LA PINTURA Y LA TÉCNICA DEL DORADO,

DESDE EL ARTE BIZANTINO HASTA GUSTAV KLIMT: ANÁLISIS TEÓRICO Y EXPERIMENTACIÓN PLÁSTICA

UNAM
FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO
DIVISIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA Y EXTENSIÓN ACADÉMICA
REDEC UNAM

LA PINTURA Y LA TÉCNICA DEL DORADO

Duración
120 horas

Modalidad
Presencial

Sede
Antigua Academia de San Carlos

Sesiones
Sábado de 10:00 a 15:00 horas

Fecha de incio:
17 de febrero 2024

Fecha de término:
29 de junio 2024

Costo para participantes nacionales:
$10,300.00 M.N.
Costo para participantes extranjeros:
$13,390.00 M.N.
Nota:
Costo no incluye los recursos materiales necesarios para realizar las prácticas. El pago del diplomado se puede realizar hasta en 2 parcialidades
Responsable Académico:
Leticia Arcos Romero

Cupo mínimo:
20 participantes

Nivel:
Básico

Diplomado de actualización

CONTENIDO

OBJETIVO GENERAL: Proporcionar a los participantes los conocimientos teóricos para el análisis estético y conceptual de la técnica del dorado y su trascendencia en las distintas etapas del arte; así como los fundamentos compositivos para el diseño de sus propuestas plásticas, y aptitud para la aplicación de la técnica dorada y su panorama en el campo pictórico, de significación y goce estético.

INTRODUCCIÓN: PRESENTACIÓN DEL CURSO Y DE LA METODOLOGÍA DE TRABAJO

Duración: 6 horas

1 ANTECEDENTES: ORIGEN Y SIMBOLISMO DEL PAN DE ORO EN LAS CIVILIZACIONES ANTIGUAS

Duración: 3 horas
Objetivo: Identificar el origen y el uso del pan de oro, sus connotaciones y simbolismos.

1.1 Egipto antiguo, origen de la lámina de oro.
1.2 El oro, símbolo de lo perenne.
1.3 Grecia antigua: Escultura criselefantina
1.4 Época romana: El dorado en objetos de lujo

2 IMPORTANCIA Y USO DE LA TÉCNICA DEL DORADO EN LA PINTURA, DESDE EL BIZANTINO AL ROCOCÓ

Duración: 12 horas
Objetivo: Reconocer la técnica del dorado en la iconografía y hermenéutica del medioevo hasta el rococó

2.1 La técnica del dorado y la cultura cristiana en la iconografía e iconología pictórica del bizantino al barroco
2.2 Pintura bizantina y románica: iconografía del dorado y miniaturas
2.3 Arte del arco apuntado o gótico (Maniera Greca)
2.4 Escultura policromada, retablo y pintura en el barroco
2.5 Rococó, el oro sobre palacios y muebles.

3 ARTE DEL SIGLO XIX Y XX: RESURGIMIENTO DEL USO DE LA TÉCNICA DEL DORADO Y SU IMPORTANCIA EN LA PINTURA

Duración: 14 horas
Objetivo: Identificar la resignificación del dorado e iconografía en la pintura moderna.

3.1 Etapa dorada de Gustav Klimt: La sensualidad enmarcada en la luz del oro
3.2 Análisis iconográfico de algunas obras representativas de Gustav Klimt
3.3 Otros referentes pictóricos con la técnica del dorado: presentación y análisis de obras contemporáneas
3.4 Reflexiones acerca de la trascendencia de la técnica del dorado en la pintura.

UNAM FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO | DIVISIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA Y EXTENSIÓN ACADÉMICA | REDEC UNAM

4 TÉCNICAS DEL DORADO EN LA CREACIÓN DE RETABLOS: ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO TÉCNICO Y EJECUCIÓN TÉCNICA DEL ESTOFADO

Duración: 20 horas
Objetivo: Reconocer las técnicas y materiales del dorado, identificar las características de la técnica en los retablos y desarrollo experimental de la técnica del estofado.

4.1 Enlenzado
4.2 Aparejo
4.3 Bruñido
4.4 Dorado a la sisa
4.5 Dorado en polvo
4.6 Brocados aplicados
4.7 Cincelados
4.8 Estofado: punta de pincel y esgrafiados

5 APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DEL PAN DE ORO SOBRE SOPORTES RÍGIDOS Y FLEXIBLES

Duración: 30 horas
Objetivo: Conocer y aplicar la técnica de pan de oro en diferentes soportes

5.1 Conocimiento y uso de los materiales y herramientas para la aplicación de la técnica del dorado
5.2 Preparación del soporte (Tratamiento antiparásitos)
5.3 Lijado del soporte rígido
5.4 Tensado de lienzo en soporte flexible
5.5 Preparación y aplicación de imprimatura sobre el soporte y pulido
5.6 Aplicación de bol sobre el soporte, pulido y bruñido
5.7 Aplicación de pan de oro y/o de plata sobre soporte
5.8 Características y aplicación de aglutinantes
5.9 Bruñido y aplicación de pátinas

6 PRESENTACIÓN Y DESARROLLO DE PROPUESTA PICTÓRICA Y ELABORACIÓN DE TÉCNICAS: TEMPLE Y ÓLEO

Duración: 35 horas
Objetivo: Conocer y aplicar la técnica de óleo-temple sobre pan de oro y/o plata, desarrollo de una propuesta plástica de tema libre (asesoría técnica y compositiva)

6.1 Revisión y análisis de propuesta pictórica
6.2 Metodología compositiva para la creación de la propuesta pictórica
6.3 Preparación y aplicación de la técnica al temple y la técnica al óleo
6.3.1 Elaboración y envasado de temple y óleo
6.3.2 Aplicación de las técnicas temple y óleo
6.4 Desarrollo del proyecto pictórico
6.5 Conclusión y análisis de la producción plástica desarrollada

EVALUACIÓN

Módulo 1: 5%
Módulo 2: 5%
Módulo 3: 5%
Módulo 4: 5%
Módulo 5: 20%
Módulo 6: 20%
Producción final: 40%

Total: 100%

Rúbrica de evaluación de Memoria de Investigación Producción
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H9E_N6KP-GGNWC0qqd75uaKVke43aE1qn/edit?usp=sharing&oui-d=112487259291393983554&rtpof=true&sd=true

UNAM FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO | DIVISIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA Y EXTENSIÓN ACADÉMICA | REDEC UNAM

DOCENTE

LETICIA ARCOS ROMERO

Doctora en Artes y Diseño por la FAD-UNAM, Maestra en Artes Visuales por la misma institución y estudios de historia del arte en la Facultad de Filosofía y Letras UNAM. Línea de investigación en arte medioambiental, arte mesoamericano y técnicas plásticas. Su creación artística abarca la producción de obras escultóricas y pictóricas en diversas expresiones visuales. Productora de escultura en metal, piedra, modelado, moldes y distintos materiales de vaciado. Creadora de pinturas de gran formato y miniatura, en varios estilos y técnicas pictóricas, en las que destacan temas de anatomía, retrato y arte sacro. Docente en las disciplinas de escultura y pintura, en la metodología interrelaciona técnicas, materiales y elementos compositivos, para concretar forma y concepto en el discurso estético de la obra plástica.

FUENTES DE INFORMACIÓN

- LMAGRO, Gorrea María José y Alonso C. Eduardo.2009. Vidrios Antiguos del Museo Nacional de Artes Decorativas. Madrid: Real Academia de Historia.
- ALONSO, Cereza Eduardo. 2010. El Vidrio Romano en los Museos de Madrid, Madrid: Universidad Complutense de Madrid.
- ARNHEIM, Rudolf. 2002. Arte y percepción visual: psicología del ojo creador, España: Alianza Editorial.
- ARNHEIM, Rudolf. 2001. El Poder del Centro: Estudios sobre la composición en las artes visuales, Madrid: AKAL.
- ATENEU Paoletti, Jonh. 2002. El arte en Italia del Renacimiento, Madrid: AKAL
- BORGHINI, Simonetta De Gallego y Werthein Ana Lía. 1977. Manierismo, Barroco, Rococó, Buenos Aires: Centro Editor América Latina.
- BRUQUETAS Galán R. 2002. Técnicas y materiales de la pintura española en los siglos de oro, Madrid: Akal.
- BUENO, Miguel. 1964. Principios de estética. México Editorial Patria
- CARDONA, F. L. 2002. Gustav Klimt. Valencia: Editors
- CARR-GOMM, Sarah. 2010. Historia del Arte: El lenguaje secreto de los símbolos y las figuras de la pintura universal. Barcelona Blume.

- DEMPSEY AMY. 2008. Estilos, escuelas y movimientos: Guía enciclopédica de arte moderno, Barcelona: Blume.
- DÍAZ, Rojas Antonio, 2013. Manual sobre la técnica del dorado al agua. España: Antonio Díaz Rojas.
- Di CARLO Massimo, Lorenzoni Laura, Alberto Burri-Black Work, Barcelona: Iberlibro.
- DOERNER, Max. 2005. Los materiales de pintura y su empleo en el arte, Barcelona: Reverté.
- GONZÁLEZ, J. J. Martin. 1999. Historia del Arte, Madrid: Gredos.
- GONZÁLEZ, Martínez E.: El pan de oro como material pictórico. Análisis teórico-práctico. Director: Juan Ángel Blasco Carrascosa. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia.
- GÓMEZ, Pintado Ainhoa. 2008. El oro en el arte: materia y espíritu contribución a la restauración en el arte contemporáneo. Procedimientos y técnicas pictóricas, Bilbao: Universidad del País Vasco.
- GRABAR, André. 2006. Iconoclastia Bizantina, Madrid: AKAL
- G. NATTER, Tobías. 2017. Gustav Klimt, Colonia: Taschen
- HAWASS, Zahi. 2008. Tutankhamón, Los tesoros de la tumba, Madrid: Akal.
- HILLS, Paul. 1995. La luz en la pintura de los primitivos italianos, Madrid: AKAL.
- KEMP MARTIN. 2000. La ciencia del arte, La óptica en el arte occidental de Brunellesschi a Seurat, Madrid: Akal.
- MELERO, Moneo María Luisa. 2005. La Pintura sobre tabla del gótico lineal. Universidad de Barcelona.
- MÜLLER H Thiem E. 2001. El oro de los faraones, Madrid: Libsa.
- REINEKE, Walter Friedrich, Técnica y ciencia en el Antiguo Egipto.
- REVISTAS MSCORT Maite, Los tesoros de los reyes de Egipto: El oro de los antiguos egipcios, NATIONAL GEOGRAPHIC, España, Historia NG, No. 11o.
- GARCÍA Ramos R. Examen material de la obra de arte. La correspondencia de policromías. PH, Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico Sevilla No. 12. 1995.
- PACHECO, Francisco. 2017. Arte de la pintura: su antigüedad y grandezas, Sevilla: Barcelonés.

UNAM FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO

DIVISIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA Y EXTENSIÓN ACADÉMICA

REDEC UNAM

5591973434

educontinuafad

https://educacioncontinua.fad.unam.mx/

UNAM
FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO

DIVISIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA Y EXTENSIÓN ACADÉMICA

REDEC UNAM