

1. Datos Generales de la Unidad de Aprendizaje

Nombre de la Unidad de Aprendizaje	Clave	Semestre	Academia a la que pertenece
Psicología del arte	224663	7	Epistémico-metodológica

Carácter (anotar si es Obligatoria, Optativa o Electiva)		Tipo (anotar si es Teórico, Práctico o Teórico-práctico)	
	Optativa		Teórico

Unidades de Aprendizaje antecedentes	Unidades de Aprendizaje consecuentes
Procesos perceptivos y motivacionales	Seminario de tesis
Fundamentos filosóficos e históricos de la psicología	Ética y psicología
Teorías de la personalidad	
Fundamentos de psicobiología	
Procesos cognitivos	

Horas teóricas	Horas prácticas	Total de horas por semana	Semanas por semestre	Total de horas por semestre	Valor en créditos
4	4	4	22	88	4

Autores del programa	Fecha de elaboración	Fecha de aprobación en Consejo Técnico
Roberto Oropeza Tena, Denisse Rodríguez Maldonado, Raúl Ernesto García Rodríguez	Marzo de 2010	Abril de 2010
Revisores del programa	Fecha de revisión	Fecha de aprobación en Consejo Técnico
Roberto Oropeza Tena	Febrero de 2014	

2. Perfil académico del docente

Grado académico:	Licenciado en Psicología con formación y/o trabajo en el campo del arte.
Experiencia:	Contar con experiencia impartiendo esta Unidad de Aprendizaje a nivel de licenciatura. Contar con experiencia en la realización de proyectos de vinculación entre psicología y arte.

3. Presentación de la Unidad de Aprendizaje

Contextualización de la Unidad de Aprendizaje:

La psicología del arte es un trabajo que se desarrolla desde la Psicología, para el estudio de los fenómenos alrededor del arte, a saber, la creación y la apreciación de los objetos del arte. El desarrollo de las diversas escuelas de la Psicología ha dado muestra de la relación entre el arte y la psicología como disciplinas afines, pues ambas refieren a modelos de expresión y de conducta humana. Desde el inicio de la Psicología experimental con Wundt y James, el arte servía como una herramienta de trabajo para acceder a las formas de percepción. Posteriormente Sigmund Freud, Gustav Fechner, Lev Vygotski, Howard Gardner y la escuela de la Gestalt también pudieron desarrollar buena parte de sus trabajos gracias al apoyo del arte como instrumento de trabajo.

Los márgenes del quehacer psicológico con el arte no solo se circunscriben a los procesos básicos de la Psicología (atención, percepción y memoria), sino que va más allá incluso de los procesos superiores (pensamiento y lenguaje). Las diferentes áreas de la psicología relacionadas con el arte son amplias, de las cuales se pueden señalar, la Psicobiología, la Psicopatología, los estudios de la personalidad, la Psicología evolutiva o la Psicología Social, por mencionar algunas.

De manera paralela podemos observar que la Psicología se apoya de otras áreas del conocimiento que le permiten enriquecer de manera positiva, la perspectiva acerca del estudio del arte. En dichas áreas podemos encontrar a la filosofía, la cual le dispone de los elementos necesarios para el análisis y la discusión de categorías como la estética, útiles para la definición del propio concepto del arte; también podemos encontrar a la Historia del arte, la cual proporciona datos y reflexiones sobre el desarrollo del arte en la historia de la humanidad, permitiendo

considerar las pautas experimentadas por el ser humano en relación con la capacidad expresiva y su relación simbólica.

Propuesta didáctico-metodológica:

Para la revisión de los contenidos de esta Unidad de Aprendizaje, se trabajará en sesiones de dos horas de duración, en la cuales el profesor hará una exposición de los principales ejes de cada tema, convocando de manera constante a la participación oral del alumnado. Para que el diálogo reflexivo y crítico sea positivo y constante, será necesario realizar una lectura previa a la sesión del tema que se abordará, lo cual implica además una investigación extra que permita enriquecer con diversas fuentes la discusión. Con la finalidad de enriquecer los lazos interdisciplinarios y la importancia de dicho trabajo, se hará especial énfasis en la búsqueda de elementos que se hayan revisado previamente en Unidad de Aprendizajes anteriores que puedan ser susceptibles de enriquecer la perspectiva teórica. De esta manera en cada uno de los temas el docente deberá identificar temas y asignaturas que puedan relacionarse con el contenido a revisar.

Para la revisión de cada tema es menester que el docente pueda hacer uso de materiales diversos multimedia que, además de mostrar obras artísticas seleccionadas de manera especial para cada tema, permitan enriquecer el bagaje artístico cultural de las y los alumnos, así como desarrollar estrategias de experiencia estética que fomenten la discusión y la creación de resultados interdisciplinarios. Será gracias al uso de estos medios que en cada sesión se procure generar un producto relacionando el tema revisado con las obras usadas.

Finalmente se realizará un ensayo final en donde las y los alumnos puedan exponer de manera personal los vínculos existentes entre algunas de las teorías de la psicología y el arte, fomentando de esta manera la identificación y creación de espacios multidisciplinares entre la psicología y otras áreas, así como de la producción escrita por parte de las y los estudiantes.

4. Competencias a desarrollar

Eje curricular
Histórico-Teórico
Competencia genérica:
Conceptual

Competencia disciplinar:

Utiliza a la Psicología del Arte para relacionar apropiadamente los tópicos de la psicología con los temas del arte y comprender los fenómenos que competen a ambas disciplinas, desarrollando las competencias necesarias para plantear y realizar adecuadamente un tema de investigación y elaborar un reporte de investigación en el área de la Psicología del Arte.

5. Temas y subtemas

Temas		Subtemas
1	Presentación de la Unidad de Aprendizaje	1.1 Revisión del objeto de la asignatura 1.2 Establecimiento de acuerdos 1.3 Conocimiento de expectativas
2	Procesos básico de la psicología incluidos en el arte	2.1 Percepción 2.2 Atención 2.3 Memoria
3	Procesos superiores de la psicología incluidos en el arte	3.1 Pensamiento 3.2 Lenguaje
4	Psicobiología y arte	4.1 Visión 4.2 Audición
5	Fenómenos gestálticos en el arte	5.1 Historia y principios de la Gestalt 5.2 Perspectiva, proporción y composición en el arte 5.3 La percepción como psicología de la representación simbólica 5.4 La forma como tipo de consciencia y fenomenología del espacio y el ser
6	Teorías psicológicas de la personalidad y el arte	6.1 Bases del pensamiento sobre las teorías de la personalidad, posibilidades de la psicología clínica y su relación con el arte. 6.2 Cuatro categorías desde el psicoanálisis para el estudio de las obras de arte
7	Apuntes históricos sobre la imagen	7.1 Imagen e Idea 7.2 Imaginación: polisemia en la imagen

8	Historia cultural del arte	8.1 Arte y vida 8.2 Concepto de bellas artes en el siglo XVIII
9	La belleza	9.1 Erótica de platón 9.2 Historia cultural de la belleza 9.3 Estética, teoría de la sensibilidad
10	El arte en el siglo XX	10.1 La deshumanización del arte 10.2 Vanguardias del siglo XX: Dadá 10.3 Vanguardias del siglo XX: Fluxus
11	El arte en el siglo XXI	11.1 La novedad en el arte 11.2 Alfabetización audiovisual

6. Criterios de evaluación.

La evaluación de los alumnos se realizará teniendo en cuenta tres criterios:

1. El primer criterio de evaluación será la lectura previa de cada uno de los temas que se revisarán a lo largo del semestre, para la identificación de ello, se invitará a la participación activa y constante de las y los alumnos, además de verter lo obtenido en las lecturas previas en las actividades propuestas en cada sesión.
2. Un segundo criterio de evaluación será la resolución de dos exámenes en los que las y los estudiante deberán demostrar la apropiación de conceptos, así como de ejercicios críticos y reflexivos.
3. En tercer lugar, se deberá realizar un ensayo final en donde puedan hacer uso de procesos superiores de la psicología a merced de un diálogo entre teorías de la psicología y el arte.

A continuación se presentan los porcentajes de evaluación:

CRITERIOS A EVALUAR	PORCENTAJE
1. Lectura previa del temay participación en clase	20%
2. Exámenes	40%

3. Ensayo final	40%
Porcentaje final	100%

7. Fuentes de información.

Básica:

Libros

Adams, L. (1993). Psicoanálisis y arte. Madrid: Arte cátedra. ISBN: 9788437614113

Debray, R. (2013). Vida y muerte de la imagen. Barcelona: Paidós. ISBN: 978 84 7509 981 1

Debray, R. (2001). Introducción a la mediología. Barcelona: Paidós. ISBN: 84 493 1026 1

Gombrich, E. H. (2010). Arte e Ilusión: Estudio sobre la psicología de la representación simbólica. New York: Phaidon. ISBN 9780714896465

Gubern, R. (2004). Patologías de la imagen. Barcelona: Anagrama. ISBN: 978-84-339-6211-9

Vygotsky, L. (2006). Psicología del arte. Barcelona: Paidós. ISBN: 978 84 493 1850 4

Complementaria:

a) Libros:

Iglesias, S. (1994). Estética. México: Editorial universitaria U.M.S.N.H.

Ortega y Gasset. (1999). La deshumanización del arte y otros ensayos estéticos. España: Espasa Libros. ISBN: 9788467022247

Shiner, L. (2004). La invención del arte. Barcelona: Paidós. ISBN: 84 493 1640 5

Tatarkiewickz, W. (1997). Historia de seis ideas. Madrid: Tecnos. ISBN: 9788430939114

Tzara, T. (2013). Siete manifiestos DADÁ. México: Tusquets. ISBN: 978 607 421 426 0

Walker, J. (2002). Introducción a la cultura visual. Barcelona: Octaedro. ISBN: 978 84 8063 542 4

Zindel, M. (2008). Imágenes que perturban. México: Universidad Autónoma de Puebla. ISBN: 978 968 9182 96 2