DEPARTAMENTO DE ARTE

PROGRAMA DE CURSOS

PRIMER SEMESTRE 2023

INFORMACION GENERAL

Nombre del Curso: Gestión de obras de arte y colecciones Código: ARTE- Créditos: 4

Nombre del profesor: David Cohen y Mario Omar Fernández

E-mail: d.cohen@uniandes.edu.co

Total de horas semanales: 4

Horario: lunes de 8:00 a 11:45

Modalidad: Taller presencial

Prerrequisitos: Ninguno

PRESENTACIÓN DEL CURSO

BREVE DESCRIPCIÓN (O JUSTIFICACIÓN) DEL CURSO:

La gestión de colecciones es un tema amplio que abarca diferentes aspectos relacionados con las obras de arte y su conservación. Desde su creación, la compatibilidad y selección de materiales dentro del proceso creativo, si se trata de una obra efímera o no, por ejemplo, tiene incidencia en cómo se han conformado y se siguen conformando las colecciones y, por tanto, en su manejo.

Dentro del *ciclo de vida* de las obras de arte, el mercado del arte, la valoración de las propias obras y su avalúo económico también determinan si pueden o no llegar a ser parte de una colección. Galerías, museos y ferias de arte configuran los espacios de este campo y también son los espacios en los que, tanto en la exhibición como en la reserva, las obras de arte se visibilizan, se conservan, se olvidan, se destruyen o, en otros casos, terminan por ser entendidas como patrimonio cultural.

Todos estos factores complejos, fortuitos o no, influyen en el problema del manejo de las colecciones e involucran múltiples miradas y múltiples profesionales, especialmente a los artistas, como los actores más relevantes que inciden en este campo desde la propia creación artística pero también desde la crítica, la curaduría, el registro y la documentación, el mercado, la conservación y la valoración patrimonial.

Como respuesta a estos planteamientos y a las necesidades que genera o a veces impone el medio externo, este taller se ha formulado a partir de elementos teórico-metodológicos, técnicos y científicos para que, desde la práctica con colecciones artísticas y patrimoniales, los estudiantes puedan desarrollar competencias relacionales en el contexto de lo público.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:

* Proporcionar al estudiante los elementos teóricos, así como las herramientas metodológicas y técnicas para el manejo de las colecciones de arte.
* Conocer y aplicar sistemas para el inventario, registro y documentación de las colecciones.
* Comprender algunos procesos de deterioro de las obras de arte.
* Acercar al estudiante a los métodos científicos para el reconocimiento de las obras de arte y las colecciones en términos de datación, autoría y valoración.
* Crear un espacio de reflexión en torno al problema de las colecciones y del patrimonio cultural.

Los objetivos de aprendizaje del curso se centran en el desarrollo de las siguientes competencias:

REFLEXIVAS – El estudiante reflexiona, de manera conceptual y escrita, en relación a sus creaciones artísticas o de mediación y a los contextos que éstas convocan (*contextos históricos, políticos, artísticos, filosóficos, sociales, etc*).

RELACIONALES – El estudiante crea proyectos y realiza prácticas de mediación artística en el contexto de lo público a través de la escritura y la crítica, la curaduría, la gestión, los proyectos de patrimonio y el arte participativo en una interacción con grupos sociales diversos.

CONTENIDO:

Creación y materialidad

La creación de la obra de arte. Los materiales y su tiempo. Evolución de las técnicas del arte en la creación artística. Las ciencias de la conservación en el proceso de creación.

Inventario, registro y documentación

El problema de la disociación de las colecciones. Coleccionismo y aspectos generales de la conformación de colecciones. Descripción formal, estados de conservación y agentes de deterioro de las obras de arte. Fotografía de registro y aberraciones fotográficas. Colorimetría y medición. Sistemas de inventario y gestión de colecciones. Protocolos UNESCO de documentación y ObjectID. El Sistema de Información de Patrimonio – SIPA en Colombia y el tráfico ilícito de patrimonio.

El mercado del arte

Aspectos legales y administrativos de las colecciones. Los espacios del mercado del arte. Valoración y avalúo de las obras de arte. El problema de la falsificación, la autoría y la datación. FING-ART-PRINT y exámenes científicos para el estudio de las obras de arte. Pólizas y seguros.

La exhibición y la reserva

El clima en la exhibición. Agentes de deterioro. Humedad relativa, temperatura e iluminación. Factores de riesgo en la exhibición y en la reserva de las colecciones.

Patrimonialización del arte

Creación versus procesos de patrimonialización del arte y sus efectos sobre las obras y las colecciones.

A continuación, se presentan los contenidos detallados a través del cronograma por sesiones semanales

Sesión	**Fecha**	**CONTENIDO**	**Tipo/Docente**
1	Agosto 14	Introducción al curso. Presentación del programa. El ciclo de vida de una obra de arte. La gestión de colecciones y la conservación	Teórica Mario Omar David Cohen
El coleccionismo y la conformación de las instituciones culturales
2	Agosto 28	La creación de la obra de arte. Los materiales y su tiempo. Evolución de las técnicas del arte en la creación artística. Técnicas de la pintura y pigmentos.	Teórica David Cohen
Las ciencias en el proceso de creación	Teórica Mario Omar
3	Sept. 4	Registro, inventario y documentación de las colecciones. La fotografía y el registro visual de una obra. Deterioro, agentes de deterioro y pérdida de valor de las colecciones	Teórica David Cohen
4	Sept. 11	Práctica de inventario, registro y documentación. Actualización del inventario. Descripción formal. Fotografía y estado de conservación	Práctica David Cohen
5	Sept. 18	La curaduría, museología y museografía de colecciones. Visita a la reserva y a las colecciones de Museo	Práctica Mario Omar
6	Sept. 25	El mercado del arte. Avalúos y pólizas. Autorías, dataciones y falsificaciones. La investigación científica de las obras de arte y su valoración.	Teórica Mario Omar
7	Oct. 2	**Semana de receso**	
8	Oct. 9	Análisis multiespectrales y métodos de examen no invasivo	Teórica David Cohen
Primer parcial. Individual 30%	Evaluación
9	Oct. 23	Práctica de luces especiales. Fotografía y actualización del inventario.	Práctica David Cohen
10	Oct. 30	El deterioro de la obra en exhibición. Humedad relativa, temperatura e iluminación.	Teórica David Cohen/Mario Omar
Agentes de deterioro y casos de estudio de readecuación de reservas
11	Nov. 20	Práctica de medición de condiciones ambientales y diagnóstico de exhibición.	Práctica David Cohen
12	Nov. 27	**Presentaciones finales (30%) y entrega final (30%)**	Evaluación

METODOLOGÍA:

El curso se desarrolla a partir de sesiones magistrales virtuales donde se presentarán los conceptos o su aplicación a través de casos de estudio que abarquen diferentes tipos de patrimonio artístico y sus especificidades. Estas sesiones, estarán acompañadas de lecturas centrales y complementarias. Las clases magistrales se han dividido en sesiones de reflexión, en las que se presentan argumentos teóricos o contenidos conceptuales; sesiones de discusión, en las que se exponen temas controversiales en los que se espera la participación crítica de los estudiantes; sesiones de caso, en donde a partir de uno o varios estudios de caso, se pretende decantar tanto las reflexiones conceptuales como las discusiones que se generen en ejemplos concretos. Otras sesiones están destinadas al desarrollo de un proyecto práctico del curso, que en principio se espera poder desarrollar en un museo, una galería o en una colección en Bogotá, como una estrategia pedagógica para que los estudiantes sean capaces de aplicar los conceptos y metodologías que se aborden a lo largo del curso tanto en las sesiones de reflexión como de discusión, precisamente en el espacio de *lo público.*

Al finalizar el curso, se espera que los estudiantes sean capaces de presentar un informe final, en el que se recopilen los resultados obtenidos durante las sesiones de práctica con miras a que el museo pueda recibir una retroalimentación a partir del desarrollo académico de la clase.

Brightspace Bloque Neón

Los materiales del curso están disponibles en el aula virtual de Brightspce. Es responsabilidad del estudiante consultar regularmente los contenidos del aula y el calendario actualizado, para mantenerse informado de cualquier cambio o comunicación del profesor.

BIBLIOGRAFÍA

Ley General de Cultura. Ley 397 de 1997.

Alarcón Cedillo, Roberto. Tecnología de la obra de arte en la época colonial. Universidad Iberoamericana. México, 1993.

Antelo, T; Gabaldón, A. y Vega, C. «Proyecto VARIM (Visión Artificial aplicada a la Reflectografía de Infrarrojos) y sus aplicaciones» Tecnología y Qalidade n.º 50, 2004.

Asimov, Isaac. “X” representa lo desconocido. Barcelona: Editorial Plaza & Janes, 1983.

Bernal, Ximena y Cohen, David. “El trabajo de artistas y artesanos. Tecnología de elaboración de las obras del pesebre del Museo de Arte Colonial”. En: Cuadernos de Taller No. 4. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2009, pp. 26-37.

Bruquetas, Rocío. Técnicas y Materiales de la Pintura Española en los Siglos de Oro. Madrid: Fundación de Apoyo a la Historia del Arte Hispánico, 2002.

Castillo, Ruiz, J. y Gómez, J. “Propuesta de una reglamentación legal de la actividad profesional de la historia del arte en el campo de la protección del patrimonio histórico”. En: e-RPH, No. 5. Granada: Universidad de Granada, 2009, pp. 95-108.

Cather, Sharon. Conservation of Wall paintings. Getty Conservation Institute. Los Angeles, 1987.

Cennino Cennini. El Libro del arte. Madrid: Ediciones AKAL, 1982.

Cohen, David. “Múltiples y singulares. El diagnóstico de las actas de la revolución de 1810”. En: Tras las huellas del acta de la independencia”. Bogotá: Universidad Externado de Colombia (pp. 73-90), 2012.

Cohen, David y Fernández, M. “El papel de las ciencias exactas en la formación de restauradores en Colombia”. En: Revista CPC, No. 5. Brasil: Universidad de Sao Paulo (pp. 123-141), 2008.

Doerner. Max. Los materiales de la pintura y su empleo en el arte. Reverté. Barcelona, 1980.

Dohene, Eric y Price, Clifford. Stone Conservation: Second Edition. Getty Conservation Institute. Los Angeles, 2010.

Espinosa, F. y Rivas, V. “Fluorescencia visible inducida por radiación UV. Sus usos en conservación y diagnóstico de colecciones. Una revisión crítica”. En: Revista Conserva No. 16. Santiago de Chile: CNCR - DiBAM, 2011, pp. 27-38.

Feller, Robert. Artist’s Pigments: A Handbook of their history and characteristics. Ashok Roy Editores. National Gallery of Art, Nueva York, 1997.

González M. del Mar. “Calvario. Pintura sobre tabla de la Iglesia de San Ildefonso de Sevilla. Proceso de restauración”. En: Revista PH No. 35. Sevilla: Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, 2001, pp. 56-63.

Gómez, Ma. Luisa, La restauración. Examen científico aplicado a la conservación de obras de arte. Ediciones Cátedra. Madrid, 2000.

Huertas Torrejón, Manuel. Materiales, procedimientos y técnicas pictóricas. Akal Ediciones. Madrid, 2010.

Leona, Marco. "The Materiality of Art: Scientific Research in Art History and Art Conservation at the Metropolitan Museum". En: Scientific Research in The Metropolitan Museum of Art. Nueva York, 2009.

Magaloni, Diana. (1998). “El arte en el hacer: técnica pictórica y color en las pinturas de Bonampak”. En: La pintura mural en México. Área Maya. Volumen II. Staines, L. (Ed.). México: UNAM, pp. 49-80.

Mayer, Ralph. Materiales y técnicas en el arte. Tursen Hermann Blume Editores. Madrid, 1993.

Rodríguez-Simón, L., León-Coloma, M., López, V. “Aplicación de Los Métodos Científicos de Examen en La Investigación de Pinturas. La Pequeña Madonna de Foligno de Rafael”. En: European Scientific Journal Vol. 14, No. 3, 2018, pp. 494-523.

Shank, Will. Before the paint hit the wall. Getty Conservation Institute. Los Angeles, 2003.

UNESCO. Manual de procesamiento documental para colecciones de patrimonio cultural. UNESCO: Proyecto IFAP-Unesco, 2008.

Wallert Arie; Hermens, Erma y Peek, Marja. Historical Paintings Techniques, Materials and Studio Practice. Preprints: University of Leiden, Netherlands. Getty Conservation Institute. Los Angeles, 1995.

DIRECCIONES DE INTERÉS EN INTERNET

* AIC (American Institute for the Conservation of Historic and Artistic Works)

<http://aic.stanford.edu/>

* CCI (Canadian Conservation Institute)

http: // www.cci-icc.gc.ca

* Cruz Roja Colombiana. Lineamientos para definir planes de emergencia y contingencia en el contexto del SNPAD. Documento S.3107. <http://www.cruzrojacolombiana.org/pdf/adjuntos2/S3108%20Lineamientos%20Planes%20Contingencia%20SNPAD.PDF>
* ICCROM (International Center for the Study of the Preservation and the Restoration of Cultural Property)

<http://www.iccrom.org>

* IIC (International Institute for the Conservation of Historic and Artistic Works)

<http://www.natmus.min.dk/cons/iic>

* The Getty

<http://www.getty.edu>

* Smithsonian Museum Conservation Institute

<http://www.si.edu/mci/index.html>

EVALUACIONES

Criterios (atributos y estándares) de evaluación y calificación de las distintas actividades académicas

Parciales. Dado que la naturaleza del trabajo del curso es en grupo se realizarán dos controles individuales a manera de pruebas escritas – parciales, para evaluar el desempeño por estudiante dentro del curso, así como el manejo de los conceptos teóricos.

Entrega final. Esta entrega por grupos corresponde a un informe escrito y una presentación oral de los resultados obtenidos en el caso de estudio a lo largo de todo el semestre. Para esta evaluación se tendrá en cuenta que el trabajo cumpla con los objetivos propuestos, además de la claridad con que se presenten los resultados, así como la capacidad de síntesis, especialmente en la comunicación oral.

Porcentajes de cada evaluación

Primer control individual …….…………………….……………………….. 30%

Entrega final ………………….…………………….………………………... 60%

Informe escrito ………………………………………………. 30%

Presentación oral ……………...………………………………30%

Asistencia, participación y desarrollo práctico …….….………………...… 10%

Calificación de asistencia y/o participación en clase

En cada una de las entregas la participación y asistencia, que corresponde a una nota individual, equivaldrá al 5% de cada entrega. En total la participación, asistencia y el trabajo individual tendrán una ponderación de un 15% de la nota total del curso.

Reclamos y Política de aproximación de notas:

En cada una de las evaluaciones se entregarán los criterios y las observaciones que justifiquen la nota obtenida y la aproximación se hará conforme al número con dos decimales más próximo; así si la nota de un estudiante es 4,567 la aproximación será 4,57. Si la nota 4,562 la aproximación será 4,56.

Las calificaciones definitivas de las materias serán numéricas de cero (0) a cinco (5,0), en unidades, décimas y centésimas. La calificación aprobatoria mínima será de tres (3,0).

Las calificaciones definitivas se enmarcan en la siguiente escala numérica:

CINCO (5,0) – CUATRO CINCO (4,50). EXCELENTE: El estudiante alcanzó a cabalidad los objetivos propuestos. Aprovechó el curso y la calidad de su trabajo fue excelente.

CUATRO CUARENTA Y NUEVE (4,49) – CUATRO (4,0). MUY BUENO: El estudiante alcanzó a cabalidad los objetivos del curso. Aprovechó el curso y la calidad de su trabajo fue muy buena.

TRES NOVENTA Y NUEVE (3,99) – TRES CINCO (3,5). BUENO: El estudiante cumplió bien los objetivos del curso. Aprovechó el curso y la calidad de su trabajo fue buena.

TRES CUARENTA Y NUEVE (3,49) – TRES (3,0). SATISFACTORIO: El estudiante cumplió con los objetivos del curso. La calidad de su trabajo fue apenas satisfactoria.

DOS NOVENTA Y NUEVE (2,99) – DOS (2,0). DEFICIENTE: El estudiante no logró los objetivos que le fijaba el curso y demostró una baja calidad en su trabajo.

UNO NOVENTA Y NUEVE (1,99) - CERO (0). MALO: El desempeño del estudiante fue insuficiente en todos los aspectos del curso. Cero (0) es la calificación mínima.