemáticas.

Para el diseño de esta maestría, se busco establecer cuáles eran las problemáticas existentes en la formación de los artistas y en el campo del arte. Para ello se encuestó a artistas, docentes de arte, estudiantes, directores de compañías artísticas y demás miembros de la comunidad artística. La identificación de dichas problemáticas permite definir la orientación del programa de posgrado, así como la estructura del mismo.

Son cuatro los principales problemas que enfrenta el artista desde la visión de la comunidad artística: la pobreza de estrategias para la promoción y comercialización de obra artística por parte de los propios artistas (22%), la inadecuada percepción del quehacer artístico por parte de la sociedad (16%) y en tercer lugar, en el mismo nivel de importancia, la falta de sustento teórico en los procesos de creación artística (11%) así como la falta de sistematización de dichos procesos, así como de los proyectos que desarrollan los artistas.

Algunas otras problemáticas mencionadas fueron la falta de una relación efectiva entre artistas y público, obra artística de baja calidad, falta de originalidad, prácticas anacrónicas, falta de actualización, Falta de claridad en el proceso creativo por parte del artista y finalmente, la falta de profundización y especialización en el manejo del lenguaje disciplinario.

Entrevista a profesionales del arte.

Para obtener información de corte cualitativo se realizó un estudio con profesionales del arte. El 50% de los encuestados se desarrollan en el teatro, 20% en las Artes Visuales, 20% en la Cinematografía-Medios Audiovisuales y 10% en la Danza.

Los encuestados fueron seleccionados por tener más de 10 años de experiencia como artistas y el 60% de ellos tienen una trayectoria de más de 15 años trabajando en el área.

Se observó que entre los artistas con trayectoria el 30% son autodidactas, el 60% tienen estudios de licenciatura y el 10% han asistido a diversos cursos.

Las características que un artista debe poseer, desde la valoración de los profesionales encuestados son:

Capacidades:

Actualización permanente.

Aplicación de conocimientos en la práctica.

Planteamiento y resolución de problemas.

Crítica y autocrítica.

Abstracción y síntesis.

Investigación.

Trabajo en equipo.

Aplicación de conocimientos en la práctica.

Identificación, planteamiento y resolución de problemas.

Toma de decisiones.

Reacción ante situaciones nuevas.

Universidad Autónoma de Baja California

Coordinación de Posgrado e Investigación

Dominio de un segundo idioma.

Organización y planificación del tiempo.

Motivación y conducción hacia metas comunes.

Habilidades:

Creatividad.

Diseño de proyectos.

Búsqueda, procesamiento y análisis de fuentes diversas de información.

Trabajo autónomo

Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Dominio teórico sobre los diversos campos del arte.

Dominio técnico disciplinario de la disciplina artística.

Conocimientos generales sobre el campo y la profesión del artista.

Actitudes:

Compromiso con la calidad.

Responsabilidad social.

Entrevista cualitativa a empleadores.

Se entrevistó a personal que labora como administradores, docentes, investigadores, creadores, ejecutantes y productores en compañías de artes escénicas, investigadores, empleados de instituciones públicas y empresas en el área de la promoción y difusión.

En las instituciones y/o empresas estudiadas laboran entre 1 y 5 empleados con formación en el área de las artes. En el caso del Centro Nacional de Investigación,

Universidad Autónoma de Baja California

Coordinación de Posgrado e Investigación

Documentación e Información de la Danza "José Limón" se mencionó tener un número mayor de Licenciados en el área (entre 10 y 20) además de Licenciados en Artes Plásticas (entre 1 y 3).

En una de las instituciones se trabaja bajo el método del outsourcing, de tal manera que no emplean al artista, pero sí generan convenio de colaboración o contratos comerciales con ellos. En tres de las instituciones (institutos de investigación) se contratan licenciados en danza, teatro, plástica, medios audiovisuales y música, en un promedio de entre 1 y 3 licenciados por disciplina.

En una compañía de danza se contratan únicamente licenciados en el área, entre 1 y 3 artistas en promedio.

De las instituciones encuestadas, solo el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de la Danza "José Limón" con funciones de investigación, tiene más de 10 empleados con posgrado en el área de las artes.

El 40% de los representantes de instituciones señalan que requerirán contratar en los próximos 3 años, profesionales de las artes con estudios de posgrado.

Solo el 20% señalan tener dificultades para la contratación de personal con estudios de maestría. Se explica como problema la falta de programas de maestría en el área de las artes en el país.

En el caso de las instituciones que señalan no tener problemas es debido a que ellos mismos generan programas de estudio de maestría en el área como es el caso del Centro Nacional de investigación, documentación e información de la Danza "José Limón". En los otros casos se menciona que lo que más importa no es el documento que ostente el sujeto, sino la formación y competencias profesionales que posea.

Las características que un artista debe poseer, desde la valoración de los empleadores encuestados son:

Capacidades:

Actualización permanente.

Aplicación de conocimientos en la práctica.

Planteamiento y resolución de problemas.

Crítica y autocrítica.

Abstracción y síntesis.

Investigación.

Trabajo en equipo.

Aplicación de conocimientos en la práctica.

Identificación, planteamiento y resolución de problemas.

Toma de decisiones.

Reacción ante situaciones nuevas.

Dominio de un segundo idioma.

Organización y planificación del tiempo.

Motivación y conducción hacia metas comunes.

Habilidades:

Creatividad.

Diseño de proyectos.

Búsqueda, procesamiento y análisis de fuentes diversas de información.

Trabajo autónomo

Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Dominio teórico sobre los diversos campos del arte.

Dominio técnico disciplinario de la disciplina artística.

Conocimientos generales sobre el campo y la profesión del artista.

Actitudes:

Compromiso con la calidad.

Responsabilidad social.

D. III. Conclusiones

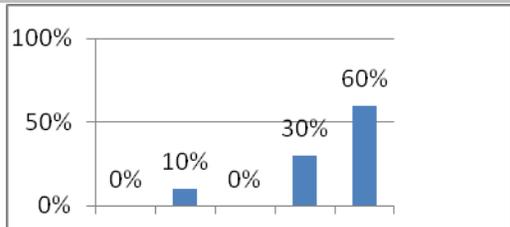
De lo hasta aquí analizado se pueden generar las siguientes conclusiones:

1. Que existe una demanda latente de aspirantes a ingresar a un posgrado en artes al identificar el deseo de hacerlo en el 82% del público susceptible a ingresar.
2. Qué es necesario configurar el programa de maestría para que cumpla con las expectativas de los aspirantes y que solucione las problemáticas identificadas. En este sentido, es pertinente el diseño de un programa de maestría que propicie en el artista la comprensión y sistematización de sus procesos creativos, así como el dominio y perfeccionamiento técnico-disciplinario.
3. Que es esencial desarrollar de forma genérica el sentido crítico, la capacidad de resolver problemas, el compromiso con la calidad y la capacidad para aplicar lo aprendido en la práctica. Además, es necesario generar un programa de maestría que estimule la creatividad, la habilidad para diseñar proyectos artísticos, así como el perfeccionamiento del dominio disciplinario.
4. Que siendo la tarea artística una actividad profesional que estimula el autoempleo, la opinión de los profesionales del arte se vuelve esencial, por lo que debe ser considerada en especial para el diseño del programa de maestría.

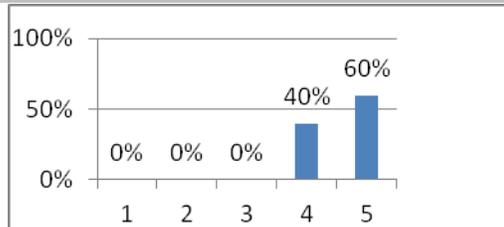
IV. Gráficas

Competencias valoradas por profesionales de las artes.

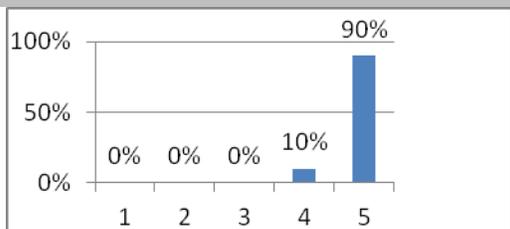
Capacidad de trabajo en equipo.

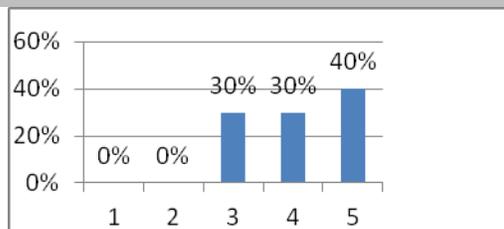
Capacidad de comunicación oral y escrita.

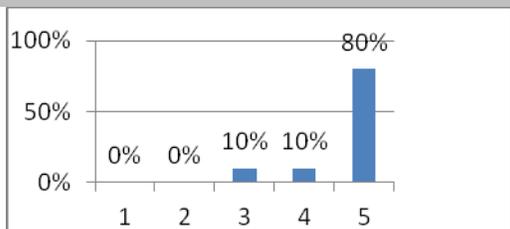
Capacidad de abstracción, síntesis y análisis.

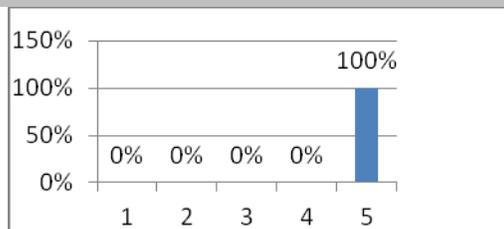
Capacidad de investigación

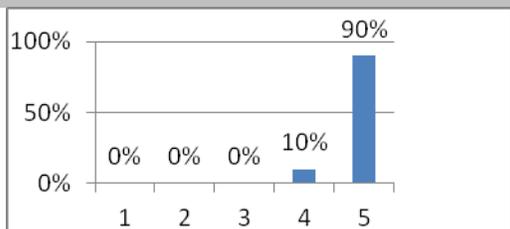
Capacidad de aprendizaje y actualización permanente

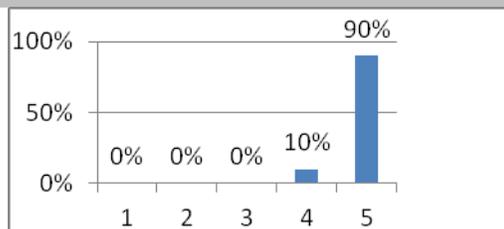
Capacidad de aplicar conocimientos en la práctica.

Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas.

Capacidad para tomar decisiones.

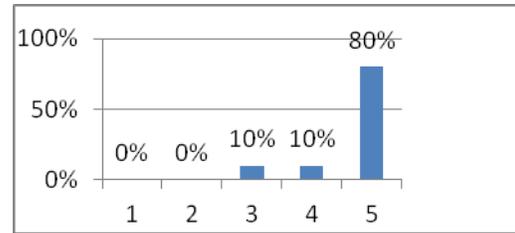
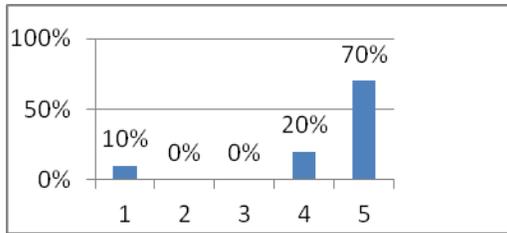

Capacidad para actuar en situaciones nuevas.

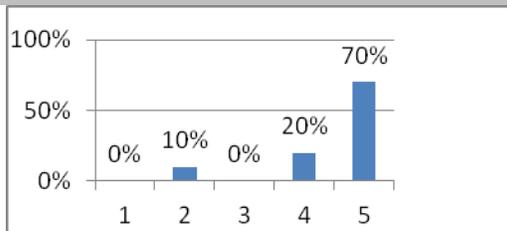
Capacidad crítica y autocrítica.

Universidad Autónoma de Baja California

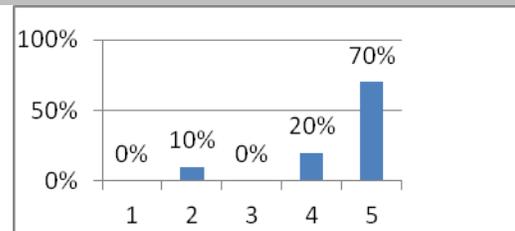
Coordinación de Posgrado e Investigación

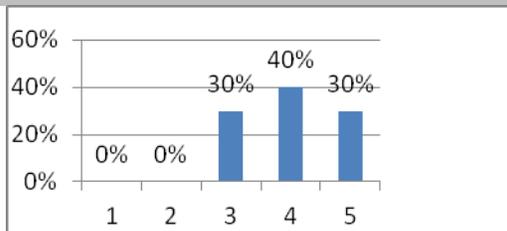
Capacidad para motivar y conducir hacia metas comunes.

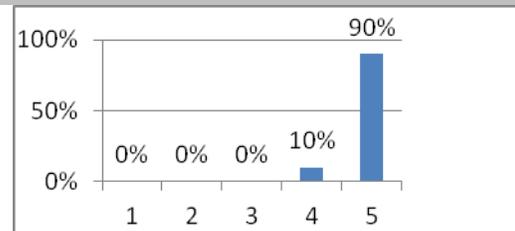
Capacidad de para organizar y planificar el tiempo.

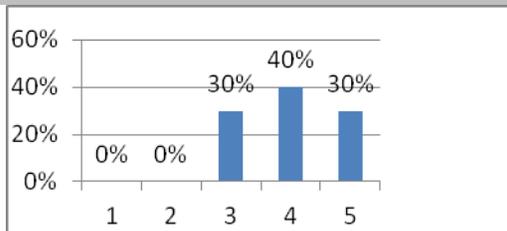
Capacidad de comunicación en un segundo idioma.

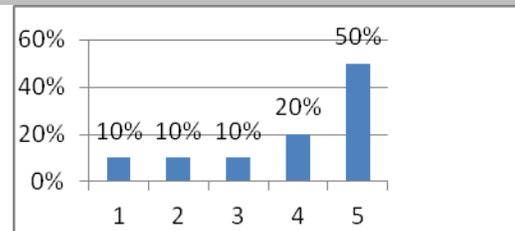
Compromiso con la calidad

Habilidad para trabajar de forma autónoma.

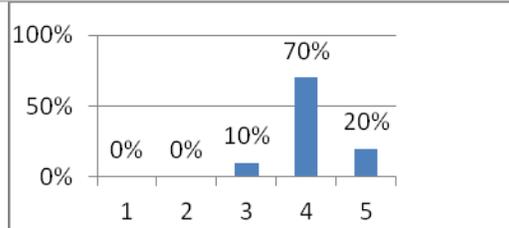
Responsabilidad social y compromiso ciudadano.

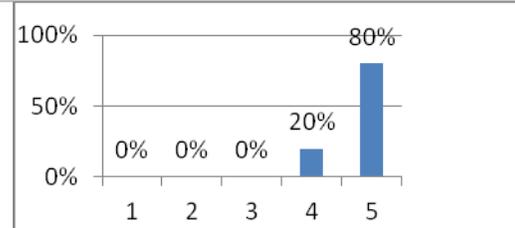
Universidad Autónoma de Baja California

Coordinación de Posgrado e Investigación

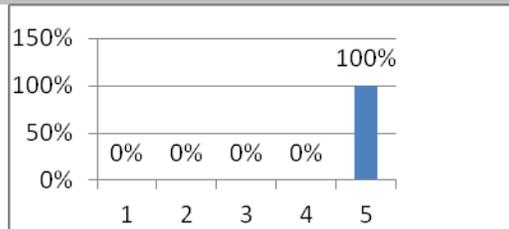
Habilidades en el uso de las Tecnologías de la Información y la comunicación.

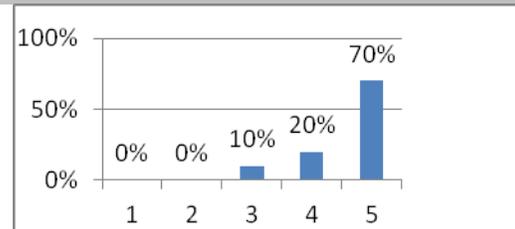
Habilidad para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas.

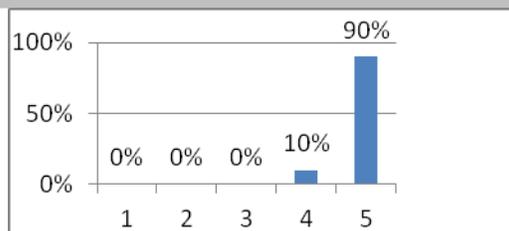
Creatividad

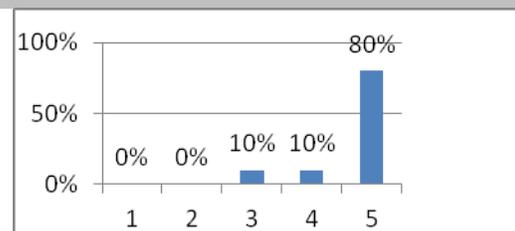
Conocimientos teóricos sobre el arte.

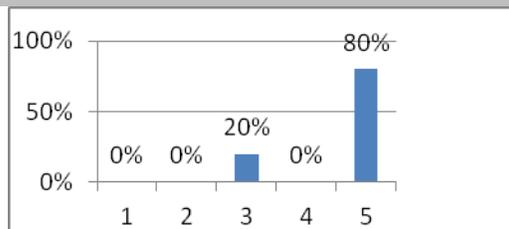
Dominio técnico disciplinario.

Conocimientos generales sobre el área de las artes y sobre la profesión de artista.

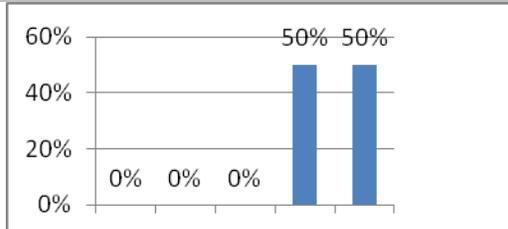
Habilidad para el diseño de proyectos artísticos.

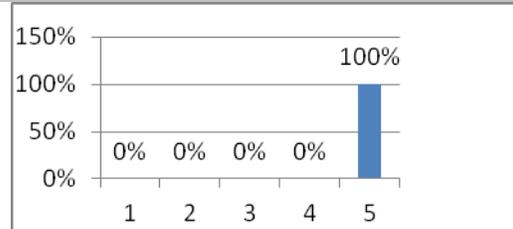
Universidad Autónoma de Baja California
Coordinación de Posgrado e Investigación

Competencias valoradas por empleadores de profesionales de las artes.

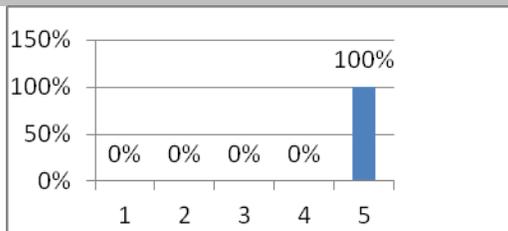
Capacidad de trabajo en equipo.

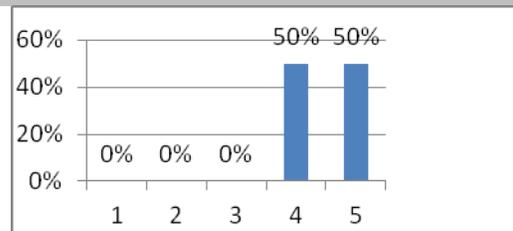
Capacidad de comunicación oral y escrita.

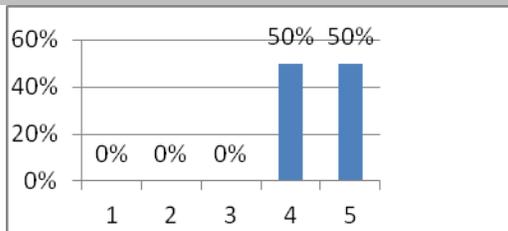
Capacidad de abstracción, síntesis y análisis.

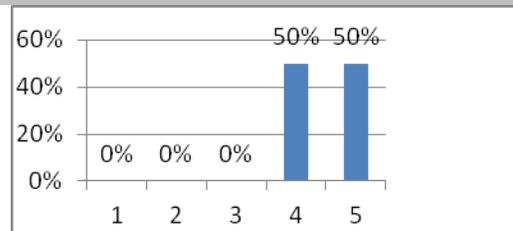
Capacidad de investigación

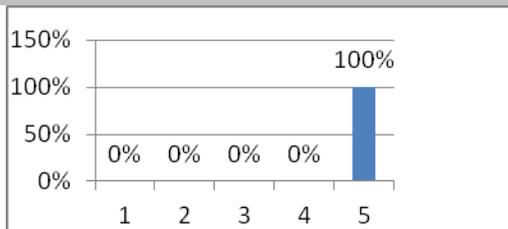
Capacidad de aprendizaje y actualización permanente

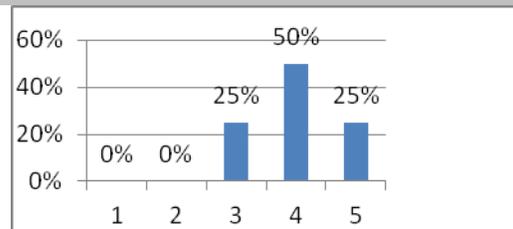
Capacidad de aplicar conocimientos en la práctica.

Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas.

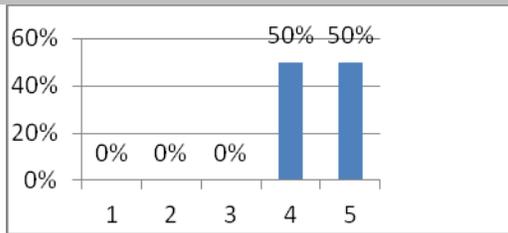
Capacidad para tomar decisiones.

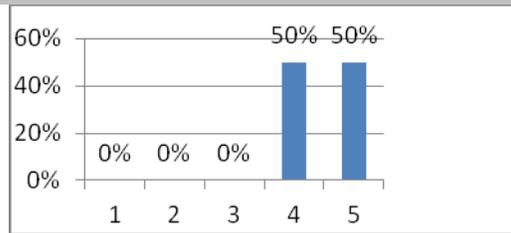
Universidad Autónoma de Baja California

Coordinación de Posgrado e Investigación

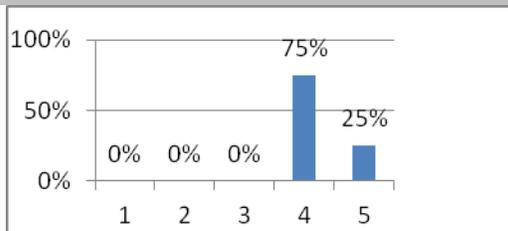
Capacidad para actuar en situaciones nuevas.

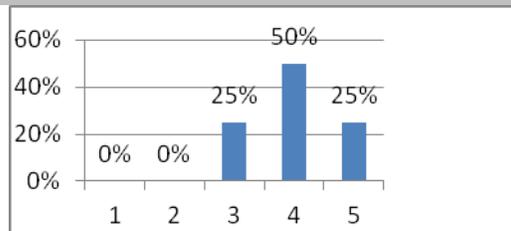
Capacidad crítica y autocrítica.

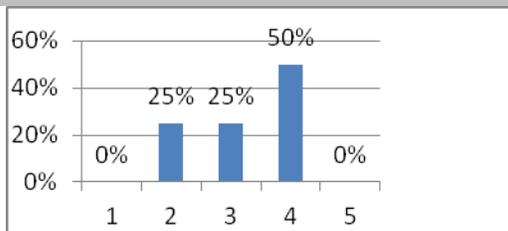
Capacidad para motivar y conducir hacia metas comunes.

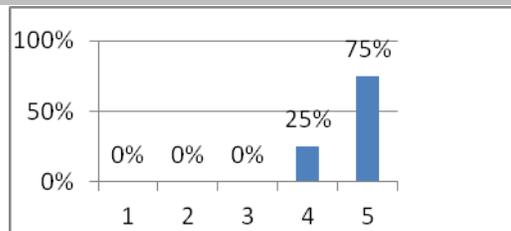
Capacidad de para organizar y planificar el tiempo.

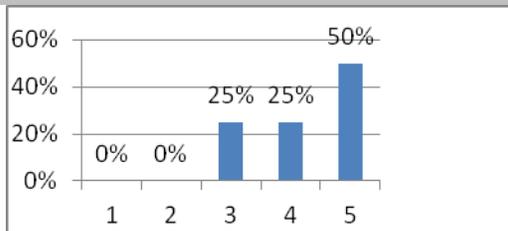
Capacidad de comunicación en un segundo idioma.

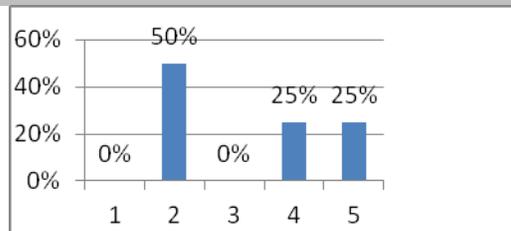
Compromiso con la calidad

Habilidad para trabajar de forma autónoma.

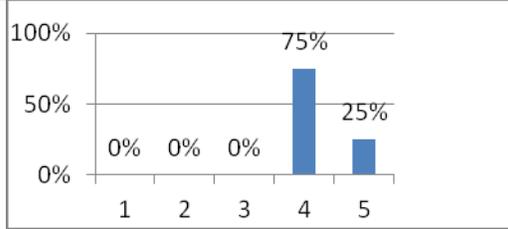
Responsabilidad social y compromiso ciudadano.

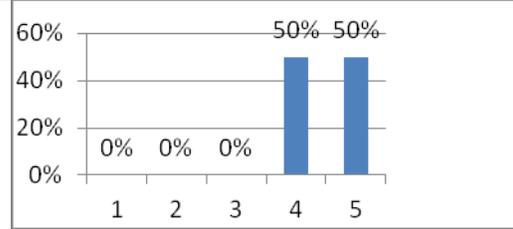
Universidad Autónoma de Baja California

Coordinación de Posgrado e Investigación

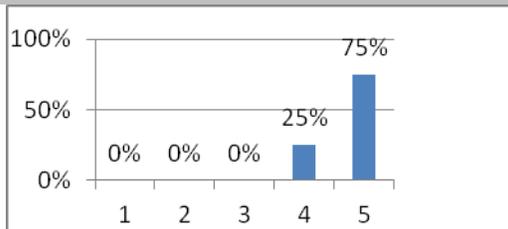
Habilidades en el uso de las Tecnologías de la Información y la comunicación.

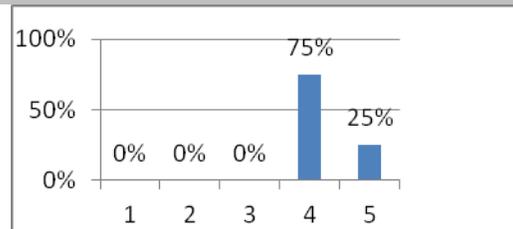
Habilidad para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas.

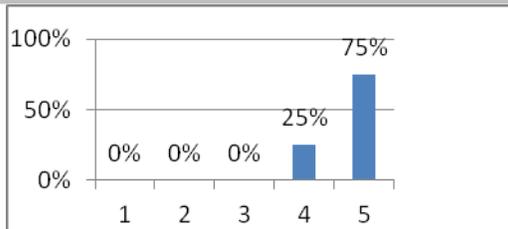
Creatividad

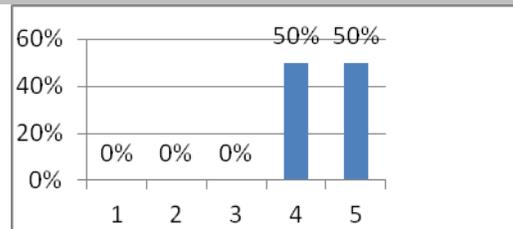
Conocimientos teóricos sobre el arte.

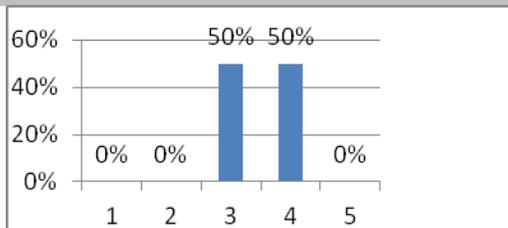
Dominio técnico disciplinario.

Conocimientos generales sobre el área de las artes y sobre la profesión de artista.

Habilidad para el diseño de proyectos artísticos.

Universidad Autónoma de Baja California

Coordinación de Posgrado e Investigación

Encuesta a estudiantes

Se realizó un estudio a estudiantes de programas de licenciatura en el área de las artes que se encuentran cursando su etapa terminal de formación, esto es, que están inscritos en el séptimo semestre o posterior.

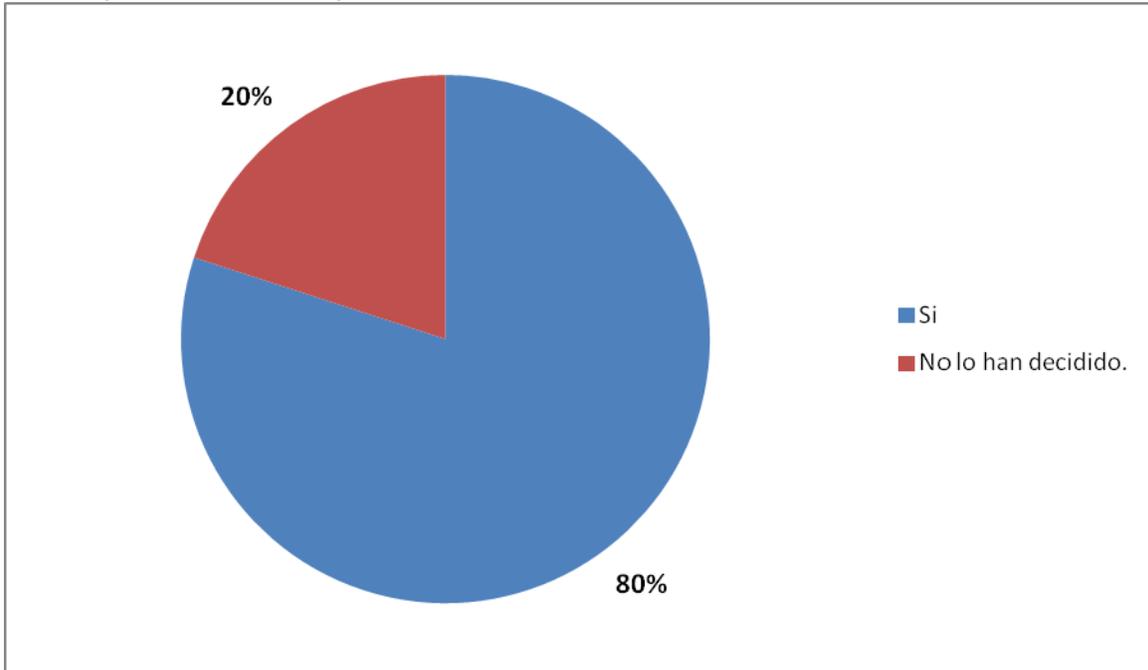

Ilustración 1 Expectativas de estudios de posgrado de estudiantes de programas de licenciatura en Artes.

A partir de lo observado en dicho estudio se puede afirmar que la posibilidad de estudiar un posgrado se ha vuelto una meta central en la formación de los estudiantes de licenciatura en artes. El 80% contempla como parte de su formación inmediata el cursar un programa de maestría. Es interesante observar que el 20% restante no se niega a esta posibilidad, ya que lo consideran pero hasta el momento no han tomado una decisión al respecto.

Universidad Autónoma de Baja California
Coordinación de Posgrado e Investigación

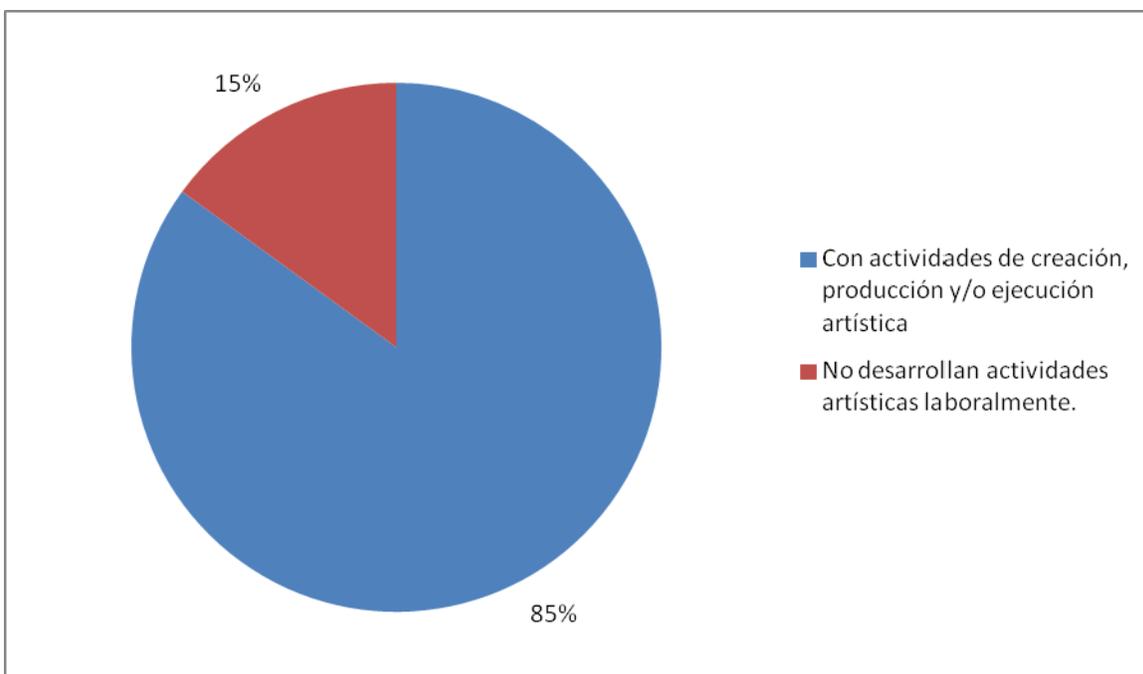

Ilustración 2 Actividades de los estudiantes de programas de licenciatura en artes en el estado

El 85% de los estudiantes de programas de licenciatura en artes en el estado desarrollan actividades en el área de la producción, creación y ejecución artística, 57% en el área de las Artes Plásticas, 23% en los Medios Audiovisuales, 11% en Teatro y el 9% restante en actividades relacionadas con la Danza, la Música y la producción interdisciplinaria.

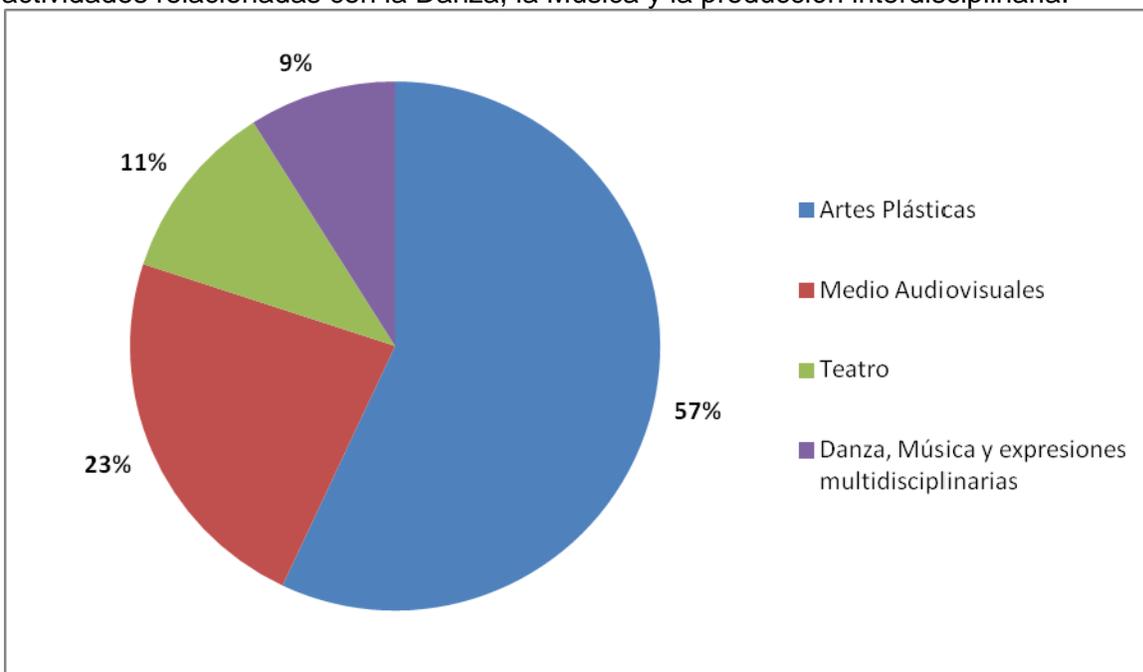

Ilustración 3 Disciplinas en que se desarrollan los estudiantes de arte.

El trabajo de creación artística es importante para los jóvenes que se encuentran dentro del estudio.

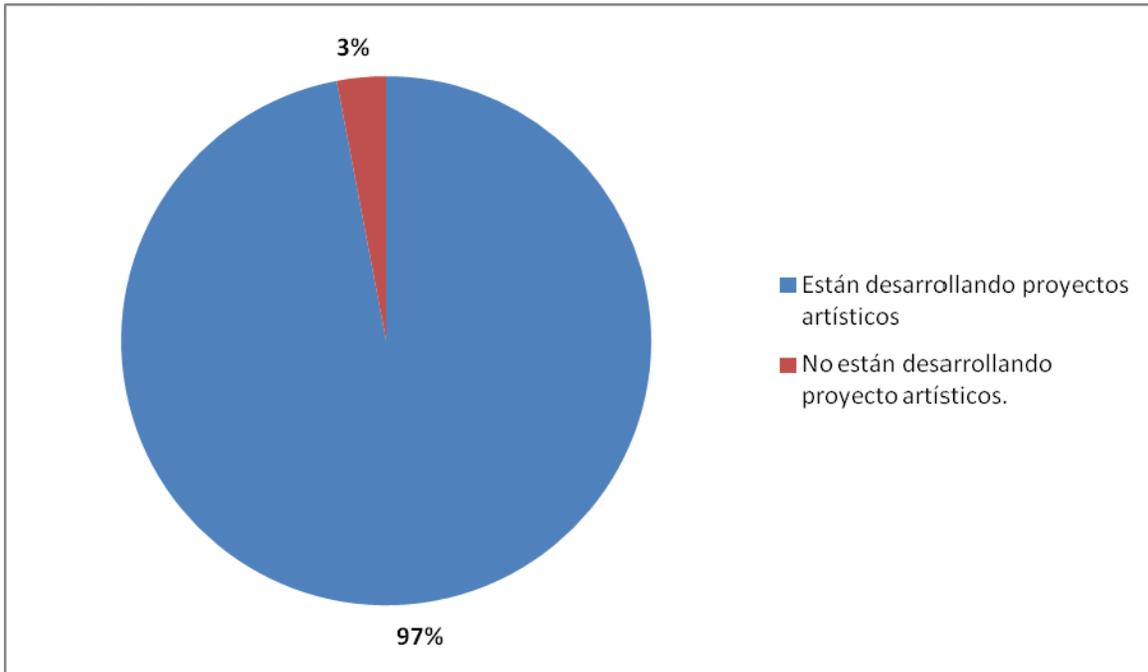

Ilustración 4 Estudiantes desarrollando proyectos artísticos.

El 97% se encuentran desarrollando actualmente propuestas en el área de la ejecución, producción y/o creación artística, De ahí que el estudio de un programa de posgrado profesionalizante en el área de las artes es una posibilidad real de superación profesional.

Universidad Autónoma de Baja California
Coordinación de Posgrado e Investigación

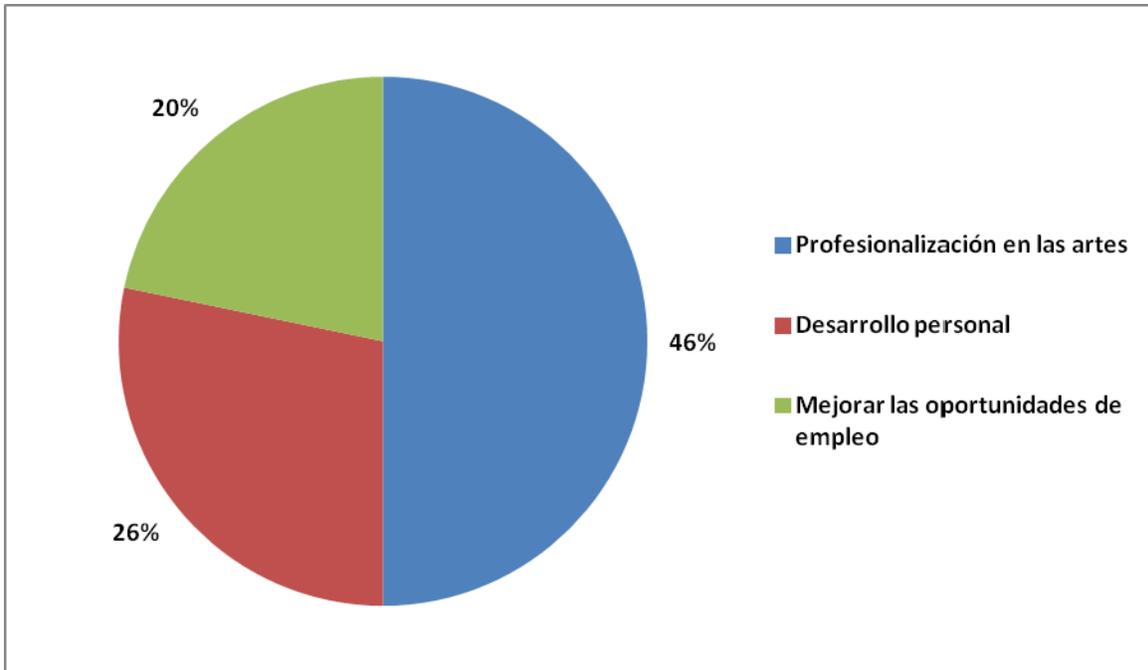

Ilustración 5 Razones para ingresar a un posgrado.

Otro dato a considerar es la modalidad de estudios que prefieren los estudiantes de programas de licenciatura próximos a egresar. El 60% de ellos consideran que un programa de posgrado en artes en la modalidad de presencial se adapta mejor a sus procesos de aprendizaje, mientras el 34% consideran que la modalidad semipresencial se adaptaría mejor a sus necesidades. Es interesante observar esta cifra en comparación con lo observado en un estudio realizado a los alumnos de la Escuela de Artes, sede Tijuana, en diciembre de 2012, en el que el 35% de los estudiantes de la escuela manifestó trabajar para pagar sus estudios y no recibir apoyos de ningún tipo para ello.

Universidad Autónoma de Baja California
Coordinación de Posgrado e Investigación

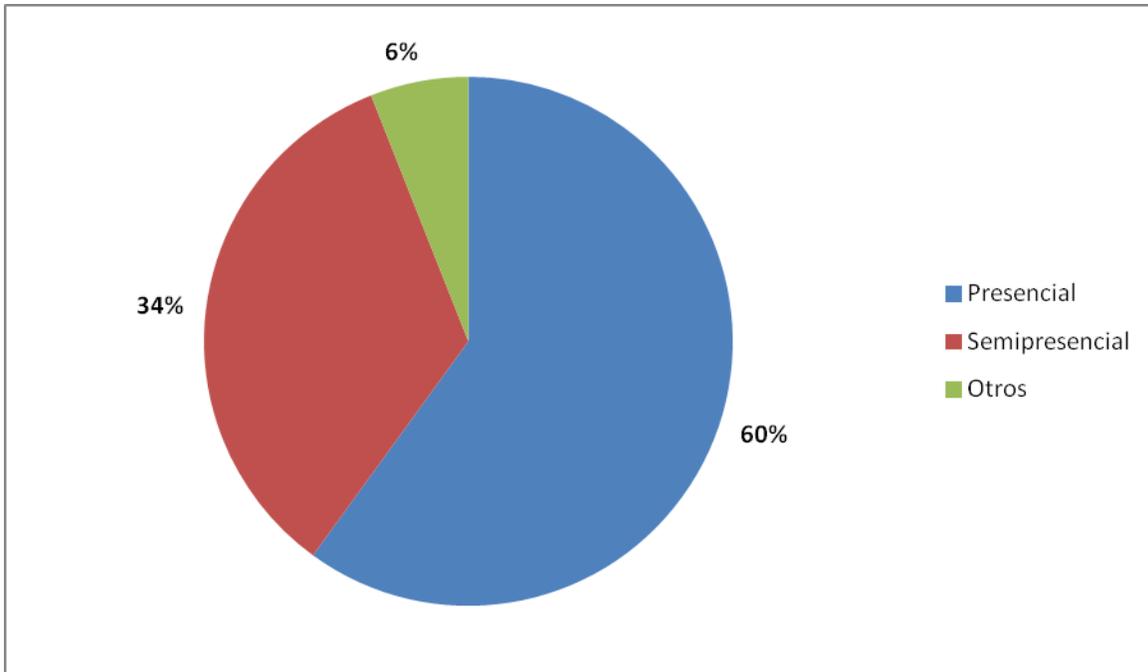

Ilustración 6 Modalidades de estudios.

Encuesta a docentes

Para la realización de este estudio se conto con la participación de un universo formado de docentes de la Escuela de Artes, docentes de educación media superior, docentes de educación básica y docentes de academias, casas de cultura e institutos.

Universidad Autónoma de Baja California
Coordinación de Posgrado e Investigación

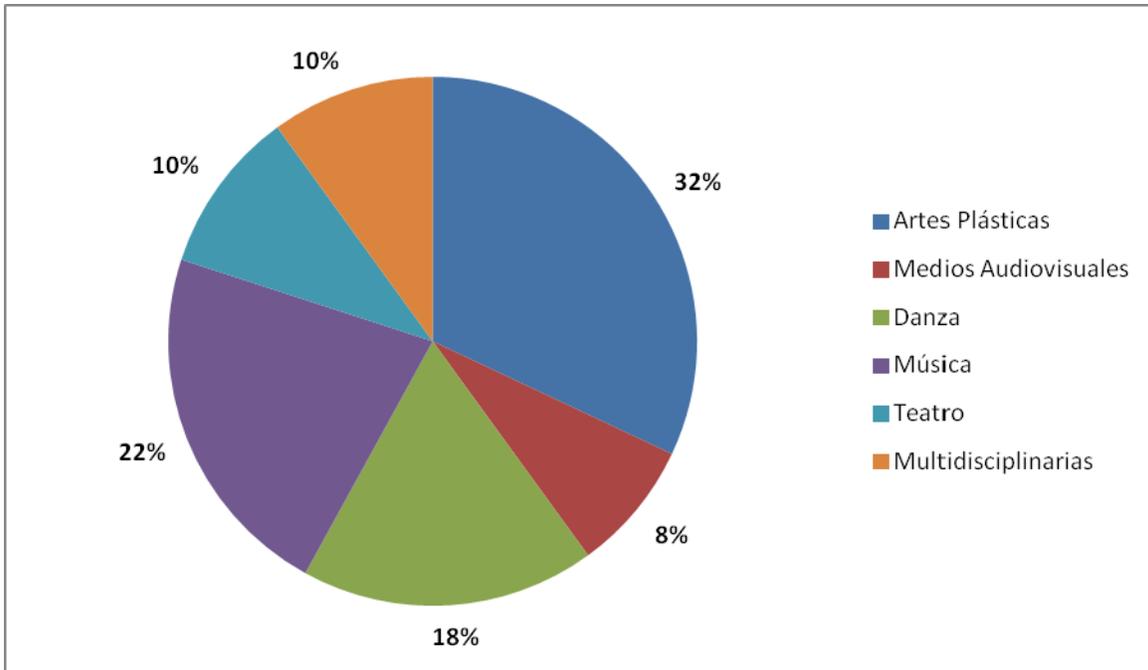

Ilustración 7 Disciplinas de atención por los docentes de artes.

El 32% de los encuestado desarrollan su labor docente en el área de la plástica, 7% en los medios audiovisuales, 18% en la Danza, 22% en la música, 10% en el área del Teatro y el 10% restante en asignaturas o programas de carácter multidisciplinario.

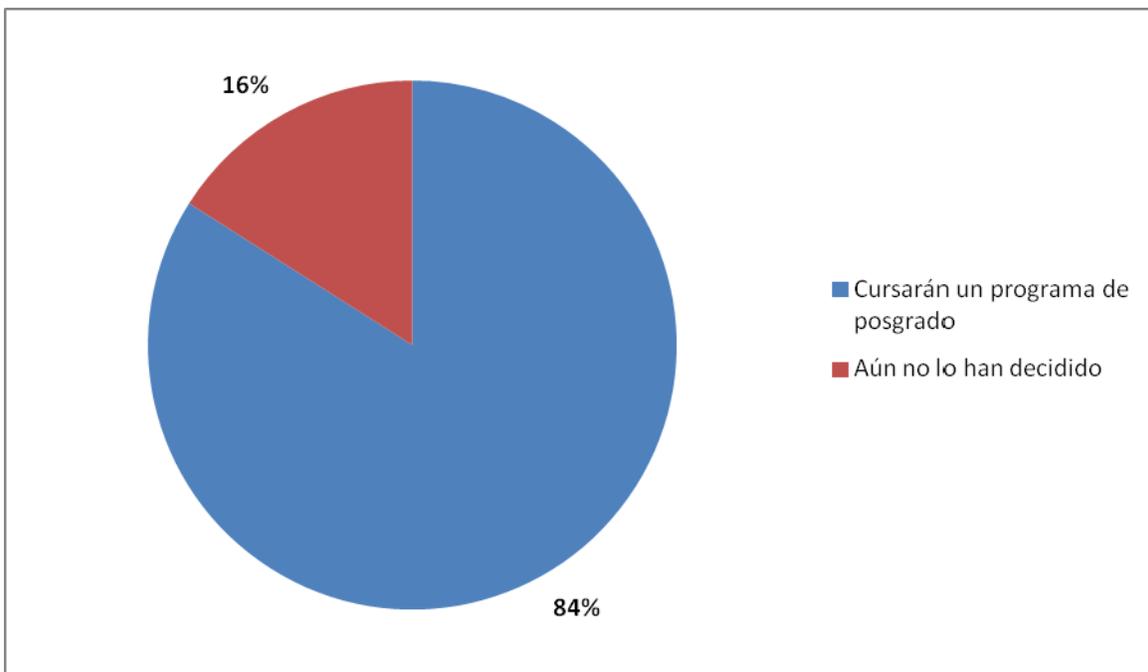

Ilustración 8 Interés de estudio de posgrado en docentes.

Universidad Autónoma de Baja California

Coordinación de Posgrado e Investigación

De los docentes estudiados, el 84% están interesados en cursar un posgrado. Se puede observar que si bien los entrevistados se encuentran trabajando en la docencia, del 100% de los interesados en cursar el programa de maestría, 81% se encuentran desarrollando proyectos artísticos.

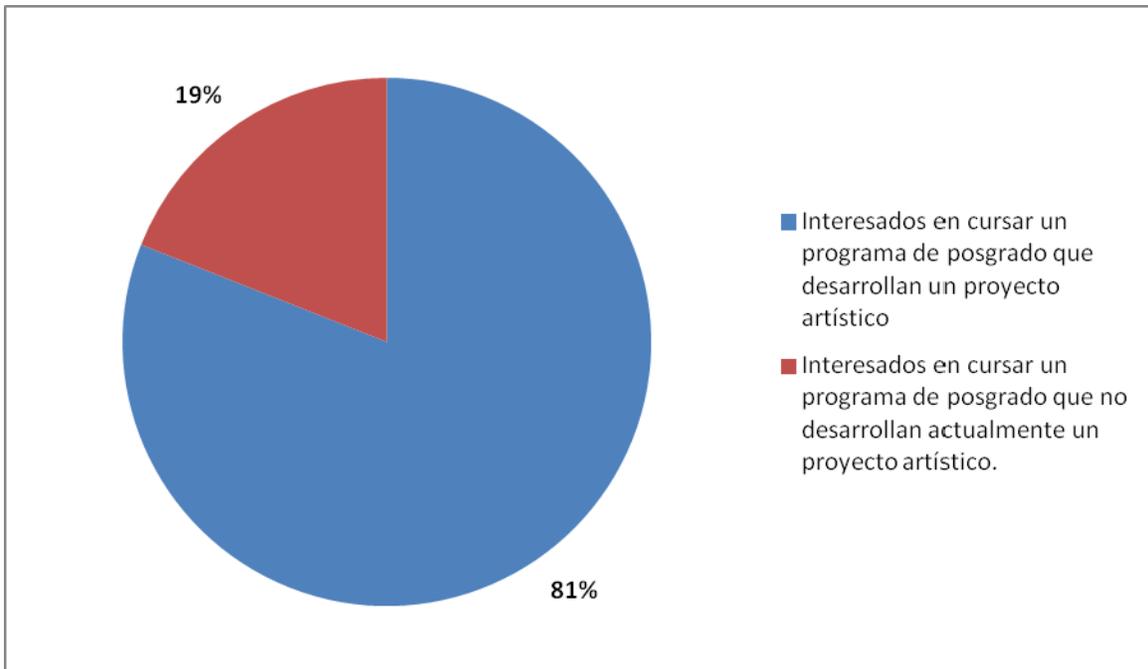

Ilustración 9 Docentes interesados en cursar un programa de posgrado que se encuentran desarrollando proyectos artísticos.

Se puede observar que el ámbito académico es determinante en la configuración de los intereses de un docente para cursar un estudio de posgrado. El 31% de los docentes desean estudiar una maestría para desarrollarse como investigador o teórico en el área de las artes, 28% por su desarrollo personal, 15% para profesionalizarse como artistas, 8% para mejorar sus oportunidades de empleo y 7% para habilitarse como docentes de arte.

Universidad Autónoma de Baja California
Coordinación de Posgrado e Investigación

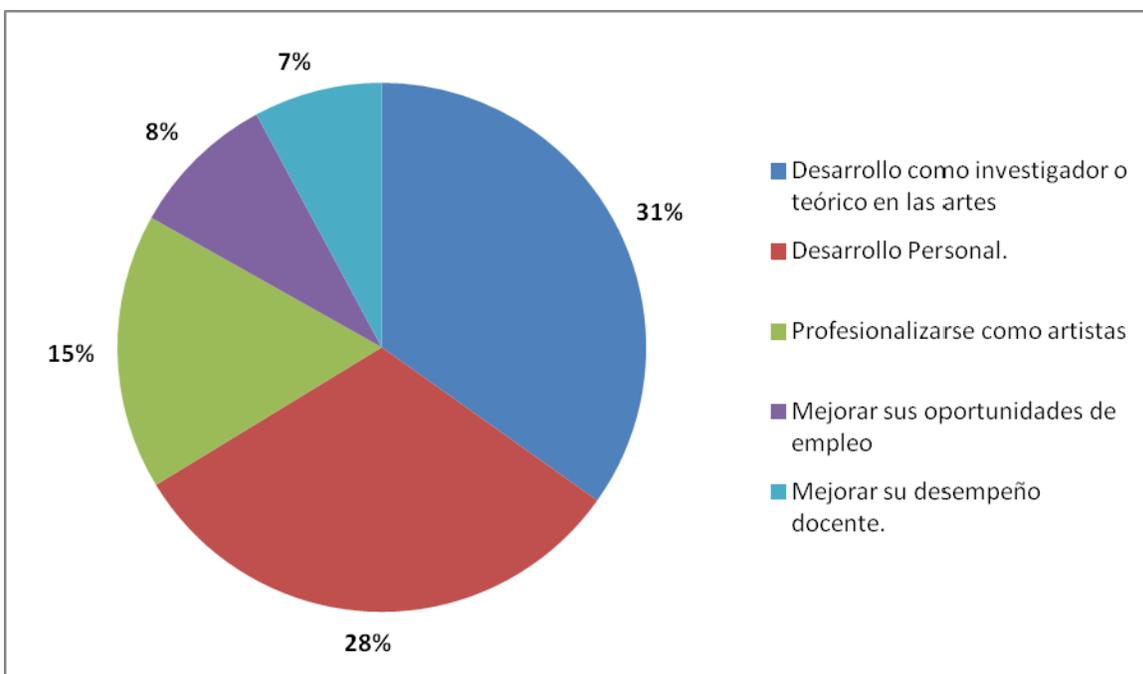
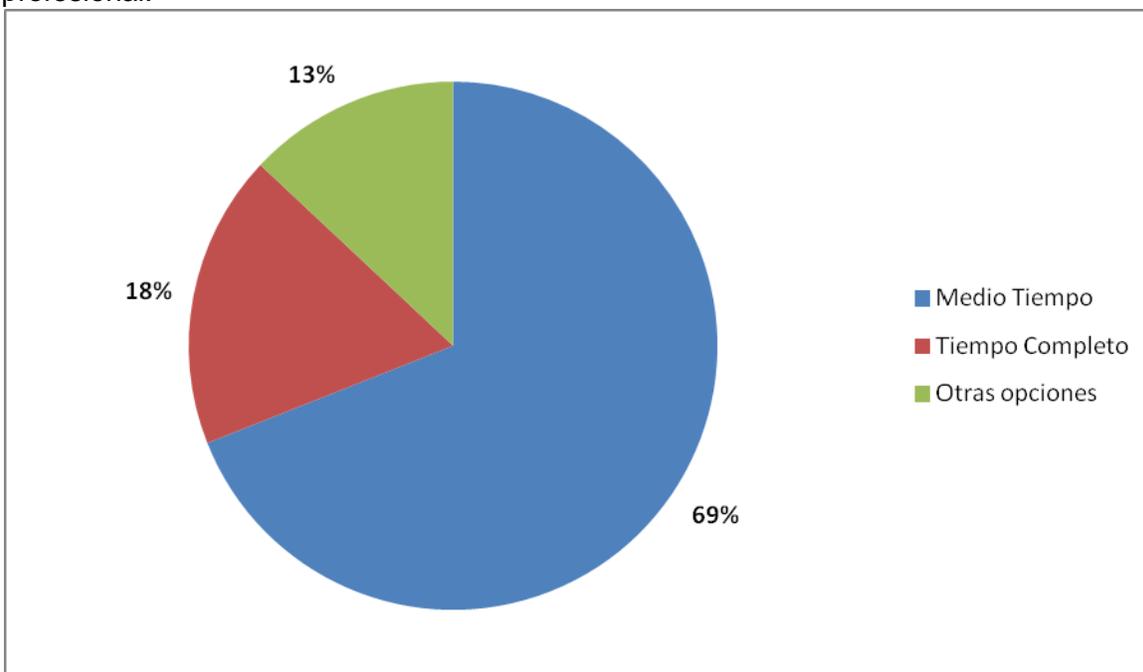

Ilustración 10 Razones de los docentes para estudiar un posgrado

Es significativo además que los docentes buscan realizar sus estudios en espacios de tiempo que les permitan seguir con su actividad docente, aunque están dispuestos a destinar medio tiempo (69%) o hasta tiempo completo (18%) para su desarrollo profesional.

En concordancia con lo anterior, el 65% de los docentes consideran que una modalidad semipresencial les sería más propicia para desarrollar su posgrado, mientras que el 24% considera que la modalidad presencial es más conveniente para sus intereses.

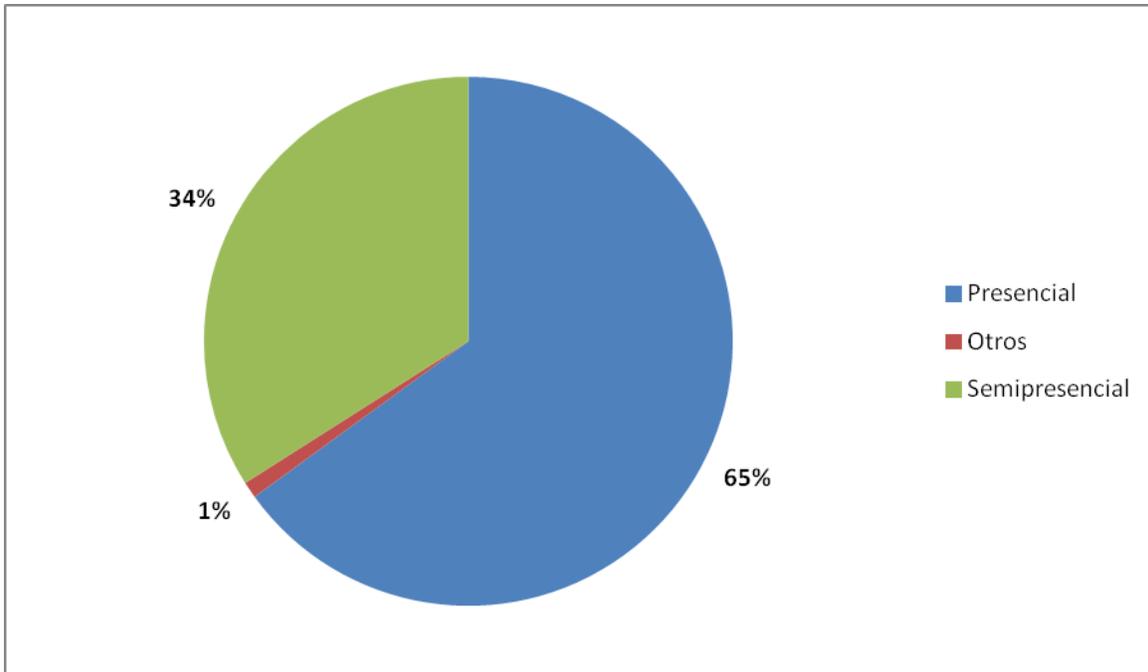

Ilustración 11 Modalidades de estudio preferidas por docentes para estudiar un posgrado

Encuesta a egresados

Los egresados de las licenciaturas en artes constituyen un área de atención primordial para la generación de un programa de maestría. En el presente estudio se solicitó la colaboración de egresados de programas de licenciatura en artes.

Universidad Autónoma de Baja California
Coordinación de Posgrado e Investigación

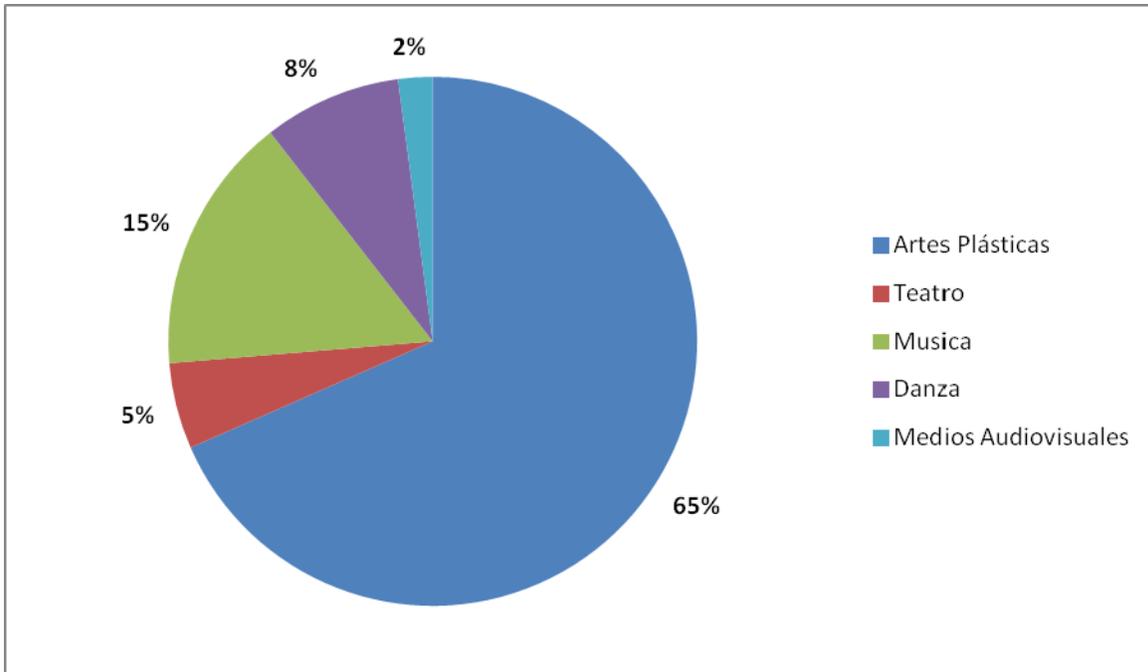

Ilustración 12 Egreso de programas educativos de licenciatura en artes.

El 65% de los encuestados son egresados de licenciaturas en el área de las artes plásticas, 15% en el área de la música, 8% de programas de licenciatura en Danza, 5% del área del teatro y 2% en licenciaturas del área de los medios audiovisuales.

Universidad Autónoma de Baja California
Coordinación de Posgrado e Investigación

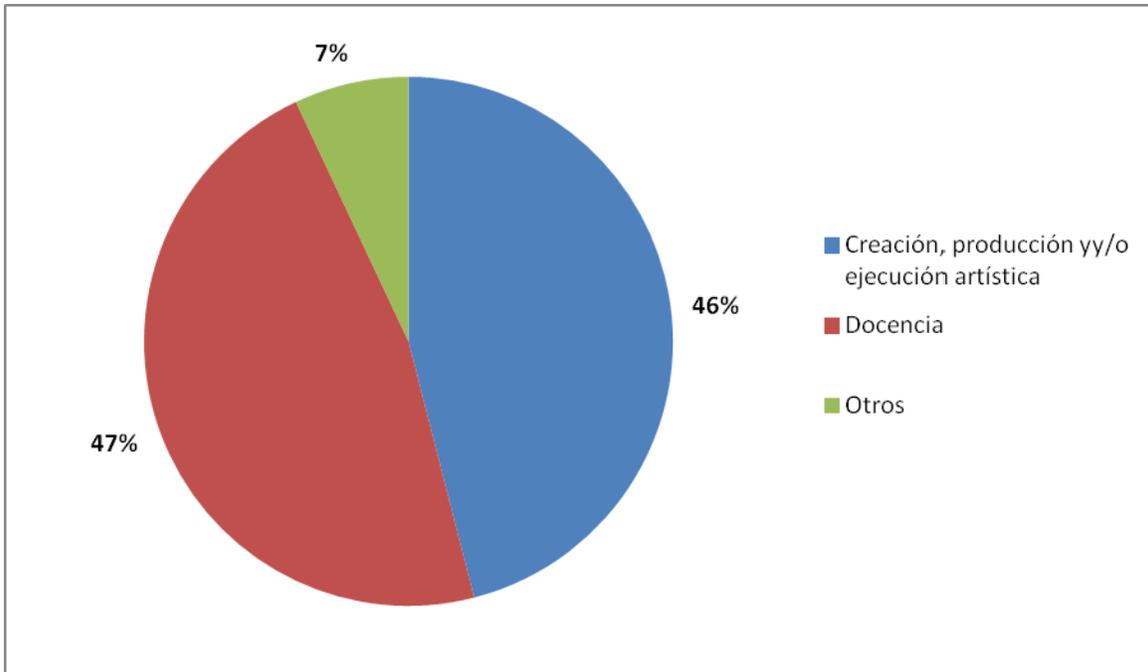

Ilustración 13 Campo laboral de los egresados de programas de licenciatura en el área de las artes.

Actualmente el 46% se desarrolla profesionalmente como creador, productor o ejecutante, mientras el 47% trabajan como profesores de arte en diversos niveles educativos. No obstante, el 80% de los egresados se encuentran desarrollando proyectos artísticos. Es interesante anotar que los egresados que no se encuentran desarrollando proyectos artísticos sostienen que no los realizan por falta de tiempo, recursos o espacios para hacerlo.

Universidad Autónoma de Baja California
Coordinación de Posgrado e Investigación

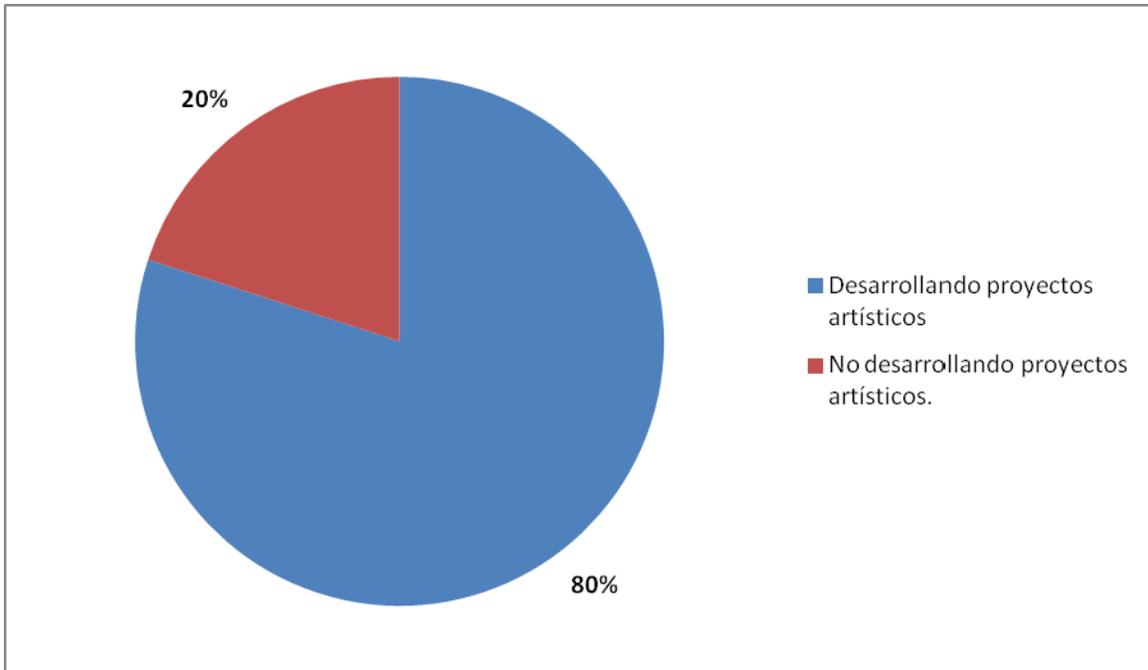

Ilustración 14 Egresados desarrollando proyectos artísticos

El 93% de los egresados están pensando en iniciar con estudios de posgrado en el área y el 7% restante aun no han tomado una decisión al respecto.

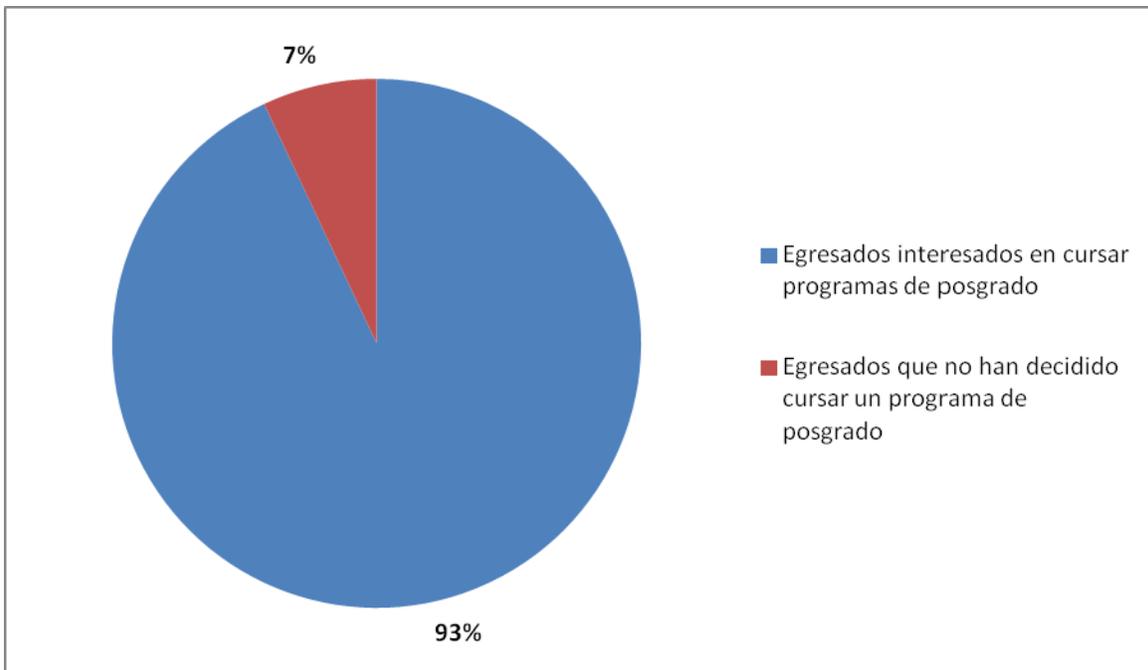

Ilustración 15 Interés de los egresados en cursar un posgrado.

Universidad Autónoma de Baja California

Coordinación de Posgrado e Investigación

Lo cierto es que del 33% consideran que la modalidad presencial es la opción que más satisface a sus intereses mientras que la mayoría (62%) considera que la modalidad semipresencial es una mejor opción.

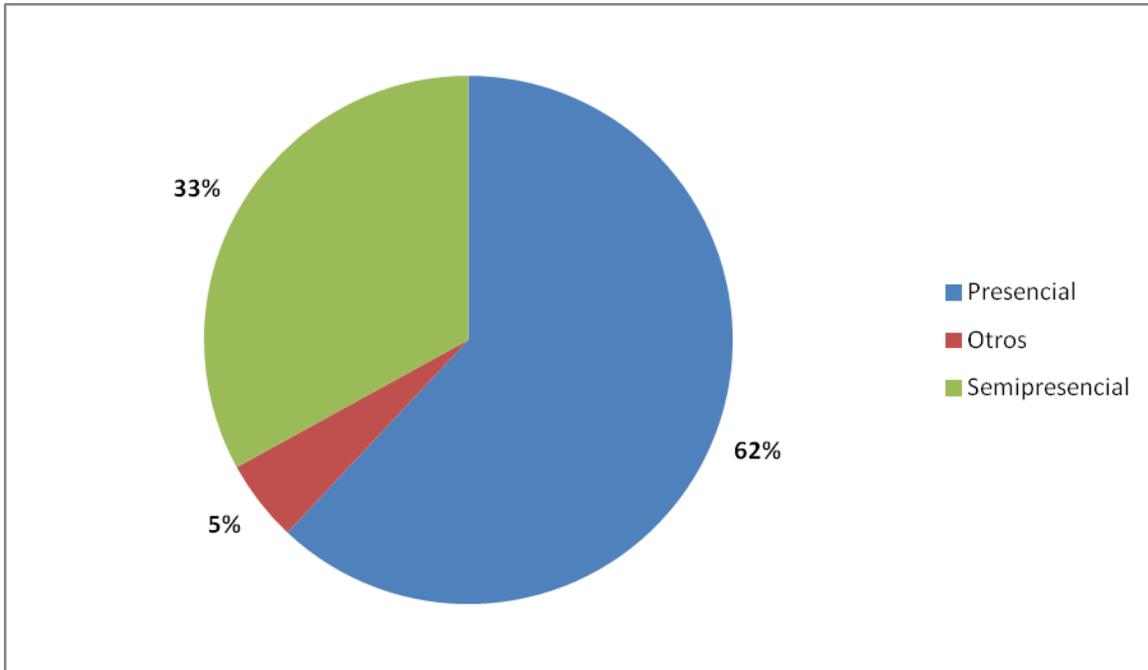

Ilustración 16 Modalidades de estudio preferidas por docentes para estudiar un posgrado.

Los egresados consideran que estudiar un posgrado es una oportunidad para el desarrollo personal 30%. Además de ello consideran que profesionalizarse como artista (28%) mejorar sus oportunidades de empleo (20%) y el desarrollo como investigador o teórico de arte (13%) son razones importantes para realizar un posgrado.

Universidad Autónoma de Baja California
Coordinación de Posgrado e Investigación

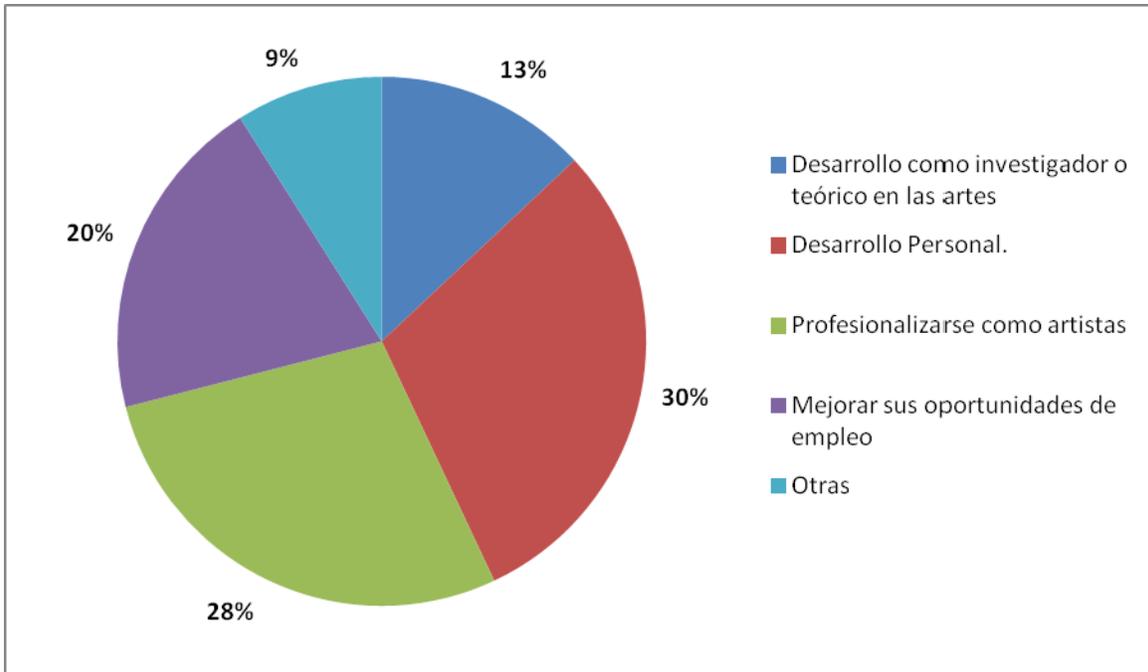

Ilustración 17 Razones para ingresar a un posgrado por parte de los egresados.

Encuesta a artistas.

Para apoyar el diseño del programa de maestría se consideró la participación de artistas en activo, a quienes independientemente de su disciplina y grado de formación, se les solicitó apoyo para tener información generar la maestría en artes.

Universidad Autónoma de Baja California
Coordinación de Posgrado e Investigación

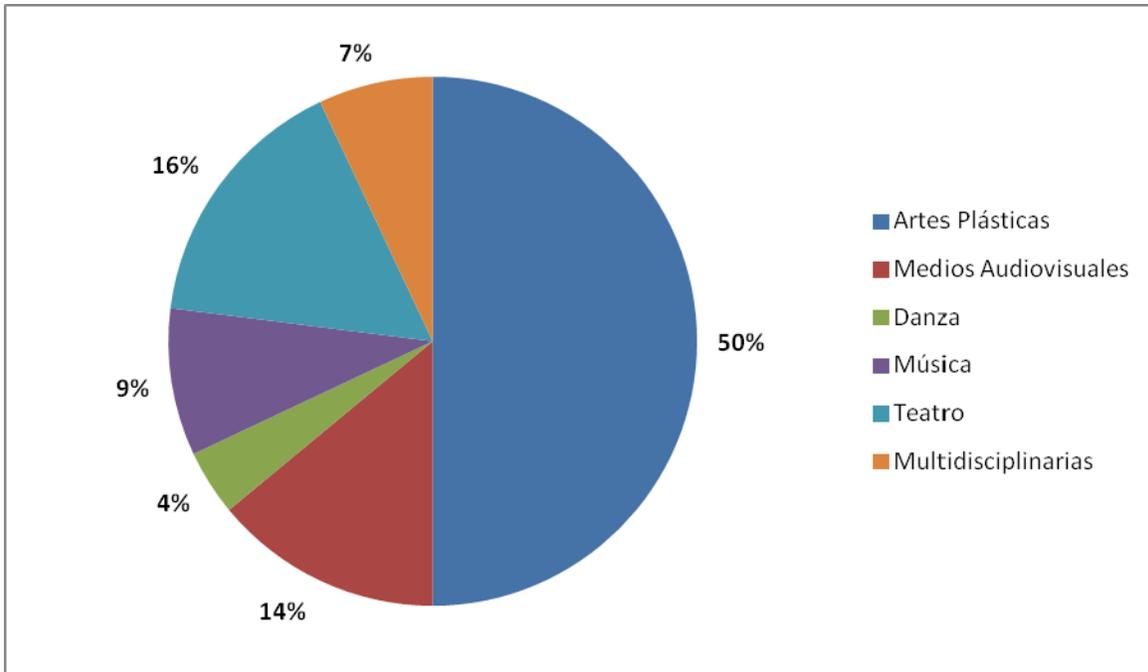

Ilustración 18 Disciplinas en que se desarrollan los artistas

Del universo de los encuestados, el 51% se desarrollan en las Artes Plásticas, 16% en la actividad teatral, 14% en Cine y/o televisión, 9% en la música, 4% en la Danza y el 7% restante en actividades artística multidisciplinarias.

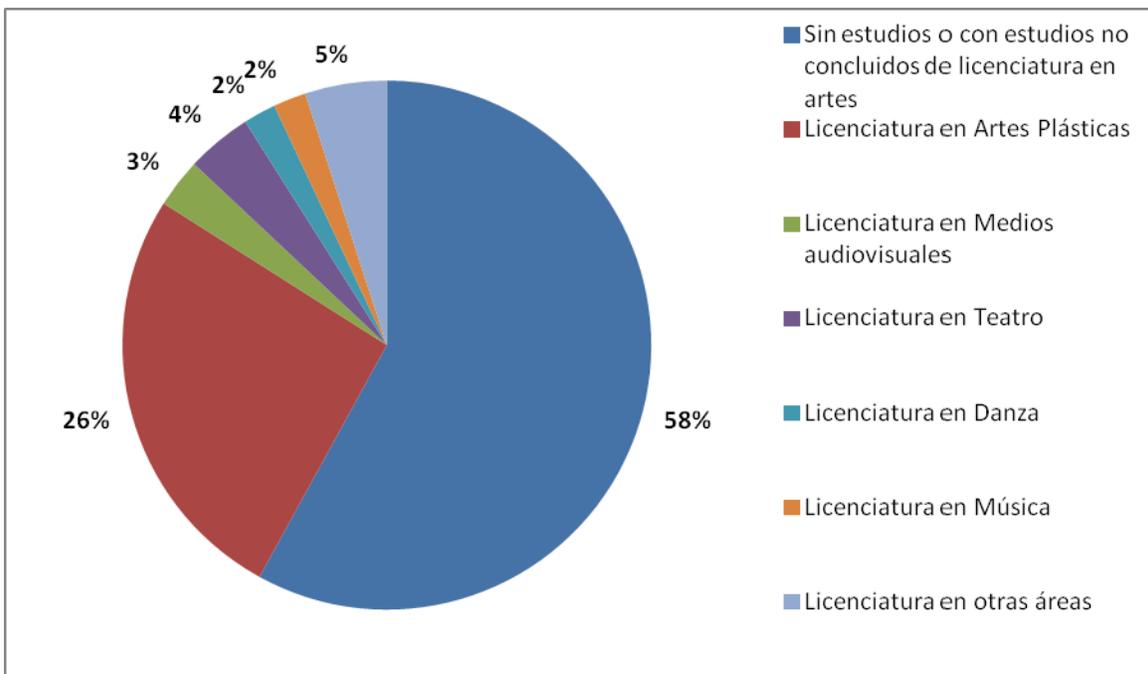

Ilustración 19 Formación de los artistas

Universidad Autónoma de Baja California

Coordinación de Posgrado e Investigación

Se observó además que el 58% no tienen estudios de licenciatura o bien, no han terminado dichos estudios. El 26% terminó estudios de licenciatura en Artes plásticas, 3% en Medios Audiovisuales, 4% en teatro, 2% en Danza y 2% en Música.

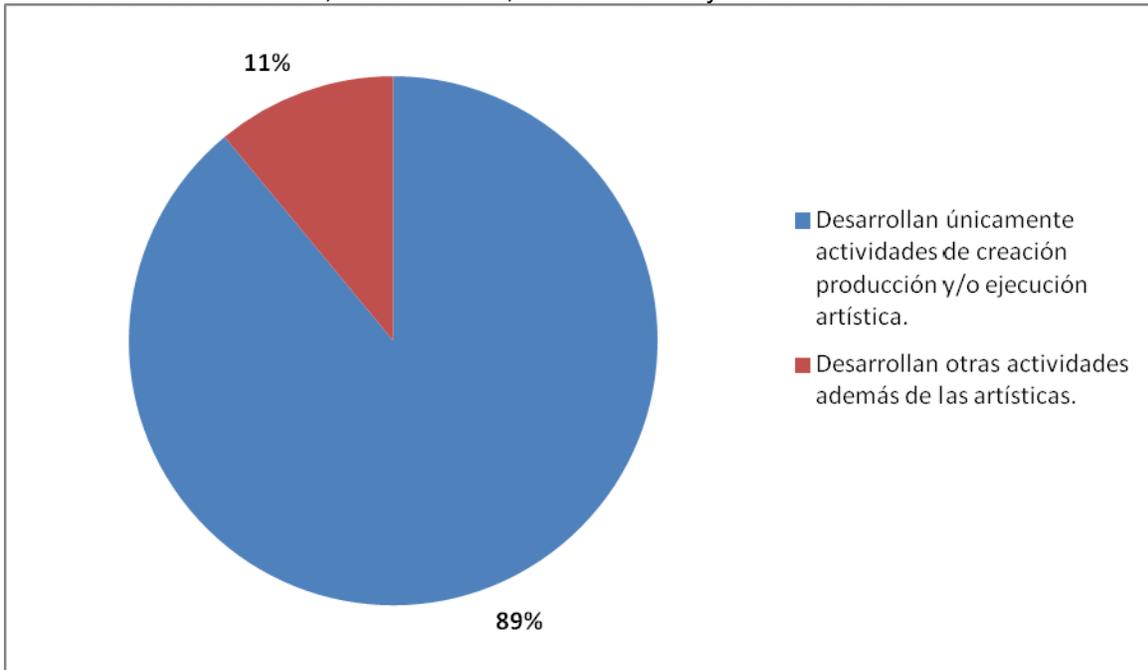

Ilustración 20 Actividades laborales de los artistas.

Aunque algunos de ellos desarrollan otras actividades como la gestión, la promoción cultural o la docencia, el 89% de ellos se dedica enteramente a la creación, producción o ejecución en el área de las artes.

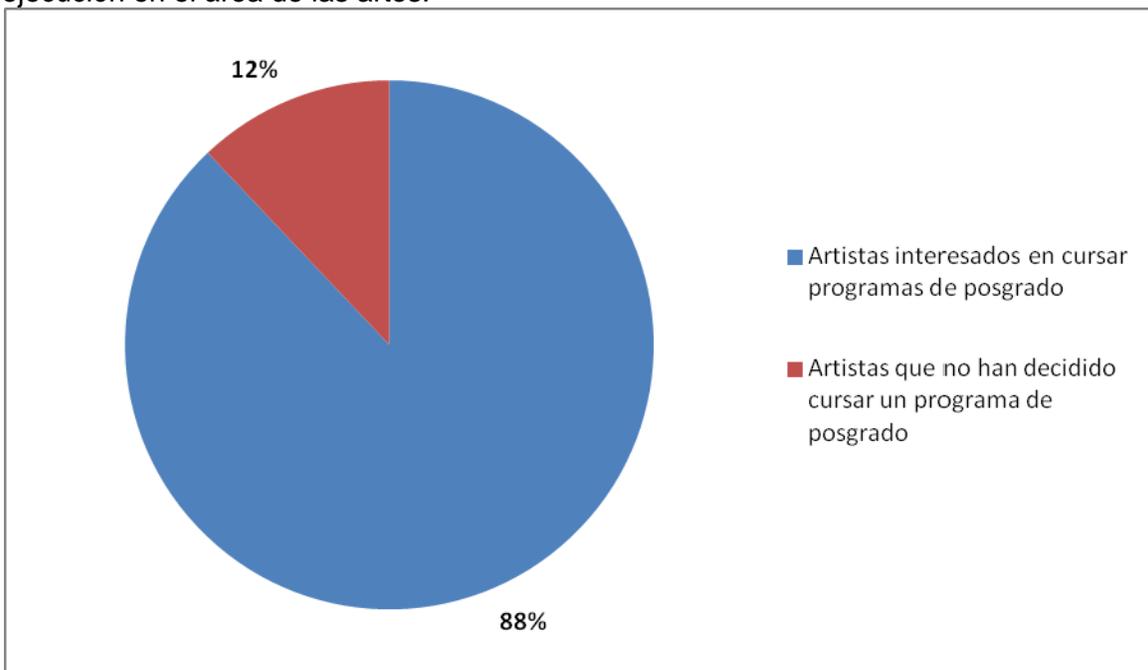

Ilustración 21 Artistas interesados en cursar un programa de posgrado.

Universidad Autónoma de Baja California

Coordinación de Posgrado e Investigación

Es importante hacer notar que el 88% de los artistas en activo desean cursar un programa de posgrado en el área de las artes. El 38% lo consideran como una oportunidad para profesionalizarse como artista, 30% para su desarrollo personal y 18% para mejorar sus oportunidades de empleo.

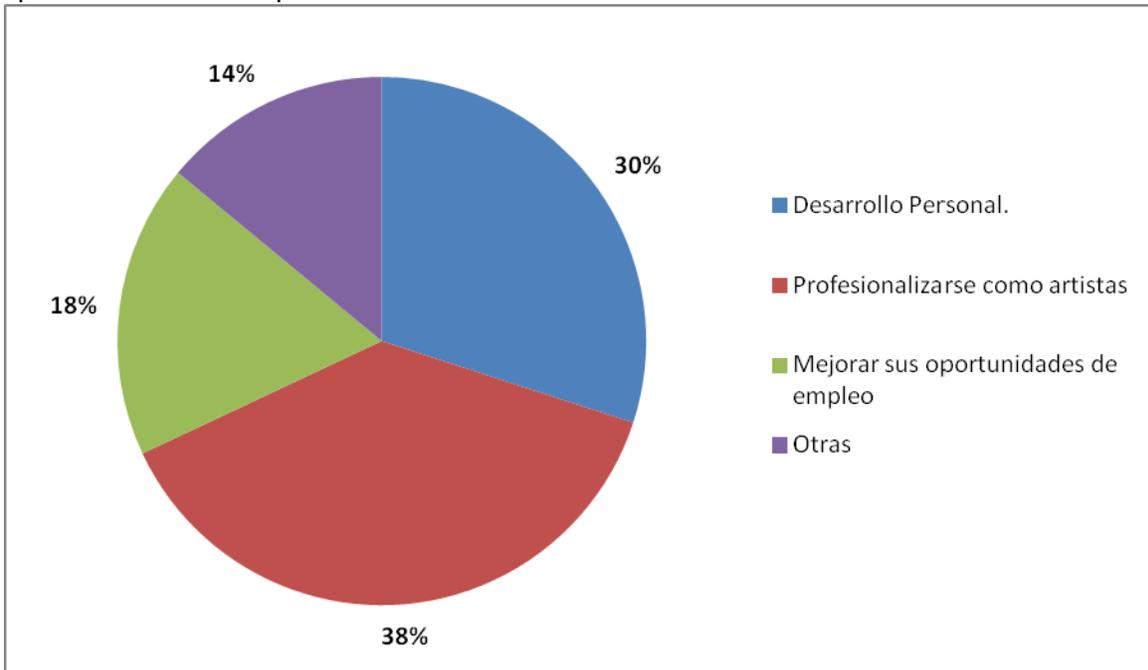

Ilustración 22 Motivos para ingresar a una maestría.

Se buscó además identificar cual era la modalidad de estudios en las que se prefieren cursar estudios de posgrado. El 45% de los artistas comentan que prefieren la modalidad presencial mientras que el 47% consideran estudiar un posgrado en modalidad semipresencial.

Universidad Autónoma de Baja California
Coordinación de Posgrado e Investigación

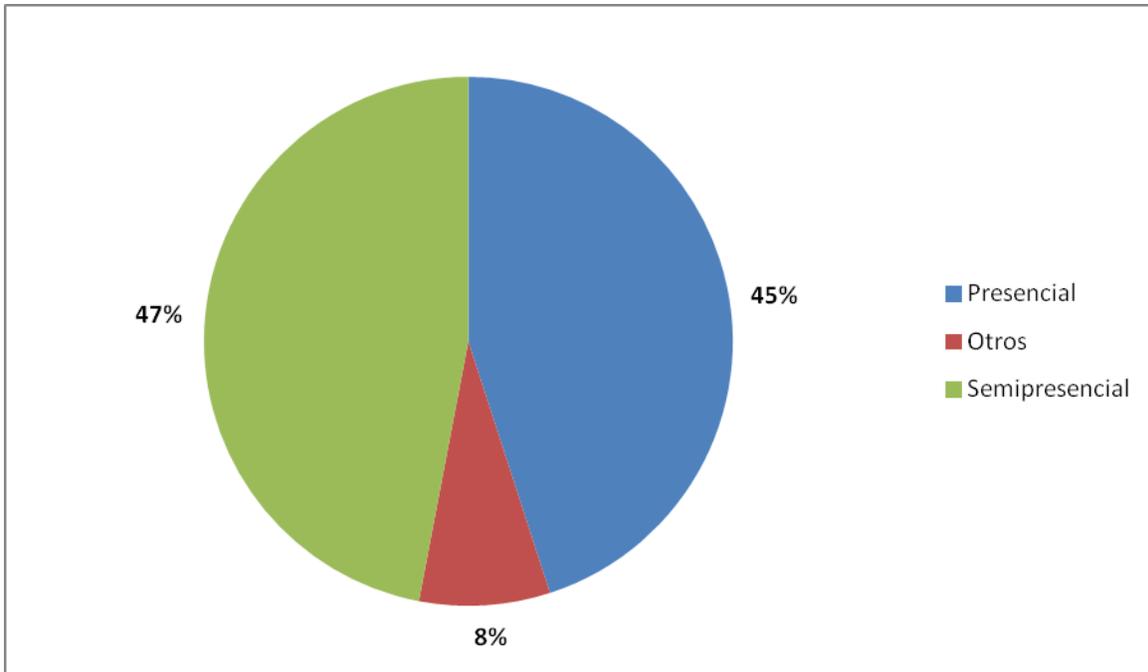

Ilustración 23 Preferencia de modalidades de estudio.

Encuesta de problemáticas.

Para el diseño de esta maestría, se busco establecer cuáles eran las problemáticas existentes en la formación de los artistas y en el campo del arte. Para ello se encuestó a artistas, docentes de arte, estudiantes, directores de compañías artísticas y demás miembros de la comunidad artística. La identificación de dichas problemáticas permite definir la orientación del programa de posgrado, así como la estructura del mismo.

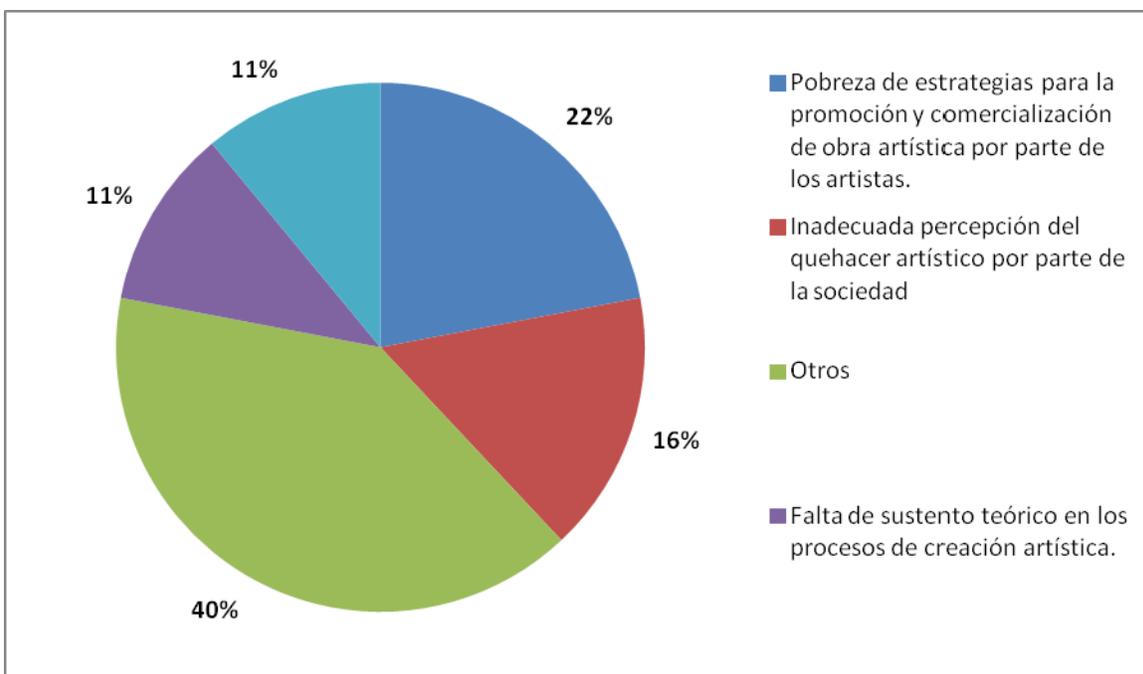

Ilustración 24 Problemáticas identificadas en el campo de las artes.

Son cuatro los principales problemas que enfrenta el artista desde la visión de la comunidad artística: la pobreza de estrategias para la promoción y comercialización de obra artística por parte de los propios artistas (22%), la inadecuada percepción del quehacer artístico por parte de la sociedad (16%) y en tercer lugar, en el mismo nivel de importancia, la falta de sustento teórico en los procesos de creación artística (11%) así como la falta de sistematización de dichos procesos, así como de los proyectos que desarrollan los artistas.

Algunas otras problemáticas mencionadas fueron la falta de una relación efectiva entre artistas y público, obra artística de baja calidad, falta de originalidad, prácticas anacrónicas, falta de actualización, Falta de claridad en el proceso creativo por parte del artistas y finalmente, la falta de profundización y especialización en el manejo del lenguaje disciplinario.

Entrevista a profesionales del arte.

Para obtener información de corte cualitativo se realizó un estudio con profesionales del arte. El 50% de los encuestados se desarrollan en el teatro, 20% en las Artes visuales, 20% en la Cinematografía-medios audiovisuales y 10% en la Danza.

Universidad Autónoma de Baja California
Coordinación de Posgrado e Investigación

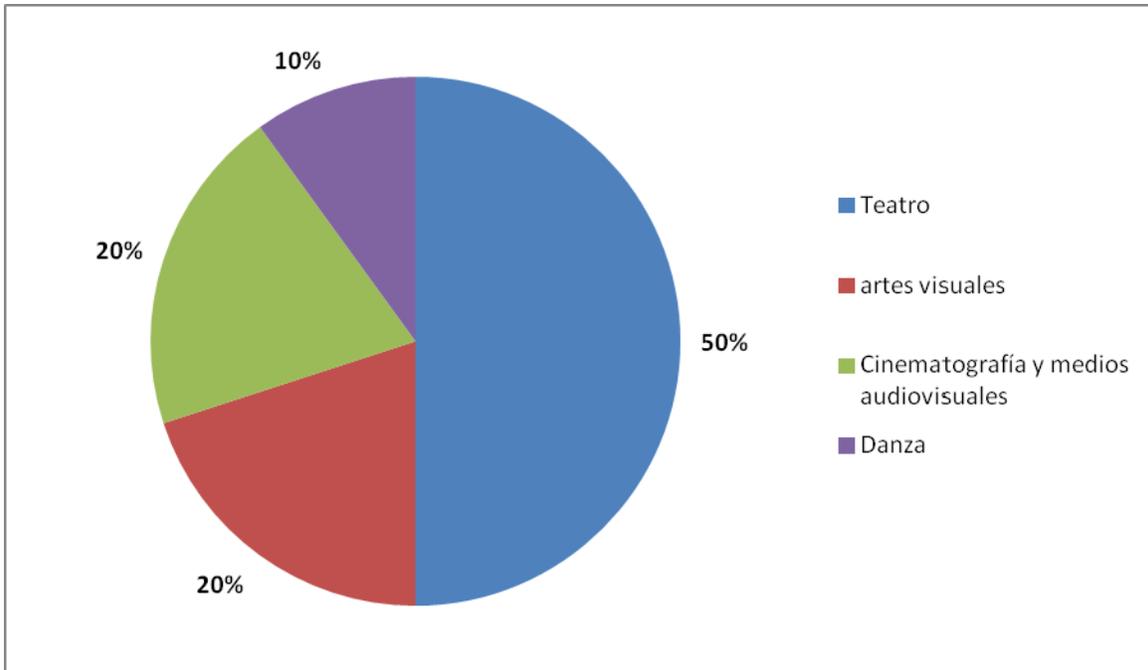

Ilustración 25 Disciplinas de trabajo en los profesionales del arte

Los encuestados fueron seleccionados por tener más de 10 años de experiencia como artistas y el 60% de ellos tienen una trayectoria de más de 15 años trabajando en el área.

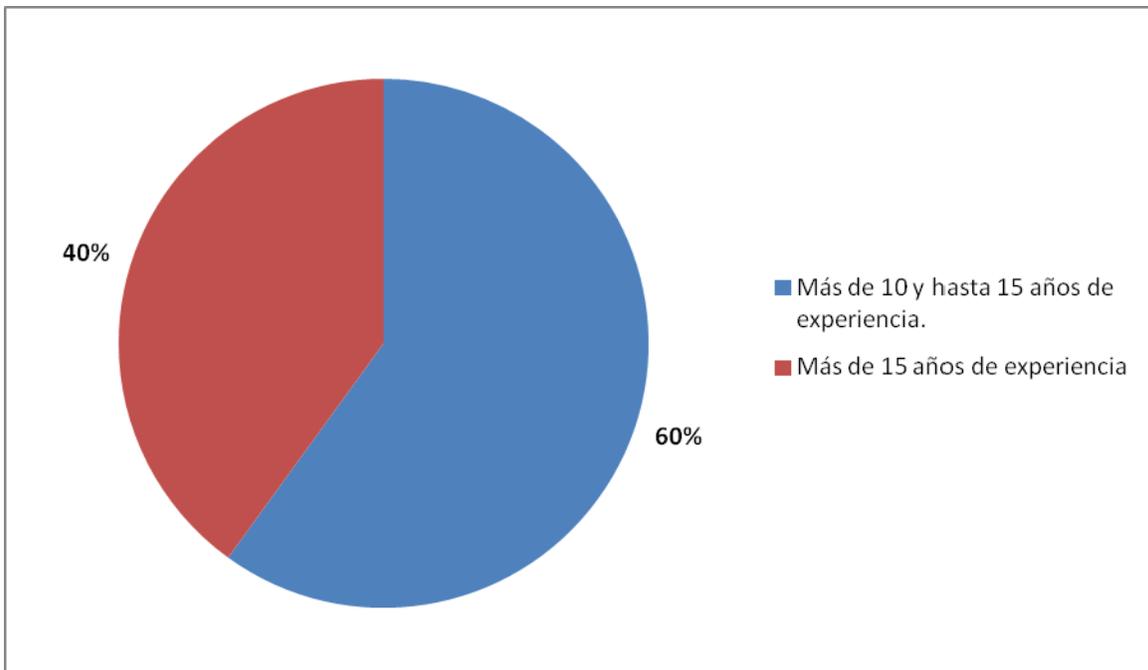

Ilustración 26 Trayectoria de artistas.

Universidad Autónoma de Baja California

Coordinación de Posgrado e Investigación

Se observó que entre los artistas con trayectoria el 30% son autodidactas, el 60% tienen estudios de licenciatura y el 10% han asistido a diversos cursos.

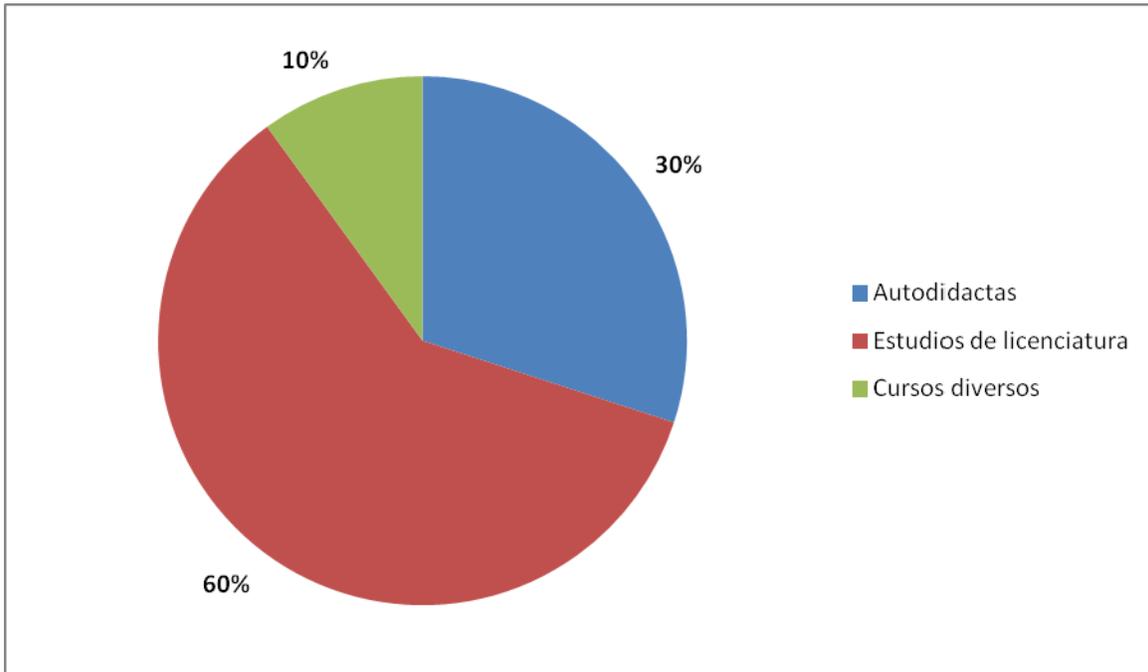
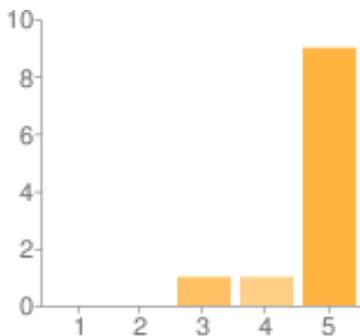

Ilustración 27 Formación académica de los artistas.

Las características que un artista debe poseer, desde la valoración de los profesionales encuestados son:

Capacidades:

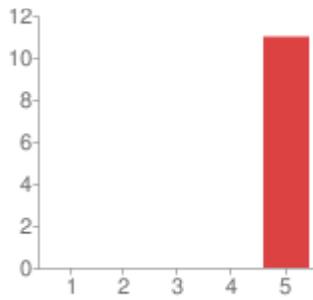
Actualización permanente.

1 -	Menos importante	0	0%
2		0	0%
3		1	9%
4		1	9%
5 -	más importante	9	82%

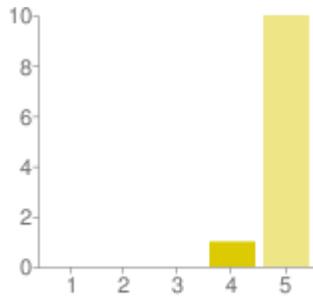
Universidad Autónoma de Baja California
 Coordinación de Posgrado e Investigación

Aplicación de conocimientos en la práctica.

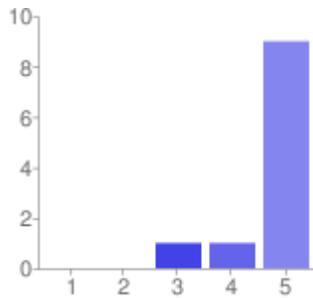
1 - Menos importante	0	0%
2	0	0%
3	0	0%
4	0	0%
5 - más importante	11	100%

Planteamiento y resolución de problemas.

1 - Menos importante	0	0%
2	0	0%
3	0	0%
4	1	9%
5 - más importante	10	91%

Crítica y la autocrítica.

1 - Menos importante	0
2	0
3	1

Universidad Autónoma de Baja California

Coordinación de Posgrado e Investigación

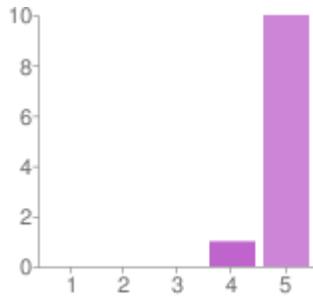
4

1

5 - más importante

9

Abstracción y síntesis.

1 - Menos importante

0

2

0

3

0

4

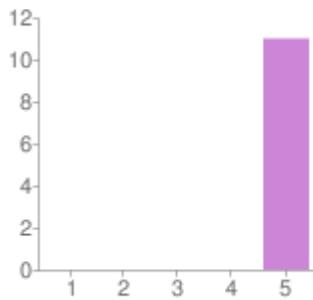
1

5 - más importante

10

Habilidades:

Creatividad.

1 - Menos importante

0

2

0

3

0

4

0

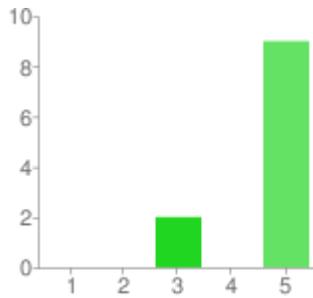
5 - más importante

11

Diseñar de proyectos.

Universidad Autónoma de Baja California

Coordinación de Posgrado e Investigación

1 - Menos importante

0

2

0

3

2

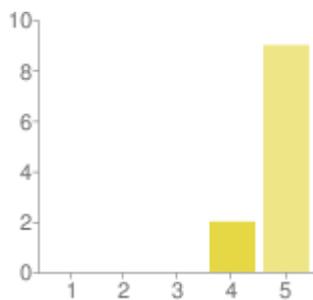
4

0

5 - más importante

9

Búsqueda de información.

1 - Menos importante

0

2

0

3

0

4

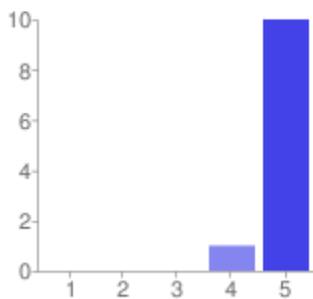
2

5 - más importante

9

Actitudes:

Compromiso con la calidad.

1 - Menos importante

0 0%

2

0 0%

3

0 0%

4

1 9%

5 - más importante

10 91%

Entrevista cualitativa a empleadores.

Universidad Autónoma de Baja California

Coordinación de Posgrado e Investigación

Se entrevistó a personal que labora como administradores, docentes, investigadores, creadores, ejecutantes y productores **en compañías** de artes escénicas, investigadores, empleados de instituciones públicas y empresas en el área de la promoción y difusión.

En las instituciones y/o empresas estudiadas laboran entre 1 y 3 empleados con formación en el área de las artes. En el caso del Centro Nacional de investigación, documentación e información de la Danza "José Limón" se mencionó tener un número mayor de Licenciados en el área (entre 10 y 20) además de Licenciados en Artes plásticas (entre 1 y 3)

En una de las instituciones se trabaja bajo el método del outsourcing, de tal manera que no emplean al artista, pero si generan convenio de colaboración o contratos comerciales con ellos. En tres de las instituciones (institutos de investigación) se contratan licenciados en danza, teatro, plástica, medios audiovisuales y música, en un promedio de entre 1 y 3 licenciados por disciplina.

En una compañía de danza se contratan únicamente licenciados en el área, entre 1 y 3 artistas en promedio.

De las instituciones encuestadas, solo el Centro Nacional de investigación, documentación e información de la Danza "José Limón" con funciones de investigación, tiene más de 10 empleados con posgrado en el área de las artes.

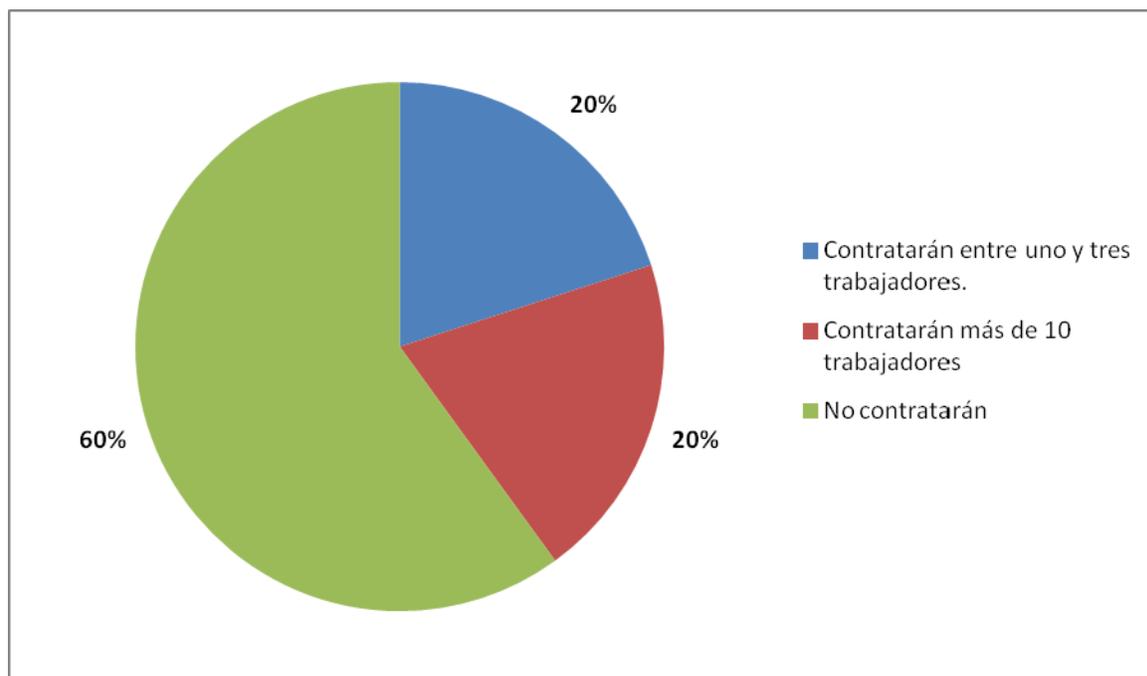

Ilustración 28 Instituciones que contratarán personal con estudios de posgrado en artes.

El 40% de los representantes de instituciones señalan que requerirán contratar en los próximos 3 años, profesionales de las artes con estudios de posgrado.

Universidad Autónoma de Baja California

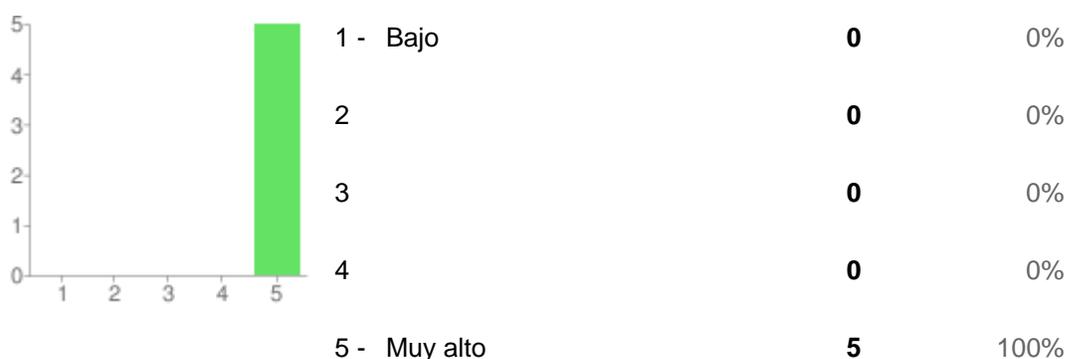
Coordinación de Posgrado e Investigación

Solo el 20% señalan tener dificultades para la contratación de personal con estudios de maestría. Se explica como problema la falta de programas de maestría en el área de las artes en el país.

En el caso de las instituciones que señalan no tener problemas es debido a que ellos mismo generan programas de estudio de maestría en el área como es el caso del Centro Nacional de investigación, documentación e información de la Danza "José Limón". En los otros casos se menciona que lo que más importa no es el documento que ostente el sujeto, sino la formación y competencias profesionales que posea.

Las características que un artistas debe poseer, desde la valoración de los empleadores encuestados son:

Capacidad de comunicación oral y escrita.

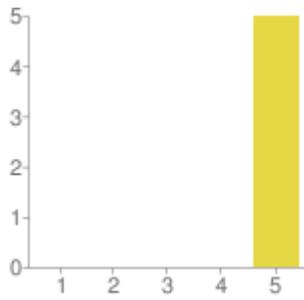

Capacidad de abstracción, síntesis y análisis.

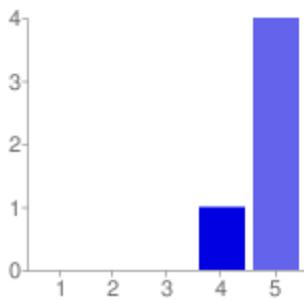
Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas,

Universidad Autónoma de Baja California
 Coordinación de Posgrado e Investigación

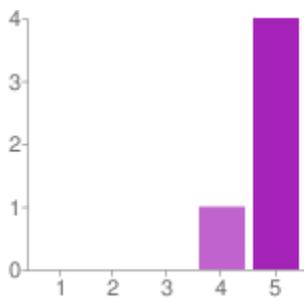
1 - Bajo	0	0%
2	0	0%
3	0	0%
4	0	0%
5 - Muy alto	5	100%

Dominio técnico disciplinario.

1 - Bajo	0	0%
2	0	0%
3	0	0%
4	1	20%
5 - Muy alto	4	80%

Creatividad

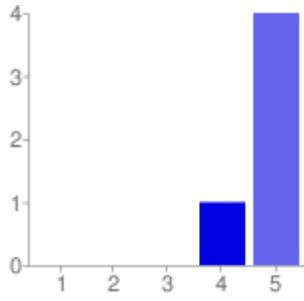

1 - Bajo	0	0%
2	0	0%
3	0	0%
4	1	20%
5 - Muy alto	4	80%

Compromiso con la calidad.

1 - Bajo	0	0%
----------	----------	----

Universidad Autónoma de Baja California
Coordinación de Posgrado e Investigación

2	0	0%
3	0	0%
4	1	20%
5 - Muy alto	4	80%