

Grado en Historia del Arte **28205 - Técnicas artísticas**

Guía docente para el curso 2014 - 2015

Curso: 1, Semestre: 2, Créditos: 6.0

Información básica

Profesores

- **Natalia Juan García** natajuan@unizar.es
- **Ascensión Hernández Martínez** ashernan@unizar.es

Recomendaciones para cursar esta asignatura

El fin del módulo 2 en el Grado en Historia del Arte en el que se incluye esta asignatura es asentar las bases teóricas, metodológicas, técnicas y estéticas del estudio de la obra de arte, fundamentales para que el alumno pueda analizar y comprender las diferentes manifestaciones artísticas en el transcurso del tiempo. Por ello, esta asignatura tiene como objetivo que el alumno sea capaz de identificar los materiales y técnicas utilizados en la creación de cualquier obra de arte, al margen de su filiación histórica. Este es un conocimiento básico que le permitirá comprender y valorar mejor el trabajo del creador y, en muchos casos, podrá situar mejor la pieza estudiada dentro de una época determinada y juzgarla y valorarla más correctamente. Asimismo, será consciente de la trascendencia que tiene el desarrollo tecnológico de cada sociedad en el avance y cambio de las artes plásticas. Esta asignatura proporciona al alumno la aplicación práctica de las herramientas y útiles específicos del historiador, desde el análisis directo de la obra de arte en diferentes espacios (museos, galerías y talleres de artista) hasta el manejo de las fuentes bibliográficas y documentales básicas de la disciplina. Por otro lado, permite que el alumno desarrolle no sólo la capacidad de análisis, sino también la de razonamiento y explicación de los argumentos verbal y textualmente, por lo que se establecen actividades específicas de formación en este sentido. Esta asignatura constituye, junto con otras asignaturas de este módulo como Teoría del Arte y Metodologías, una base sólida para abordar con posterioridad el estudio diacrónico de la historia del arte que se realiza en el resto de materias de los siguientes otros módulos.

Actividades y fechas clave de la asignatura

- La realización de las prácticas externas (trabajo de campo) se avisará oportunamente por la profesora.
- La entrega de los informes de prácticas externas se realizará a medida que se van concluyendo la exposición de la teoría e inmediatamente después de realizar cada una de las prácticas:
 - Práctica correspondiente a las técnicas pictóricas, dibujo y grabado, en la 6ª semana del curso.
 - Práctica correspondiente a las técnicas escultóricas, en la 11ª semana.
 - Práctica correspondiente a las técnicas arquitectónicas, en la 14ª semana.
- Entrega del trabajo individual: 12ª semana.
- Fecha de realización de las pruebas escritas (comentario de casos prácticos y examen de contenidos teóricos): será indicada al comienzo del curso al ser una fecha facilitada por el Centro.

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura

El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

- 1:**
El estudiante es capaz de identificar los diferentes materiales utilizados en las obras de arte, explicar los procesos de creación y ejecución (es decir, las técnicas) empleados en ellas y asociarlos con una determinada etapa histórica.
- 2:**
El estudiante es capaz de identificar y utilizar de manera correcta el vocabulario específico de cada técnica artística.
- 3:**
El estudiante es capaz de usar las fuentes y herramientas básicas (gráficas, bibliográficas, documentales y tecnologías de la información y la comunicación, TIC's) para estudiar la obra de arte desde el punto de vista de la técnica.
- 4:**
El estudiante es capaz de observar, analizar y explicar de manera ordenada y coherente una obra de arte desde el punto de vista técnico.
- 5:**
El estudiante es capaz de comprender y asimilar los cambios introducidos en la historia del arte por la influencia de las tecnologías y su impacto en los procesos de creación de las obras de arte.
- 6:**
El estudiante es capaz de reconstruir e interpretar las obras de arte desde el punto de vista de los procesos históricos, relacionándolos con los cambios producidos en los materiales y las técnicas artísticas.

Introducción

Breve presentación de la asignatura

Esta asignatura proporciona al alumno un análisis de las diferentes técnicas artísticas agrupadas en 5 temas (dibujo, pintura, grabado y técnicas de estampación e impresión, escultura y arquitectura), en los que se analizan los conceptos básicos relacionados con las principales disciplinas artísticas. El análisis de las mismas se realiza desde el punto de vista de los materiales y las técnicas, pero necesariamente se hacen referencias a la historia, puesto que los cambios de la tecnología han introducido numerosas novedades también en el campo de la plástica. Se insistirá mucho en el dominio del lenguaje técnico específico, así como en la correcta identificación de materiales y técnicas, y de los procesos de creación artística.

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura

La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y objetivos:

La asignatura forma parte de un bloque (módulo 2) que ocupa el segundo cuatrimestre del primer curso del Grado en Historia del Arte dedicado a asentar las bases teóricas, metodológicas, técnicas y estéticas del estudio de la obra de arte, fundamentales para que el alumno pueda analizar y comprender las diferentes manifestaciones artísticas desarrolladas a lo largo de la historia. En este marco esta asignatura se centra, por tanto, en el estudio técnico de las obras de arte y en el

manejo de las fuentes documentales, bibliográficas y visuales relacionadas con los procesos de creación artística. Sin embargo, se analizan también conceptos relacionados con los cambios culturales y la evolución de los estilos artísticos y se espera que el estudiante sea capaz de ponerlos en relación con la visión diacrónica ofrecida por las asignaturas que completan este curso. Asimismo, los objetivos de esta asignatura son los siguientes: a) Proporcionar al estudiante las herramientas y técnicas específicas para identificar correctamente los materiales y las técnicas utilizadas en cualquier obra de arte actual o contemporánea; b) Desarrollar en el estudiante la capacidad de análisis directo de una obra de arte y de interpretación de las fuentes básicas de la disciplina (tratados, estudios, artículos de prensa, textos de crítica de arte, catálogos de exposiciones, etc.). c) Mejorar las habilidades de los estudiantes respecto a la expresión oral y escrita en relación con la descripción de una obra de arte y el comentario de un texto.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

El fin del módulo 2 en el Grado en Historia del Arte en el que se incluye esta asignatura es asentar las bases teóricas, metodológicas, técnicas y estéticas del estudio de la obra de arte, fundamentales para que el alumno pueda analizar y comprender las diferentes manifestaciones artísticas en el transcurso del tiempo. Por ello, esta asignatura tiene como objetivo que el alumno sea capaz de identificar los materiales y técnicas utilizados en la creación de cualquier obra de arte, al margen de su filiación histórica. Este es un conocimiento básico que le permitirá comprender y valorar mejor el trabajo del creador y, en muchos casos, podrá situar mejor la pieza estudiada dentro de una época determinada y juzgarla y valorarla más correctamente. Asimismo, será consciente de la trascendencia que tiene el desarrollo tecnológico de cada sociedad en el avance y cambio de las artes plásticas. Esta asignatura constituye, junto con otras asignaturas de este módulo como Teoría del Arte y Metodologías, una base sólida para abordar con posterioridad el estudio diacrónico de la historia del arte que se realiza en el resto de materias de los siguientes otros módulos.

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

- 1:** Comprender los cambios artísticos producidos a lo largo de la historia en relación con las innovaciones tecnológicas (materiales y técnicas).
- 2:** Identificar correctamente los materiales y técnicas utilizadas en la creación de una obra de arte, y para asociarlos con una determinada etapa histórica.
- 3:** Dominar y aplicar las herramientas y técnicas relacionadas con las técnicas artísticas (manejo del lenguaje preciso, utilización correcta de las fuentes y búsqueda adecuada de los materiales).
- 4:** Evaluar la calidad de una obra de arte en relación con los materiales y técnicas empleados, la dificultad de ejecución y el valor de novedad relacionado con el contexto histórico en que se sitúa.
- 5:** Comprender los conocimientos fundamentales del área de estudio.
- 6:** Obtener capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos a su trabajo o vocación de una manera profesional.
- 7:** Obtener capacidad para identificar, plantear y resolver problemas y para elaborar y defender argumentos de su área de estudio.
- 8:** Obtener capacidad de buscar, reunir, organizar, interpretar y difundir datos de su área de estudio, para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
- 9:** Ser capaz de adquirir las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

Las competencias que forma esta asignatura son relevantes porque el alumno:

- a) Obtendrá capacidad para identificar correctamente los materiales y técnicas utilizadas en la creación de una obra de arte es.

b) Comprenderá no sólo la calidad de una obra de arte concreta, sino que valorará su trascendencia en un momento histórico determinado, así como sopesará las dificultades a las que se enfrentó su autor (el artista) en el momento de realización de la misma.

c) Obtendrá capacidad para utilizar correctamente el lenguaje técnico específico de la disciplina.

d) Se introducirá al alumno en la metodología de trabajo del historiador del arte y en lo que será la herramienta básica de comunicación y transmisión de las ideas y conceptos: la expresión oral y textual.

e) Desarrollará la sensibilidad artística y la capacidad de análisis ante obras de naturaleza muy diversa, suscitando su curiosidad no sólo por el arte del pasado, sino por las manifestaciones artísticas contemporáneas.

Evaluación

Actividades de evaluación

El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos mediante las siguientes actividades de evaluación

1:

El sistema de evaluación consistirá en una prueba global de evaluación que incluirá las siguientes pruebas (a realizar en la fecha fijada en el calendario académico):

- Realización de una prueba escrita relacionada con los contenidos teóricos de la asignatura: examen de preguntas y respuestas breves tipo test. Duración 2 horas. Calificación: 60 % de la nota final.

2:

- Realización de un comentario de casos prácticos: prueba escrita de análisis de 4 obras de arte insistiendo en los aspectos técnicos y materiales apuntados en todas las prácticas. Duración 1 hora, se realizará el mismo día que la prueba escrita de valoración de los contenidos teóricos. Calificación: 20 % de la nota final.

3:

- Realización de un trabajo individual: análisis y comentario por escrito de una exposición temporal. Extensión máxima 1.000 palabras. Calificación: 10 % de la calificación final.

3:

- Participación en las clases prácticas, elaboración de un informe escrito de cada una de ellas. Extensión máxima 500 palabras. Calificación: 10 % de la calificación final.

Actividades y recursos

Presentación metodológica general

El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

La asignatura se orienta fundamentalmente a la formación del alumno como historiador del arte, insistiendo en los aspectos prácticos relacionados con los materiales y técnicas de creación artística, de modo que las actividades que se proponen se centran en la comprensión de los procesos históricos desde el punto de vista de las innovaciones tecnológicas introducidas con el paso del tiempo en el campo de los materiales y técnicas artísticas, pero sobre todo en el desarrollo de las capacidades del alumno relacionadas con la observación y el análisis directo de las obras de arte, el manejo del lenguaje técnico específico y de las herramientas básicas de la disciplina. Teniendo en cuenta los objetivos antes citados, la metodología de aprendizaje se ha diseñado combinando la teoría y la praxis, pero dando mucha importancia a esta en el contexto general de la asignatura (es de subrayar el hecho de que en la distribución por horas el alumno recibe 18 horas de prácticas en el aula y 12 horas de prácticas fuera del aula, debiendo realizar además un trabajo individual que es la

prolongación de estas mismas prácticas). Se pretende, con este planteamiento, fomentar la sensibilidad y la curiosidad del alumno a través del contacto directo con las obras de arte.

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)

El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos comprende las siguientes actividades...

- 1:** Clases teóricas: adoptarán el formato de exposiciones orales por parte del profesor de los contenidos teóricos de la asignatura en el ámbito del aula (lección magistral). Estas clases se conciben como una visión global de cada técnica, subrayando los conceptos más importantes de cada una de las disciplinas artísticas. Duración: 30 horas.
- 2:** Clases prácticas en el aula. Concebidas como complemento y base a los conocimientos teóricos, en muchos casos requerirá la participación activa del alumno al que se le pedirá que comente fuentes (textos históricos, artículos de prensa, etc.) o bien obras de arte. Duración: 18 horas - Comentario y análisis de fuentes diversas y textos, entre ellos realización de un taller de crítica de arte. - Prácticas de análisis, identificación y descripción de materiales y técnicas a partir de casos concretos. - Visionado y análisis de documentales sobre materiales, técnicas artísticas y artistas creadores donde se muestran los procesos de trabajo de artistas actuales.
- 3:** Clases prácticas fuera del aula (trabajo de campo). Duración: 12 horas En estas prácticas cobra protagonismo el alumno ya que se le pedirá , bajo la guía del profesor, que realice la identificación y descripción de materiales y técnicas de obras de arte contenidas en museos, galerías y exposiciones temporales, de tal manera que servirá para confrontar lo realizado y asimilado en el aula. Se realizarán al menos 3 prácticas y se pedirá al alumno un breve informe de las mismas.
- 4:** Trabajo individual del alumno. Duración: 84 horas - Estudio personal (asimilación de los contenidos expuestos en las clases teóricas y prácticas, lectura y estudio de la bibliografía complementaria recomendada y realización de los informes de las prácticas externas en los casos requeridos). Duración: 54 horas - Asistencia a seminarios específicos organizados por el Dpto. de Historia del Arte para los alumnos de la asignatura en colaboración con la Institución Fernando el Católico (u otras instituciones similares), y realización de un informe sobre el mismo. Duración: 20 horas - Realización de un trabajo individual que consistirá en el análisis y comentario por escrito de una exposición temporal (requiere la visita y análisis de la exposición, búsqueda de documentación complementaria y redacción del trabajo). Duración: 10 horas.
- 5:** Tutorías: orientación individualizada del aprendizaje del alumno, resolviendo cuestiones relacionadas y dudas del estudiante tanto con los contenidos como con la realización de las prácticas y del trabajo individual. Duración: hasta 3 horas.
- 6:** Realización de pruebas de evaluación. Duración: 3 horas.

7: Programa

Tema 1. EL DIBUJO. Definición y características. El dibujo y sus técnicas: el carboncillo, la sanguina, la tinta y el lápiz de grafito.

Tema 2. LA PINTURA. Definición y características. Las técnicas pictóricas: al seco (el pastel y las ceras), al agua (la acuarela, el gouache, el temple, la miniatura, el fresco y los acrílicos) y al aceite (el óleo).

Tema 3. EL GRABADO Y LAS TÉCNICAS DE ESTAMPACIÓN E IMPRESIÓN. Definición y características. La xilografía. La calcografía. La litografía.

Tema 4. LA ESCULTURA. Definición y características. Los materiales. Las técnicas escultóricas tradicionales: modelado, talla/labra y vaciado. Las técnicas escultóricas contemporáneas: construcciones en metal, vaciados en hormigón, plásticos, escultura cinética, land-art, instalaciones y otros procedimientos.

Tema 5. LA ARQUITECTURA. Definición y características. Los materiales. Sistemas tradicionales de

construcción: adintelado o arquitebado y abovedado. La construcción contemporánea y las estructuras internas. Elementos de construcción: cimientos, muros, soportes, arcos, bóvedas, cúpulas y cubiertas.

Planificación y calendario

Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

- Realización de las prácticas externas (trabajo de campo) se avisarán oportunamente por la profesora.
- La entrega de los informes de prácticas externas: se realizará a medida que se van concluyendo la exposición de la teoría e inmediatamente después de realizar cada una de las prácticas.
 - Práctica correspondiente a las técnicas pictóricas, dibujo y grabado, en la 6ª semana del curso.
 - Práctica correspondiente a las técnicas escultóricas, en la 11ª semana.
 - Práctica correspondiente a las técnicas arquitectónicas, en la 14ª semana.
- Entrega del trabajo individual: 12ª semana.
- Fecha de realización de las pruebas escritas (comentario de casos prácticos y examen de contenidos teóricos): será indicada al comienzo del curso al ser una fecha facilitada por el Centro.

Bibliografía

- ADDIS, Bill, *Building: 3000 years of design engineering and construction*. London, Phaidon Press, 2007.
- BONET CORREA, Antonio et al., *Historia de las artes aplicadas e industriales en España*, Madrid, Cátedra, 1982.
- BORRÁS GUALIS, Gonzalo M., Juan Francisco ESTEBAN LORENTE y María Isabel ÁLVARO ZAMORA, *Introducción general al arte. Arquitectura. Escultura. Pintura. Artes Decorativas*, Madrid, Istmo, 1980, (Colección Fundamentos; 64).
- FATÁS CABEZA, Guillermo y Gonzalo M. BORRÁS GUALIS, *Diccionario de términos artísticos*, Madrid, Alianza, 1990.
- FERNÁNDEZ ARENAS, José, *Introducción a la conservación del patrimonio y técnicas artísticas*, Barcelona, Ariel, 1996.
- FREIXA, Mireia et al., *Introducción a la Historia del Arte*, 1ª ed. Barcelona, Barcanova, 1990.
- MALTESE, Corrado (coord.), *Las técnicas artísticas*, Madrid, Cátedra, 1980.
- RIVERA, Javier et al., *Manual de técnicas artísticas*, Madrid, Historia 16, 1997, (Conocer el Arte; 20).
- SAURAS, Javier, *La escultura y el oficio de escultor*. Barcelona, Ediciones del Serbal, 2003.
- VV.AA., *Les techniques de l'art*, Paris, Flammarion, 1999.
- VVAA., Colección *Las claves del arte*. Barcelona, Planeta. PERELLÓ, Antonia M., *Las claves de la arquitectura* (1991); TRIADÓ, Juan Ramón y SUBIRANA, Rosa, *Las claves de la pintura* (1994), y MARTÍN GONZÁLEZ, Juan José, *Las claves de la escultura* (1995).

Referencias bibliográficas de la bibliografía recomendada

- Addis, William. *Building : 3000 years of design engineering and construction* / Bill Addis London ; New York : Phaidon, 2007
- Fatás Cabeza, Guillermo. *Diccionario de términos de arte y elementos de arqueología , heráldica y numismática* / Guillermo Fatás y Gonzalo M. Borrás . - 1a. ed., amp. y rev. Madrid : Alianza, 1999
- Fernández Arenas, José. *Introducción a la conservación del patrimonio y técnicas artísticas* / José Fernández Arenas . - 1a. ed. Barcelona : Ariel, 1996
- Filler, Martin. *La arquitectura moderna y sus creadores : de Frank Lloyd Wright a Frank Gehry* / Martin Filler ; traducción Pablo Sauras . - 1ª ed. Barcelona : Alba, 2012
- Goldberger, Paul. *Por qué importa la arquitectura* / Paul Goldberger ; traducción de Jorge Sainz Madrid : Ivorypress, 2012
- *Historia de las artes aplicadas e industriales en España* / Antonio Bonet Correa (coordinador) . - [1a. ed.] Madrid : Cátedra, D.L. 1982
- Hollis, Edward. *La vida secreta de los edificios : del Partenon a la Vegas en trece historias* / Edward Hollis Madrid : Siruela,

2012

- Introducción a la historia del arte / Mireia Freixa ... [et al.] . - [1a. ed.] Barcelona : Barcanova, 1990
- Introducción general al arte : arquitectura, escultura, pintura, artes decorativas / Juan Francisco Esteban Lorente, Gonzalo M. Borrás Gualis, María Isabel Alvaro Zamora Madrid : Istmo, D.L. 1980
- Las técnicas artísticas / por E. Baccheschi... [et al.] ; proyecto y coordinación Corrado Maltese ; versión española de José Miguel Morán y María de los Santos García Madrid : Cátedra, 1980
- Les techniques de l'art : Guide culturel / sous la direction de Jean Rudel ... [et al.] Paris : Flammarion, D.L. 1999
- Rivera, Javier. Manual de técnicas artísticas / J. Rivera, A. Avila y M.L. Martín Ansón Madrid : Historia 16, 1997
- Sauras, Javier. La escultura y el oficio de escultor / Javier Sauras . - 1a. ed. Barcelona : Ediciones del Serbal, 2003