

**Universidad
Complutense
Madrid**

**Facultad de Bellas Artes,
Departamento de Didáctica de la Expresión Plástica**

BASES DIDÁCTICAS DE LAS ARTES VISUALES

Curso 2010-2011.

(Asignatura del Plan 2000, a extinguir)

Profesor Enrique Domínguez Perela.

1.- Planteamiento del curso.

El objetivo fundamental del curso es que el alumno adquiera una visión global de los fenómenos de conducta personal y social que rodean al arte y la educación en la actualidad y son mencionados en los títulos del programa. Para ello, de acuerdo con las posibilidades que ofrece el sistema de tutorías, se propone la siguiente programación:

1. Día 15 de octubre a las 10 h., en el seminario de Didáctica de la Expresión Plástica. Reunión con todos los alumnos matriculados para concretar el planteamiento del curso, que se desarrollará mediante las tutorías y las fórmulas virtualizadas que se determinarán en esa reunión.
2. Antes del 21 de octubre todos los alumnos deberán haber realizado una propuesta personal de trabajo, que deberá ser aceptada.
3. A partir del 21 de octubre todos los alumnos irán desarrollando el plan de trabajo, de acuerdo con lo que les vaya planteando el profesor.
4. Examen final, según el calendario oficial.

2. Temario.

A. Planteamiento del problema: arte y educación. Educación artística y educación estética.

- A.1. La expresión estética (y visual) hoy.
- A.2. Lo que nos han enseñado sobre el arte.
- A.3. Cuestiones preliminares. Pedagogía, didáctica y educación.

B. La asimilación curricular. Los modelos arraigados en el proceso educativo. La idea de arte.

- B.1. El arte como habilidad. El desarrollo de la psicomotricidad.
- B.2. El arte como habilidad + belleza. El factor "estético".

- B.3. El arte como transgresión. El componente subjetivo
- B.4. El arte en la actualidad. El alejamiento de los componentes éticos.
- B.5. La respuesta educativa institucional: el bachillerato artístico
- B.5. La educación tradicional en tiempos de saturación informativa.

C. El componente funcional.

- C.1. El arte y la preprogramación genética.
- C.2. La “baja formación”: arte y percepción visual.
- C.3. La “alta formación”: arte y pensamiento.
- C.4. El desarrollo de la personalidad: arte y conducta profunda.

D. La integración social y el arte. La educación ambiental.

- D.1. El arte y el grupo. Los museos.
- D.2. El arte y la estructura económica. El mercado del arte
- D.3. El arte y las relaciones sociales. El factor cosmético individual.
- D.4. Las referencias: el arte y los grupos de especialización profesional.
- D.5. El arte y la acción política. El arte como instrumento de manipulación y de integración ideológica.
- D.6. El arte y las creencias.

E. Síntesis. Estratégias educativas. El arte y la globalización.

3.- Sistema de evaluación.

La calificación final será el resultado de la estimación de los siguientes factores:

1. – Participación en las tutorías.
2. – Participación activa en los medios virtuales.
- 3.- Actividades personales en equipo, sobre algún asunto relacionado con el programa de la asignatura.
- 4.- Colaboración con los proyectos que proponga el profesor.
- 5.- Examen final. Exceptuando a quienes rehúsen las actividades mencionadas en los puntos anteriores, el examen final está pensado para forzar una cierta labor de síntesis a propósito de los conceptos de la asignatura. Para quienes rehúsen las actividades propuestas o manifiesten en ellas un rendimiento bajo, este examen se convertirá en elemento decisivo de valoración. Dicho de otro modo: aunque en esta asignatura no es posible «el aprobado por curso», sin examen final, la calificación definitiva saldrá de la estimación global y conjunta de todas las actividades desarrolladas a lo largo del curso, entre las que el «examen final» tendrá el «peso relativo» que determine el trabajo de cada cual; a mayor actividad en los cuatro primeros puntos le corresponderá un «peso menor», y a la inversa, a menor actividad en dichos

aspectos, el valor relativo del examen será mayor.

5. Bibliografía general.

Albers, J.: *La interacción del color*, Madrid, Alianza, 1985.

Amón, R., *Los secretos del Prado*, Madrid, Temas de Hoy, 1997.

Arnheim, R.: *El cine como arte*, Buenos Aires, 1971 (ed. or. Los Angeles, 1957).

Arnheim, R.: *Psicología de la visión creadora*, Buenos Aires, Editorial Universidad, 1971.

Arnheim, R.: *El pensamiento visual*, Buenos Aires, Eudeba, 1971 (ed. or., 1969).

Arnheim, R.: *Arte y percepción visual*, Madrid, Alianza, 1979.

Arnheim, R.: *El «Guernica» de Picasso. Génesis de una pintura*, Barcelona, Gustavo Gili, 1981 (ed. or. 1962).

Arnheim, R.: *Hacia una psicología del arte. Arte y entropía*, Madrid, Alianza, 1980.

Arnheim, R.: *El poder del centro*, Madrid, Alianza, 1984.

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

Arnheim, R.: *Consideraciones sobre la educación artística*, Barcelona, Paidós, 1993

Aronson, E.: *El animal social*, Madrid, Alianza, 1981.

Aumont, J.: *La imagen*. Barcelona, Paidós, 1995.

Barthes, R.: *La aventura semiológica*, Barcelona, Paidós, 1990.

Baudrillard, J., *Cultura y simulacro*, Barcelona, Kairós, 1993

Bordwell, D. y Thompson, K., *El arte cinematográfico*, Barcelona, Paidós, 1995

Borges, J.L., *La metáfora*, en Obras completas, vol. I, Barcelona, Círculo de Lectores, 1992.

Brée, J., *Los niños, el consumo y el marketing*, Barcelona, Paidós, 1995

Bryson, N.: *Visión y Pintura. La lógica de la mirada*, Madrid, Alianza, 1991.

Calouste Gulbenkian Foundation, *The economic situation of the visual artist*, Londres, F. Gulbenkian, 1985

Corraliza, J.A.: *La experiencia del ambiente*, Madrid, Tecnos, 1987.

Centre d'Estudis de Planificació, *El sector cultural en España ante el proceso de integración europea*, Madrid, Ministerio de Cultura, 1992.

Danto, Arthur C., *El abuso de la belleza*, Barcelona, Paidós, 2005

Davidson, D., *Sobre la verdad y la interpretación*, Barcelona, Gedisa, 1990

Delclaux, I. y Seoane, J.: *Psicología cognitiva y procesamiento de la información*, Madrid, Pirámide, 1982.

Dennett, D. C., *La actitud intencional*, Barcelona, Gedisa, 1991.

Derrida, J., *La verdad en pintura*, México, Siglo XXI, 2001.

Desvalles, A., *Une anthologie de la nouvelle muséologie*, Lyon, editios W, 1992.

Domínguez Perela, E.: *Conducta estética y sistema cultural*, Madrid, Universidad Complutense, 1993.

Dondis, D.A.: *La sintaxis de la imagen*, Barcelona, Gustavo Gili, 1976.

Eco, U.: *La estructura ausente*, Barcelona, Lumen, 1972.

Eco, U.: *Tratado de semiótica general*, Barcelona, Lumen, 1977.

Efland, A.: FLAND, A.: *La educación en el arte posmoderno*. Barcelona, Paidós, 1996.

Eisner, E.W.: *Procesos cognitivos y curriculum*, Barcelona, Martínez Roca, 1987.

Eisner, EW.: *Educar la visión artística*, Barcelona, Paidos, 1995.

Francastel, P.: *Pintura y sociedad*, Madrid, Cátedra, 1985.

Francés, R.: *Psicología del arte y de la estética*, Madrid, Akal, 1985.

Freedberg, D., *El poder de las imágenes. Estudios sobre la historia y la teoría de la respuesta*, Madrid, Cátedra, 1992 (ed. or. 1989).

Freud, S.: *Psicoanálisis del arte*, Madrid, Alianza, 1987.

García Blanco, A., *El descubrimiento de los objetos*, Madrid, Ed. de la Torre, 1994.

Gillam, B.. «Ilusiones geométricas», *Investigación y Ciencia*, marzo, 1980.

Girad, M.: *Los sentidos, bases de la percepción*, Madrid, Alhambra, 1980.

Goldstein, E.B.: *Sensación y percepción*, Madrid, Debate, 1988.

Gombrich, E. H.. *Arte e ilusión*, Barcelona, Gustavo Gili, 1979 (ed. or.1960).

Gombrich, E.H., Hochberg, J. y Black, M.: *Arte, percepción y realidad*, Buenos Aires, Paidós, 1983 (ed. or. Baltimore, John Hopkins Press, 1972).

Gombrich, E. H.: *Tras la historia de la cultura*, Esplugues de Llobregat, Ariel, 1977.

Gombrich, E.H.: *El sentido del orden. Estudio sobre la psicología de las artes decorativas*, Barcelona, Gustavo Gili, 1980.

Gombrich, E.H.: *La imagen y el ojo*, Madrid, Alianza, 1987.

Grampp, W.D., *Arte, inversión y mecenazgo*, Barcelona, Ariel, 1991.

Jiménez Burillo, F. y Aragonés, J.I.: *Introducción a la psicología ambiental*, Madrid, Alianza, 1986.

Joly, M., *L'image et les signes*, Tours, Nathan, 1994.

Hewstone, M (ed): *Introducción a la Psicología Social*, Barcelona, Ariel, 1990.

Hogg, J. y otros: *Psicología y artes visuales*, Barcelona, Gustavo Gili, 1975 (ed. or. Penguin, Baltimore, 1970).

Kris, E.: *Psicoanálisis del arte y del artista*, Buenos Aires, Paidós, 1966 (ed. or. N. York, 1952).

- Kris, E. y Kurz, O.: *La leyenda del artista*, Madrid, Cátedra, 1982.
- Mitry, J.: *Estética y psicología del cine*, Madrid, Siglo XXI, 1978.
- Lowenfeld, V. y Brittain, W.L.: *Desarrollo de la capacidad creadora*, Buenos Aires, Kapelusz, 1980.
- Moles, A.A.: *Teoría de la información y percepción estética*, Madrid, Júcar, 1976 (ed. or. París, 1958).
- Moles, A.A., Baudrillard, J. y otros: *Los objetos*, Buenos Aires, Tiempo Contemporáneo, 1971 (ed. or. Paris, 1969).
- Morris, D.: *La biología del arte*, México. Siglo XXI, 1971 (ed. or. Londres, 1962).
- Moscovici, S.: *Psicología Social*, Barcelona, Paidós, 1985.
- Myerscough, J., *The economic importance of the arts in Britain*, Londres, Policy Studies Institute, 1988.
- Pérez, D.: *Fundamentos neurológicos de la conducta*, Madrid, Ed. del Castillo, 1978.
- Pericot, J.: *Servirse de la imagen*, Barcelona, Ariel, 1987
- Piaget, J., *El pensamiento y lenguaje del niño* (existen múltiples ediciones)
- Piaget, J., *La representación del mundo en el niño* (idem)
- Piaget, J., *Juicio y razonamiento en el niño*.
- Pinillos, J.L.: *Principios de psicología*, Madrid, Alianza, 1978.
- Poly, F., *Producción artística y mercado*, Barcelona, Gustavo Gili, 1976.
- Popper, K.R. y Eccles, J.C.: *El yo y su cerebro*, Barcelona, Labor, 1972.
- Read, *Educación por el arte*, Barcelona, Paidós, 1982.
- Rock, I.: *La percepción*, Barcelona, Labor, 1985.
- Sacks, O., *El hombre que confundió a su mujer con un sombrero*, Barcelona, Muchnik, 1987.
- Sanz, J.C.: *El libro de la imagen*. Madrid, Alianza, 1996.
- Sartori, G., *El homo videns. La sociedad teledirigida*, Barcelona, Taurus, 1998.
- Schuster, M. y Beisl, H.: *Psicología del arte*, Barcelona, Blume, 1982 (ed. or. 1978).
- Sokal, A. Y Bricmont, J., *Impostures intelectuales*, Paris, Ed. Odile Jacob, 1998 (ed. española en Paidós, 1999).
- Tusquets, O., *Todo es comparable*, Madrid, Anagrama, 1998
- Vilches, L.: *La lectura de la imagen*, Barcelona, Paidós, 1988.
- Wittkower, R. y Wittkower, M.: *Nacidos bajo el signo de Saturno*, Madrid, Cátedra, 1982.
- Zeri, F., *Detrás de la imagen*. Barcelona, Tusquets, 1989.
- Zunzunegui, S.: *Pensar la imagen*, Madrid, Cátedra, 1989.
- VV.AA. *La posmodernidad*, Barcelona, Kairós, 1988.

VV. AA. *El arte en la sociedad contemporánea*, Valencia, Fernando Torres, 1974.

VV.AA. *Muséo-sédution, muuséo-reflexion*, Musée de la civilisation, Quebec, 1992

5.- Bibliografía básica complementaria (arte contemporáneo) (lectura recomendada):

A.- General.

Argan, G.C.: *El arte moderno*, Valencia, Fernando Torres, 4ª ed. 1977.

Argan, G.C.: *El arte moderno. Del iluminismo a los movimientos contemporáneos*, Madrid, 1991.

Dorfles, G.: *Últimas tendencias del arte de hoy*, Barcelona, Labor, 1976.

Hess, W.: *Documentos para la comprensión del arte moderno*, Buenos Aires, Nueva Visión, 1978.

Stangos, N. (ed): *Conceptos de arte moderno*, Madrid, Alianza, 1986.

B.- Vanguardias históricas.

Kandinsky, V.: *De lo espiritual en el arte*, Barcelona, Barral-Labor, 1983.

Kandinsky, V.: *Punto y línea sobre el plano*, Barcelona, Barral-Labor, 1986.

Matisse, H.: *Sobre arte*, Barcelona, Barral, 1978.

Warhol, A.: *Mi filosofía de A a B y de B a A*, Barcelona, 1992.

En general, cualquier obra escrita por los artistas que protagonizaron el fenómeno vanguardista.

C.- Corrientes recientes.

Bonito Oliva, A.: *Avanguardia Transvanguardia*, Milano, Electra, 1982.

Bonito Oliva, A.: *Transvanguardia*, Barcelona-Madrid, La Caixa, 1984.

Bonito Oliva, A.: *El arte moderno. El arte hacia el 2000*, Madrid, Akal, 1992.

Canilescu, M.: *Cinco caras de la modernidad*, Madrid, 1991.

Cameron, D.: *El arte y su doble*, Barcelona-Madrid, La Caixa, 1987.

Cameron, D.: *Crudo y Cocido*, Madrid, Ministerio de Cultura, 1995.

Colección Sonnabend, Madrid, Ministerio de Cultura, 1988.

Gali, M.: *El arte en la era de los ordenadores*, Madrid, Fundesco, 1988.

Greil, M.: *Rastros de carmín. Historia secreta del siglo XX*, Barcelona, 1993.

Lucie-Smith, E.: *Movimientos artísticos desde 1945*, Barcelona, 1993.

Lyotard, J.F.: *Postmodernidad*, Barcelona, 1992.

Lyotard, J.F.: *Condición postmoderna*, Barcelona, 1992.

Sensation. Young British Artists from the Saatchi Collection, Royal Academy of Arts, 1997.

Vattimo, G.: *En torno a la postmodernidad*, Barcelona, 1992.

Vattimo, G.: *El fin de la postmodernidad*, Barcelona, 1992.

Wellmer, A.: *Sobre la dialéctica de la modernidad y postmodernidad*, Madrid, 1993.

D. Manuales de Educación Plástica y Visual y otras lecturas.

Tienen carácter de referencia todos los libros de texto de “educación plástica”, “manualidades”, “educación artística”, “educación estética” y “educación visual” utilizados en el desarrollo curricular.

Reza, Y., *Arte*, Barcelona, Anagrama, 1999.

Vidal-Folch, I., *La cabeza de plástico*, Barcelona, Anagrama, 1999.

Flaubert, G., *La educación sentimental* (1869)

Sénder, R. J., *El amigo que compró un Picasso*.

Wilde, O.; *El retrato de Dorian Gray*.

Vincent, M., *La novia de Matisse*, Alfaguara