

TEORIAS PSICOLÓGICAS DA ARTE

PSYCHOLOGICAL THEORIES OF ART

Área científica Scientific domain	Ciências da Arte e do Património Sciences of Art and Heritage
Anos letivos Academic years	2018–2021
Grau de ensino Degree	Licenciatura Bachelor of Arts
Duração Duration	Semestral Semestral
Horas de contacto Student workload	(T 42 + OT 21 horas) (T 42 + OT 21 hours)
ECTS	(6 ECTS)
Nível Level	II*

*Esta unidade curricular é de **NÍVEL II**. Deverá ser frequentada preferencialmente a meio do percurso académico por se tratar de uma disciplina com grau de complexidade e exigência médios.

*This is a **LEVEL II** unit. It should preferably be attended in the half way through one's academic course as it is a subject with a mid-range degree of complexity and requirement.

PROGRAMA CURRICULAR

COURSE UNIT CONTENT

1 — Objetivos de Aprendizagem

Intended learning outcomes

Especificidade do humano e do seu condicionamento, em particular a nível psicológico. História da psicologia, perspetivas e metodologias de investigação. Especificidade da abordagem psicológica da arte: no domínio da criação artística, conteúdo da obra de arte e experiência/apreciação estética. Processos psicológicos envolvidos nas artes. Contributo da psicanálise e de outras correntes psicológicas para o campo da arte/estético: teorias, conceitos e práticas terapêuticas. Outros temas serão escolhidos pelos alunos de acordo com os seus interesses específicos.

Specificity of the human being and his conditioning, in particular at a psychological level. History of psychology, perspectives and research methodologies. Specificity of the psychological approach to art: the field of artistic creation, work of art's content and aesthetic experience/appreciation. Psychological processes involved in arts. Contribution of psychoanalysis and other psychological schools to the field of art/aesthetics: theories, concepts and therapeutic practices. Other subjects (themes) will be chosen by students, in accordance to their specific interests.

2 — Conteúdos Programáticos

Syllabus

Conteúdos fundamentais:

O humano, os seus condicionamentos e o domínio psicológico.

História da abordagem psicológica. Psicologia como ciência: correntes e metodologias.

Abordagem psicológica da arte, da criação artística (criatividade), do conteúdo da obra de arte e da experiência/apreciação estética.

Os processos psicológicos envolvidos nas artes plásticas.

Abordagem psicanalítica da arte. Sintoma e sublimação.

Contributo teórico e terapêutico da psicologia humanista e transpessoal.

Conteúdos opcionais:

Uma vez que se trata de uma disciplina opcional, para além dos conteúdos essenciais acima referidos, os alunos são convidados a propor e a escolher outros temas com base numa lista alargada (mais de 70 temas):

<http://weblinks21.com/index.php/2-uncategorised/20-psicologia-da-arte-temas>

Os temas maioritariamente escolhidos ou propostos pelos alunos serão integrados no programa definitivo.

Fundamental content:

The human being, their conditioning and the psychological domain.

History of psychological approach. Psychology as a science: schools and methodologies.

Psychological approach to art, artistic creation (creativity), work of art's content and aesthetic experience/appreciation.

Psychological processes involved in the visual arts.

Psychoanalytic approach to art. Symptom and sublimation.

Theoretical and therapeutic contribution of humanistic and transpersonal psychology.

Optional content:

Since it is an optional discipline, beyond the above fundamental content, students are invited to propose and choose other topics from an extensive list (over 70 themes):

<http://weblinks21.com/index.php/2-uncategorised/20-psicologia-da-arte-temas>

The most chosen themes proposed by students will be integrated into the final content.

3 — Metodologias de Ensino e Avaliação

Teaching and Evaluation Methodologies

O curso tem 3 horas semanais, compreendendo a exposição teórica dos temas, a utilização de elementos audiovisuais e a discussão sobre as diferentes matérias.

Avaliação periódica: dois testes escritos, um em Novembro (50%), outro no final do 1º semestre (50%).

Dispensam de comparência à avaliação final os alunos com classificação média igual ou superior a 10 valores obtida em avaliação periódica. Só são admitidos à avaliação final os estudantes com classificação média igual ou superior a 8 valores obtida em avaliação periódica. A Avaliação Final consiste numa prova oral e terá a ponderação de 10%.

This is a 3 hours/week course, including the theoretical exposition of the themes, the use of audiovisual elements and the discussion about the different topics.

Periodic evaluation: two written tests, one in November (50%), another at the end of the first semester (50%).

Students with an average grade of 10 or higher obtained in periodic evaluation are absent from the final evaluation. Only students with an average grade of 8 or higher obtained in periodic assessment are admitted to the final evaluation. The Final Assessment consists of a oral exam and will have a weighting of 10%.

4 — Bibliografia Recomendada

Recommended Bibliography

Arnheim, R. (1997). *Para uma Psicologia da Arte, Arte & Entropia*, Lisboa: Dinalivro.

Freud, S. (1994), *Textos Essenciais sobre Literatura, Arte e Psicanálise*. Mem Martins: Europa-América.

Kaufman, J.; Sternberg, R. (Ed.) (2010). *The Cambridge Handbook of Creativity*. Cambridge: U. Press.

Lacan, J. (1988). *O Seminário, Livro VII, (1959-1960)*. Rio Janeiro: Jorge Zahar.

Maclagan, D. (2001). *Psychological Aesthetics: Painting, Feeling and Making Sense*. London: Jessica Kingsley, 2001.

Sawyer, R. (2006). *Explaining creativity: the science of human innovation*. Oxford: U. Press.

Shimamura, A.; Palmer, S. (Ed.) (2012). *Aesthetic Science. Connecting minds, brains, and experience*, Oxford: U. Press.

Solso, R. (2003). *The Psychology of Art and the Evolution of the Conscious Brain*. Massachusetts: MIT.

Weisberg, R. (2006). *Creativity: Understanding Innovation in Problem Solving, Science, Invention, and the Arts*. New Jersey: Wiley.

09/2018