

Máster Universitario en
Mercado del Arte y
Gestión de Empresas
Relacionadas
Curso 2016/2017

MMA105

**Análisis de técnicas artísticas:
Pintura, escultura y grabado.**

UNIVERSIDAD
NEBRIJA

Asignatura: Análisis de técnicas artísticas: Pintura, escultura y grabado
Carácter: Obligatoria
Idioma: Castellano
Modalidad: Presencial
Créditos: 4
Curso: 1º
Módulo: 1
Grupo: MMA16
Curso académico: 2016/2017
Profesores/Equipo Docente: Diana Angoso y Magdalena Correa
(Profesora invitada).

1. REQUISITOS PREVIOS

Para cursar la asignatura, el alumno debe tener conocimientos previos y básicos de historia del arte o una experiencia personal con las obras de arte. Es conveniente un nivel alto de inglés para leer textos de bibliografía especializada.

2. BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS

Estudio de las diferentes técnicas artísticas presentes en el mercado del arte. Herramienta fundamental para la autenticación y el reconocimiento de las obras de arte. El participante estudiará las técnicas tradicionales (medievales, la introducción del óleo en el Renacimiento, los métodos de trabajo de los artistas barrocos y del siglo XVIII), la ruptura de la tradición artesanal en la era industrial y la revolución de las técnicas en el siglo XX. El participante realizará clases prácticas en museos para completar las clases teóricas.

3. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Las competencias que desarrolla el máster, descritas en el punto 3 del informe, que son de aplicación en esta materia, son las siguientes:

Competencias generales: 1, 2 y 10

- El alumno debe adquirir conocimientos actualizados de las distintas áreas funcionales de una empresa y de su interacción para la consecución de objetivos.
- El alumno debe dominar las técnicas suficientes que le permitan obtener y analizar información, evaluar su relevancia y validez, sintetizarla y adaptarla al contexto.
- El alumno debe ser capaz de aportar valor mediante su creatividad y participación.

Competencias específicas: 1, 4, 13, 14, 15, 16, 18 y 19.

- Comprensión del entorno del mercado del arte y del papel de los distintos agentes.
- Capacidad de tasar obras de arte en coherencia con el valor intrínseco y con los precios de mercado.
- Capacidad de descubrimiento y reconocimiento del valor artístico.

- Capacidad de evaluación de la responsabilidad cultural de las acciones desarrolladas en empresas artísticas.
- Capacidad de comunicación eficaz, de forma oral o escrita, del valor percibido en las obras de arte, así como de los objetivos y contenidos de los proyectos artístico-culturales.
- Dominio de las posibilidades de la comunicación como herramienta de marketing de productos artísticos.
- Dominio de las herramientas de investigación relacionadas con el mercado del arte.
- Capacidad de crear redes profesionales.

En relación con las mismas, los resultados obtenidos por el alumno serán los que siguen:

- Desarrollo de la capacidad de lectura comprensiva de textos críticos de arte actual.
- Desarrollo del pensamiento crítico del alumno.
- Desarrollo de una capacidad de análisis, reconocimiento y valoración del arte a través de la contemplación directa de la obra.
- Dotar al alumno de las herramientas necesarias para interpretar la obra de arte, dentro de su contexto histórico y estilístico.
- Dominio de las herramientas y metodologías que llevan a una adecuada interpretación de la obra de arte.
- Educación de la mirada, capaz de apreciar cuestiones cualitativas aproximándose a los aspectos más físicos y materiales.
- Capacidad de expresión de experiencias y conceptos visuales a través de la palabra escrita.
- Dominio de las herramientas para una mejor catalogación, clasificación y valoración de la obra en el mercado
- Primer contacto con los agentes del mercado a través de los procesos creativos de producción.
- Estímulo a la investigación sobre la obra de arte, la consulta de fuentes bibliográficas y, sobre todo, el desarrollo de un criterio propio y teóricamente consistente en la interpretación del arte.

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍA

Teoría:

- Análisis de obras, técnicas y procedimientos artísticos a través de clases prácticas y por medio de seminarios en el aula.
- Lectura y comentario de textos seleccionados y debate sobre cuestiones de actualidad en atribución, conservación y expertizaje desde la fisicidad de la obra artística y teniendo en cuenta el contexto del mercado de arte.
- Estudio de los diferentes movimientos artísticos del siglo XX desde un enfoque teórico e historiográfico, pero adaptado al panorama cultural y artístico actual.

Práctica:

- Aprendizaje, a través de ejercicios participativos e investigaciones y exposiciones, de una metodología para la aproximación a la obra artística a través de sus técnicas, materiales y procesos de producción y creación.

Trabajo personal:

- Lectura de textos preparatorios de las clases.
- Realización de un dossier profesional de una obra y artista analizando técnica, materiales, conservación, contexto y mercado.
- Lectura de fuentes secundarias y primarias de entrevistas a artistas, investigación sobre materiales y procedimientos y contactos con agentes del mercado.

5. SISTEMA DE EVALUACIÓN

5.1. Evaluación:

5.1.1	Asistencia y participación en clase y en campus virtual (debates, wikis).	30 %
5.1.2.	Trabajo individual (dossier obra)*.	50 %

*Se entregará el día **18/11/2016** por medio del Campus Virtual, apartado: *SafeAssign*. El profesor devolverá el dossier con comentarios que deberán ser tenidos en cuenta.

El alumno expondrá una presentación de 10 minutos sobre una parte del dossier que el profesor especificará.

La nota se ponderará un 70% el trabajo escrito y un 30% la exposición.

Las exposiciones se realizarán los días **24/11/2016 en el Museo del Prado o Museo Reina Sofía** por estricto orden alfabético (primero de la Z al medio, segundo de la A al medio).

En la parte de grabado se realizará una prueba escrita final, cuya nota formará parte del 70% del trabajo escrito del dossier.

6. BIBLIOGRAFÍA

- **Bibliografía básica**
- HAYES, C., *Guía completa de pintura y dibujo. Técnicas y materiales*. Madrid: Hermann Blume, 1980.
- MALTESE, Corrado (coord.). *Las técnicas artísticas*. Madrid: Cátedra, 1980.
- MAYER, R., *Materiales y técnicas del arte*, Madrid. Madrid: Hermann Blume, 1993.
- MÈREDIEU, Florence de. *Histoire matérielle & immatérielle de l'art moderne*. Paris: Larousse, 2011
- PEDROLA, A. *Materiales, procedimientos y técnicas pictóricas*. Barcelona: Ariel, 1998.

- PUGLIESE, Marina. *L'estetica del sintetico: la plastica e l'arte del Novecento*. Génova: Costa & Nolan, 1997.
- *Le tecniche e i materiali nell'arte contemporanea* [Atti della Accademia Nazionale dei Lincie, Anno CCCXCVII, 2000.
- *Scolpire lo spazio: tecnica e metodologia della scultura dall'antichità al contemporaneo*. Pasion di Prato: Campanotto, 2002.
- *Tecnica mista. Materiali e procedimenti nell'arte del XX secolo*. Milán: Bruno Mondadori Editori, 2006.-; FERRIANI, Barbara.
- *Monumenti effimeri. Storia e conservazione delle installazioni*. Milán: Electa Mondadori, 2009
- SMITH, R., *El Manual del Artista*. Madrid: Hermann Blume, 1990.
- [En línea] URL: <http://tecnicaindustrial.es/TIAdmin/Numeros/11/44/a44.pdf>

- **Pintura**

- ANFAM, D.A., COLLINS, J., CHADLER, D., WECHMAN, J., *Técnicas Artísticas de los Artistas Modernos*. Madrid: Tursen Hermann Blume, 1996. / 1999.
- ANGOSO, D., BERNÁRDEZ, C., FERNÁNDEZ, B., LLORENTE, A., *Las Técnicas Artísticas: Del Medioevo al Renacimiento, El Barroco, El Siglo XIX, El Siglo XX*. Madrid: Akal y Museo Thyssen-Bornemisza, 2005.
- [En línea] URL: http://www.educathyssen.org/las_tecnicas_artsticas
- BOMFORD, D., DUNKERTON, J., GORDON, D., ROY, A., KIRKY, J., *La pintura italiana hasta 1400. Materiales, métodos y procedimientos del arte*. Barcelona: Ediciones del Serbal, 1995.
- BOMFORD, D., KIRKY, J., ROY, A., KIRKY, J., *Art in the Making: Impressionism*, Londres: National Gallery y Yale University Press, 2002.
- BRUQUETAS GALÁN, Rocío., *Técnicas y materiales de la pintura española en los Siglos de Oro*. Madrid: Fundación de Apoyo a la Historia del Arte Hispánico, 2002.
- BRUSATIN, M. *Historia de los colores*. Barcelona: Paidós Estética, 1997, 2º impresión.
- CALLEN, A., *Técnica de los impresionistas*. Madrid: Tursen/Hermann Blume, 1996.
- GAGE, J. *Color y Cultura, La práctica y el significado del color de la Antigüedad a la abstracción*. Madrid: Ediciones Siruela, 2001.
- KIRSH, Andrea, LEVENSON, Rustin. *Seeing through Paintings. Physical Examination in Art Historical Studies. Materials and Meaning in the Fine Arts*. New Haven y Londres: Yale University Press, 2000.

- **Dibujo**

- ASUNCIÓN, J., *El Papel, Técnicas y métodos tradicionales de elaboración*. Barcelona: Parragón, 2001.
- LAMBERT, S., *El dibujo, Técnica y utilidad*. Madrid: Hermann Blume, 1985.

- BERNÁRDEZ, Carmen. "La línea sabia: apuntes sobre algunos momentos de la historia del dibujo" en: *Anales de Historia del Arte* nº 3, pp. 95-116. Madrid: Editorial Complutense, 1991-92. [En línea]. URL:
<http://revistas.ucm.es/index.php/ANHA/article/view/ANHA9192110095A/31947>
- *Nueva York. El papel de las últimas vanguardias*. [Cat.]. Segovia: Museo Estaban Vicente, 2009.

- **Fotografía**
- www.dibam.cons.patri
- SOUGEZ, M.L. *Historia de la Fotografía*. Madrid: Cátedra, 2011.
- GÓMEZ ISLA, J. *Fotografía de Creación*. Hondarribia: Nerea, 2005.
- NEWHALL, Baumont. *Historia de la Fotografía*. Barcelona: Gustavo Gili, 2002.

- **Escultura**
- SAURA, Javier. *La escultura y el oficio de escultor*. Barcelona: Ediciones del Serbal, 2003.
- *Los arrepentimientos de Rodin*. [Cat.] Barcelona: Colección del Museo Rodin y Fundación La Caixa, 2002.
- McEVILLEY, Thomas. *Sculpture in the Age of Doubt*. Nueva York: School of Visual Arts, 1999.
- Conservación preventiva, procedimientos y conservación del arte contemporáneo
- ARECHAVALA, F., FERNÁNDEZ, C., MÚÑOZ-CAMPOS, Paloma, de TAPOL, Benoit. *Exposiciones Temporales: Conservación Preventiva. Procedimientos*. Madrid: Grupo Español de IIC y Fundación Duques de Soria, 2008.
- Inside Installations. [En línea] URL: <http://www.inside-installations.org/home/index.php>
- Symposium Contemporary Art: Who Cares. [En línea] URL: <http://www.incca.org/contemporaryartwhocares>
- Gallery of Lost Art. [En línea] URL: <http://galleryoflostart.com/>
- AA.VV. *Conservación del patrimonio: evolución y nuevas perspectivas* Conservación y restauración de Bienes Culturales. Madrid Akal 2003
- AA.VV. *Conservation and Management of Archaeological Sites*. Roma ICCROM 1995
- AA.VV. *Mecenazgo y conservación del patrimonio artístico: reflexiones sobre el caso español*. Madrid: Fundación Argentaria / Visor, 1995
- *Diccionario técnico Akal de conservación y restauración de bienes culturales: español-alemán-inglés-italiano-francés*. MARTÍNEZ CUBETAS, C. RICO MARTÍNEZ, L. Madrid Akal 2003

- EASTOP, D. TIMÁR-BALÁZSY, A. *Chemical Principles of Textile Conservation*. Oxford Butterworth - Heineman 1998
- FERNÁNDEZ ARENAS, José. *Introducción a la conservación del Patrimonio y técnicas artísticas*. Barcelona: Ariel 1999
- GÓMEZ, María Luisa. *La restauración. Examen científico aplicado a la conservación de obras de arte*. Madrid: Cátedra 1998
- GUICHEN, G. *Le contrôle du climat dans les musées*. (3 vols.) Roma: ICCROM 1997
- HORIE, C.V. *Materials for conservation: organic consolidants, adhesives and coatings*. Londres Butterworths 1987
- ILLES, V. DERION, B. *Guide de manipulation des collections*. París Somogy - Éditions d'Art, 2004
- KEENE, Susanne. *Managing conservation in Museums*. Oxford; Butterworth – Heineman, 2002
- KNELL, Simon. *Care of collections*. Londres: Routledge. 1994.
- MACARRÓN, Ana *Historia de la conservación y la restauración: desde la antigüedad a finales del siglo XIX*. María Madrid Tecnos 1995
- MARTÍNEZ CUBETAS, C. ; RICO MARTÍNEZ, L. Valencia Grupo español IIC 2002
- MARTÍNEZ JUSTICIA, M.J.. *Historia y teoría de la conservación y la restauración artística*. Madrid: Tecnos 2002
- MESTRE I VERGÉS, J. *Identificación y conservación de fotografías*. Gijón: Trea 2004
- MONTEROSO MONTERO, J.M., *Protección y conservación del patrimonio: principios teóricos*. Santiago de Compostela: Tórculo, 2001.

- **Bibliografía complementaria:**
- BALL, Phillip., *La invención del color*. Madrid: Turner, 2003.
- DOERNER, M. *Los materiales de pintura y su empleo en el arte*. Barcelona: Reverté, 1986 (4º edición).
- GAGE, John. *Color y Cultura. La práctica y el significado del color de la Antigüedad a la abstracción*. Madrid: Ediciones Siruela, 2001.
- *Lichtenstein en proceso*. [Cat.]. Cuenca: Museo de arte abstracto español, 2006.

- **Grabado**
- CATAFAL, J; OLIVA, C. *El grabado*. Barcelona: Parramón, 2004.
- CHAMBERLAIN, W. *Grabado en madera*. Madrid: Hermann Blume, 1988.
- CHAMBERLAIN, W. *Manual de aguafuerte y grabado*. Madrid: Hermann Blume, 1988.
- PÉREZ SÁNCHEZ, A. y GALLEGO, J. *Goya Grabador*. Madrid: Fundación Juan March, 1994.
- RUBIO MARTINEZ, M. *Ayer y Hoy del Grabado y Sistemas de Estampación*. Ediciones: Tarraco, 1979.
- VICARY, R. *Manual de litografía*. Madrid: Hermann Blume, 1986.

- VV.AA. *Gabinete de grabados. Departamento de dibujo I (Dibujo Grabado). Catálogo II.* Universidad Complutense. 2002.
- VIVES ROSA. "Del Cobre al papel". Ediciones: Barcelona, Icaria.1994.
- PLA JAUME. "Técnicas del grabado calcográfico". Ediciones: Barcelona, Omega.1986.
- BIEGELEISEN J. I. "Silk Screen Techniques". Ediciones: New York, Dover, 1958.
- BIEGELEISEN J. I. "The Complete book of silk screen printing production". Ediciones: New York, Dover, 1963.
- DAWSON JOHN. "Guía completa de grabado e impresión". Ediciones: Blume, Madrid, 1983.
- KREJCA ALEX. "Técnicas del Grabado". Ediciones: Libsa, Madrid, 1990.
- RAMOS JUAN. "Técnicas aditivas en grabado Contemporáneo". Ediciones: Universidad de Granada, 1992.
- MARTÍNEZ M. RUBIO. "Ayer y Hoy del Grabado y sistemas de Estampación" Ediciones: Tarraco, 1979.
- CHAMBERLAIN WALTER. "Manual del aguafuerte y grabado". Ediciones: Blume, Madrid, 1988.
- BIGGS JOHN. "The Craft of Woodcuts". Ediciones: Blandfort Press, 1968. London. (Xilografía).
- CHAMBERLAIN WALTER. "Grabado en madera y técnicas afines". Ediciones: H. Blume, Madrid, 1988.
- LARRAYA TOMÁS. "Xilografía, historia y técnicas del grabado en madera". Ediciones: Meseguer, 1964. Barcelona.
- LALIBERTE NORMAN. "Twentieth Century Woodcuts". Ediciones: Van Nostrand Reinhold, 1971.

- **Bibliografía complementaria:**
- http://www.educathyssen.org/las_tecnicas_artsticas
- http://www.educathyssen.org/tcnicas_artsticas_el_collage
- http://www.educathyssen.org/recursos_educativos_0
- www.dibam.cons.patri.
- <http://www.youtube.com/watch?v=08Q8qYMOsIo>

7. BREVE CURRICULUM

Prof. Diana Angoso de Guzmán

Diana Angoso es Doctora en Historia del Arte por la U. Complutense de Madrid, DEA en Historia del Arte Contemporáneo y Diplomada en Restauración de pintura por el Istituto per l'Arte e il Restauro de Florencia. En la actualidad es Coordinadora del Máster en Mercado del Arte y del Curso Experto-Tasador en Obras de Arte, Profesora del Master de Mercado de la Universidad Antonio de Nebrija, del Master de Efímeras de la ETSAM y del Máster Vogue-Moda de la Carlos III. Angoso ha recibido premios (Innovación en la investigación, Case Western Reserve University, 2013), becas (Socrates-Erasmus Movilidad, Institut Supérieur de Gestion, París, 2010), ha coordinado exposiciones (*Hormigón Armado*, Ministerio de Obras Públicas, 2010) y es co-autora de publicaciones (*Técnicas Artísticas*, Akal/Museo Thyssen, 2005). Forma parte de la línea de investigación "Arte y Ciencia" del grupo ETCC, y sus áreas de interés son la antropología del arte y los materiales; significados materiales; y la indagación en la creación contemporánea a través de las entrevistas a artistas. Su investigación doctoral, bajo el título *Oro: Sustancia y Significado. Usos del material áulico en las prácticas artísticas contemporáneas. [1953-2013]* (Cum Laude, 2015), gira en torno a los materiales y procesos creativos en el arte contemporáneo. Con experiencia en el ámbito del mercado del arte como directora de la Galería Elba Benítez y como catalogadora en Fernando Durán Subastas y en la gestión cultural coordinando exposiciones para el Ministerio de Fomento.

Dra. Magdalena Correa Larraín

Licenciada en Bellas Artes con mención en grabado por la Universidad Católica de Chile y Doctora en fotografía y vídeo por la Universidad Politécnica de Cataluña. Es Doctora Anecada y actualmente trabaja como docente en el Departamento de Bellas Artes de la Universidad Antonio de Nebrija.

Se ha especializado en proyectos de investigación fotográficos y de vídeos sobre territorios aislados y extremos, donde habita el hombre. Algunos de sus últimos proyectos realizados han sido: "La Desaparición", 2008 sobre los desiertos del Gobi en China y Mongolia y el de Atacama en el Norte de Chile y "Níveo", 2011 sobre el pueblo "Villa Las Estrellas" ubicado en la Antártica, etc. Algunas exposiciones individuales en Instituciones o Museos: Barcelona, Casa Asia, Barcelona, Fundación Telefónica Chile, Fundación Telefónica Buenos Aires, Instituto Cervantes de Pekín, Palacio de la Virreina, Barcelona, Centro y Arte Naturaleza de Huesca, Museo de Bellas Artes de Santander, Centro de Arte Caja de Burgos, Museo de Bellas Artes de Santiago de Chile, Museo de Arte Contemporáneo de Santiago de Chile, Centro de Arte de Alcobendas, Madrid, España, etc.

Algunas de las Colecciones Públicas y Privadas donde está su obra: Ayuntamiento de Cáceres, España, Diputación de Lérida, España, Museo de Arte Contemporáneo de Santiago, Chile, Departamento de Audiovisuales del Museo Reina Sofía, Madrid, España, Centro de Arte Caja De Burgos, España, IVAM, Instituto Valenciano de Arte Moderno, Valencia, España, Museo de Bellas Artes de Santander, España, Centro de Arte y Naturaleza, Huesca, España, Fundación Telefónica, Chile, Cajamar, Málaga, Colección Pilar Citoler, España, Colección Madame Antoine Friling, Francia, Colección Ernesto Ventós, España,

Colección Solita Mishann, Venezuela – USA, Colección Cota Knobloch, Venezuela - USA. Ha sido objeto de crítica en el Mundo, La vanguardia, Babelia (El País), El Mercurio (Chile), Bazaar Magazine, Kuwait, Jornal Do Brasil, etc.

8. LOCALIZACIÓN DEL PROFESOR

Prof. Dra. Diana Angoso

E-MAIL: dangoso@nebrija.es

Prof. Dra. Magdalena Correa

E-MAIL: magdalena@nebrija.es

9. CONTENIDO DETALLADO DE LA ASIGNATURA

TÍTULO: Máster Universitario en Mercado de Arte y Gestión de Empresas Relacionadas

CURSO ACADÉMICO: 2016/2017

ASIGNATURA: Análisis de técnicas artísticas

CURSO: 1º MÓDULO: 1º CRÉDITOS ECTS: 4

1. INTRODUCCIÓN A LAS TÉCNICAS ARTÍSTICAS

SESIÓN 1: 11/10/2016

- Pensar el material
- El aprendizaje del artista
- El proceso creativo
- El taller del artista
- La conservación-restauración de las obras de arte
- El expertizaje

2. EL DIBUJO

SESIÓN 2: 18/10/16

- Introducción al dibujo
- El papel
- Las técnicas secas
- Las técnicas húmedas

3. LA ESTRUCTURA DE LA PINTURA

SESIÓN 3: 20/10/16

- El soporte
- La preparación
- La capa pictórica
- El barniz

4. LA HISTORIA DE LA PINTURA

SESIÓN 4: 25/10/2016

- La evolución de la pintura desde el Medievo hasta el Impresionismo
- La técnica de los Impresionistas
- La técnica de los artistas modernos
- La técnica del azar

5. LA ESCULTURA I

SESIÓN 5: 27/10/2016

- Introducción a la escultura
- Materiales arcaicos: la piedra y la madera
- Materiales nobles: el mármol y el bronce
- Materiales pobres

6. LA ESCULTURA II

SESIÓN 6: 3/11/16

- Las nuevas formas de escultura
- La desmaterialización de la escultura
- Los nuevos materiales
- Lo natural/ el Land Art
- La conservación de la escultura

7. LA FOTOGRAFÍA

SESIÓN 7: 8/11/2016

- Breve historia de la fotografía
- Reconocimiento de las fotografía histórica
- Las innovaciones de las vanguardias
- Algunas nociones sobre la conservación preventiva para fotografía

8. CLASE PRÁCTICA DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA (TALLER MUSEO THYSSEN)

SESIÓN 8: por definir el día

- Por definir el día. Será por la mañana.

9. VISITA A "FACTUM" O "Fundición Ponce"

SESIÓN 9: Por definir el día.

10. DOBLE SESIÓN EN EL MUSEO DEL PRADO-MUSEO REINA SOFÍA

SESIÓN 10 Y 11: 24/11/2016

- Presentación de 10 minutos. Por orden alfabético: desde la Z a la A.

11. GRABADO 1

- Historia del Grabado: Siglos XIV y XV
- Introducción al grabado: Principales características
- Pasos y Herramientas principales

- Ejemplos (Muestra a los alumnos de grabados)

12. GRABADO 2

- Historia del Grabado: Siglos XVI, XVII, XVIII y XIX
- Grabado en relieve. La Xilografía y el Linóleo
- Procedimientos y Técnicas
- **Fotograbado**

13. GRABADO 3

- Visita a la calcografía Nacional
- La cámara de Goya

14. GRABADO 4

- Historia del Grabado: Siglo XX
- Grabado Calcográfico: En Hueco
- Procedimientos y Técnicas
- Ejemplos (Muestra a los alumnos de grabados)
- Prueba final