

25153 - Psicología del arte

Información del Plan Docente

Año académico	2016/17
Centro académico	301 - Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Titulación	278 - Graduado en Bellas Artes
Créditos	6.0
Curso	2
Periodo de impartición	Primer Cuatrimestre
Clase de asignatura	Optativa
Módulo	---

1. Información Básica

1.1. 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 imprescindible para completar la asignatura.

1.2. Actividades y fechas clave de la asignatura

Proyectos, unidades didácticas y fechas límite para la entrega de los proyectos:

PROYECTO.I	Informe inicial de la asignatura y aplicación de la atención y la percepción al diseño publicitario	O ctubre
PROYECTO.II	Análisis de los procesos psicológicos básicos en la expresión artística histórica y profesional	Noviembre
PROYECTO.III	Síntesis creativa sobre la aplicación de la psicología en el desarrollo personal de la obra artística e informe final de la asignatura	Diciembre

2.Inicio

2.1.Resultados de aprendizaje que definen la asignatura

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

Un conocimiento básico de la metodología de investigación psicológica de las fuentes del arte, a través del análisis y la interpretación desde la psicología que posibilitará una síntesis sinérgica en sus propios proyectos artísticos.

Identificar y entender los problemas del arte a través de los procesos psicológicos básicos.

Comprensión crítica de la responsabilidad de desarrollar el propio campo artístico a través del análisis psicológico de la obra artística, propia o ajena.

Interpretar creativa y metodológicamente los aspectos fundamentales que subyacen a la interpretación y expresión artística desde la psicología.

Habilidad para realizar, organizar y gestionar proyectos artísticos innovadores a través de la psicología.

Y el desarrollo de habilidades personales e interpersonales, tomando conciencia de sus propias capacidades y recursos psicológicos para el desarrollo de proyectos artísticos.

2.2.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 (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 en las dimensiones cognitivas, emocionales y actitudinales de la experiencia artística.

3.Contexto y competencias

3.1.Objetivos

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

"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..."

25153 - Psicología del arte

"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". (Edward Munch)

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 estudiante 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 estudiante 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 estudiantado para el futuro ejercicio profesional.

3.2.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.

3.3.Competencias

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

Competencias generales

CG14. Habilidades interpersonales, conciencia de las capacidades y de los recursos propios para el desarrollo del trabajo artístico.

CG15. Capacidad para un compromiso ético y el fomento de la igualdad entre sexos, la protección del medio ambiente, los principios de accesibilidad universal y los valores democráticos.

Competencias específicas

CE03. Comprensión crítica de la responsabilidad de desarrollar el propio campo artístico. Compromiso social del artista.

CE13. Conocimiento básico de la metodología de investigación de las fuentes, el análisis, la interpretación y síntesis. Analizar, interpretar y sintetizar las fuentes.

CE20. Capacidad de interpretar creativa e imaginativamente problemas artísticos. Desarrollar los procesos creativos asociados a la resolución de problemas artísticos.

CE24. Capacidad de colaboración con otras disciplinas. Desarrollo de vías de relación e intercambio con otros campos de conocimiento.

3.4.Importancia de los resultados de aprendizaje

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.

4.Evaluación

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

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 propias ideas originales (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).

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.

25153 - Psicología del arte

CUADRO DE EVALUACIÓN		
PROYECTO 1 : Unidad 1	Informe inicial de la asignatura y aplicación de la atención y la percepción al diseño publicitario	25%
PROYECTO 2 : Unidad 2	Análisis de los procesos psicológicos básicos en la expresión artística histórica y profesional	30%
PROYECTO 3 Unidad 3	Síntesis creativa sobre la aplicación de la psicología en el desarrollo personal de la obra artística e informe final de la asignatura	35%
ACTITUD E IMPLICACIÓN: 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.		

5.Actividades y recursos

5.1.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,

25153 - Psicología del arte

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.

5.2.Actividades de aprendizaje

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

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).

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 Claves perceptivas y psicología del color, el espacio y el movimiento (2 semana).

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 Psicología de la Emoción y la Motivación e Introducción a la Psicología de la Creatividad (2 semanas).

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).

5.3.Programa

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).

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).

25153 - Psicología del arte

Tema 4 Claves perceptivas y psicología del color, el espacio y el movimiento (2 semana).

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 Psicología de la Emoción y la Motivación e Introducción a la Psicología de la Creatividad (2 semanas).

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).

5.4. 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 y aplicación de la atención y la percepción al diseño publicitario	23 de octubre
Unidad 2: Proyecto 2	Análisis de los procesos psicológicos básicos en la expresión artística histórica y profesional	20 noviembre
Unidad 3: Proyecto 3	Síntesis creativa sobre la aplicación de la psicología en el desarrollo personal de la obra artística e informe final de la asignatura	23 diciembre

5.5. Bibliografía y recursos recomendados

- BB 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
- BB 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
- BB Marty, Gisèle. Psicología del arte / Gisèle Marty Madrid : Pirámide, D.L. 1999
- BC Allen, Pat B.. Arte-terapia : guía de autodescubrimiento a través del arte y la creatividad / Pat B. Allen ; prefacio de M.C. Richards

25153 - Psicología del arte

- BC 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
- BC 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
- BC Arnheim, Rudolf. Nuevos ensayos sobre psicología del arte / Rudolf Arnheim ; versión española de María Condor Orduña [Madrid] : Alianza Editorial, D.L. 1989
- BC Atención y percepción / Enric Munar, Jaume Rosselló, Antonio Sánchez Cabaco (coords.) Madrid : Alianza, 2008
- BC 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
- BC Blanco, Manuel J.. Psicofísica / M. J. Blanco Madrid : Universitas, 1996
- BC 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
- BC 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
- BC Monserrat, J.. La percepción visual : La arquitectura del psiquismo desde el enfoque de la percepción visual / J. Monserrat Madrid : Biblioteca Nueva, 1998
- BC Vygotsky, Lev Semenovich. Psicología del arte / Lev Vygotsky ; introducción de A.N. Leontie ; comentario de V.V.Ivanov Barcelona : Paidós, D.L. 2006