

PSICOLOGÍA DE LA INSTRUCCIÓN EN ÁMBITOS ESPECÍFICOS: EDUCACIÓN ARTÍSTICA 21157

Unidad de Psicología Evolutiva y de la Educación
Departamento de Psicología de la Educación

OBJETIVOS GENERALES

La Psicología de la Educación Artística forma parte habitual de los currícula contemporáneos en las especializaciones en psicología en la mayoría de universidades occidentales. **El arte como fenómeno psicológico y psicoeducativo** se contempla en la Psicología y la Sociología del Arte desde todos los aspectos posibles, no únicamente por su importancia formativa, sino también por el valor **polivalente e introductorio** para muchas actividades contemporáneas de contenido y reflexión prioritariamente psicológicas. Aquí se trata de llenar un vacío desde el enfoque **psicológico-instruccional** de este campo de estudio y de aprendizaje.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

La psicología de la educación artística cubre tres campos de formación : (1) Es una asignatura dirigida a la **educación de la sensibilidad cultural** no siempre contemplada en los aprendizajes anteriores del estudiante; (2) es una materia **interdisciplinaria** que ofrece unidad a los conocimientos procedentes de otros ámbitos y a temas que **el psicólogo no puede dejar de conocer** en campos de importancia capital, como por ejemplo el impacto de la percepción plástica y auditiva de las imágenes televisivas en la construcción de la realidad y (3) es una asignatura **polivalente** en el sentido de que permite contactar con **mundos profesionales** en los que, cada vez más, las formaciones globales son más apreciadas; por ejemplo la publicidad, el diseño, la arquitectura, la moda, el ocio, los multimedia, etc., y en los que se valora la formación psicológica.

TEMARIO

I. Introducción. Psicología y Educación Artística

Tema 1. La implicación psicológica y educativa en los contextos psico-estéticos.

Vocabulario de conceptos básicos.- La aproximación psicológica y educativa a la cultura que nos rodea.- Las funciones y los comportamientos psicológicos ante los estímulos educativos plásticos, acústicos y simbólicos. Funciones derivadas del conocimiento estético.

II. La actividad psicológica y educativa en contextos plásticos

Tema 2. Cuando la percepción se vuelve actividad cotidiana: mirar y ver.

El valor de la mirada.- Como funciona la mirada.- El ojo inteligente.- La teoría del "punto de vista".- Las miradas "oblicuas": el espejo, las ilusiones, las sombras.- Las dificultades en la historia de la percepción.- La conquista de la perspectiva.- El color real y el color inventado.- La exploración icónica y estética del mundo plástico: guía mínima psicopedagógica de como mirar una obra de arte.

Tema 3. Imágenes: más allá de la visión.

Vivimos en un mundo de imágenes?.- Imagen, icónico, imaginario, imaginación, fantasía, creatividad.- Los aspectos cognitivos: construcción del pensamiento y construcción de la imagen.- El constructo de EISNER. - Los aspectos afectivos.- La imagen desborda su objeto: polivalencia de la imagen.- La imagen y "los mundos privados de la infancia".- El control y la manipulación psicológica de las imágenes.

Tema 4. La imagen transformada.

(1) La fotografía (1839) o el mundo icónico ya no será nunca más como antes. La aparición de la fotografía y los cambios radicales en el mundo de la percepción.- La percepción plástica se vuelve democrática: "yo era".- De como la fotografía cambió psicológicamente la realidad plástica.- Destrezas psicológicas y destrezas fotográficas.- Epistemología de la fotografía.- Perversión y nostalgia de la instantánea: es real pero no es la realidad.- La fotografía como objeto educativo y la fotografía como objeto estético.

(2) El Cine como arte "total".(1895) La estructura de la obra cinematográfica.- Todas las funciones psicológicas participan en el cine.- El "milagro" de la superación de la temporalidad y la espacialidad icónica mediante el sonido y el movimiento.- El poder psicológico del silencio.- La "magia" del cine.- El único arte plástico con poder de "recrear".- La educación estética mediante el cine.- Los mundos icónicos familiares derivados: la TV, el vídeo. y las nuevas tecnologías.-¿ Orientación, consejo o censura?.- ¿El cine para niños?.

Tema 5. Los espacios físicos globales.

(1) Los compromisos psicológicos, sociales, educativos y estéticos con los espacios físicos.

Los espacios. El impacto psicológico del espacio sobre el comportamiento: el espacio como centro, el espacio y el tiempo, el modelo "waiting room".-Los nuevos conceptos plásticos para nombrar psicológicamente al espacio: ambiente, ecología, entorno, "contexto", etc.- La nueva sensibilidad por el espacio.-El espacio natural.- La conservación y la contemplación del espacio.- El paisaje y las "vistas".- Paisajes reales y paisajes imaginados.-El exotismo.-La experiencia psicológica de los "espacios": espacio exterior, espacio interior, espacio privado y espacio íntimo.- Los espacios artificiales exteriores construidos: los macroespacios- Psicología de la arquitectura.- Arquitectura individual y arquitectura colectiva.- Arquitectura, vivienda y calidad de vida.- Los espacios artificiales interiores construidos los microespacios.- El advenimiento del espacio interior a la vida cotidiana: el diseño y la decoración.- La estructura psicológica básicamente viso-motriz del objeto dentro del espacio cotidiano.

(2). Los espacios estéticos educativos convencionales: los museos. El museo como institución psicológica-social-mediática.- Los componentes psicológicos previos a la experiencia en el museo.- Breve historia de los museos.- Museos de curiosidades, museos de ciencias y museos de obras de arte.- Pedagogía del museo clásico.- Estructuras lineales y estructuras cognitivas.- La estructura cognitiva-emocional: el museo imaginario.- Los otros museos.- La exposición temporal.- Educación museística y museo moderno.- Las exposiciones educativas.- Los museos particulares: el coleccionismo.- ¿Existen razones para visitar un museo?.

III La actividad psicológica y educativa en contextos acústicos

Tema 6. Los espacios estéticos auditivos y motrices.

Psicología y sociología de la música.- Procesos inteligentes, afectivos y motrices.- Los conceptos musicales: armonía, ritmo, etc.- Destrezas psicológicas e instrumentos.- La voz.- La irrupción de la música en la vida contemporánea.-Valor contextual de la música: de la "música 'política'" a la música ambiental.- Música y clases sociales.- Escalas estéticas de la música.- Los espacios musicales.- Del auditorio a la Discoteca- Aspectos evolutivos de la música.-De la danza al baile.-Los afectos catárticos de la música: La musicoterapia.-

IV La actividad psicológica y educativa en contextos personales

Tema 7. El impacto psico-estético de la corporeidad.

Del cuerpo privado al cuerpo público.- Psicología, antropología y estética del cuerpo.- Apariencia y realidad psicológica del cuerpo.- Los mensajes cognitivos dirigidos al cuerpo.- La salud.- Contradicciones entre belleza imaginada y salud.- Los mensajes afectivos.- Amor físico, amor del cuerpo, amor sin cuerpo.- Moda y traje.- Los mensajes emocionales.- Sexo, erotismo, pornografía.- Los lenguajes no verbales del cuerpo.- La apariencia psicológica del cuerpo en el arte.-Traje, desvestido, desnudado y desnudo- La expresión corporal.- Componentes corporales en los procesos psicológicos de la seducción.- La expresión plástica corporal. -Los mensajes sociales en la apariencia estética del cuerpo.- La censura delante el cuerpo.- Cuerpo, sexismo, racismo.- La lectura artística del cuerpo y su aprendizaje.- Terapia y expresividad física.

Tema 8. Los retos psicológicos y educativos del "tiempo libre" (ocio): el viaje como fenómeno psico-estético global.

El viaje como realidad psicocultural y educativa contemporánea.- Historia del viaje.- El mercado de la geografía. y el mercado de la historia- Los elementos cognitivos y emocionales del viaje.- El imaginario del viaje y la anticipación.- El papel de la aventura imaginada.- El viaje vivido y la rememoración.- Los aspectos evolutivos: viajes por todas las edades.- Los instrumentos cognitivos del viaje: la lectura de mapas, guías y relatos.- La fijación plástica del viaje: de la fotografía personal y el vídeo a la postal- Los medios del viaje: de la excursión a pie a la vuelta al mundo en avión.- Vacaciones y viajes.- Del viajero al turista.- Las destrezas psicosociales del viaje.- La literatura de los viajes.- Los viajes "menores": el paisaje próximo.- Los viajes "mayores".- Viaje y antropología: el viaje eterno y la estética de la muerte.

V La actividad psicológica y educativa en los contextos simbólicos

Tema 9. Los componentes psicológicos y educativos de la experiencia estética del lenguaje.- Nuevas tecnologías y nuevos lenguajes

(1) Las experiencias simbólicas.- Los componentes cognitivos y emocionales en la vivencia del lenguaje.- El aprendizaje de la expresión estética mediante la palabra escrita.- El aprendizaje de la apreciación literaria en sus diferentes géneros: no todos se leen de la misma manera.- Las apreciaciones psicoestéticas complejas: cómo se hace y se entiende una poesía hoy.- La lectura como emoción estética.- El aprendizaje de la expresión hablada. (retórica)- La palabra privada y el lenguaje interior: los componentes lingüísticos de la experiencia personal: la autobiografía y la pervivencia de la introspección.- Existe la mística?.- El componente psicoestético en el descubrimiento de la comprensión lingüística.- Hablar, decir, escuchar, entender.- La experiencia en psicología de la cultura del uso de más de un idioma.- Ética y estética de la comunicación.- Terapia dramático-literaria.

(2) **La realidad psicológica y educativa de la educación artística con el impacto de las nuevas tecnologías**.- Breve historia de las nuevas tecnologías.- Mito y realidad del "2001".- El instrumento tecnológico como utensilio y como metáfora.- Los multimedia.- Las imágenes virtuales.- Epistemología de las nuevas tecnologías.- Análisis crítico.- ¿Hacia una nueva estética?.- Tipo de implicaciones psicológicas y educativas.- Enriquecimiento y banalización de la información.

BIBLIOGRAFÍA

- Ahrensweig, A. (1976) *Psicoanálisis de la percepción artística*. Barcelona, Gustavo Gili
- Alvarez, Lluís X. (1986) *Signos estéticos. Crítica de las ciencias del arte*. Antrhopos.
- Alvin, Juliette (1990) *Musicoterapia*. Paidós Educador.
- Aries, Philippe y Duby, Georges (Eds.) *Historia de la vida privada*. Tomos 7-10. Taurus.
- Arnavat, M.M. y Guardia A.M. (1987) *Educació per mitjà de la Plàstica*. Avesta, Barcelona.
- Arnheim, R. (1989) *Nuevos Ensayos sobre la Psicología del arte*. Madrid. Alianza
- Balada, M. (1988) *Com analitzar una obra plàstica*. Barcelona. Publicaciones de l'ICE
- Borras, B.M. et alts. (1980) *Introducción general al arte. Arquitectura. Escultura. Pintura. Artes decorativas*. Madrid, Ediciones Istmo.
- Borthwick, G. (1982) *Hacia una educación creativa*. Madrid, Fundamentos.
- Calabrese, Omar (1987) *El lenguaje del arte*. Paidós. 1987.
- Calmy, G. (1976) *La educación del gesto gráfico*. Barcelona, Fontanella.
- Clot, R.J. (1976) *La educación artística*. Barcelona, Planeta.
- Cohen, David y Mackeith, Stephen A. (1993) *El desarrollo de la imaginación. Los mundos privados de la infancia*. Col. Conocimiento Humano, Paidós, Barcelona.
- Corbousier, Le (1961) *Mensaje a los estudiantes de arquitectura*. Buenos Aires, Eds. Infinito.
- Cherry, C. (1980) *El arte en el niño de edad preescolar*. Barcelona, CEAC.
- Debray, Régis (1992) *Vie et mort de l'image. Histoire du regard en Occident* (existeix traducció). Gallimard.
- Denis, Michel (1984) *Las imágenes mentales*. Buenos Aires, Siglo XXI Argentino.
- Dondis, D.A. (1992) *La sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual*. Gustavo Gili. Diseño. Barcelona.

- Dormer, Peter (1993) *El diseño desde 1945*. Ediciones Destino y Thames and Hudson.
- Eder, R.; Laur, M. (1986) *Teoría social del arte* México UNAM.
- Freud, Sigmund (1973) *Psicoanálisis del arte*. Alianza Ed.
- Garau, Augusto (1984) *Las armonías del color*. Eds. Paidós.
- Gardner, Howard (1993) *Arte, mente y cerebro. Una aproximación cognitiva a la creatividad*. Paidós Básica.
- Gardner, Howard (1994) *Educación Artística y desarrollo humano*. Paidós educador.
- Gardner, Howard (1995) *Mentes creativas*. Paidós Testimonios.
- Genovard, C. (1996) Descripción de algunos conceptos básicos para el diseño de unas lecciones preliminares en psicología de la educación artística plástica. (333-375). En C. Genovard, J. Beltrán y F. Rivas (Eds.) *Psicología de la Instrucción III. Nuevas perspectivas*. Madrid: Síntesis.
- Gubern, Román (1992) *La mirada opulenta. Exploración de la iconosfera contemporánea*. Gustavo Gili.
- Guixard-Meili, Jean (1966) *Como mirar la pintura*. Barcelona. Nueva Colección Labor.
- Hargrtetaves D.J. (1991) *Infancia y educación artística*. Madrid, M.E.C.
- Hauser, Arnold (1964) *Historia social de la literatura y el arte*. Madrid. Guadarrama.
- Hauser, Arnold (1994) *Sociología del Arte*. Guadarrama.
- Kellog, R. (1979) *Análisis de la expresión plástica del preescolar* Madrid, Cíncel.
- A Duc, J.; Gaudron, J.M.; Chauvetm, J.L. (1974) *El educador frente a la imagen*. Madrid Morova
- Lowenfeld, W. (1958) *El niño y su arte*. Buenos Aires, Kaspeluz.
- Lucart, L. (1980) *Pintar, dibujar, escribir, pensar. El grafismo en el preescolar* Madrid, Cíncel.
- Malins, Frederik (1980). *Para entender la pintura. Los elementos de la composición*. Barcelona. Blume.
- Malrieu, Philippe (1971) *La construcción de lo imaginario*. Madrid. Guadarrama.
- Marks Greenfield, P. (1985) *El niño y los medios de comunicación*. Morata. Serie Bruner.
- Munari, Bruno (1981) *¿Cómo nacen los objetos?* Gustavo Gili Diseño, Barcelona.
- Munro, T. (1975) (1963) *Psicología del Arte: pasado, presente y futuro*. En Hogg J: *Psicología y artes visuales* Barcelona, Gustavo Gili
- Read, Herbert (reimp. 1986) *Educación por el arte*. Paidós Educador.
- Read, Herbert (1970) *Arte y Sociedad*. Península.
- Sartre, J.P. (1964) *Lo Imaginario. Psicología fenomenológica de la imaginación*. Losada, Buenos Aires
- Scharf, Aaron (1994) *Arte y fotografía*. Madrid: Alianza Editorial.
- Stern, A. (1962) *Comprensión del arte infantil*. Buenos Aires, Kaspeluz.
- Varios (1996) *El siglo del cine*. Centre de Cultura Contemporànea de Barcelona.
- Varios (1996) *Art i Poder. L'Europa dels dictadors (1939-1945)* Centre de Cultura Contemporànea de Barcelona.
- Vigotski, Lev Semionovich (1970) *Psicología del Arte*. Barcelona, Barral.
- Villafañe, Justo (1992) *Introducción a la teoría de la imagen*. Madrid. Pirámide.
- Widlöcher, D. (1978) *Los dibujos de los niños* Barcelona. Mardel.
- Woodford, S. (1985) *Introducción a la Historia del Arte. Cómo mirar un cuadro*. Barcelona: Gustavo Gili.