PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR
ESCUELA SUPERIOR DE BELLAS ARTES "REGINA PACIS" (DIEGEP 4689)
TECNICATURA EN ARTES VISUALES
Espacio Curricular: Teorías de la percepción y de la comunicación
Curso: 2°año TEC
Ciclo Lectivo: 2023
Horas semanales: 3 horas cátedra (2 módulos)
Profesor: Carlos J. Rottgardt

1.- FUNCIONES DE LA CÁTEDRA

- ~ Coordinar el desarrollo de cada encuentro de modo que, en la interacción grupal, se produzca el proceso de enseñanza-aprendizaje.
- ~ Motivar la reflexión, el diálogo y la escucha de cada uno de los estudiantes
- ~ Acompañar tanto el proceso grupal como el personal de cada participante, de manera que ambos procesos se potencien mutuamente.
- ~ Aportar herramientas para facilitar la comprensión teórico-práctica de los procesos perceptivos y comunicacionales.
- ~ Ofrecer a los estudiantes una perspectiva conceptual coherente desde la cual abordar las diferentes teorías de la percepción y la comunicación, así como su correlación con diversas prácticas, producciones e investigaciones en el campo artístico.
- ~ Establecer una constante interrelación con otras áreas del saber.
- ~ Seleccionar un *corpus* de textos conceptuales acorde a los objetivos que se busca lograr.
- ~ Elaborar instrumentos didácticos que potencien y faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje

2.- FUNDAMENTACIÓN

Tanto las teorías de la percepción como las de los procesos comunicativos se encuentran actualmente lejos de estar unificadas. Los esfuerzos hasta el presente dan cuenta de conocimientos parciales, sujetos al área y al enfoque específico de abordaje en cada línea de pensamiento, disciplina o campo investigativo. El arte contemporáneo (y a lo largo de su historia, el hacer artístico todo) viene realizando aportes a estas teorías proponiendo inquietudes, problemáticas, prácticas y situaciones paradojales propias de su hacer.

Es fundamental la reflexión acerca de estas prácticas discursivas, que implican no sólo especulación teórica, sino también estudios de campo, técnicas, medios y dispositivos, perspectivas políticas y metodológicas, puestas en práctica de intereses individuales y colectivos, etc., comportando la dimensión ética a las decisiones estratégicas y operacionales de cualquier hacer que involucre producción o intercambio de conocimiento, el arte incluído.
Dado que la percepción no es sólo visual ni la comunicación sólo verbal, se propone incorporar enfoques teóricos más abarcativos que los convencionales. Se propone a su vez integrar los contenidos desde la producción artística individual y colectiva, considerando las condiciones perceptivas y comunicacionales determinantes del discurso y su conformación ética.

3.- EXPECTATIVAS DE LOGROS

Al finalizar la cursada, los estudiantes estarán en condiciones de:

~ Dar cuenta de los diferentes enfoques teórico-prácticos que se proponen desde las teorías de la percepción y la comunicación.

~ Reconocer las resonancias de los diversos discursos investigados subyacentes a prácticas artísticas (y otras prácticas discursivas), tanto históricas como contemporáneas, incluyendo las propias.

~ Adquirir herramientas metodológico conceptuales para la comprensión y producción de discursos complejos en el terreno de las prácticas artísticas contemporáneas.

~ Implementar y/o desarrollar procedimientos adecuados para la resolución de problemáticas planteadas en la investigación y aplicación de las teorías de la percepción y la comunicación.

4.- PROPÓSITOS DEL EQUIPO DOCENTE

Introducción de la dimensión conceptual de las diferentes teorías de la percepción y la comunicación:

- Reflexionar sobre la pertinencia de los diferentes planteos teóricos en la producción y comprensión de prácticas artísticas y otras modalidades discursivas de nuestra cultura.
- Investigar el potencial de comunicación en los actuales modos de producción discursiva
- Problematizar los conceptos y categorías teóricas establecidas en diferentes áreas de la producción de conocimiento

Introducción de la investigación práctica de los conceptos desarrollados:

- Presentar los contenidos y las actividades como una práctica de investigación cuyos resultados permiten reflexionar, problematizar y eventualmente reformular los conceptos establecidos
- Dar herramientas técnico-metodológicas para resolver problemáticas concretas de comprensión y producción propias de las artes visuales.
- Dar dimensión material a procesos de producción de conocimiento en la medida en que implican procesos comunicativos y perceptuales
- Promover una actitud conciente/responsable en la propia actividad artística, promoviendo la dimensión colaborativa de los procesos de investigación

5.- ENCUADRE METODOLÓGICO

Se propone que los encuentros se realicen según una modalidad de ***seminario***, (reflexión participativa), y de ***taller*** (producción).
En consecuencia con estas dos características del espacio, serán los métodos ha implementarse a lo largo del desarrollo de la cursada:
- lecturas domiciliarias y en los encuentros
- producción grupal e individual
- exposiciones y discusión grupal de los contenidos y las prácticas
-exposición al grupo de la producción personal de cada estudiante, presentaciones orales o visuales, diálogo, análisis grupal de las diversos resultados. Todas las metodologías tienden a favorecer la participación, la producción y apropiación del saber.

Metodología para el Taller de Investigación de Percepción y Comunicación

Se propone el desarrollo de proyectos artísticos personales como un diálogo entre las diferentes teorías investigadas y los modos individuales de producción

Se propone el desarrollo de proyectos artísticos grupales para establecer un vínculo con la comunidad que permita descubrir los textos subyacentes a las prácticas y las idiosincrasias colectivas

6.- RECURSOS Y ESTRATEGIAS

- Textos para lectura en clase y domiciliaria.
- Selección de un repertorio de herramientas conceptuales, técnicas y metodológicas para el abordaje de los contenidos.

A lo largo del año se irán implementando los recursos que se considere necesarios para un buen desarrollo de la cursada

7.- CONTENIDOS

Los contenidos de la asignatura se refieren a los siguientes núcleos temáticos:

A. Teorías de la Percepción:

- Enfoques de Percepción Directa
- Enfoques de Percepción Indirecta
- La percepción desde la Teoría General de Sistemas
- La percepción en la Psicobiología
- La percepción en algunos enfoques filosóficos
- La percepción en el pensamiento posmoderno
- La percepción en las prácticas artísticas

B. Teorías de la Comunicación

- Introducción a los procesos semióticos
- Modelos comunicacionales simples y complejos
- Texto y contexto
- Medio, técnica, dispositivo
- Exploraciones en el campo de las prácticas artísticas
- Retórica de la Imagen
- Percepción y Comunicación Visual

Los núcleos temáticos no serán abordados de manera lineal sino en interrelaciones constantes entre sí, de modo que a lo largo del año se irán desplegando y complejizando aspectos y conexiones mutuas.

8.- BIBLIOGRAFÍA

BARTHES, Roland.
[1969] "Retórica de la Imagen", en *La Semiología.* Buenos Aires: Tiempo Contemporáneo, 1974.

BAUDRILLARD, Jean.
[1988] "Videoesfera y Sujeto Fractal", en **ANCESCHI, Giovanni et al.** *Videoculturas de Fin de Siglo.* Madrid: Cátedra, 1990.

COCCIA, Emanuele.
[2010] *La Vida Sensible.* Buenos Aires: Marea, 2011

DURAND, Jaques.
[1969] "Retórica e Imagen Publicitaria", en *Análisis de las Imágenes.* Buenos Aires: Tiempo Contemporáneo, 1974.

ECO, Umberto.
[1976] *Tratado de Semiótica General.* Barcelona: Lumen, 1985.

FOUCAULT, Michel.
[1966] *El Cuerpo Utópico.* Conferencia radiofónica en France-Culture.

GOLDSTEIN, E. Bruce et al.
2017 *Sensation and Perception*. Boston: Cengage Learning.

LÓPEZ PANIAGUA, Ignacio.
[2007] *Fundamentos de la Percepción en Sistemas Autónomos*. *Tesis Doctoral.* Madrid: Universidad Politécnica de Madrid.

MANCUSO, Stefano, VIOLA, Alessandra.
[2013] *Sensibilidad e Inteligencia en el Mundo Vegetal.* Barcelona: Galaxia Gutenberg, 2015.

MERLEAU-PONTY, Maurice.
[1948] *El Mundo de la Percepción. Siete Conferencias.* Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2003.

PINEL, John P. J. et al
2018 *Biopsychology. Global Edition*. London: Pearson, 2018.

ROMERO, Alicia, GIMÉNEZ, Marcelo (sel., notas)
[2003] "¿Qué es un medio, qué es una técnica y qué es un dispositivo?", en

ROMERO, Alicia (dir.).
[2003] "¿Qué relaciones hay entre lo perceptible y lo decible?" [selección, traduccion de textos de diversos autores: Foucalult, Fontanille y otros]
[2005] "¿Qué es percibir y qué es decir?", [selección, traduccion de textos de diversos autores: Foucault, Blanchot, y otros]
[2006] "Territorio", [selección traduccion de textos de diversos autores: Foucault, Deleuze y otros]

WARE, Colin
2013 *Information Visualization: Perception for Design*. Waltham, MA: Elsevier.

Esta selección bibliográfica estará sujeta a modificaciones a fin de que la misma se ajuste a los intereses y requerimientos de los estudiantes
La bibliografía en inglés se presenta traducida al castellano en formato de fichas de trabajo, esquemas, cuadros sinópticos, etc.

9.- PRESUPUESTO DE TIEMPO

PRIMER CUATRIMESTRE: PARTE A. Se realizan producciones visuales coordinadas con los contenidos teóricos expuestos.

SEGUNDO CUATRIMESTRE: PARTE B. Se realizan producciones visuales coordinadas con los contenidos teóricos expuestos.

10.- ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN E INVESTIGACIÓN

Percepción y Estrategias de Comunicación Visual. Seminario Extracurricular.

11.- EVALUACIÓN

En la evaluación se tendrá en cuenta:

En lo conceptual

- El grado de apropiación y manejo de los conceptos trabajados y de incorporación del nuevo léxico en el discurso
- El aporte de conceptos propios o de elaboración personal al grupo.
- Los argumentos de justificación de los proyectos personales

En lo procedimental

- El grado de aplicación de los conceptos y metodologías en los proyectos desarrollados.
- La capacidad de aplicación de los conceptos ya apropiados a diferentes situaciones problemáticas.

En lo actitudinal

- La participación pertinente en los encuentros.
- La escucha respetuosa de los demás participantes.
- La realización en tiempo y forma de los proyectos pautados

Instrumentos de evaluación

- Proceso de producción y presentación de proyectos personales y colectovos
- Informe de las lecturas realizadas.