

Grado en Bellas Artes 25123 - Teoría de la percepción

Guía docente para el curso 2013 - 2014

Curso: 2, Semestre: 1, Créditos: 6.0

Información básica

Profesores

- **Juan Francisco Roy Delgado** curro@unizar.es

Recomendaciones para cursar esta asignatura

El objetivo fundamental de esta materia es la aproximación y el estudio del Arte desde la Percepción y otros procesos psicológicos básicos, en este sentido la participación y desarrollo de las actividades didácticas, tanto presenciales como no presenciales, así como un interés continuado en la materia, se considera fundamental para una consecución de los objetivos propuestos. Este interés y motivación se expresa fundamentalmente en la actitud hacia la asignatura, el trabajo continuado en las diferentes actividades y proyectos y la participación en clase. Así mismo, la consecución con éxito de los proyectos artísticos teórico-prácticos tanto individuales como grupales se considera fundamental para completar la asignatura.

Actividades y fechas clave de la asignatura

Proyectos, unidades didácticas y fechas límite para la entrega de los proyectos (Curso 2011-2012)

PROYECTO 1	Informe inicial de la asignatura	octubre
PROYECTO 2	Análisis de los procesos psicológicos básicos en la expresión artística	noviembre
PROYECTO 3	Síntesis creativa sobre la aplicación de la psicología en el desarrollo personal de la obra artística	diciembre
PROYECTO 4	Informe final de la asignatura	enero

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura

El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

- 1:** Un conocimiento básico de la metodología de investigación psicológica de las fuentes del arte, a través del análisis y la interpretación psicológica que posibilitará una síntesis sinérgica en sus propios proyectos artísticos.
- 2:** Identificar y entender los problemas del arte a través de los procesos psicológicos básicos.
- 3:** Comprensión crítica de la responsabilidad de desarrollar el propio campo artístico a través del análisis psicológico de la obra artística, propia o ajena.
- 4:** Interpretar creativa e imaginativamente los problemas que subyacen a la interpretación y expresión artística desde la psicología.
- 5:** Habilidad para realizar, organizar y gestionar proyectos artísticos innovadores a través de la psicología.
- 6:** Y el desarrollo de habilidades personales e interpersonales, tomando conciencia de sus propias capacidades y recursos psicológicos para el desarrollo de proyectos artísticos.

Introducción

Breve presentación de la asignatura

La percepción humana como forma de aproximación y estudio del Arte. Se introduce y fomenta la reflexión y el estudio por parte del estudiante sobre los aspectos psicológicos básicos del ser humano: percepción, atención, pensamiento, lenguaje, memoria, aprendizaje, emoción, motivación, etc. y su papel fundamental en la expresión artística. Analizaremos conjuntamente estos conceptos y procesos psicológicos, además de leyes psicológicas relevantes como las de la *Gestaltpsychologie*, y nuevas tendencias de la relación sinérgica de la Psicología y el Arte, de tal forma que podamos aplicarlos a la interpretación y a la creación de la obra artística.

En este sentido integraremos y aplicaremos conjuntamente las dimensiones psicológicas (perceptivas, cognitivas y emocionales) de la experiencia y la intervención artística, tanto en el análisis de la obra de los grandes maestros como a través de la propia creación artística de los estudiantes.

La asignatura es, en resumen, una aproximación rigurosa a la percepción y a la psicología del arte, tanto en las dimensiones cognitivas, emocionales y actitudinales de la experiencia artística.

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura

La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y objetivos:

Edward Munch (1893):

"Igual que en los dibujos de Leonardo se explica la anatomía, aquí se explica la anatomía del alma... mi tarea es estudiar el alma, lo que equivale a decir, estudiarme a mí mismo... ...en mi arte he intentado explicar mi vida y su significado..."

"Mi pintura es en realidad una confesión hecha por mi propio albedrío, un intento de aclararme a mí mismo mi concepto de la vida... En el fondo, no es sino una especie de egoísmo, pero no quisiera perder la esperanza de que pudiera ayudar a otros a alcanzar claridad sobre sí mismos".

1) En cuanto a la adquisición de conocimientos:

1. Introducir a la estudiante en el conocimiento actual sobre los fenómenos y procesos de la percepción humana, tanto en su totalidad (*Gestalt*) como en las distintas modalidades sensoriales.
2. Que la estudiante conozca y profundice en el estudio de los mecanismos básicos psicológicos y sus leyes fundamentales que ayuden a explicar y llevar a cabo el proceso de creación artística.
3. Fomentar la reflexión de la estudiante sobre algunos problemas y debates teóricos de interés dentro de esta disciplina (aspectos psicológicos básicos) y su aplicación práctica al estudio del Arte.
4. Introducir a la estudiante en los aspectos básicos de la Psicología del Arte como disciplina y sus aplicaciones principales a las demandas sociales y culturales del entorno.

2) En cuanto a la adquisición de destrezas y capacidades:

1. Familiarizar a la alumna con los aspectos básicos de la disciplina, de forma teórica y práctica.
2. Facilitar la integración y aplicación de los conocimientos de tipo teórico al ámbito real de la intervención artística a través de los proyectos desarrollados en la asignatura.
3. Iniciar a la alumna en la búsqueda, organización y síntesis de fuentes bibliográficas, artísticas y documentales relacionadas el contenido teórico-práctico de la Psicología de la Percepción en su aplicación a las Bellas Artes.
4. Promover la reflexión, adquisición y puesta en práctica de las capacidades adquiridas con el fin de preparar al alumnado para el futuro ejercicio profesional.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

La adquisición y comprensión de los contenidos de psicología básica del arte, como los procesos cognitivos y emocionales de la percepción humana y su aplicación a la creación artística, se considera un aspecto primordial en la formación del graduado en Bellas Artes.

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

- 1:**
03. Comprender críticamente la responsabilidad de desarrollar el propio campo artístico.
- 2:**
13. Conocimiento básico de la metodología de investigación de las fuentes, el análisis, la interpretación y síntesis.
- 3:**
20. Capacidad de interpretar creativa e imaginativamente problemas artísticos.
- 4:**
33. Capacidad de colaboración con otras disciplinas.
- 5:**
49. Habilidades interpersonales, conciencia de las capacidades y de los recursos propios para el desarrollo del trabajo artístico.
49. Habilidades interpersonales, conciencia de las capacidades y de los recursos propios para el desarrollo del trabajo artístico.

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

El alumno o alumna toma conciencia y desarrolla conceptos y habilidades psicológicas fundamentales para el análisis y la comprensión de la reflexión y la producción artística. Estos resultados son claramente identificables y valorables tanto en el desarrollo de la asignatura como al final de la misma.

Evaluación

Actividades de evaluación

El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos mediante las siguientes actividades de evaluación

1: Criterios de evaluación:

- Seguimiento y evaluación continua de las actividades y proyectos realizados por el alumno a lo largo del curso académico. Evaluación de portafolio.
- Valoración de la creatividad personal y la experimentalidad así como de la aptitud e interés demostrado en el contexto de aprendizaje.
- Valoración de la percepción y expresión plástica de las ideas (procesos psicológicos) a través de destrezas y habilidades adquiridas.
- Valoración del desarrollo, participación y calidad de las actividades para el desarrollo de las competencias.
- Valoración de ejercicio final y/o examen propuesto (en su caso).

2: Sistema de evaluación para la primera convocatoria de cada curso académico.

- La asignatura sigue un sistema de evaluación continua (entrega de proyectos, etc.) la cual ofrecerá la posibilidad de superar la asignatura con la máxima calificación.
- Se llevará a cabo además una prueba global de evaluación, a la que tendrán derecho todos los estudiantes, aunque no lleven a cabo la evaluación continua, y esta prueba global quedará fijada en el calendario académico por el Centro.
- El estudiante que no opte por la evaluación continua, que no supere la asignatura por este procedimiento o que quisiera mejorar su calificación, tendrá siempre derecho a presentarse a la prueba global, prevaleciendo, en cualquier caso, la mejor de las calificaciones obtenidas.

Sistema de evaluación para la segunda convocatoria de cada curso académico.

- La segunda convocatoria de evaluación, a la que tendrán derecho todos los estudiantes que no hayan superado la asignatura, se llevará a cabo mediante una prueba global realizada en el periodo establecido al efecto por el Consejo de Gobierno en el calendario académico.

3: CUADRO DE EVALUACIÓN

PROYECTO 1: Unidad 1	Informe inicial de la asignatura	15%
PROYECTO 2: Unidad 2	Análisis de los procesos psicológicos básicos en la expresión artística	30%
PROYECTO 3: Unidad 3	Síntesis creativa sobre la aplicación de la psicología en el desarrollo personal de la obra artística	30%
PROYECTO 4: Unidad 4	Informe final de la asignatura	15%
ACTITUD: Unidad transversal	Interés por la asignatura, participación en clase y desarrollo de habilidades psicológicas e interpersonales	10%
TOTAL	EVALUACIÓN CONTÍNUA	100%*

*Sobre los porcentajes reflejados en el cuadro anterior se obtendrá calificación final cuantitativa numérica de 0 a 10 y cualitativa según la normativa de la Universidad de Zaragoza y la legislación vigente publicada en el BOE.

Actividades y recursos

Presentación metodológica general

El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

La metodología docente principal será el Aprendizaje Basado en Proyectos con sesiones puntuales de Aprendizaje Basado en Problemas. Se llevará a cabo una detallada exposición del plan de trabajo, a través de la organización de las actuaciones y de la adquisición de compromisos. En concreto, realizaremos conjuntamente un análisis de estrategias artísticas ejemplares, a través de proyectos y experiencias artísticas que canalicen la dinamización psicológica del arte. Las metodologías de enseñanza específicas y sus respectivas actividades formativas para las clases teóricas y prácticas son las siguientes:

1. **Seminarios:** Seguimiento de las exposiciones con intervenciones puntuales de naturaleza aclaratoria, explicativa, sintética, dialéctica, etc. Propuesta de técnicas grupales para el desarrollo de la capacidad creadora. Presentación de experiencias creativas ejemplares para el currículo de Bellas Artes desde el punto de referencia de la psicología.
2. **Búsqueda bibliográfica:** Facilitación de fuentes y recursos tanto bibliográficos como documentales para facilitar al estudiante la síntesis teórica. Aportación de documentos de elaboración propia.
3. **Lecturas:** Asesoramiento tutorial de los procesos de búsqueda y elaboración documental del alumnado, especialmente en los proyectos a desarrollar durante el curso académico.
4. **Proyectos y trabajos prácticos dirigidos:** Supervisión de la elaboración de los trabajos prácticos tanto individuales como grupales, coordinación de su aplicación y estimulación de sus posibilidades de experimentación artística, teniendo especialmente en cuenta el análisis y aplicación de los principales procesos psicológicos. Presentación de proyectos como propuestas individuales o grupales para ser debatido y enriquecido por todos.

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)

El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos comprende las siguientes actividades...

- 1:
Unidad didáctica 1. Procesos psicológicos básicos y Arte.
Tema 1 Introducción a la psicología de la percepción (1 semana).
Tema 2 Procesos psicológicos básicos del Arte (1 semanas).
- 2:
Unidad didáctica 2. Teorías de la percepción y fundamentación epistemológica de la Psicología del Arte.
Tema 3 Introducción a la psicofísica y a las teorías generales de la percepción (1 semanas).
Tema 4 Desde el Estructuralismo y el Funcionalismo hasta la Psicología Contemporánea (1 semana)
- 3:
Unidad didáctica 3. Las Leyes de la Percepción y la percepción del color, el espacio y el movimiento
Tema 5 Las Leyes de la *Gestaltpsychologie* y la percepción del objeto artístico (2 semanas).
Tema 6 Claves perceptivas y psicología del color, el espacio y el movimiento (2 semana).
- 4:
Unidad didáctica 4. Introducción a Psicología del Arte.
Tema 7 Aproximación teórico-práctica a la psicología contemporánea del Arte (1 semanas).
Tema 8 Psicología aplicada y Arte: Arteterapia y otras tendencias actuales (1 semana).

Planificación y calendario

Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

Unidades didácticas y calendario de entrega de proyectos

Unidad 1: Proyecto 1	Informe inicial de la asignatura	21 de octubre
Unidad 2: Proyecto 2	Análisis de los procesos psicológicos básicos en la expresión artística	25 noviembre
Unidad 3: Proyecto 3	Síntesis creativa sobre la aplicación de la psicología en el desarrollo personal de la obra artística	20 enero
Unidad 4: Proyecto 4	Informe final de la asignatura	27 enero

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Arnheim, R. (2002). *Arte y percepción visual: Psicología del ojo creador*. Alianza Editorial S.A. (Libro completo, en biblioteca UZ).

Marty, G. (1999). *Psicología del Arte*. Editorial Pirámide. Madrid. (Libro completo, en biblioteca UZ).

Goldstein, E.B. (2006). *Sensación y percepción* (6ª edición). México: Thomson. (Capítulos 1 y 6, páginas seleccionadas y láminas a color). Capítulo 1: páginas 3-20 y 32. Capítulo 6: páginas 187-193 y 202-221. (En biblioteca UZ Y MOODLE).

Apuntes de la asignatura. (Incluida documentación de planificación y evaluación de los proyectos y de la asignatura.) EN MOODLE.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

(Desde el enfoque del Arte...)

Vygotsky, L (2006). *Psicología del arte*. Barcelona: Paidós Ibérica S.A.

Arnheim, R. (2001). *El poder del centro: estudios sobre la composición en las artes visuales*. Ediciones Akal, S.A.

Arnheim, R. (1995). *Hacia una psicología del arte; Arte y entropía: ensayo sobre el desorden y el orden*. Madrid: Alianza Editorial.

Arnheim, R. (1989). *Nuevos ensayos sobre psicología del arte*. Madrid: Alianza Editorial.

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

Allen, Pat B. (2003). *Arteterapia : guía de autodescubrimiento a través del arte y la creatividad*. Madrid : Gaia.4

(Desde el enfoque de la Psicología...)

Ballesteros, S. (2002). *Psicología General (II). Atención y percepción*. Madrid: UNED.

Blanco, M.J. (1996). *Psicofísica*. Madrid: Universitat.

Coren, S, Ward, L.M. y Enns, J.T. (1999). *Sensación y percepción*. México: McGraw Hill.

Monserrat, J. (1998). *La percepción visual. La arquitectura del psiquismo desde el enfoque de la percepción visual*. Madrid: Biblioteca Nueva.

Munar, E., Roselló, J. y Sánchez-Cabaco (Coords.) (1999). *Atención y percepción*. Madrid: Alianza.

Referencias bibliográficas de la bibliografía recomendada

- Allen, Pat B.. *Arte-terapia : guía de autodescubrimiento a través del arte y la creatividad* / Pat B. Allen ; prefacio de M.C. Richards
- Arnheim, Rudolf. *Arte y percepción visual : psicología del ojo creador : nueva versión* / Rudolf Arnheim ; versión de María Luisa Balseiro . - 2ª ed. en Alianza Forma, 1ª reimp. Madrid : Alianza, 2005
- Arnheim, Rudolf. *El poder del centro : estudio sobre la composición en las artes visuales* / Rudolf Arnheim ; traducción Francisco López Martín . - Versión definitiva Tres Cantos (Madrid) : Akal, D.L. 2001
- Arnheim, Rudolf. *Hacia una psicología del arte : arte y entropía : ensayo sobre el desorden y el orden/* Rudolf Arnheim versión española de Remigio Gómez Díaz y Néstor Mínguez Madrid : Alianza, D.L. 1980
- Arnheim, Rudolf. *Nuevos ensayos sobre psicología del arte* / Rudolf Arnheim ; versión española de María Condor Orduña [Madrid] : Alianza Editorial, D.L. 1989
- *Atención y percepción* / Enric Munar, Jaume Roselló, Antonio Sánchez Cabaco (coords.) Madrid : Alianza, 2008
- Ballesteros Jiménez, Soledad. *Psicología general. I. Atención y percepción. Vol. 2* / Soledad Ballesteros Jiménez. - 1ª ed. , 2ª reimpr. Madrid : Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2007
- Blanco, Manuel J.. *Psicofísica* / M. J. Blanco Madrid : Universitat, 1996
- Coren, Stanley. *Sensación y percepción* / Stanley Coren, Lawrence M. Ward, James T. Enns ; traducción, Edgar Rubén Cosío Martínez, Sergio Antonio Durán Reyes, Juan Carlos Jolly Vallejo . - 5a. ed. México [etc.] : McGraw Hill, 2001
- Goldstein, E. Bruce. *Sensación y percepción* / E. Bruce Goldstein ; revisión técnica Manuel J. Blanco, Lola Sampedro Suarez . - 6ª ed. México : International Thomson, D. I. 2006
- Heller, Eva. *Psicología del color : cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón* / Eva Heller ; traducción de Joaquín Chamorro Mielke ; [revisión técnica de María García Freire] . - 1ª ed., 10ª tirada Barcelona : Gustavo Gili, 2009
- Marty, Gisèle. *Psicología del arte* / Gisèle Marty Madrid : Pirámide, D.L. 1999
- Merleau-Ponty, Maurice. *Fenomenología de la percepción/* Maurice Merleau-Ponty; [traducción de Jem Cabanes] . 1a. ed. [Barcelona]: Península, [1975]
- Monserrat, J.. *La percepción visual : La arquitectura del psiquismo desde el enfoque de la percepción visual* / J. Monserrat Madrid : Biblioteca Nueva, 1998
- Vygotsky, Lev Semenovich. *Psicología del arte* / Lev Vygotsky ; introducción de A.N. Leontie ; comentario de V.V.Ivanov Barcelona : Paidós, D.L. 2006