

Programa bianual (2025-2026)
Departamento de los fenómenos de la percepción
TALLER DE LOS FENÓMENOS DE LA PERCEPCIÓN Y LENGUAJES

Introducción

El Taller de los fenómenos de la percepción y lenguajes es un curso teórico-práctico, presencial y anual, de 55 créditos.

La propuesta pedagógica se fundamenta en la enseñanza activa, en el valor de la experiencia en el aprendizaje y en el protagonismo estudiantil como motor de la enseñanza.

Se centra en el estudio, análisis y conceptualización de los fenómenos de la percepción, los cuales se abordan de forma experimental en centros de interés y se trabajan temáticamente en áreas.

La conceptualización se realiza desde distintas disciplinas científicas y humanísticas, enfoques y paradigmas, así como también doctrinas filosóficas, con el fin de actualizar y comprender dichos fenómenos en su complejidad y en relación con ellos.

A través de actividades experimentales se busca brindar las condiciones suficientes que le permita al estudiante en cierta medida: explorar el vasto campo expresivo de las artes visuales, desmontar los prejuicios y estereotipos sociales relativos al arte en su dinámica magmática, y en correlato, propiciar el auto-conocimiento y la conexión con la emoción vital que ayuden a revelar aspectos significativos de la trama cultural.

Objetivos generales:

- Propiciar el encuentro directo del estudiante con los medios expresivos, en compromiso con su emoción vital y sin prescripciones estéticas.
- Promover la experimentación y análisis de los fenómenos de la percepción en su complejidad y situación respecto a los lenguajes de las artes visuales.

Objetivos Particulares:

El curso procurará brindar al estudiante las condiciones pedagógicas necesarias para el abordaje de los fenómenos de la percepción, sin reducir la complejidad estructural ni menoscabar las experiencias y vivencias, colaborando con el análisis de los prejuicios y estereotipos sociales relativos al arte, a través de una conceptualización presentada en clave plural y crítica.

Metodología

La metodología es activa y de carácter experimental.

El régimen experimental se instala a partir de premisas de trabajo y actividades de sensibilización que permitan explorar en un proceso personal, dichos fenómenos ordenados en centros de interés y seguidos del análisis y conceptualización.

Además, se incorporan espacios de trabajo que, por un lado, apuntan a la revisión de la experiencia a partir de otros paradigmas y enfoques vinculados al estudio de la percepción que integran las dimensiones del lenguaje y del deseo (*Espacio Arte y Percepción; Espacio Arte y Fenomenología*), y por el otro, al tratamiento y actualización de las tecnologías de la imagen y el audiovisual (*Espacio Arte, Percepción y Tecnología*), siendo este último la base del módulo que ofrece créditos complementarios a la Licenciatura de Arte Digital y Electrónico.

Centros de interés

Color

- Teorías de la percepción asociados al color
- Matiz, tono, contrastes
- Mezcla óptica, aditiva y sustractiva
- Color luz y color materia

- Percepción del color.
- El color como elemento expresivo, cultural, epocal en los lenguajes de las artes visuales.

Forma y dibujo

- Prejuicios sobre el dibujo
- Percepción de la forma
- Relaciones: dibujo y forma; parte y todo; fondo y figura.
- Ilusiones ópticas.
- Tridimensión en la bidimensión
- La forma como elemento expresivo, cultural, epocal y en los lenguajes de las artes visuales.

Materia

- Percepción de la materia.
- Contrastes
- Formas de representación de la materia
- La materia como elemento expresivo, cultural, epocal en los lenguajes de las artes visuales

Espacio

- Percepción del espacio
- Espacio cartesiano, sensible y pictórico
- Interacción de los elementos color, materia, luz, forma, volumen y escala en la percepción del espacio
- El espacio como elemento expresivo, cultural, ideológico, epocal en los lenguajes de las artes visuales.

Escala

- Escala sensible
- Relaciones: escala sensible y métrica; micro y macro
- La escala como elemento expresivo, cultural, epocal en los lenguajes de las artes visuales

Luz y volumen

- Percepción del volumen
- La actitud háptica
- El tiempo en la percepción del volumen.
- El volumen y su interrelación con el dibujo, el color y la materia
- El volumen como elemento expresivo, cultural, epocal en los lenguajes de las artes visuales.

Tiempo y movimiento

- Percepción del movimiento
- El tiempo en la percepción del movimiento, la forma, el color y la materia
- Tiempo psicológico, sensible y medible
- Tiempo y movimiento como elementos expresivos, culturales, epocal en los lenguajes de las artes visuales

Interrelación de los centros de interés e introducción a los lenguajes plásticos

- Relación entre el dibujo y la materia
- Dibujo, materia y color
- Concepto de lenguaje y sus componentes
- Análisis histórico, semiótico y comunicacional de distintos medios expresivos

Introducción a la extensión universitaria

- Actividades que buscan presentar el sentido de la extensión universitaria en artes visuales y actualizar las exploraciones vinculadas a los centros de interés.

Evaluación

Para aprobar el curso se debe cumplir de forma satisfactoria con no menos del 85% de todas las actividades (presenciales y no presenciales) incluyendo los análisis realizados en cada centro de interés, en cada mes del curso y en la totalidad del ejercicio.

El cumplimiento satisfactorio se refiere a la actitud general con que el estudiante asume las actividades planteadas en el curso, así como al entendimiento conceptual de las problemáticas abordadas en los distintos centros de interés, de acuerdo a lo que se desprenda del proceso de sus actividades en el curso.

Bibliografía general por temas

Teorías de la Percepción

- Armstrong, D. M. (1966). La percepción y el mundo físico. Tecnos.
- Arnheim, R. (2013). Arte y percepción visual. Alianza-Forma.
- Casale, A. (2018). Forme della percezione: dal pensiero all'immagine. Franco Angeli.
- Constante, A. (2003). La metáfora de las cosas (Nietzsche, Heidegger, Rilke, Freud). Ed. Arlequin.
- Crary, J. (2008). Suspensiones de la percepción, atención, espectáculo y cultura moderna. Akal.
- experiencia. Biblos.
- Foucault, M. (1999). Las palabras y las cosas. Madrid: Siglo XXI.
- Freud, S. (1992). Interpretación de los sueños. Amorrortu.
- Gibson, J. (1999). L'approccio ecologico alla percezione visiva. Mimesis.
- Goldstein, B. (2009). Sensación y percepción. Paraninfo.
- Heidegger, M. (2001). Caminos de bosque. Alianza.
- Husserl, E. (1992). Invitación a la fenomenología. Paidós.
- Kant, I. (2003). Crítica de la razón pura. Losada.
- Kohler, W., Koffka, K. Y Sander, F. Psicología de la forma. Paidós.
- Lacan, J. (2018). Escritos II. Siglo Veintiuno Editores.
- Maturana, H. y Varela, F. (1996). El árbol del conocimiento. Debate.
- Merleau-Ponty, M. (1994). Fenomenología de la percepción. Península.
- Merleau-Ponty, M. (2003). El mundo de la percepción: siete conferencias. FCE.
- Merleau-Ponty, M. (2013). El ojo y el espíritu. Trotta.
- Miller, G. (1985). Introducción a la psicología. Alianza.
- Najmanovich, D. (2008). Mirar con nuevos ojos, nuevos paradigmas en la ciencia y pensamiento complejo. Editorial Biblos.
- Najmanovich, D. (2016). El mito de la objetividad: la construcción colectiva de la
- Von Foerster, H. (1991). La semilla de la cibernética. Gedisa.
- Watzlawick, P. y Krieg, P. (comp.). (1995). El ojo del observador: contribuciones al constructivismo, homenaje a von Foerster. Gedisa.

Color

- Albers, J. (1971). La interacción del color. Alianza-forma.
- Alliez, E. (2024). El ojo-cerebro, nuevas historias de la pintura moderna. Cactus.
- Ball, P. (2003). La invención del color. Ed. Turner Publicaciones, España.
- Gage, J. (2001). Color y cultura. Siruela.
- Gibson, J. (1999). L'approccio ecologico alla percezione visiva. Mimesis.
- Goldstein, B. (2009). Sensación y percepción. Paraninfo.
- Stella, P. (2018). Arte y alquimia: la historia del color en el arte. Phaidon.

Forma y dibujo

- Belting, H. (2010). Antropología de la imagen. Katz Editores.
- Belting, H. (2021). Imagen y culto. Ediciones Akal.
- Casale, A. (2018). Forme della percezione: dal pensiero all'immagine. Franco Angeli.
- Damisch, H. (1997). El origen de la perspectiva. Alianza.
- Ernst, Bruno. (2006). 2 en 1, Un mundo de figuras imposibles. Ilusiones ópticas. Ed.
- Goldstein, Bruce. (1988). Sensación y Percepción. Editorial Debate, Madrid, España.
- Gombrich, E.H. (1997). Arte e ilusión, estudio sobre la psicología de la representación pictórica. Phaidon.
- Gombrich, E.H. (2010). El sentido del orden, estudio sobre la psicología de las artes decorativas. Phaidon.
- Hubel, David. (2000). Ojo, cerebro y visión. Ed. Universidad de Murcia.
- Le Gauffey, G. (1969). El lazo especular, un estudio transversal de la unidad imaginaria. ELP.
- Panofsky, E. (1999). La perspectiva como forma simbólica. Tusquets.
- Rock, Irvin. (1985). La Percepción. Ed. Labor.
- Taschen.
- Zunzunegui, S. (2010). Pensar la imagen. Cátedra.

Materia

- Gibson, J. (1999). L'approccio ecologico alla percezione visiva. Mimesis.
- Goldstein, B. (2009). Sensación y percepción. Paraninfo.
- Guirao-Miguelina, M. (1980). Los sentidos, bases de la percepción. Alhambra.
- Pires, A. y Gómez Perilli, F. (2023). Percepción. En V. Nin y J. Valle Lisboa, Aportes de las ciencias cognitivas a la educación. Udelar.
- Wick, R. (1993). La pedagogía de la Bauhaus. Alianza.

Escala

- Améndola, G. (2000). La ciudad posmoderna, Celeste.
- Argan, G. (1984). Historia del arte como historia de la ciudad. Ed. Laia.
- Benevolo, L. (2010). Historia de la arquitectura moderna. Gustavo Gilli.
- Hereu, P., Montaner, J. M. y Oliveras, J. (1999). Textos de arquitectura de la modernidad. Nerea.
- Sánchez Vidal, A. (2020). Genealogía de la mirada. Cátedra.

Luz y volumen

- Albrecht, J. (1981). Escultura en el siglo XX: conciencia del espacio y configuración artística. Editorial Blume.
- Freeman, M. (2023). Michael Freeman sobre... luz y sombra. Blume.
- Goldstein, B. (2009). Sensación y percepción. Paraninfo.
- Wittkower, R. (1991). La escultura: procesos y principios. Alianza editorial.
- Wölfflin, H. (1991). Renacimiento y barroco. Paidós.

Espacio

- Albrecht, J. (1981). Escultura en el siglo XX: conciencia del espacio y configuración artística. Editorial Blume.
- Bachelard, G. (2000). La poética del espacio. Fondo de Cultura Económica.
- Deleuze, G. y Guattari, F. (1980). Mil mesetas: Capitalismo y esquizofrenia. Pre-Textos Editorial.
- Gibson, J. (1999). L'approccio ecologico alla percezione visiva. Mimesis.
- Goldstein, B. (2009). Sensación y percepción. Paraninfo.
- Merleau-Ponty, M. (1994). Fenomenología de la percepción. Península.
- Sánchez Vidal, A. (2020). Genealogía de la mirada. Cátedra.

Tiempo y movimiento

- Benjamin, W. (2021). La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Alianza.
- Dery, M. (1998). Velocidad de escape, la cibercultura en el final del siglo. Siruela.
- Eisner, W. (2002). El cómic y el arte secuencial. Norma Editorial.
- Gibson, J. (1999). L'approccio ecologico alla percezione visiva. Mimesis.
- Goldstein, B. (2009). Sensación y percepción. Paraninfo.
- Gubern, R. (1994). La mirada opulenta: exploración de la iconosfera contemporánea. Gustavo Gilli.
- Gubern, R. (2013). Cultura audiovisual. Escritos 1981-2011. Cátedra.
- Gutierrez, E. (2010). Cine y percepción de lo real. Las cuarenta.

Lenguajes

- Barbieri, D. (1993). Los lenguajes del cómic. Paidós.
- Bordes, E. (2017). Cómic, arquitectura narrativa. Cátedra.
- Debray, R. (1994). Vida y muerte de la imagen: historia de la mirada de occidente. Paidós.
- Fontcuberta, J. (2016). La furia de las imágenes: Notas sobre la postfotografía. Galaxia Gutenberg
- Francastel, P. (1989). Historia de la pintura francesa. Alianza. XIX y XX. Debate.
- Freedberg, D. (2017). Iconoclasia: historia y psicología de violencia contra las imágenes. Sans Soleil Ediciones.
- García, S. (2014). La novela gráfica. Astiberri.
- Guasch, A. (2009). El arte último del siglo XX: del posminimalismo a lo multicultural. Alianza.
- Ruhrberg, Karl; Schneckenburger, Manfred; Fricke y Honnef. (2003). Arte del siglo XX. Pintura. Escultura. Nuevos medios. Fotografía. Ed. Océano.
- Tribe, M y Jana, R. (2009). Arte y nuevas tecnologías. Taschen.
- Westheim, P. (1992). El grabado en madera. Fondo de Cultura Económica.