

Análisis de Técnicas
Artísticas

Programa Superior en
Tasación de Obras de
Arte y Antigüedades
(PSTOA)
2021-2022

UNIVERSIDAD
NEBRIJA

GUÍA DOCENTE

Asignatura: Análisis de Técnicas Artísticas

Titulación: Programa Superior en Tasación de Obras de Arte y Antigüedades (PSTOA)

Carácter: Obligatoria

Idioma: Castellano

Modalidad: Online

Créditos: 4

Profesores/Equipo Docente: Dª Julia Betancor

1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.1. Competencias

Competencias generales:

- 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 tratar situaciones complejas e impredecibles de forma sistemática y creativa, con juicio crítico, con información incompleta, asumiendo riesgos, tomando decisiones y comunicándolas a cualquier tipo de audiencia.
- El alumno debe ser capaz de comunicarse correctamente tanto oralmente como por escrito, utilizando la tecnología más actual.
- El alumno debe ser capaz de aportar valor mediante su creatividad y participación.

Competencias específicas:

- 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 artísticoculturales.
- 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.

1.2. Resultados de aprendizaje

- Desarrollo de la capacidad de análisis de los procesos creativos.
- 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, estilístico, tecnológico y material.

- 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 una capacidad de pensar la materia y las técnicas de forma crítica.

2. CONTENIDOS

2.1. Requisitos previos

Estar matriculado en Programa Superior de Tasación de Obras de Arte.

2.2. Descripción de los contenidos

La primera parte del curso tendrá un carácter teórico, con una Introducción a la Historia del Mueble, comenzando con las nociones básicas para el reconocimiento de las diferentes técnicas constructivas y decorativas, materiales empleados y nomenclatura específica.

Se realizará un recorrido sintetizado por la evolución de los estilos y tipologías del mueble, desde el barroco y rococó, el neoclasicismo, los siglos XIX y XX con los movimientos Art Nouveau y Art Decó finalizando con el racionalismo y el inicio del diseño. El ámbito geográfico se centrará en Francia, Italia e Inglaterra como creadores de estilos y en particular en el mueble español.

La segunda parte del curso tendrá un carácter esencialmente práctico centrado en los criterios de catalogación y tasación del mueble con ejemplos del mercado de antigüedades a través de ventas en salas de subastas españolas, utilizando fichas descriptivas desde el punto de vista constructivo, ornamental y estilístico y comparando piezas de época y de estilo. Se establecerán los criterios básicos de valoración y tasación y situación actual del mercado del mueble en España.

2.3. Contenido detallado

Presentación de la asignatura.

Explicación de la Guía Docente.

1. Módulo 1: Iniciación
2. Módulo 2: Procedimientos del arte
3. Módulo 3: Dibujo y papel
4. Módulo 4: El grabado
5. Módulo 5: La pintura
6. Módulo 6: La escultura
7. Módulo 7: La fotografía y el vidrio
8. Módulo 8: Análisis y técnicas artísticas XX-XXI

2.4. Actividades Dirigidas

Clase de teoría: Cada unidad didáctica comprende cuatro temas. El primer tema es introductorio e incluye una bibliografía general completa. Además de la lectura de los temas el alumno puede profundizar, siguiendo los enlaces incluidos en el texto, que le remitirá a vídeos, recursos educativos y lecturas.

Las dudas se canalizan por medio del foro "DUDAS", además de la sesión de videoconferencia o chat programada semanalmente.

Prácticas: Los trabajos de unidad se entregarán por medio del apartado "ACTIVIDADES" para su evaluación por el tutor. Los trabajos específicos que el tutor asigne para su realización individual sobre el análisis de las técnicas artísticas se presentarán a través del apartado "ACTIVIDADES" para su evaluación por el tutor.

Al final de cada unidad se plantea al alumno un caso práctico, denominado "EJERCICIO FINAL" que habrá de realizar a partir de los conocimientos adquiridos con los contenidos teóricos de cada asignatura, utilizando el apartado de "ACTIVIDADES"

De manera específica La asignatura "Análisis de Técnicas Artísticas" tiene un carácter eminentemente práctico. El objetivo es educar la mirada siguiendo la máxima de Joseph Albers "Aprender haciendo". Por ello se incita una primera aproximación a la materia mirando, observando, y conociendo la obra con todos los sentidos posibles. La asignatura consta de ocho unidades didácticas que se distribuyen de la siguiente forma: una primera unidad introductoria, dos unidades dedicadas a pintura, dos a la escultura, una a papel, una a dibujo y la última centrada en técnicas artísticas modernas, contemporáneas y actuales. Por tanto, los ámbitos que abarcan son: PINTURA, ESCULTURA, DIBUJO, GRABADO, FOTOGRAFÍA, y NUEVOS MATERIALES, contemporáneas y actuales, incluidos los materiales tecnológicos. Cada unidad temática comprende de cuatro temas y un ejercicio de unidad.

Compone el temario, por tanto, un total de 32 temas. Desde las UDS 1 a la 8 se propone un ejercicio propuesto que el alumno redactará en su blog personal, al que tendrá acceso solo él y el profesor. Cada unidad temática, por su parte, finalizará con un ejercicio que se entregará a través del apartado "ACTIVIDADES". El alumno tiene la posibilidad de participar en el foro de "dudas" y en las videoconferencias /chats, que significarán un veinte por ciento de la nota final.

3. SISTEMA DE EVALUACIÓN

3.1. Sistema de calificaciones

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre (BOE 18 de septiembre), por el que se establece el Sistema Europeo de Créditos y el sistema de Calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y su validez en todo el territorio nacional.

- 0 - 4,9 Suspenso (SS)
- 5,0 - 6,9 Aprobado (AP)
- 7,0 - 8,9 Notable (NT)
- 9,0 - 10 Sobresaliente (SB)

La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9,0. Su número no podrá exceder de 5% de los alumnos matriculados en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso sólo se podrá conceder una sola Matrícula de Honor.

3.2. Criterios de evaluación

Convocatoria ordinaria

Modalidad: Presencial

Sistemas de evaluación	Ponderación mínima	Ponderación máxima
Participación (chats, videoconferencias y debates)	40%	40%
Trabajos de unidad	60%	60%

NOTA: los trabajos de unidad que se entreguen fuera de plazo se admitirán, pero el retraso podrá suponer una penalización en la calificación. Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una calificación de 5 en la prueba objetiva final.

Convocatoria extraordinaria

Modalidad: Presencial

La calificación final de la convocatoria se obtiene como suma ponderada entre la nota de la prueba objetiva final en convocatoria extraordinaria (70%) y las calificaciones obtenidas por prácticas y trabajos presentados en convocatoria ordinaria (30%), siempre que la nota de la prueba objetiva final extraordinaria sea igual o superior a 5. Queda a criterio del profesor solicitar y evaluar de nuevo las prácticas o trabajos escritos, si estos no han sido entregados en fecha, no han sido aprobados o se desea mejorar la nota obtenida en convocatoria ordinaria.

3.3. Restricciones

Calificación mínima

Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una calificación de 5 en la prueba final.

Asistencia

El alumno que, injustificadamente, deje de asistir a más de un 25% de las clases presenciales podrá verse privado del derecho a examinarse en la convocatoria ordinaria.

Normas de escritura

Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas y proyectos escritos, así como en los exámenes tanto a la presentación como al contenido, cuidando los aspectos gramaticales y ortográficos. El no cumplimiento de los mínimos aceptables puede ocasionar que se resten puntos en dicho trabajo.

3.4. Advertencia sobre plagio

La Universidad Antonio de Nebrija no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se considerará plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de auditoría distinta a la del estudiante (Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros...), cuando no se cite la fuente original de la que provienen. El uso de las citas no puede ser indiscriminado. El plagio es un delito.

En caso de detectarse este tipo de prácticas, se considerará Falta Grave y se podrá aplicar la sanción prevista en el Reglamento del Alumno.

4. BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía básica

ANFANM, D.A., COLLINS, J., CHADLER, D., WECHMAN, J., *Técnicas Artísticas de los Artistas Modernos*. Madrid: Tursen Hermann Blume, 1996.

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

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.

ASUNCIÓN, J., *El Papel, Técnicas y métodos tradicionales de elaboración*. Barcelona: Parragón, 2001.

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>

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.

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.

GÓMEZ ISLA, J. *Fotografía de Creación*. Hondarribia: Nerea, 2005. NEWHALL, B. (2002). *Historia de la Fotografía*. Barcelona: Gustavo Gili, 2002. Nueva York. El papel de las últimas vanguardias. [Cat.]. Segovia: Museo Estaban Vicente. 2009.

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.

SAURA, Javier. *La escultura y el oficio de escultor*. Barcelona: Ediciones del Serbal, 2003.

SOUGEZ, M.L. *Historia de la Fotografía*. Madrid: Cátedra, 2011. VICARY, R. Manual de litografía. Madrid: Hermann Blume, 1986. X. AA. Gabinete de grabados. Departamento de dibujo I (Dibujo Grabado). Catálogo II. Universidad Complutense. 2002.

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.

5. DATOS DEL PROFESOR

Nombre y Apellidos	Julia Betancor
Departamento	Artes
Titulación académica	Licenciada en BBAA; Máster de Peritación, valoración y expertización por la escuela de Arte & Antigüedades de Madrid
Correo electrónico	j.betancor@nebrija.es
Localización	Campus de Princesa – Sala de profesores
Tutoría	Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail
Experiencia docente, investigadora y/o profesional, así como investigación del profesor aplicada a la asignatura, y/o proyectos profesionales de aplicación.	<p>Es probablemente una de las conservadoras de arte más reconocidas internacionalmente dentro mercado del arte. fundadora del estudio JB Art Conservation & Associates ofrece servicios premium en gestión de colecciones, conservación, restauración y registro para instituciones, museos, artistas, ferias de arte y galerías. para ello emplea técnicas científicas, la diagnosis multi espectral, tecnología, nano materiales e instrumentación de última generación con un equipo transdisciplinar.</p> <p>Asociada como <i>head of art</i> conservación de la colección solo, ha creado para Onkaos el primer lab de conservación de <i>time-based</i> media art. Es cofundadora de Fortheloveofart junto el grupo SIT Spain, conservadora preferente en la feria de arte arco Madrid y colabora como asociada para relevantes empresas del arte en Europa, Inglaterra y Estados Unidos.</p> <p>Es miembro del AIC, IIC, ICOM-CC, ARA, APOYONLINE y desde hace dos legislaturas pertenece a la junta del grupo español del IIC.</p> <p>Recibe su licenciatura en bellas artes, obtiene un D.E.A y fue doctoranda en conservación y restauración de pintura de caballete por la universidad complutense de Madrid. Realiza sus prácticas en MNCARS y es primera promoción del Máster de Peritación, valoración y expertización por la escuela de Arte & Antigüedades de Madrid. Estudió en Florencia, Londres y París y su formación continúa. Ha trabajado para Patrimonio Nacional en Palacio Real, Ministerio de Cultura, Comunidad de Madrid, Comunidad de Castilla y León y durante más de una década en el prestigioso estudio de Hamish Dewars en Londres. Lidera proyectos de conservación para órdenes religiosas, iglesias y catedrales, y en especial para la compañía de Jesús. Gestiona la conservación de colecciones privadas e institucionales de arte.</p> <p>Conferenciante habitual en los foros del arte, participa en seminarios, congresos y reuniones internacionales. su objetivo es difundir las bondades de tener un conservador de arte cerca y por eso en 2018 lanzó el podcast <i>por amor al arte</i>. Se siente orgullosa de ser canaria y llevar la Cibeles a Chicago, y el adhesivo español “la gacha” a la universidad de Yale en 2019.</p>

