

Plan 235 Lic. en Historia del Arte

Asignatura 43127 TECNICAS ARTISTICAS Y CONSERVACION DE BIENES CULTURALES

Grupo 1

Presentación

Introducción al conocimiento de los procesos materiales y los procedimientos técnicos de creación y conservación de las obras de Arte.

Programa Básico

Introducción al conocimiento de los procesos materiales y los procedimientos técnicos de creación y conservación de las obras de Arte.

Se analizarán las diferentes técnicas para la elaboración de las obras de arte, con el estudio de sus talleres, focos y realizaciones singulares. Igualmente estudiará la legislación sobre Patrimonio Histórico y los criterios de restauración.

Objetivos

Conocimientos teóricos y prácticos sobre las técnicas empleadas para producir las obras de Arte así como la conservación de patrimonio y los criterios de la restauración.

Programa de Teoría

Programa de la Doctora Ramos de Castro

1. INTRODUCCIÓN:

- La plasmación estética del hombre y su tiempo. La ayuda de la técnica en el Arte. La importancia de la técnica en la Historia del Arte. Las raíces y herencia cultural. El Patrimonio Histórico-Artístico, la importancia de su estudio y valoración.

2. LA TÉCNICA EN LA ARQUITECTURA:

- Los materiales en la construcción.
- La construcción de los muros y sus diferentes técnicas.
- La fuerza de la gravedad: Los empujes y sus contrarrestos.
- Los sistemas de cubierta
- La planimetría

3. LA TÉCNICA EN EL DIBUJO Y LA PINTURA:

- Los problemas de representación espacial. La perspectiva. La luz. Los colores. La composición. El fingimiento

del relieve y el movimiento.

- Las diferentes clases y técnicas en dibujo y su evolución en el tiempo.

- Las distintas técnicas pictóricas en pintura mural, en pintura de caballete y en miniatura y su evolución en el tiempo.

4. LA TÉCNICA EN LA ESCULTURA:

- La técnica de representación escultórica: el relieve y el bulto redondo.

- La clasificación temática de la escultura.

- Los materiales (barro, madera, piedra, marfil, cera, estaño, bronce), sus formas de tratamiento y su evolución en el tiempo.

- La técnica de reproducción escultórica.

5. LA POLICROMÍA DE LA IMAGINERÍA Y SU TÉCNICA:

- Las carnaciones.

- El dorado y su técnica. El estofado.

6. EL ARTE EN LA MADERA

- El mueble: Técnicas y realización. El mueble español a lo largo del tiempo. Los grandes estilos del mueble.

- La carpintería de lo blanco.

7. EL ARTE DEL TAPIZ Y TEXTILES:

- Los tapices y su evolución. Técnicas de realización. Los reposteros.

- La alfombra: Técnicas. Centros más importantes de producción.

- Los textiles.

8. LA TÉCNICA EN EL ARTE DEL BORDADO:

- Las técnicas pictóricas en el bordado y su evolución desde los siglos XV a los inicios del XX.

9. LA TÉCNICA EN EL ARTE DEL CUERO:

- El cordobán y su repujado. El guadamecí.

- La encuadernación artística.

10. EL ARTE DEL MOSAICO:

- La clasificación del mosaico y sus técnicas de realización. El embutido. Los problemas de conservación del mosaico.

11. LA CERÁMICA:

- La cerámica pintada y vidriada española: la loza. Técnicas de fabricación. Centros más importantes de producción española en la historia del Arte.

- El alicatado. El azulejo.

- La porcelana.

12. EL ARTE DEL VIDRIO Y EL CRISTAL:

- Técnica de fabricación del vidrio.

- La vidriera.

- Otras manifestaciones artísticas en vidrio y cristal.

- El espejo.

13. LA TÉCNICA EN EL ARTE DE LOS METALES:

- El hierro. La forja: rejería. Otras manifestaciones artísticas en hierro.

- El cobre.

- El oro y la plata: las distintas formas de tratamiento artístico. Técnicas manuales del oficio de platero.

- Los esmaltes: Técnicas y clases.

- Las joyas.-Las piedras preciosas y semipreciosas.

14. TÉCNICAS DE GRABADO Y REPRODUCCIÓN:

- El grabado en relieve. El grabado en hueco. El grabado en plano.

- La fotografía artística.

-
15. EL BIEN CULTURAL
¿Qué se entiende por Bien cultural?. Historia de la formación de este concepto.

 - 16 LA RESTAURACIÓN Y SUS CRITERIOS.
- Historia sobre la restauración y sus principales movimientos.
- Criterios actuales sobre la restauración

 17. LEGISLACIÓN SOBRE LA CONSERVACIÓN DE LOS BIENES CULTURALES.

Programa del Doctor Vasallo

Introducción: Arte y Artesanía

1. El concepto de Patrimonio. Monumento, Bien de Interés Cultural, Patrimonio Cultural. La Conservación del Patrimonio, principales tratados internacionales.
2. Evolución de la legislación española sobre el Patrimonio.
3. Historia de la Restauración del Patrimonio. Principales doctrinas y criterios de restauración.
4. La técnica en la arquitectura. Los materiales, los empujes y sus contrarrestos.
5. La técnica en la escultura. Talla, modelado, vaciado. La talla y la policromía de la madera.
6. La técnica en el dibujo y la pintura.
7. El grabado. Técnicas.
8. El arte del mueble. Técnicas y tipologías.
9. El mosaico. Técnica y clasificación.
10. El cuero. Cordobanes y guadamaciles. La encuadernación.
11. Los textiles. Bordado, tapices y alfombras.
12. La cerámica. Técnicas
13. El vidrio y la vidriera.
14. Los metales. La forja y la orfebrería.

Programa Práctico

Profesora Guadalupe Ramos

Una hora a la semana.

Proyección de diversos videos sobre los distintos aspectos del programa y sus técnicas artísticas o clases prácticas sobre distintos aspectos de la planimetría. Además visitas a museos, exposiciones y monumentos artísticos para poder analizar directamente las técnicas empleadas en la producción de obras de arte.

Profesor Luis Vasallo

Se consideran prácticas las proyecciones de vídeo donde se representa la ejecución de determinadas técnicas artísticas. Igualmente aquellas visitas a museos y archivos con la finalidad de tratar cuestiones de protección del

patrimonio histórico. Se cursarán visitas a las distintas exposiciones celebradas en la ciudad para analizar diferentes técnicas artísticas. Se procurará visitar uno o varios talleres artísticos al año. En primavera se programarán dos excursiones, una a Palencia y otra a Zamora, con la intención de analizar directamente distintas técnicas empleadas en la producción de obras de arte.

Evaluación

Doctora Ramos de Castro.

El contenido de la asignatura, desarrollada según el programa, será materia de un examen teórico-práctico. El alumno puede escoger examinarse de toda la materia al final, en junio o septiembre, o en dos parciales durante el curso. En este último caso, la nota final será la media de los dos parciales, si ambos parciales se han aprobado. No se hará media si un parcial está suspenso. En junio o en septiembre puede recuperarse el parcial no aprobado.

Para poder examinarse por parciales es obligatorio la lectura de una obra, sobre la bibliografía entregada en los primeros días de clase, sobre el contenido de ese parcial, y para el 2º parcial de dos obras, una sobre la materia de técnicas de ese parcial y otra sobre restauración, elegida sobre la bibliografía entregada al iniciarse el 2º parcial. La constatación de la lectura se hará en todos los casos, con un trabajo escrito que no debe exceder los 3 folios, en que debe incluir el alumno su opinión personal sobre el libro leído, y que debe entregar dentro de los plazos fijados en clase.

Doctor Luis Vasallo Toranzo.

El alumno puede escoger examinarse de toda la materia al final, en junio o septiembre, o en dos parciales durante el curso. En este último caso, para poder obtener la nota media final, es necesario aprobar cada uno de los parciales. El examen constará de dos partes, uno de preguntas teóricas y otro de comentario de diapositivas, donde se valorará el conocimiento y comprensión de la materia.

Bibliografía

Profesora Ramos de Castro.

- * BONET CORREA, Antonio: "Historia de las Artes Aplicadas e industriales en España". Manuales de Arte Cátedra. Madrid 1982.
- * FERNÁNDEZ ARENAS, José: "Introducción a la conservación del patrimonio y técnicas artísticas", Edt. Ariel, Barcelona 1996.
- * MALTESE, Corado (Coordinador): "Las técnicas artísticas", Cátedra, Madrid 1985.
- * GONZÁLEZ-VARAS, Ignacio: "Conservación de Bienes Culturales. Teoría, historia, principios y normas", Edt. Cátedra, Madrid, 1999.

Estas obras no sirven para los trabajos de lectura, por ser manuales de base y consulta que todos deben manejar

Profesor Vasallo

- * FERNÁNDEZ ARENAS, José: "Introducción a la conservación del patrimonio y técnicas artísticas", Edt. Ariel, Barcelona 1996.

Sobre Patrimonio Histórico:

-
- * GONZÁLEZ-VARAS, Ignacio: "Conservación de Bienes Culturales. Teoría, historia, principios y normas", Edt. Cátedra, Madrid, 1999.
 - * MORALES, Alfredo J., "Patrimonio histórico-artístico", Edt. Historia 16, Madrid, 1996.
 - * MARTÍNEZ JUSTICIA, M^a. J., "Historia y teoría de la conservación y restauración artística", Tecnos, Madrid, 2000.

Sobre Técnicas artísticas:

- * MALTESE, Corado (Coordinador): "Las técnicas artísticas", Cátedra, Madrid 1985.
- * FUGA, Antonella, "Técnicas y materiales del arte", Electa, Barcelona, 2004.

Sobre Historia de las artes decorativas:

- * ALCOLEA, Santiago, "Artes decorativas en la España Cristiana", Ars Hispaniae, vol. XX, Edt. Plus Ultra, Madrid, 1952.
 - * BONET CORREA, Antonio: "Historia de las Artes Aplicadas e industriales en España". Manuales de Arte Cátedra. Madrid 1982.
 - * SUMMA ARTIS, números XXXII, XLII, XLV(1y2).
-