

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
Facultad de Bellas Artes
Departamento Estudio Histórico Sociales

CICLO LECTIVO: 2014

CATEDRA: PSICOLOGÍA DEL ARTE

Código de la Materia: (H0011)

Carreras en que se inscribe:

- Licenciatura y Profesorado de Historia del Arte orientación Artes Visuales (4º año Plan Viejo)
 - Licenciatura y Profesorado de Historia del Arte orientación Artes Visuales (2º año Plan Nuevo)
 - Licenciatura en Antropología en Facultad Ciencias Naturales y Museo –Materia optativa-
-

Régimen de correlatividad: No posee

Modalidad del curso: Cuatrimestral, 2º cuatrimestre

Sistemas de promoción: DIRECTA / LIBRE.

Carga horaria semanal: 4 horas (dos de teórico y dos de práctico).

Teóricos: Miércoles de 12 a 14 hs.

Prácticos: Lunes de 12 a 14 hs

Profesor a cargo: Prof. Psic. Alicia ÁLVAREZ. Titular

Equipo docente: Prof. Laura Mónica REY. JTP, en cargo de Ayudante rentado.

Prof. Victoria CALLIGO Y SOLIVELLA . Adscripto (adscripción en trámite)

Metodología de trabajo y modo de evaluación:

La asignatura estará dividida en teóricos y prácticos de dos horas cada uno, haciendo un total de cuatro horas de cursadas semanales.

-Las clases teóricas dictadas por el titular de la cátedra tienen como objetivo el desarrollo de los conceptos que hacen al corpus de la materia. Se propone una modalidad de exposición con una propuesta de intercambio entre docente y alumnos. Bajo esta modalidad la presentación de los temas no será estrictamente lineal en relación a los descriptos en el Programa de la materia, habida cuenta de la resonancia y/o dificultades que adquieran en los alumnos los temas propuestos. Están contemplados recursos auxiliares como exposición de películas, ilustraciones, y otros materiales que sean útiles a la incorporación de conceptos teóricos.

-Las clases prácticas tendrán una cierta autonomía respecto de los teóricos y estarán sistematizados en base a un programa guía de Prácticos y siguiendo un orden establecido orientado desde los temas y bibliografías obligatorios. Para la mayoría de los temas, la cátedra desarrolló Fichas y Glosarios temáticos para facilitar el encuentro con la letra de los autores propuestos.

Los trabajos prácticos tienden a una participación activa del alumno y supone la lectura previa de bibliografía. Se planearán evaluaciones parciales, continuas y sumatorias en relación a la comprensión y elaboración de conceptos.

El desarrollo de los prácticos de la materia culminará en un **Trabajo Práctico Final** consistente en:

1-La experiencia de los alumnos junto al equipo docente de visita al Taller y/o Muestra de un artista plástico elegido. La posibilidad de interrogar al artista en aquellos aspectos que articulen conceptos de la cursada en su conjunto. La experiencia de contacto con la obra propone a los alumnos la función de espectadores, cumpliéndose así con la inclusión de los elementos invariantes que hacen al tema de la cátedra: autor, lenguaje de la obra, receptor.

2-La producción de un texto que articule los temas vistos en los teóricos y prácticos con la experiencia de entrevista a un artista plástico, su testimonio y la observación de la obra, anudándose con conceptos derivados de la bibliografía y previamente desarrollados en los prácticos.

-Este trabajo práctico final se evaluará con una nota conceptual que se computará con la nota del parcial final.

Sistemas de promoción y acreditación de la materia:

1) Cursada por Promoción Directa:

- 80% asistencia a teóricos (un encuentro semanal de dos horas).
- 80% asistencia a prácticos (un encuentro semanal de dos horas).
- 100% trabajos prácticos entregados y aprobados.
- Trabajo Práctico Final: Producción de un texto en el que se articulen conceptos elaborados en los prácticos en base a las experiencias de visita y entrevista a TALLER/MUESTRA de un artista elegido. Su evaluación aportará una calificación conceptual que se promediará con la nota del Parcial Final.
- Aprobación de Examen Parcial Final.
- Aprobación Final: nota 6(seis)

2) Acreditación libre:

Examen Libre donde se incluye la totalidad de la bibliografía obligatoria teórico-práctica, previa inscripción como libre a través del SIU Guaraní en las fechas fijadas por la Institución y rendir un examen final escrito y oral en las mesas oficiales establecidas por la facultad (días de examen miércoles a las 12:00 hs.). Aprobado con nota 4(cuatro)

Contacto electrónico:

Mail de la cátedra: psicologiadelarte.fba@gmail.com

Sitio web-blog spot: <http://psicologiadelarte-fba.blogspot.com.ar/>

Contenidos Mínimos

Psicología y Arte. Articulación entre ambos saberes.

Las funciones psíquicas “interesadas” en el arte: sensación, percepción, representación, simbolización, lenguaje. Emancipación de la Mirada respecto del dispositivo óptico de la visión. Consecuencias en la conceptualización del artista, la obra y la experiencia estética.

Aportes y limitaciones de los marcos teóricos que se ocuparon del tema: Los principios de la psicología experimental. Aportes fenomenológicos. La escuela de la Gestaltheory. Psicoanálisis. Aportes del Cognitivismo.

Corpus teórico del Psicoanálisis en la comprensión de las manifestaciones artísticas y no artísticas. Los conceptos psicoanalíticos como herramienta de diálogo entre un sujeto (realizador o/receptor) y las manifestaciones artísticas. El lugar del inconsciente en la dimensión artística.

Abordajes de diferentes autores. El tema del estilo.

Objetivos

- Delimitar los alcances de la Psicología del Arte en la articulación de las variables inherentes y discriminados sólo a efectos didácticos: sujeto artífice, la obra portadora de un lenguaje y la experiencia estética resultante del encuentro con un destinatario receptor. Problematizaciones contemporáneas de este esquema.
- Analizar los procesos implicados en los actos de creación y apreciación artística a partir de la presentación de corrientes teóricas y metodologías diferenciales.
- Incorporar aportes del Psicoanálisis en la consideración de Manifestaciones Artísticas
- Abordar las manifestaciones artísticas como universo de significación individual e histórico social

Introducción y Justificación de la Materia

Partimos de un existente: el ser humano produce entre otras cosas, obras de arte. Desde tiempos remotos se encuentran vestigios de este tipo de manifestaciones distintivas del género humano. Asimismo, nos encontramos con la tendencia universal a reflexionar sobre tales producciones y sobre el campo artístico en general. Dichas reflexiones y o interpretaciones teóricas fueron cambiando a lo largo de la historia del conocimiento. Diferentes Cosmogonías ubican el quehacer artístico en relación a diversas funciones en el entramado cultural. Las grandes concepciones míticas, religiosas, científicas que, alternativa y/ o simultáneamente fueron coexistiendo, o sucediéndose por resultar insolventes para tal o cual época, hicieron de la producción artística objeto de miradas, saberes e interpretaciones alternativas, tal como nos lo demuestra la Teoría de la estética.

La Psicología, en su afán de instituirse como disciplina científica aspira al tratamiento de los temas de su dominio “superando” la mera reflexión filosófica. En su euforia positivista interpeló diferentes áreas de realización del sujeto humano, entre las cuales estuvieron las artes. “La Psicología, al tender a explicar la conducta humana en su totalidad, no puede dejar de sentirse atraída por los complejos problemas que plantea la creación estética” (*)

Lo hizo en un principio ajustándose a hipótesis demostrables empíricamente. Se inicia como estudio de la mente, ocupándose de los fenómenos que incumben tanto a la intuición sensible

como a leyes del juicio y el pensamiento. Desde este punto de vista la Psicología es una “ciencia joven” que, en sus inicios indaga la faz consciente de la conducta humana.

El Psicoanálisis, poderoso instrumento teórico echará una nueva mirada al sujeto productor de arte, al receptor del mismo, ubicando sus motivaciones en otro escenario fuera de su conciencia. Este corpus teórico inaugura y es tributario de una concepción de sujeto cuyas manifestaciones son la resultante de un juego dialéctico –y en sostenido conflicto- entre operaciones psíquicas conscientes y no conscientes, cuyo punto de llegada serán las manifestaciones, las artísticas, las no artísticas, patológicas y de otros tenores.

Teorías como la Gestalpsychologie alemana, o psicoanálisis a partir de Freud, exponen diferencias metodológicas y propósitos disímiles, a la hora de dar cuenta de los temas que comprometen al campo artístico. Otras lecturas son las que provienen de la fenomenología al subvertir el tema de la percepción, y más contemporáneamente los aportes del cognitivismo y la teorías de la comunicación que abordan al acto artístico, la recepción y el lenguaje de la obra misma como discurso o relato.

Los intentos que propone la **Psicología del Arte** con sus múltiples y renovadas interpretaciones, tropieza con un límite, un no saber que quedará como remanente, esa “roca viva” inefable que es lo que da cuerpo a la experiencia estética: “Las hipótesis sobre la función y significación últimas del arte y sobre la “auténtica naturaleza de la experiencia estética” no son útiles al psicólogo (**)

El padre del psicoanálisis admite la eficacia al tiempo que la insuficiencia de este saber los intentos de comprender el fenómeno artístico: “El psicoanálisis ha logrado resolver también satisfactoriamente algunos de los problemas enlazados al arte y al artista. Otros escapan por completo a su influjo.”(***)

Así de parciales son los aportes de los diferentes saberes psicológicos ante el poderoso e inefable dominio las manifestaciones artísticas. Proponemos que la Psicología del Arte se debe conducir con el caso a caso adhiriendo al pensamiento que reza que “no existe “el arte” sino obras de arte, disímiles y originales” que dan figurabilidad a lo imperioso de la expresión de los sujetos por un lado al tiempo que revelan y testimonian las construcciones propias de cada contexto histórico y social .

Los temas de la **Psicología del arte -en especial para las artes visuales-** problematizan temas como la realidad y su representación icónica y plástica, el tema de las motivaciones y modalidades por las que un artista produce arte, el tema de los efectos en el receptor en cuanto a la significación e interpretación, el fenómeno de lo que denominamos “experiencia estética”, en síntesis el tema de la Mirada, desde las múltiples operaciones psíquicas implicadas en ella.

(*) Vigotsky, Lev (1972) *Psicología del Arte*. Editorial Paidós,2006

(**)J. Hogg, J. y otros (1969) *Psicología y artes visuales* .Editorial G.Gili, Barcelona,1969

(***)Freud, S. (1913) *El interés (del psicoanálisis) por la obra de arte*, Inciso F) en *El Interés por el Psicoanálisis* ,A.E

(****)Wajcman, Gérard (1998) *El objeto del siglo* .Amorrortu Editores, 199

PROGRAMA Y BIBLIOGRAFIA

UNIDAD TEMATICA I

Presentación de la Materia. La Psicología del Arte y la delimitación de su Dominio. Antecedentes y precursores de la disciplina. Reflexiones contemporáneas

a) Introducción al campo de la Psicología del arte. El arte como intersección de diferentes saberes: Estética, Teoría e Historia del Arte, Psicología, Psicoanálisis, Semiótica.

b) Teorías Psicológicas, su devenir histórico. Algunos desarrollos de la ciencia desde mediados del siglo XVIII, y siglo XIX Comienzos de la Psicología. Proceso histórico de surgimiento. El psicoanálisis y su aporte. Disciplinas psicológicas que pensaron las artes: concepciones epistémicas, contextos y metodologías

c) Las temáticas recurrentes de la Psicología del Arte: Sujeto realizador de Arte, Objeto artístico, La experiencia estética, El lenguaje de la obra. Problematización de este esquema en la contemporaneidad

Bibliografía obligatoria

MUNRO, T. "La Psicología del Arte: pasado, presente y futuro" en Hogg y otros, PSICOLOGIA Y ARTES VISUALES (1969) Barcelona, Gili.

GOMBRICH, Ernst. "Descubrimiento visual a través del Arte" (1965) en Hogg, PSICOLOGIA Y ARTES VISUALES (1969), Barcelona, Ed. Gili.

WEBER, Jean Paul. LA PSICOLOGIA DEL ARTE, (1966) Ed. Paidós), Introducción y capítulo 3.

HYUGE, René. CONVERSACIONES SOBRE ARTE, Bs.As, Emecé, cap. 3

MARTY, Gisèle: ARTE INDIVIDUO Y SOCIEDAD, Universidad Islas Baleares. (2000) Caps.: Hacia la Psicología del Arte y Los problemas de una Psicología del Arte. Fichas

VIGOTSKY, Lev; PSICOLGIA DEL ARTE (1972), Introducción de A.LEONTIEV Y Prólogo. Ed.Paidós, Barcelona (2006)

WACJMAN, Gèrard: *El Arte, el Psicoanálisis, el siglo* en LACAN, el escrito, la imagen. Wacjman,G y otros Ediciones, del Cifrado, Bs.As. (2007)

FREUD, S.: "El interés por el psicoanálisis para las ciencias no psicológicas" inciso f: "el interés para las ciencias del arte" Obras Comp. Vol. A.E., Bs

Bibliografía complementaria

Wajcman, Gèrard: El objeto del siglo, Amorrortu Editores, 2001

Ficha de la Cátedra: Síntesis diferencial entre epistemologías positivista y el psicoanálisis

UNIDAD TEMATICA II

Funciones psíquicas “interesadas” en el dominio del Arte.

a) Sensación, percepción, intelecto. Representación y Simbolización. La intuición sensible. La Percepción: ¿una ventana al objeto o materialización de la subjetividad?

b) Conceptualizaciones diferenciales que abordaron el tema en la historia del conocimiento. Postulados y aportes sobre desde la Psicología Experimental, Teoría de la Gestalt, Psicoanálisis, Fenomenología y Cognitivismo. Consecuencias de dichos aportes en la delimitación del Sujeto, del Artista y de la Obra. La experiencia estética. Interrogantes contemporáneos.

c) Lugar de la percepción en el campo de la Psicología del Arte. Ensamble identificatorio entre la percepción del realizador y el sujeto espectador. Singularidad de la llamada “experiencia estética”.

Bibliografía obligatoria:

ALVAREZ, Alicia: El ojo de la Mirada, El ojo de la Visión. Ficha de la cátedra.

REY, Laura : Un recorrido por aportes de la Teoría de la Gestalt en relación al arte. Ficha de la cátedra

ARHEIM, Rudolf. *Gestal y arte*, en Hogg y otros.: PSICOLOGIA Y ARTES VISUALES, Barcelona, Editorial Gilli (1969)

ARHEIM, Rudolf: ARTE Y PERCEPCION VISUAL, Editorial Nueva Forma,1980. Introducción y capítulo II.

GUILLAUME, Paul. PSICOLOGIA DE LA FORMA, Introducción y cap. I: *Los orígenes de la idea de la forma*. Editorial Psique Buenos Aires

ANZIEU, D.: EL CONCEPTO DE PROYECCION EN PSICOLOGIA. Cap.I: *Los Métodos Proyectivos*. Colección Psicología Apicada. Buenos Aires, Abaco (1981)

ABT, L.Y Bellak, L: UNA TEORIA DE LA PSICOLOGIA PROYECTIVA, Cap.II: *Psicología Proyectiva*. Paidós (1963)

BELLAK, L.: SOBRE LOS PROBLEMAS DEL CONCEPTO DE PROYECCION, Cap. I: *Psicología Proyectiva*. Ed. Paidós , Bs.As 1963

ÁLVAREZ, Alicia: *Tres filósofos para la Fenomenología*. Ficha de la Cátedra

GARDNER, H(1982) ARTE, MENTE, CEREBRO. Barcelona, Paidós (2005)

GARDNER, H. MENTES CREATIVAS, Barcelona Paidós 1995

PIAGET, J. & INHELDER, B: PSICOLOGIA DEL NIÑO. Cap. III: La Función semiótica o simbólica. Ed. Morata (1997)

VIGOSKY, Lev: obra citada

WACJMAN, Gérard: *El Arte, el Psicoanálisis, el siglo* en LACAN, el escrito, la imagen. Wacjman, G y otros Ediciones, del Cifrado, Bs.As. (2007)

CHENG, François: *Lacan y el pensamiento chino*, en Lacan, el escrito, la imagen. Cheng, François y otros. Obra citada.

Bibliografía complementaria

VAZQUEZ RODRIGUEZ, Fernando, "Más allá del ver está el Mirar" (Pistas para una Semiótica de la mirada" Revista Signo y Pensamiento- Colombia,(1992)

PEIRCE, Charles S. Carta a Lady Welby del 12 octubre de 1804", Madrid, Ed. Taurus

MERLEAU-PONTY, M. Conferencias: "El mundo de la Percepción, siete conferencias", Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2002.

HEIDEGGER, Martín "El origen de la obra de arte" en ARTE Y POESIA. Fondo de Cultura económica, México, (1991)

UNIDAD TEMATICA III

Psicoanálisis. Una teoría para pensar la subjetividad. Algunos conceptos de su Corpus Teórico.

a) Conceptos pilares del Psicoanálisis: el concepto de Inconsciente freudiano. El recurso teórico de pensar un aparato psíquico. Las Pulsiones. Consecuencias de los conceptos psicoanalíticos en la concepción del Sujeto, sus manifestaciones y la Realidad.

B) Sueños, "La mirada se muestra plena en el sueño". Figurabilidad en los sueños. Trabajo del sueño. Regresión tópica. El más allá de la Percepción consiente. Articulación con las manifestaciones plásticas.

c) La perspectiva evolutiva. El acceso a lo simbólico. El proceso de producción de Manifestaciones. Singularidad de las manifestaciones artísticas. Introducción al tema del estilo. El modelo de los Lenguajes de Pulsión de D.Maldavsky

Bibliografía obligatoria

FREUD, Sigmund:

(1900)"La interpretación de los Sueños", Cap.VII.inciso f). Obras compl.Vol. V, A.E., Bs.As.

(1905) "El chiste y su relación con el Inconsciente, Parte III, en O. Compl. A.E, VOL VII.

(1911) "Formulaciones sobre los dos principios del acaecer psíquico", Obras Compl.Vol XII. Amorrortu Ediciones, Bs.as.

(1915) "Lo Inconsciente", en Obras Compl. Vol. XIV, A.E. Bs.As. Items I al VII

(1915-16) Los Sueños "Conferencias de introducción al psicoanálisis" Conferencias 5º; 7º; 9º; 11º y 14º .O.Compl. Vol XV , A.E. Bs.AS

(1926) "Análisis Profano ó ¿Pueden los legos ejercer el análisis?" O.Compl.Vol. XX, A.E. Bs.As.

Ficha de la cátedra: Glosario sobre Sueños

Fichas de la Cátedra: Acerca de los conceptos: Inconsciente, Pulsión, Aparato Psíquico.

D'angelo, R. y otros : Una introducción a Lacan , Cap. XVI: *La Pulsión*. Lugar Editorial, Bs.As., (1988)

LACAN, Jaques: "El estadio del Espejo como formador del Yo(Je)...", (1936) en Escritos I, Ed. Siglo XXI México 1984

Fichas de la cátedra "Desarrollo Libidinal". "Acerca del estadio del espejo de J. Lacan" e "Imagen Especular y desempeño Motriz"

MASOTTA, O. (1969) "¿Qué es el psicoanálisis?" en Introducción a la lectura de Jacques Lacan, Bs.As Ed. Corregidor, Bs.As., (1992)

Terminología Psicoanalítica seleccionada en Diccionarios:

ROUDINESCO, E. y PLON, M.: (1998) Diccionario de Psicoanálisis, Ed. Paidós

LAPLANCHE, J – PONTALAIS, JB: Diccionario de Psicoanálisis, (1971), Barcelona, Ed. Labor

Bibliografía complementaria:

FREUD, Sigmund:

(1915) "Pulsiones y destinos de pulsión", en O. Completas Vol. XIV, Amorrortu Ed, Bs.As., (1984)

(1915) "La Represión", en Obras Completas, Vol. XIV, Amorrortu Ediciones, Bs.As., (1984)

LACAN, Jaques: "La esquicia del ojo y la Mirada", "Qué es un cuadro", "La línea y la luz" en El Seminario XI: Los cuatro Conceptos Fundamentales del Psicoanálisis. Buenos Aires, Editorial Paidós

UNIDAD TEMATICA IV

El marco Psicoanalítico en diálogo con el Arte

a) Procesos Psicológicos que intervienen en la realización y experiencia estética: Simbolización, Proyección, Identificación, Representación.

b) Freud y los textos sobre Arte. Manifestaciones artísticas como resultantes del conflicto psíquico. Presentación de una herramienta psicoanalítica para la comprensión de las manifestaciones artísticas : "Los lenguajes de Pulsión". Articulación con el tema del estilo

Bibliografía obligatoria

FREUD, Sigmund: (1930) "El malestar en la Cultura" Obras Completas, Amorrortu Editores Vol. XX I Bs.As. 1978

FREUD, Sigmund: (1914) "El Moisés de Miguel Ángel" Obras Completas, Vol. XIII, A.E., Bs.As. (1913)

Kofman, Sarah "EL NACIMIENTO DEL ARTE, una interpretación de la estética freudiana", Caps. I y II

Freud, S. (1907) "El Poeta y el Fantaseo"

Freud, S. (1913) "El tema de la elección de los tres cofrecillos"

Fichas de la cátedra: "Las fases del desarrollo libidinal" y "Acerca del concepto de Lenguajes de la Pulsión de D. Maldavsky"

Maldavsky, David(1997): Sobre la teoría freudiana de producción de manifestaciones en Sobre las Ciencias de la Subjetividad, Nueva Visión, 1997(cap. Fotocopiado desde pg.420) (2000)

Maldavsky, David *“El algoritmo...”* Cap. I En Lenguajes, Pulsiones Defensas, Nueva Visión, Bs. II, Ed. Siglo XXI, Bs.As., (2000).

Términos seleccionados de los Diccionarios

LAPLANCHE, J-PONTALAIS,JB: Obra citada

ROUDINESCO, E. y PLON, M.: Obra citada

UNIDAD V

APROXIMACION AL PROCESO CREATIVO.

- La creatividad en su dimensión psicológica.
- La creatividad en la ontología humana.
- La creatividad según pensadores de diferentes marcos teóricos: psicoanálisis, cognitivismo,
- La creatividad en su dimensión psicológica
- Creatividad y Sublimación como tramitación de las Pulsiones en la teoría psicoanalítica
- Creatividad: ¿patrimonio del campo artístico?

Bibliografía obligatoria:

FREUD; S: “El creador literario y el fantaseo”, en Obras Completas, Tomo II, Edit. Biblioteca Nueva. (1907)

WINNICOTT, R. “REALIDAD Y JUEGO”, Cap 7: *La ubicación de la experiencia cultural*. Ed-Gedsa. Barcelona, 1992.

FIORINI, H: “Creatividad”, Conferencia. Bs.As.1989.

GRINBERG, L. “Observación psicoanalítica sobre creatividad”, en “PSICOANALISIS”. Paidos.1981.

REGNAULT, Francois: El arte según Lacan, cap.I: El arte según Lacan y otras conferencias. Atuel, Barcelona 1993.

Ficha de la cátedra: *Aproximación a los conceptos de Creatividad y sublimación.*

Ficha de la cátedra: *Acerca del concepto Lenguajes de Pulsión de David Maldavsky*, ficha citada

RECALCATI, Máximo: *La sublimación artística y la Cosa*, en *Las tres estéticas de Lacan* (psicoanálisis y arte), Ediciones del Cifrado, Bs.As.(2006) (Extractos del Texto elaborados por la cátedra)

Bibliografía complementaria:

CASTORIADIS, Cornelius: *Transformación social y creación cultural* en *Ventana al Caos*, Editorial fondo de Cultura Económica (1979)

GARCIA, Germán: "La Sublimación en Freud" de la Escuela Freudiana de B. Aires (ficha)

___oOo___

Referencias Bibliográficas sugeridas para el Trabajo Práctico Final.

KANDINSKY, V.,(1911)SOBRE LO ESPIRITUAL EN EL ARTE, Bs As., Argentina, Ed. Need(1997)

NOE, Luis Felipe: "Aproximaciones a la democratización de la pintura" en *ESPEJOS*, Revista libro de Creación y Psic.,nº1 Compiladora BOLOTIN, Silvia., Ed Edicial, , Bs.As (1992)

LHOTE, André. *LOS GRANDES PINTORES HABLAN DE SU ARTE*, Bs As Ed. Hachette (1958) (capítulos: Delacroix, E. ; Van Gogh, V.; Matisse, H.)

Médici, Eduardo, Entrevista *Eduardo Médici habla de Pintura*. Formato Digital

HYUGE, René. *CONVERSACIONES SOBRE ARTE*, Bs.As, Emecé, cap. 3. Obra citada

_____oOo_____

