ESCUELA SUPERIOR DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES

Guía docente de la asignatura

PROCEDIMIENTOS Y TECNICAS PICTORICAS APLICADAS A LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Curso 2023 - 2024

Título de Grado
en Enseñanzas Artísticas Superiores de Conservación y Restauración de Bienes Culturales

☐ **Cursos Comunes**

Especialidad:

☐ **Bienes Arqueológicos**
☐ **Documento Gráfico**
☐ **Escultura**
☑ **Pintura**

Asignatura: PROCEDIMIENTOS Y TECNICAS PICTORICAS APLICADAS A LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

1. Identificación de la asignatura

Tipo	☐ Formación básica ☒ Obligatoria de especialidad ☐ Optativa
Carácter	☐ **Teórica** ☐ **Teórico - práctica** ☒ **Taller**
Materia	Técnicas del bien cultural de la especialidad de pintura. Aplicación a la conservación y restauración.
Especialidad	☐ Cursos Comunes ☐ Bienes Arqueológicos ☐ Documento Gráfico ☐ Escultura ☐ Pintura
Periodo de impartición	Curso 1º ☐ 2º ☐ 3º ☑ 4º ☐ ☐ **Semestral** Semestre: 1º ☐ 2º ☐ 3º ☑ 4º ☑ 5º ☑ 6º ☑ 7º ☐ 8º ☐ ☑ **Anual**
Nº créditos	14 ECTS
Departamento	☑ Ciencias y Técnicas Aplicadas ☐ Humanidades ☐ Técnicas y Prácticas de Conservación-Restauración
Prelación / Requisitos previos	☐ Para que esta asignatura pueda ser evaluada es necesario haber superado: Procedimientos y técnicas artísticas aplicadas a la conservación y restauración Otros requisitos previos: Es recomendable que el estudiante posea conocimientos básicos de idiomas, en especial inglés e italiano, con cierto nivel de comprensión lectora, para que le ayuden en el estudio de la bibliografía específica.
Idioma en que se imparte	Castellano
Descriptor	Teoría y práctica de los procedimientos y técnicas pictóricas. Metodología empleada en los procesos pictóricos. Materiales pictóricos. El soporte pictórico. Preparaciones. Métodos de aplicación. Protecciones finales y acabados. Herramientas. Aplicación de nuevos materiales. Identificación de los procedimientos y las técnicas, su aplicación a la conservación y restauración.

2. Responsables de la asignatura

Apellidos y nombre	Correo electrónico	Función
		Coordinador de asignatura
Plaza Santiago, Rosa	rosaplaza@escrbc.com	Coordinador de especialidad - comunes
		Coordinador de módulo - materia

3.Relación de profesores y grupos a los que imparten docencia

Apellidos y nombre	Correo electrónico	Grupo
Rodríguez Sancho, Isabel	isabelrodriguez@escrbc.com	3º Pintura

4. Competencias establecidas como resultados de aprendizaje

4.1. Competencias generales del título que el estudiante adquiere con la asignatura (R.D.635/2010 y Decreto 33/2011)

Superar con éxito esta asignatura contribuirá a que los estudiantes puedan:

CG2. Conocer e identificar la composición material del bien cultural y los procedimientos y las técnicas utilizados en su elaboración.

CG8. Desarrollar habilidades, destrezas y sensibilidad para aplicar y realizar los tratamientos de conservación y restauración.

CG11. Adquirir la capacidad de colaborar y trabajar en equipo con otros profesionales, estableciendo mecanismos adecuados de comprensión y de diálogo interdisciplinar

4.2. Resultados de aprendizaje de la materia

Superar con éxito esta asignatura contribuirá a que los estudiantes sean capaces de:

2OB1 Conocer los instrumentos y materiales para la ejecución de procedimientos artísticos de la especialidad correspondiente y desarrollar la destreza para su manejo.

2OB2 Conocer los conceptos y técnicas de representación de las formas y de sus cualidades materiales para lograr representaciones adecuadas en los procesos de conservación-restauración de la especialidad correspondiente.

2OB3 Conocer las técnicas para la reproducción de objetos bidimensionales y tridimensionales en distintos materiales, y poseer habilidad para la realización de réplicas aplicadas a la especialidad correspondiente.

2OB4 Conocer y usar adecuadamente el color aplicado a la especialidad correspondiente.

2OB5 Comprender la materialidad del bien cultural de la especialidad correspondiente desde los procedimientos técnicos de realización.

2OB6 Identificar la composición material de los bienes culturales de la especialidad correspondiente y los procedimientos y técnicas utilizados en su ejecución, conociendo su comportamiento y las alteraciones derivadas de la técnica.

2OB7 Valorar la obra de arte y desarrollar la sensibilidad artística.

2OB8 Establecer mecanismos de comprensión y de diálogo interdisciplinar para el trabajo en equipo con artistas plásticos de la especialidad correspondiente

5. Contenidos

Bloque temático	Tema
I. ESTRUCTURA MATERIAL DE LA OBRA PICTÓRICA. IDENTIFICACIÓN Y APLICACIÓN A LA C-R	1. ELEMENTO PICTÓRICO SUSTENTANTE
	1.1 Soportes pictóricos según tratados y artistas
	2. ELEMENTO PICTÓRICO SUSTENTADO
	2.1. Preparaciones, dibujo y capas pictóricas según tratados y artistas
	3. ELEMENTO DE PROTECCIÓN
	3.1.Elementos de protección intrínsecos (barnices) y extrínsecos a la obra
II. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS PICTÓRICAS HIDRÓFILAS. REALIZACIÓN. IDENTIFICACIÓN APLICACIÓN A LA C-R	4. PROCEDIMEINTOS CON AGLUTINANTE ORGÁNICO NATURAL
	4.1.Procedimientos de aplicación en húmedo: cola, caseína, huevo, goma
	4.2.Procedimientos de aplicación en seco: pastel
	4.3.Estudio de las principales técnicas según tratados y artistas
	5. PROCEDIMIENTOS CON AGLUTINANTE ORGÁNICO SINTÉTICO
	5.1.Técnicas acrílicas y vinílicas
	5.2.Técnicas matéricas contemporáneas con aglutinante sintético
	5.3.Las técnicas hidrófilas y su conservación
III.PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS PICTÓRICAS LIPÓFILAS. REALIZACIÓN. IDENTIFICACIÓN. APLICACIÓN A LA C-R	6. PROCEDIMIENTOS AL ÓLEO
	6.1.Técnicas de la pintura al óleo: directas y por capas
	6.2.Nuevas técnicas lipófilas contemporáneas
	6.3.Técnicas alquídicas
	6.4.Las técnicas lipófilas y su conservación

Bloque temático	Tema
IV. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS A LA CERA. REALIZACIÓN. IDENTIFICACIÓN. APLICACIÓN A LA C-R	7. PROCEDIMIENTOS A LA CERA O ENCÁUSTICA 7.1. Técnicas de encaústica en frío y caliente. 7.2. Nuevas técnicas de encáustica contemporáneas. 7.3. La encáustica y su conservación.
V. TECNICAS PICTÓRICAS MIXTAS. IDENTIFICACIÓN. REALIZACIÓN. APLICACIÓN A LA C-R	8. EMULSIONES MAGRAS Y GRASAS 8.1. Técnicas de emulsiones tradicionales de base hidrófila 8.2. Técnicas de emulsiones naturales y artificiales con base grasa. 8.3. Nuevas técnicas y procedimientos a base de polímeros sintéticos. 8.4. Las técnicas mixtas y su conservación.
VI. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS EXTRAPICTÓRICAS IDENTIFICACIÓN. REALIZACIÓN. APLICACIÓN	9 TÉCNICAS DE COLLAGE Y ASSEMBLAGE 9.1. Técnicas tradicionales de collage y assemblage. 9.2. Nuevas técnicas de collage: fotomontaje y sistemas digitales 9.3. Las técnicas collage y su conservación
VII. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS PICTÓRICAS ACTUALES.	10. TÉCNICAS ACTUALES Y SU COMPLEJIDAD MATÉRICA 0.1. Nuevos materialesy técnicas pictóricas contemporáneas 10.2. Estabilidad en el tiempo de las diversas técnicas pictóricas actuales.

6. Planificación temporal orientativa del trabajo del estudiante

	HORAS
Actividades teóricas [(a)]	30
Actividades prácticas [(a)]	230
Actividades teórico-prácticas [(a)]	
Asistencia a tutorías [(a)]	2
Otras actividades formativas obligatorias [(a)]	4
Realización de pruebas de evaluación [(a)]	4
Otras actividades formativas obligatorias [(b)]	
Realización de ejercicios teóricos, prácticos o teórico–prácticos [(b)]	105
Horas de estudio [(b)]	45
Total de horas de trabajo del estudiante (a+b)	**(a)** 270 **+ (b)** 150 **=** 420

(a): Horas presenciales **(b)**: Horas no presenciales

7. Metodología

Actividades formativas presenciales:

Clases expositivas: clases presenciales en las que se desarrollarán los contenidos de la asignatura y se realizarán actividades utilizando distintos recursos didácticos individuales y en grupo. Más que una lección magistral, se procurará la implicación y participación de los estudiantes en el desarrollo de los temas fomentando el diálogo y debate mediante preguntas o ejercicios de comprensión intercalados en la exposición.

Clases prácticas: clases y talleres prácticos presenciales en los que se desarrollarán los contenidos de la asignatura y se ejecutarán, experimentarán, debatirán y realizarán actividades utilizando distintos recursos didácticos, individuales y en grupo. El profesor realiza una supervisión constante del trabajo del alumno orientándole en la metodología a seguir. El aprendizaje se refuerza con la valoración continua y pública de los trabajos de cada estudiante, permitiendo compartir experiencias y conocimientos. Se busca la motivación del alumno animándole a la participación y autoaprendizaje entre compañeros, fomentando su capacidad crítica y de razonamiento.

Otras actividades presenciales: realización de pruebas parciales, generales, exámenes finales y de recuperación

8. Criterios e instrumentos de evaluación y calificación

8.1.1. Criterios e instrumentos de evaluación

-Pruebas escritas de respuesta abierta o temas
. Corrección de las respuestas en función de los contenidos exigidos
. Claridad expositiva
. Capacidad de análisis y claridad de ideas
. Corrección ortográfica y sintáctica

- Proyectos e informes
. Claridad expositiva y nivel de síntesis
. Adecuación de gráficos e imágenes
. Calidad de la presentación
. Corrección ortográfica y sintáctica
. Recursos documentales y adecuado uso de citas
. Cumplimiento de plazos
. Bibliografía y citas (según el caso)

- Ejercicios prácticos individuales y/o grupales
. Corrección en la ejecución de las técnicas
. Destreza y habilidad en el manejo de herramientas
. Adecuado empleo de recursos técnicos
. Aplicación de contenidos teóricos a la práctica

- Seguimiento de la participación u otras características actitudinales
. Asistencia regular y puntualidad
. Disposición y actitud
. Preparación regular de los temas o ejercicios
. Planificación y organización del tiempo y desarrollo de las actividades en el tiempo previsto
. Respeto y cuidado del material, herramientas y espacios comunes.

8.2. Criterios de calificación

8.2.1. Convocatoria Ordinaria

Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación continua:

Instrumentos de evaluación	Ponderación %
Pruebas escritas de respuesta abierta o temas (3)	35
Ejercicios prácticos individuales y/o grupales (3)	45
Proyectos e informes (Fichas técnicas) (3)	15
Seguimiento de la participación u otras características actitudinales (2)	5
Total ponderación	**100%**

(1) Liberatoria (2) No reevaluable (3) Superación obligatoria para aprobar la asignatura

Los alumnos con la evaluación continua suspensa serán evaluados en convocatoria ordinaria de acuerdo a los siguientes criterios:

Instrumentos de evaluación	Ponderación %
Examen final (si procede)	
Pruebas escritas de respuesta abierta o temas (1) (3)	35
Ejercicios prácticos individuales y/o grupales (1) (3)	45
Proyectos e informes (Fichas técnicas) (1) (3)	15
Seguimiento de la participación u otras características actitudinales (2)	5
Total ponderación	**100%**

(1) Liberatoria (2) No reevaluable (3) Superación obligatoria para aprobar la asignatura

Los alumnos que no cumplan el porcentaje previsto de asistencia a clase [80 **%] no podrán superar la asignatura por evaluación continua y serán evaluados en convocatoria ordinaria de acuerdo a los siguientes criterios:**

Instrumentos de evaluación	Ponderación %
Examen final (si procede)	
Pruebas escritas de respuesta abierta o temas (1) (3)	35
Ejercicios prácticos individuales y/o grupales (1) (3)	45
Proyectos e informes (Fichas técnicas) (1) (3)	15
Seguimiento de la participación u otras características actitudinales (2)	5
Total ponderación	**100%**

(1) Liberatoria (2) No reevaluable (3) Superación obligatoria para aprobar la asignatura

8.2.2. Convocatoria Extraordinaria

Instrumentos de evaluación	Ponderación %
Examen final (si procede)	
Pruebas escritas de respuesta abierta o temas. Examen final (3)	35
Ejercicios prácticos individuales y/o grupales (3)	45
Proyectos e informes (Fichas técnicas) (3)	15
Seguimiento de la participación u otras características actitudinales (2)	5
Total ponderación	**100%**

(1) Liberatoria (2) No reevaluable (3) Superación obligatoria para aprobar la asignatura

8.2.3. Ponderación de los instrumentos de evaluación de estudiantes con discapacidad

Para la evaluación de alumnos con discapacidad se adaptarán los instrumentos de evaluación teniendo en cuenta en cada caso el tipo y grado de discapacidad.

Nota: Al inicio del curso el profesor facilitará a los estudiantes una descripción más detallada de estos instrumentos y criterios de evaluación y calificación.

9. Cronograma

El profesor expondrá el calendario de actividades al inicio del curso.

10. Otra información de interés

Para aprobar la asignatura es obligatorio superar las pruebas escritas teóricas, las prácticas individuales y/o grupales y los proyectos e informes (fichas descriptivas de las práctica). Los alumnos/as deberán obtener una calificación igual o superior a 5 en cada uno de esos apartados para superar la asignatura. En caso contrario no podrá obtenerse una calificación superior a 4 puntos. La evaluación de algunos ejercicios es liberatoria, por lo que si se superan podrá mantenerse su calificación para el cálculo de la calificación final en la evaluación extraordinaria, excepto si el alumno no se presenta a la recuperación de los apartados pendientes, en cuyo caso quedaría calificado como NP.

En un posible escenario que impida la totalidad de las clases presenciales podrían impartirse de forma telemática los contenidos teóricos, y si se estima necesario alguna pruebas de evaluación podrían realizarse de modo no presencial. En todo caso, la asignatura es fundamentalmente práctica por lo que, aunque se plantean modificaciones para adaptarla a la no-presencialidad, es imposible impartirla adecuadamente sin clases presenciales prácticas. Es decir, los supuestos teórico-prácticos como sustitutos de las prácticas presenciales serían el último recurso ante una imposible asistencia en el aula.

11. Recursos y materiales didácticos

11.1. Bibliografía

Título 1	Técnicas y materiales de la pintura española del siglo de oro
Autor	BRUQUETAS, ROCIO
Editorial	Fundación de apoyo a la Historia del Arte Hispánico

Título 2	Tratado de la pintura
Autor	CENNINI, C
Editorial	Sucesor de Meseguer

Título 3	Técnicas y materiales de los Artistas modernos
Autor	COLLINS, J., VVAA
Editorial	Blume

Título 4	The impact of modern paints
Autor	CROOK, Jo and LEARNER, Tom
Editorial	New York : Watson-Guptill Publications

Título 5	Materiales, procedimientos y técnicas pictóricas I y II
Autor	HUERTAS TORREJÓN, M
Editorial	Akal

Título 6	El Arte de la Pintura
Autor	PACHECO, F
Editorial	Cátedra

Título 7	Diccionario de materias y técnicas I y II
Autor	STEFANOS KROUSTALLIS
Editorial	Ministerio de Cultura

11.2. Direcciones web de interés

Dirección 1	https://www.kremer-pigmente.com/es/

Dirección 2	https://colourlex.com/

Dirección 3	https://artsandculture.google.com/

11.3. Otros materiales y recursos didácticos