

Análisis de Técnicas
Artísticas
Máster en Mercado del
Arte y Gestión de
Empresas Relacionadas
2018-19

UNIVERSIDAD
NEBRIJA

GUÍA DOCENTE

Asignatura: Análisis de Técnicas Artísticas: Pintura, Escultura, Grabado.

Titulación: Máster Universitario en Mercado del Arte y Gestión de Empresas Relacionadas

Curso Académico: 2018-19

Carácter: Obligatorio

Idioma: Castellano

Modalidad: Presencial / Semipresencial / A distancia

Créditos: 2

Módulo: 1º

Profesores/Equipo Docente: Dra. Dña. Diana Angoso de Guzmán; Dra. Dña. Magdalena Correa (profesora invitada)

1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.1. Competencias

Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

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.

El alumno debe adquirir 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.

1.2. Resultados de aprendizaje

Que los estudiantes hayan demostrado 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 las obras.

Que los estudiantes adquieran las herramientas necesarias para interpretar la obra de arte, dentro de su contexto histórico y estilístico; que dominen 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.

Que los estudiantes tengan el 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.

2. CONTENIDOS

2.1. Requisitos previos

Ninguno.

2.2. Descripción de los contenidos

Estudio de las diferentes técnicas artísticas presentes en el mercado del arte. Herramientas fundamentales para la autenticación y 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 con la tradición artesanal en la era industrial y la revolución de las técnicas en el siglo XX. El participante realizará prácticas de taller para completar las clases teóricas.

2.3. Contenido detallado

Presentación de la asignatura.
Explicación de la Guía Docente.

1. Introducción a las técnicas artísticas.

Pensar el material.
El aprendizaje del artista.
El proceso creativo.
El taller del artista.
La conservación-restauración de la obra de arte.
El expertizaje.

2. El dibujo.

Introducción al dibujo.

Las técnicas secas.
Las técnicas húmedas.

3. La estructura de la pintura.

El soporte.
La preparación.
La capa pictórica.
El barniz.

4. La historia de la pintura

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

Introducción a la escultura.
Materiales arcaicos: la piedra y la madera.
Materiales nobles: el mármol y el bronce.
Las nuevas formas de escultura.
Los nuevos materiales en escultura.
Lo natural.
La conservación de la escultura.

6. La fotografía

Breve historia de la fotografía.
Reconocimiento de la fotografía histórica.
Las innovaciones de la vanguardia.
Conservación preventiva de la fotografía.

7. La conservación preventiva

Protocolos de actuación.
Visita-taller al museo.
Los informes de estado de conservación.

8. El grabado

Historia del grabado: siglo XIV al XX.
Introducción al grabado: principales características.
Pasos y herramientas principales.
Grabado en relieve. La xilografía y el linóleo.
El fotograbado.
Grabado calcográfico: el hueco.
Visita a la Calcografía Nacional. La cámara de Goya.
Ejemplos.

2.4. Actividades Dirigidas

Durante el curso se podrán desarrollar algunas de las actividades, prácticas, memorias o proyectos siguientes, u otras de objetivos o naturaleza similares:

Actividad Dirigida 1 (AD1): *Debate sobre el expertizaje y el mercado.*

A partir de un caso real difundido en las noticias se plantean cuestiones relativas al expertizaje, el estudio de las técnicas y los procedimientos y la autoría. El debate se inicia en el campus virtual y se continúa en clase.

Actividad Dirigida 2 (AD2): *Catalogación y análisis de técnicas*.
Ejercicios prácticos de catalogación de piezas.

Actividad Dirigida 1 (AD1): *Visita a la calcografía nacional*.

2.5. Actividades formativas

Modalidad presencial

Teoría:

Se analizan obras, técnicas y procedimientos artísticos a través de clases prácticas y por medio de seminarios en el aula.

Se leen y comentan textos seleccionados y se debaten 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.

Se estudian los diferentes movimientos artísticos del siglo XX, desde un enfoque teórico e historiográfico, pero adaptado al panorama cultural y artístico actual.

(20 horas).

Práctica:

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

(20 horas).

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 con entrevistas a artistas, investigación sobre materiales y procedimientos y contactos con agentes del mercado

(60 horas).

Modalidad a distancia

Teoría: Los contenidos de la modalidad presencial, los textos y obras sobre los que se que trabajará a lo largo de la asignatura, son adaptados a formato escrito e incorporados a la plataforma virtual en el apartado "Itinerarios de aprendizaje". En el apartado "Documentación", se incluyen además anexos que permitan completar y enriquecer dichos contenidos, y que los alumnos podrán imprimir o descargar. Las sesiones de tutoría, foros, debates y videoconferencias permitirán profundizar en la materia de estudio, debatir cuestiones sobre atribución, conservación y expertizaje y aclarar dudas.

(20 horas)

Práctica: Planteamiento al alumno de casos prácticos con problemas que habrá de resolver a partir de los conocimientos adquiridos con los contenidos teóricos de cada asignatura, utilizando el apartado de "Foros". Análisis de técnicas y materiales a partir de numerosa documentación gráfica, que permita a los alumnos aplicar en la práctica los conocimientos teóricos adquiridos. Los alumnos presentarán sus trabajos en el apartado "Buzón de tareas" o por videoconferencia, lo que les permitirá debatir y compartir opiniones en común y con el tutor en tiempo real. (20 horas).

Trabajo personal: los trabajos específicos que el tutor asigne para su realización individual o en grupo sobre análisis técnico de obras e identificación, catalogación y comentario de imágenes

de obras de arte, se presentarán también a través del apartado “Buzón de tareas” para su evaluación por el tutor. (60 horas)

3. SISTEMA DE EVALUACIÓN

3.1. Sistema de calificaciones

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente del siguiente modo:

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.

3.2. Criterios de evaluación

Convocatoria ordinaria

Modalidad: Presencial

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Asistencia, prácticas, proyectos o trabajos de asignatura (Prácticas individuales o trabajo en equipo)	30%
Prueba parcial (escrita/presentación trabajo)	20%
Prueba objetiva final	50%

Modalidad: Semipresencial y A distancia

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Prueba objetiva final	50%
Participación en las actividades programadas	20%
Presentación de trabajos y proyectos (Trabajos individuales y trabajo en equipo)	30%

Convocatoria extraordinaria

Modalidad: Presencial

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y trabajo en equipo)	30%
Prueba objetiva final	70%

Modalidad: Semipresencial y A distancia

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Prueba objetiva final	70%
Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y equipo)	30%

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

Anfamn, D.A., Collins, J., Chadler, D., Wechman, J. (1996). *Técnicas Artísticas de los Artistas Modernos*. Madrid, España: Tursen Hermann Blume.

Angoso, D., Bernárdez, C., Fernández, B., Llorente, A. (2005). *Las Técnicas Artísticas: Del Medioevo al Renacimiento, El Barroco, El Siglo XIX, El Siglo XX*. Madrid, España: Akal y Museo Thyssen-Bornemisza.

Baylerian, G. (2008). *Ultramateriales: formas en que la innovación de los materiales cambia el mundo*. Barcelona, España: Art Blume.

Bergeon Langle, S., Curie, P. (2009). *Peinture & Dessin. Vocabulaire Typologique et Technique*. Francia: Éditions du Patrimoine. (Vol.I y II)

Callen, A. (1996). *Técnica de los impresionistas*. Madrid: Tursen/Hermann Blume.

Catafal, J.; Oliva, C. (2004). *El grabado*. Barcelona, España: Parramón, 2004.

Chamberlain, W (1998). *Grabado en madera*. Madrid, España: Hermann Blume.

Chamberlain, W. (1988). *Manual de aguafuerte y grabado*. Madrid, España: Hermann Blume.

Dawson, John. (1983). *Guía completa de grabado e impresión*. Madrid, España: Blume.

Gage, J. (1993). *Color y Cultura: la práctica y el significado del color de la Antigüedad a la abstracción*. Madrid, España: Siruela.

Gómez Isla, J. (2005). *Fotografía de Creación*. Hondarribia, España: Nerea.

Kirsh, A., Levenson, R. (2000). *Seeing through Paintings. Physical Examination in Art Historical Studies. Materials and Meaning in the Fine Arts*. New Haven, US y London, UK: Yale University

Press.

Larraya, Tomás. (1964) *Xilografía, historia y técnica del grabado en madera*. Barcelona, España: Meseguer.

Maltese, C. (2009). *Las técnicas artísticas*. Madrid, España: Ediciones Cátedra.

Mayer, R. (1993). *Materiales y técnicas del arte*. Madrid, España: Tursen, Hermann Blume.

Pérez Sánchez, A. y Gallego, J. (1994). *Goya Grabador*. Madrid, España: Fundación Juan March.

RUBIO MARTINEZ, M. (1979). *Ayer y Hoy del Grabado y Sistemas de Estampación*. Ediciones: Tarraco, 1979.

Saura, J. (2003). *La escultura y el oficio de escultor*. Barcelona, España: Ediciones del Serbal.

Smith, R. (1987). *El manual del artista*. Madrid, España: Blume.

Sougez, M.L. (2011). *Historia de la Fotografía*. Madrid, España: Cátedra.

Vicary, R. (1986). *Manual de litografía*. Madrid, España: Hermann Blume.

Vives, Rosa. (1994). *Del cobre al papel*. Barcelona, España: Icaria.

VV.AA. (2002). *Gabinete de grabados. Departamento de dibujo I (Dibujo Grabado). Catálogo II*. Madrid. España: Universidad Complutense.

Bibliografía recomendada

Arechavala, F., Fernández, C., Muñoz-Campos, P., de Tapol, B. (2008). *Exposiciones Temporales: Conservación Preventiva. Procedimientos*. Madrid, España: Grupo Español de IIC y Fundación Duques de Soria.

Asunción, J. (2001). *El Papel, Técnicas y métodos tradicionales de elaboración*. Barcelona, España: Parragón.

Ball, P. (2003). *La invención del color*. Madrid, España; México, D.F., México: Turner; Fondo de Cultura Económica.

Bomford, D. (2000). *Colour*. London, UK: National Gallery Company.

Bomford, D., Dunkerton, J., Gordon, D., Roy, A., Kirky, J. (1995). *La pintura italiana hasta 1400. Materiales, métodos y procedimientos del arte*. Barcelona, España: Ediciones del Serbal.

Bomford, D., Kirky, J., Roy, A. (2002). *Art in the Making: Impressionism*. London, UK: National Gallery y US, Yale University Press.

Bruquetas Galán, R. (2002). *Técnicas y materiales de la pintura española en los Siglos de Oro*. Madrid, España: Fundación de Apoyo a la Historia del Arte Hispánico.

Brusantin, M. (1997). *Historia de los colores*. Barcelona, España: Paidós Estética.

Cennino, C. (2010). *El libro del arte*. Madrid, España: Akal.

Hockney, D. (2002). *El conocimiento secreto: el redescubrimiento de las técnicas perdidas de los grandes maestros*. Barcelona, España: Destino.

Lambert, S. (1986). *El dibujo, técnica y utilidad*. Madrid: Hermann Blume, 1985.

Los arrepentimientos de Rodin. (2002). [Cat.Exp.] Barcelona, España: Colección del Museo Rodin y Fundación La Caixa.

McEvilley, T. (1999). *Sculpture in the Age of Doubt.* Nueva York, USA: School of Visual Arts.

Newhall, B. (2002). *Historia de la Fotografía.* Barcelona, España: Gustavo Gili.

Nueva York. El papel de las últimas vanguardias (2009) [Cat.exp.]. Segovia, España: Museo Estaban Vicente.

Otros recursos

Arias Serrano, L. *Las fuentes de la historia del arte en la época contemporánea.* 2013 [11 de septiembre 2017]. Barcelona, España: Ediciones del Serbal, 2013. Disponible en <http://site.ebrary.com/lib/nebrijasp/detail.action?docID=11162188&p00=historia+t%C3%A9cnica+s+art%C3%ADsticas>

Bernárdez, C. "La línea sabia: apuntes sobre algunos momentos de la historia del dibujo" 1992 [11 septiembre 2017] en: *Anales de Historia del Arte* nº 3, pp. 95-116. Madrid: Editorial Complutense, 1991-92. Disponible en: <http://revistas.ucm.es/index.php/ANHA/article/view/ANHA9192110095A/31947>

Incorvaia, M. *La fotografía: un invento con historia.* Editorial Aula Taller. [on-line]. 2013, [11 de septiembre 2017] Disponible en <http://site.ebrary.com/lib/nebrijasp/detail.action?docID=10862940>

Krieger, Peter. *El herrero Eduardo Chillida (1924-2002).* [on-line]. 2006, [11 de septiembre 2017] México, D.F., México: Red Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, 2006. Disponible en <http://site.ebrary.com/lib/nebrijasp/detail.action?docID=10108335>

Llamas Pacheco, R. (2014). *Arte contemporáneo y restauración: o cómo investigar ente lo material, lo esencial y lo simbólico.* Madrid, España: Difusora Larousse - Editorial Tecnos, 2014.. 11 September 2017. (on-line) Disponible en: <http://site.ebrary.com/lib/nebrijasp/detail.action?docID=11411338&p00=conservacion+preventiva>

Matos Romero, G. *Intervenciones artísticas en "espacios naturales": España (1970 - 2006).* [on line]. 2006 [11 de septiembre 2017]. Madrid, España: Universidad Complutense de Madrid. ProQuest ebrary. Web. Disponible en <http://site.ebrary.com/lib/nebrijasp/detail.action?docID=10450234&p00=historia+t%C3%A9cnica+s+art%C3%ADsticas>

5. DATOS DEL PROFESOR

Nombre y Apellidos	Dra. Dña. Diana Angoso de Guzmán
Departamento	Artes
Titulación académica	Doctora en Historia del Arte Contemporáneo
Correo electrónico	dangoso@nebrija.es
Localización	Campus de Madrid Princesa. Despacho de Artes.
Tutoría	Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail

<p>Experiencia docente, investigadora y/o profesional, así como investigación del profesor aplicada a la asignatura, y/o proyectos profesionales de aplicación.</p>	<p>Doctora en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid. Licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid y Diplomada en Restauración de Pintura por el Istituto per l'Arte e il Restauro en Florencia.</p> <p>Profesionalmente, ha ejercido la docencia en diferentes universidades desde 2003: Universidad Nebrija, Suffolk University Madrid Campus, Universidad Politécnica de Madrid y Universidad Carlos III. Dirige el Máster en Mercado del Arte y Gestión de EE. RR. de la Universidad Nebrija.</p> <p>Cuenta con una dilatada experiencia profesional en el campo de gestión cultural y del mercado del arte en la Galería Elba Benítez, en Subastas Fernando Durán y como coordinadora de exposiciones en el Ministerio de Obras Públicas.</p> <p>Forma parte de la línea de investigación "arte y ciencia" del Grupo Nebrija de Estudios Transversales en Creación Contemporánea. Sus últimas publicaciones científicas, de 2017, han sido sobre temas relacionados con la antropología del material.</p> <p>En relación a la asignatura y a las competencias profesionales del área ha publicado: Angoso, D.; Bernárdez, C.; Fernández, B.; Llorente, A. (2005) <i>Las técnicas artísticas</i>. Madrid: Akal.</p>
---	--

Nombre y Apellidos	Magdalena Correa Larraín
Departamento	Artes
Titulación académica	Doctor en Fotografía y Video
Correo electrónico	mcorreal@nebrija.es
Localización	Campus Madrid-Princesa. Sala de profesores.
Tutoría	Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail

<p>Experiencia docente, investigadora y/o profesional, así como investigación del profesor aplicada a la asignatura, y/o proyectos profesionales de aplicación.</p>	<p>Doctor en Fotografía y vídeo por la Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona. Profesor acreditado por ANECA en las figuras de contratado doctor y profesor de universidad privada y pública. Profesionalmente, ha ejercido la docencia en la Universidad Antonio de Nebrija desde el 2010.</p> <p>Cuenta con una dilatada experiencia profesional en el campo de proyectos 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, Casa América, Madrid, etc.</p> <p>Algunas de las Colecciones Públicas 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, Colección Banco de España, Colección IDB, Usa. Ha sido objeto de crítica en el Mundo, La vanguardia, Babelia (El País), El Mercurio (Chile), Bazaar Magazine, Kuwait, Jornal Do Brasil, etc.</p>
---	--