

TECNICATURA EN ARTES – ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES

*Instituto “Escuela Nacional de Bellas Artes”
- Centro Universitario de Rivera-*

Guía instrumental del eje “Estética y Percepción” del Plan de Estudios

Estética y percepción I - primer semestre

Arte como experiencia

Ejes temáticos:

- *Percepción y arte objetual. Percepto y concepto.*
- *Recepción, interpretación. Experiencia estética y experiencia artística.*

Objetivos:

Luego de haber cursado esta unidad curricular el estudiante será capaz, a través de un itinerario tanto teórico como experimental, de reconocer: la naturaleza experiencial de las artes; las formas de percepción y cognición asociadas a las mismas, así como los lenguajes emergentes de las formas operativas desarrolladas a lo largo de la historia del Arte, a partir de los atributos físicos y conceptuales de la materia.

Temas de estudio y abordaje experimental:

A partir de instancias experimentales propuestas por el equipo docente se propicia la sensibilización del estudiante, en relación con las nociones de iconicidad y abstracción; el abordaje del estudio de la imagen artística en su dimensión simbólica; los elementos que se conjugan en el estudio de la experiencia estética y su alcance en el concepto de experiencia artística; las cuestiones fundamentales asociadas a la percepción de objetos y atributos de la materia, en sus aspectos físicos, fisiológicos y culturales.

Estética y percepción II - segundo semestre

Arte como experiencia II

Ejes temáticos:

- *Arte y cognición. Dimensión material y dimensión conceptual.*
- *El cuerpo y el espacio-tiempo.*

Objetivos:

Después de haber cursado esta unidad curricular el estudiante podrá:

Reconocer las características de la percepción de objetos, y las propias de la percepción y cognición ambiental, así como los atributos sensoriales y conceptuales, de las categorías cuerpo y espacio-tiempo.

Comprender la incidencia del arte en la construcción de la noción de habitar, en los distintos paradigmas socio-culturales de la historia y de la actualidad.

Temas de estudio y abordaje experimental:

En este semestre se propiciará, a partir de actividades experimentales e incursiones de campo, el abordaje analítico y reflexivo en torno a la cuestión de la forma como una de las nociones clave de las prácticas artísticas. Se promoverá el abordaje conceptual de la experiencia estética, fundamentalmente en torno a la percepción de objetos y atributos de la materia, en sus aspectos físicos, fisiológicos y culturales.

Igualmente se propiciarán instancias experimentales y analítico-reflexivas en torno a las nociones de Concepto e Idea en las artes, así como de Procesos y Dispositivos inherentes. Se promoverá la exploración conceptual/experimental y reflexión teórica sobre las categorías espacio-tiempo y cuerpo, su protagonismo en la Historia del Arte así como en las prácticas artísticas contemporáneas. Se incursionará en el estudio del espacio pictórico como matriz de operatividad estética.

Estética y percepción III - tercer semestre

Arte y noción de habitar I

Ejes temáticos:

- *Percepción/Cognición; Arte social/Arte ambiental. Visualidad y multisensorialidad.*
- *Realidad y virtualidad. Arte como proyecto. Recursos metodológicos en el arte.*

Objetivos:

Al finalizar esta unidad curricular el estudiante podrá:

Reflexionar sobre la experiencia del Arte, la forma en que la misma es concebida y manejada por los actores del campo de las artes, así como su impacto en los distintos niveles y ámbitos de la vida de las personas.

Conocer y aplicar recursos metodológicos para la investigación y producción artística.

Explorar la producción artística generada a partir de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

Temas de estudio y abordaje experimental:

En este semestre se propiciará la exploración de la Percepción y Cognición ambiental. Se abordará el estudio de la relación espacio-volumen, desde la noción de *espacio escultórico*, hasta su abordaje como *campo expandido*. Se profundizará en el estudio del carácter multisensorial de la percepción ambiental y sus atributos. Se vincularán, experimental y teóricamente, estos estudios conceptuales con categorías y prácticas artísticas específicas, relacionadas con los conceptos de instalación, intervención, ciberespacio y acción artística. Se desarrollará una exploración crítica de las metodologías para la interpretación y producción artística.

Estética y percepción IV - cuarto semestre

Arte y noción de habitar II

Ejes temáticos:

- *Espacio urbano. El concepto de paisaje y su alcance en el arte.*
- *Cuerpo y acción.*

Objetivos:

Luego de transitar esta unidad curricular el estudiante será capaz de:

Realizar proyectos de investigación en arte desde una perspectiva sistémica, crítica y creativa, alcanzando diversos modos de habitar.

Producir, reconocer y discutir distintos marcos teóricos, ideas y posturas en la producción artística, a fin de alcanzar una adecuada movilidad entre las distintas funciones dentro del campo artístico y cultural.

Temas de estudio y abordaje experimental:

Se explorarán recursos metodológicos para la consideración de procesos de Percepción y Cognición ambiental en proyectos artísticos. Se profundizará el estudio, tanto sobre la noción de *espacio escultórico* como el concepto de *campo expandido* y su aplicación en proyectos artísticos u otras propuestas de producción. El carácter multisensorial de la percepción ambiental y sus atributos serán objeto de manejo en procesos proyectuales u otras prácticas artísticas.

Se estudiarán y aplicarán distintas estrategias y recursos metodológicos para la producción en arte asociada a modalidades tales como: instalación, intervención y acción artística.

Se incursionará igualmente en planteos metodológicos para la operación en la dimensión social del arte tanto en procesos colectivos como personales.

Se propondrá al estudiante la formulación e implementación de estrategias de acción artística, a partir de conceptos como paisaje (en tanto metáfora del mundo), territorio y ciudadanía, espacio público, ciberpaisaje, ciberespacio, cuerpo como territorio.

Estética y percepción V - quinto semestre

Ejes temáticos:

- *Producción artística.*
- *Arte y funciones universitarias; integralidad de funciones.*

Objetivos:

A través del proyecto y la producción cultural, profundizar y consolidar acciones concebidas desde el ámbito universitario, por medio de prácticas integrales, acciones colectivas y/o colaborativas.

Explorar opciones de desarrollo académico, asociadas a la investigación y extensión en el campo de la cultura en general y de las artes en particular.

Temas de estudio y abordaje experimental:

En este semestre se estudiará la noción de *campo de las artes visuales*, al igual que nociones tales como institución artística, sistema de las artes o régimen de las artes. Se reconocerán otros mapas culturales para la ampliación del alcance de la intervención artística. Se desarrollarán propuestas artísticas inter o transdisciplinarias, o bien que involucren la convergencia y/o integración de las artes.

Se establecerán y valorarán críticamente características y alcances del proyecto en las artes así como de las instituciones y funciones del campo artístico y la cultura.

Se propondrá la consideración de elementos de contexto en los procesos de producción artística, tales como políticas culturales, tendencias y expresiones de la comunidad local y eventuales impactos de la acción cultural.

Recursos bibliográficos generales para el eje Estética y Percepción:

Albers, J. (1989) *La interacción del color*, Madrid: Alianza Editorial.

Arnheim, R. (2006) *Arte y percepción visual*, Madrid: Alianza editorial. Disponible en:
<https://monoskop.org/images/9/9e/Arnheim_Rudolf_Arte_y_percepcion_visual.pdf>
[acceso 05/05/2017]

Bachelard, G. (2000) *La poética del espacio*, Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. Disponible en:
<https://monoskop.org/images/1/16/Bachelard_Gaston_La_poetica_del_espacio.pdf>
[acceso 05/05/2017]

Bachelard, G. (2002) *La intuición del instante*, México: Fondo de Cultura económica. Disponible en:
<http://www.iutep.tec.vu/uptp/images/Descargas/materialwr/libros/GastonBachelard-La_IntuicionDelInstante.PDF> [acceso 05/05/2017]

Bellido Gant, M. L.(Ed) (2013) *Arte y Museos del siglo XXI. Entre los nuevos ámbitos y las inserciones tecnológicas*. Barcelona: UOC.

Benévolo, L. (1923) *Historia de la arquitectura moderna*, Barcelona: Gustavo Gili, 1996.

Bird, M. (2012), *100 ideas que cambiaron el arte*, Barcelona: Blume.

Bozal, V. (ed.) (2004) *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas*, vol. 1, Madrid: La balsa de la Medusa.

Bozal, V. (ed.) (2004) *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas*, vol. 2, Madrid: La balsa de la Medusa. Disponible en:
<http://blogs.fad.unam.mx/asignatura/adriana_raggi/wp-content/uploads/2013/01/5468_0305-Bozal-Valeriano-Historia-de-Las-Ideas-Vol-2.pdf> [acceso 05/05/2017]

Bugel, C. E. (2009), *Páramo beach. Conversaciones con Ernesto Vila*, Montevideo: Casa editorial HUM.

- Bürger, P. (1997) *Teoría de la Vanguardia*, Barcelona: Península. Disponible en: <https://iedimagen.files.wordpress.com/2012/01/burger-peter_teorc3ada-de-la-vanguardia.pdf> [acceso 05/05/2017]
- Careri, F. (2013) *Walkscapes: el andar como práctica estética*, Barcelona: Gustavo Gili. Disponible en: <http://blogs.fad.unam.mx/asignatura/ma_del_carmen_rossette/wp-content/uploads/2014/01/Wallscapes-01.pdf> [acceso 05/05/2017]
- Chipp, H. B. (1995) *Teorías del arte contemporáneo: fuentes artísticas y opiniones críticas*, Madrid: Akal.
- Crary, J. (2008) *Las técnicas del observador. Visión y modernidad en el siglo XIX*, Murcia. Disponible en: <https://monoskop.org/images/c/c9/Crary_Jonathan_Las_tecnicas_del_observador.pdf> [acceso 05/05/2017]
- Debray, R. (1994) *Vida y muerte de la imagen: historia de la mirada en Occidente*, Montevideo: Paidós.
- de Diego, E. (2015) *Artes visuales en occidente desde la segunda mitad del siglo XX*, Madrid: Ediciones Cátedra.
- De Micheli, M. (2008) *Las vanguardias artísticas del siglo XX*, Madrid : Alianza.
- Dery, M. (1998) *Velocidad de escape: la cibercultura en el final del siglo*, Madrid: Siruela, 1998. Disponible en: <https://issuu.com/elcuerpoabierto/docs/dery_mark_-_velocidad_de_escape> [acceso 05/05/2017]
- Dewey, J. (1934) *El Arte como experiencia*. Barcelona: Paidós, 2008. Disponible en: <<http://archivos.liccom.edu.uy/Figuras/Dewey,%20John%20-%20El%20arte%20como%20experiencia.pdf>> [acceso 29/04/2017]
- Farocki, H. (2013) *Desconfiar de las imágenes*, Buenos Aires: Caja Negra. Disponible en: <https://monoskop.org/images/c/c9/Farocki_Harun_Desconfiar_de_las_imagenes.pdf> [acceso 05/05/2017]
- Fraenza, F., de la Torre, M. A. y Perié, A. (2009) *Ver y estimar arte*, Córdoba: Brujas.
- Gombrich, E.H. (1997) *La Historia del Arte*, New York: Phaidon. Disponible en: <<https://drive.google.com/file/d/0Bw-3yPOp2B3dRIVSQIRLcHZoRVE/view>> [acceso 05/05/2017]
- Gombrich, E. H. (1998) *Arte e ilusión*, Madrid: Alianza.
- Guasch, A. M. (ed.) (2000) *Los manifiestos del arte posmoderno. Textos de exposiciones 1980-1995*, Madrid: Akal. Disponible en: <<https://artedeximena.files.wordpress.com/2012/08/los-manifiestos-del-arte-postmoderno.pdf>> [acceso 05/05/2017]
- Guasch, A. M. (2002) *El arte último del siglo XX: del posminimalismo a lo multicultural*, Madrid: Alianza.
- Gubern, R. (1994) *La mirada opulenta. Exploración de la iconosfera contemporánea*, Barcelona: GG Mass Media.
- Krauss, R. (2002) "La escultura en el campo expandido", en Foster, H. (ed.), *La posmodernidad*, Barcelona: Kairós, pp. 59-74. Disponible en: <<https://visuales4.files.wordpress.com/2011/08/rosalind-krauss-la-escultura-en-el-campo-extendido.pdf>> [acceso 05/05/2017]
- Latour, B. (2008) *Reensamblar lo social: una introducción a la teoría del actor-red*, Buenos Aires: Ediciones Manantial. Disponible en: <https://seminariosocioantropologia.files.wordpress.com/2016/08/orca_share_media1470719009830-1.pdf> [acceso 05/05/2017]
- Lucie-Smith, E. (1994) *Arte Latinoamericano del siglo XX*, Madrid: Destino.
- Maderuelo, J. (2008) *La idea del espacio en la arquitectura y el arte contemporáneo, 1960-1989*, Madrid: Akal.

- Maiche, A., González, H. y Pires, A. C. (s/f) "Percepción", en Vásquez Echeverría, A. (ed) *Manual de introducción a la psicología cognitiva*, pp: 49-88, Montevideo: Udelar. Disponible en: <<http://cognicion.psico.edu.uy/sites/cognicion.psico.edu.uy/files/Cap%C3%ADtulo%202.pdf>> [acceso 29/04/2017]
- Marchán Fiz, R. (2006) *Real/Virtual en la estética y teoría de las artes*, Madrid: Paidós. Disponible en: <<https://www.scribd.com/document/50624297/Real-Virtual>> [acceso 05/05/2017]
- Martel, R. (2004) *Arte Acción*. Valencia: Instituto Valenciano de Arte Moderno.
- Michaud, Y. (2007) *El arte en estado gaseoso*, México: Fondo de Cultura Económica - Breviarios. Disponible en: <https://ia802309.us.archive.org/18/items/pdfy-ixlMj63CidIq7SFp/El-Arte-en-Estado-Gaseoso_text.pdf> [acceso 05/05/2017]
- Mirzoeff, N. (2003) *Una introducción a la cultura visual*, Barcelona: Paidós.
- MODERNIDADE: arte brasileira do século XX (1987: Paris, Francia), Enciclopédia Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras, São Paulo: Itaú Cultural, 2017. Disponible en: <<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/evento87320/modernidade-arte-brasileira-do-seculo-xx-1987-paris-franca>> [acceso 09/05/2017] Acesso em: 04 de Mai. 2017. Verbete da Enciclopédia. ISBN: 978-85-7979-060-7
- Monroy, R. (coord.) (2003) *Múltiples matices de la imagen: historia, arte y percepción*, México: Colección Ahuehuate. Disponible en: <https://issuu.com/doncesdigital/docs/07_multiples_matices_de_la_imagen/151> [acceso 05/05/2017]
- Nancy, J. L. (2000) *Corpus*, París: Métailié. Disponible en: <https://monoskop.org/images/a/a6/Nancy_Jean_Luc_Corpus_2000.pdf> [acceso 09/05/2017]
- Oliveras, E. (2004), *Estética. La cuestión del arte*, Buenos Aires: Ariel. Disponible en: <<https://www.academia.edu/13753383/265910698-Oliveras-Elena-Estetica-La-Cuestion-Del-Arte-PDF>> [acceso 05/05/2017]
- Oliveras, E. (2008) *Cuestiones de Arte Contemporáneo*, Buenos Aires: Emecé Editores.
- Panofsky, E. (1982) *El significado en las artes visuales*, Madrid: Ed. Alianza. Disponible en: <http://soda.ustadistancia.edu.co/enlinea/artes_creacion-texto-y-cont-estetica-hist-arte_ricardosuarezl/Significado_artes_visuales_Erw%5B1%5D.pdf> [acceso 05/05/2017]
- Peluffo Linari, G. (2013) *Artes Visuales*, Montevideo: IMPO. Disponible en: <<http://www.bibliotecadelbicentenario.gub.uy/innovaportal/file/62963/1/nuestro-tiempo-07.pdf>> [acceso 05/05/2017]
- Pérez Carreño, F. (2003) *Arte minimal: Objeto y sentido*, Madrid: A. Machado Libros.
- Prette, M. C. y De Giorgis, A. (2006) *Atlas ilustrado para comprender el arte*, Madrid: Susaeta ediciones.
- Ramírez, J.A. (ed.) (1997) *Historia del Arte. El mundo contemporáneo*, vol. 4, Madrid: Alianza Editorial.
- Read, H. (1957) *Imagen e idea: la función del arte en el desarrollo de la conciencia humana*, México: Fondo de Cultura Económica, Colección Breviarios.
- Salabert, P. (1995) *Figuras del viaje. Tiempo, Arte, Identidad*, Homo Sapiens, Rosario: Eds. Universidad Nacional de Rosario.
- Sánchez Vázquez, A.(1978) *Antología, Textos de estética y Teoría del arte*, México: UNAM. Disponible en: <<https://es.scribd.com/doc/48286544/TEXTOS-DE-ESTETICA-Y-ARTE-pdf>> [acceso 05/05/2017]
- Santiago, P. (2012) *In situ: espacios urbanos contemporáneos*, Colección Cuadernos de imagen y reflexión, nº 11, Valencia: Servicio de Publicaciones - Universidad Politécnica de Valencia.

- Stangos, N. (1987) *Conceptos de arte moderno*, Madrid: Alianza Editorial. Disponible en: <<https://www.scribd.com/doc/32522709/Nikos-Stangos-Conceptos-del-Arte-Moderno>> [acceso 05/05/2017]
- Sullivan, E. (ed.) (1996) *Arte Latinoamericano del siglo XX*, Madrid: Nerea.
- Tatarkiewicz, W. (2000) *Historia de la estética: la estética antigua*, Madrid: Akal. Disponible en: <<https://walcero.files.wordpress.com/2011/04/historia-de-la-estc3a9tica-i.pdf>> [acceso 05/05/2017]
- Tatarkiewicz, W. (2002) *Historia de la estética: la estética medieval*, Madrid: Akal.
- Tatarkiewicz, W. (2004) *Historia de la estética: la estética moderna 1400-1700*, Madrid: Akal.
- Tatarkiewicz, W. (2007) *Historia de seis ideas: arte, belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia estética*, Madrid: Tecnos-Alianza. Disponible en: <<https://marisabelcontreras.files.wordpress.com/2013/11/tatarkiewicz-historia-de-seis-ideas.pdf>> [acceso 05/05/2017]
- Teles, G. M. (1985) *Vanguardia europea e modernismo brasileiro*, Rio de Janeiro: Vozes.
- Thomas, K. (1988), *Hasta hoy. Estilos de las Artes Plásticas en el siglo XX*. España: Ediciones del Serval.
- Verlichak, V. (1998) *El ojo del que mira. Artistas de los noventa*, Buenos Aires: PROA Fundación.
- Villafañe, J. (1990) *Introducción a la teoría de la imagen*, Madrid: Pirámide. Disponible en: <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiF4sny-NvTAhVCvJAKHYqbCI0QFggiMAA&url=http%3A%2F%2Fecaths1.s3.amazonaws.com%2Fteoriadelaimagen%2F572091083.villafac3b1e-justo-introduccion-a-la-teoria-de-la-imagen.pdf&usg=AFQjCNEop5qWWD3Bc_Zh0Dd-8Qz2nVm3Xg&sig2=iXzRfNYBMS2UtSBbYEon6Q> [acceso 05/05/2017]
- Virilio, P. (1998) *Estética de la desaparición*, Barcelona: Anagrama, 1998. Disponible en: <<http://s3.amazonaws.com/academia.edu/documents/40865319/Virilio-Paul-Este-tica-de-la-desaparicio-n.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1494100744&Signature=leu8U%2BaWRUW%2FJ86jMXXRj6lpTMQ%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DVirilio-Paul-Este-tica-de-la-desaparicio.pdf>> [acceso 05/05/2017]
- Wallis, B. (ed.) (2001) *Arte después de la modernidad: nuevos planteamientos en torno a la representación*, Madrid: Akal, 2001.
- Zátonyi, M. (2000) *Aportes a la estética desde el arte y la ciencia del siglo XX*, Buenos Aires: La marca.