

CIFI 4075

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
Recinto de Río Piedras
Facultad de Estudios Generales
Departamento de Ciencias Físicas

Título: Ciencia y Tecnología en el Arte

Codificación: CIFI 4075

Número de horas/crédito: 3 (Tres horas/semana, 45 horas totales)

Prerrequisitos, co-requisitos y otros requerimientos: ninguno

Descripción del curso

Este es un curso interdisciplinario para los estudiantes de la Facultad de Ciencias Naturales como opción para cumplir con el requisito de Ciencias Físicas del componente de Ciencias Naturales de Educación General. Se enfatiza en cómo la ciencia experimental contribuye al conocimiento y la preservación de los objetos de interés artístico o histórico. Se elegirá al menos un fenómeno físico o químico en el que se estudiará en mayor profundidad los conceptos epistemológicos: las teorías sobre la luz, los fundamentos de la electroquímica, etc. Se introducen algunos materiales de interés artístico, su caracterización y su preservación. Todos los tópicos se discuten mediante el método dialógico y estudio de casos reales. La aprobación en el curso requiere la presentación de un proyecto final que trate de un estudio sobre conservación o caracterización de una pieza de interés artístico o histórico. El curso podría incluir visitas a instalaciones fuera del salón de clases.

Objetivos de aprendizaje

Este curso cumple con los objetivos generales del Departamento de Ciencias Físicas. Además, este curso tiene también por objetivos, que el estudiante pueda:

1. Identificar el problema o asunto central relacionado con la caracterización, descripción o preservación de objetos de interés cultural que atrae la atención de un científico y que lo hace foco de su investigación.
2. Aplicar la estructura conceptual de un trabajo científico a un estudio de ciencia experimental aplicado a un artefacto de interés cultural.
3. Identificar en los textos, materiales o documentales audiovisuales los enunciados que respondan a los conceptos epistemológicos como datos, hipótesis, generalizaciones, leyes y teorías científicas, etc.
4. Describir las soluciones hipotéticas a un problema relacionado con el uso, caracterización o conservación de artefactos de interés cultural.

5. Contrastar la propuesta solución del problema con la evidencia empírica proporcionada por las técnicas analíticas empleadas para caracterizar el artefacto de interés cultural.
6. Aplicar los conceptos y principios científicos estudiados previamente a la solución de nuevos problemas relacionados con los artefactos de interés cultural.
7. Juzgar el mérito del aporte científico de un estudio en conservación o caracterización de artefactos de interés cultural, incluyendo la metodología científica empleada.
8. Comparar e integrar los aportes de las diferentes disciplinas a la resolución de un problema específico de identificación, caracterización o conservación del patrimonio cultural.
9. Fortalecer competencias en el uso de tecnologías de información, mediante el uso continuo de las mismas para utilizarlas en presentaciones, exámenes y el proyecto final.
10. Contribuir de forma efectiva a la inclusión de compañeros estudiantes con diversidad funcional en el salón de clases.
11. Al trabajar en equipo, hacer los acomodos necesarios para incluir compañeros estudiantes con diversidad funcional.

Bosquejo de contenido y distribución del tiempo

Los tópicos abajo presentados serán discutidos durante el estudio de los casos reales a lo largo del semestre, de modo que estarán integrados dentro de los estudios de los casos. Según los casos reales que el profesor elija, el profesor hará las adaptaciones oportunas (por ejemplo en el tópico II y III) respetando el tiempo dedicado a cada uno de los tópicos I a IV a seguir, que incluye las horas dedicadas a los exámenes y su discusión:

I - La naturaleza de la ciencia y la estructura del conocimiento científico empírico y aspectos éticos

8 horas

- a. Acerca de ciencia y ciencias físicas
- b. Conceptos epistemológicos
- c. Generalizaciones empíricas. Razonamiento inductivo y deductivo
- d. La estructura del método científico
- e. Las teorías científicas: génesis y evolución
- f. Ciencia vs. Tecnología
- g. La importancia de la información histórica
- h. Utilidad y uso de los objetos artísticos y de interés cultural: restauración vs. preservación

II – Alternativa A

La naturaleza de la luz

6.5 horas

- a. Desarrollo histórico del concepto “luz”

- b. Dualidad onda-partícula
- c. Espectro electromagnético
  - Infrarrojo
  - Visible
  - Ultravioleta
  - Rayos X
  - Aplicaciones analíticas

II – Alternativa B

El fenómeno electroquímico

6.5 horas

- a. Teoría de la dualidad de la materia
- b. Oxidación y reducción
- c. La interacción entre electricidad y química. La pila de Volta y sus aplicaciones en la Química
- d. Leyes de Faraday
- e. Estudio conceptual del fenómeno electroquímico
- f. El desarrollo de técnicas electroquímicas y aplicaciones prácticas

(Obs.: aquí se sugieren 2 alternativas para introducir y ejemplificar los conceptos epistemológicos de la parte I del bosquejo de temas. Otras alternativas podrán ser ofrecidas según lo decida el profesor y los casos de estudio seleccionados).

Primer parcial y discusión del examen

2.5 horas

III - Materiales en el arte: una visión general (trabajar al menos con 3 de los siguientes materiales en los estudios de caso)

7 horas

- a. Pigmentos y tintes
- b. Aglutinantes
- c. Solventes
- d. Polímeros
- e. Metales y aleaciones
- f. Maderas y fibras naturales
- g. Piedras, minerales y otros inorgánicos
- h. Nanoestructuras de interés artístico

IV - Análisis químico-físico de objetos de valor cultural y aspectos éticos (trabajar al menos 3 de las técnicas listadas abajo): introducción e información obtenida de las técnicas.

10.5 horas

- a. La adquisición de objetos y de sus muestras: aspectos éticos, sociales, culturales y religiosos
- b. Degradación y envejecimiento de objetos de interés artístico y cultural
- c. Técnicas de análisis químico-físico

- *Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR)/Raman Spectroscopy*
  - X-Ray Photoelectron Spectroscopy (XPS)
  - *Energy Dispersive Spectroscopy (EDS)/X-Ray Fluorescence (XRF)*
  - Difracción rayos X (XRD)
  - Técnicas electroquímicas
- d. Análisis microscópico
- *Scanning Electron Microscopy (SEM)*
  - Microscopía con filtros y marcadores
  - Microscopía luz polarizada (caso práctico)
- e. Técnicas para fechación:
- Radioisótopos: C14 y otros
  - Acelerador de partículas y su uso en la caracterización de materiales artísticos

Segundo parcial y discusión del examen

2.5 horas

V – Presentación del proyecto de investigación:

8 horas

- a. sobre casos/objetos artísticos o históricos
- b. que no envuelven trabajo directo sobre artefactos. Algunos temas sugeridos:

- La química de la pintura al fresco
- Degradación de polímeros en los objetos artísticos
- La química de la fotografía
- El papel y papeles modificados
- Arqueología de las pinturas
- Cómo identificar falsificaciones
- Casos concretos de falsificaciones e imitaciones
- Casos concretos de “redescubrimiento” de obras artísticas importantes
- La recuperación de la Capilla Sixtina
- La revolución en la teoría de la percepción del color en el siglo XIX
- Nanomateriales en las obras de arte
- El caso del pigmento *Maya Blue*

Técnicas instruccionales

La interacción entre el profesor y el estudiante se da sobre una base dialógica de discusión. El curso emplea también extensivamente el estudio de casos reales dónde la caracterización de objetos artísticos y/o históricos mediante técnicas analíticas químico-físicas han provisto datos fundamentales para la aclaración de problemas relacionados con esos artefactos. Además se utiliza el aprendizaje basado en problemas, que se implementa mediante el estudio de objetos y su caracterización. Se sugiere que los proyectos finales de investigación serán a) sobre casos/objetos artísticos/históricos en

propiedad del estudiante o del Recinto; b) proyectos finales que no envuelvan trabajo directo con artefactos.

Recursos de aprendizaje e instalaciones mínimas disponibles o requeridos

El curso hará uso frecuente de recursos de aprendizaje asistidos por tecnologías tales como computadoras, Internet y equipo audiovisual. Las instalaciones disponibles para el curso son los salones de clase equipados con los equipos audiovisuales y el Salón de Recursos Múltiples del Departamento. Se recomienda al profesor la interacción con el Museo de Arte de la Universidad de Puerto Rico y el Centro de Caracterización de Materiales (MCC). Además es conveniente que el profesor gestione visitas a otras instalaciones como laboratorios especializados, museos o laboratorios con facilidades analíticas de microscopía y espectroscopia; hay algunos disponibles en el Recinto de Río Piedras y otras unidades del sistema UPR. El curso emplea material bibliográfico de libre acceso al público universitario.

Técnicas de Evaluación

Se evaluará mediante exámenes parciales, presentaciones orales, trabajos con temas asignados u otros modos que el profesor expondrá al distribuir su sílabo, hasta un total de 65 % de la calificación en el curso. La confección y exposición del proyecto final completan el 35% restante de la nota.

Exámenes parciales	50 %
Presentaciones orales	10 %
Trabajos en clase o asignados	5 %
Proyecto final	35 %
Total	100 %

Acomodo razonable

Se ofrecerá evaluación diferenciada a estudiantes con necesidades especiales.

Ley de Servicios Educativos Integrales para personas con diversidad funcional (Ley 51 del 7 de junio de 1996, o Ley ADA)

Aquellos estudiantes que reciben servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el profesor al inicio del semestre para planificar el acomodo razonable y equipo asistido necesario, conforme a las recomendaciones de la Oficina de Asuntos para las Personas con Impedimento (OAPI) del Decanato de Estudiantes. También aquellos estudiantes con diversidad funcional que requieren algún tipo de asistencia o acomodo deben comunicarse con el profesor.

Integridad académica

La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y científica. El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación Núm. 13, 2009-2010, de la Junta de Síndicos) establece que “la deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones fraudulentas, la obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida conducta”. Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente.

Sistema de Calificación

Se usará el sistema de evaluación cuantificable acordado por el Departamento de Ciencias Físicas, según la siguiente distribución:

100 - 88	→	A
87 - 75	→	B
74 - 60	→	C
59 - 47	→	D
46 - 0	→	F

Bibliografía

Portales en la red:

<http://www.artic.edu/aic/education/sciarttech> - The Art Institute of Chicago

<http://www.chemistryinart.org/resources>

<http://lite.bu.edu/>

<http://www.webexhibits.org/> en especial <http://www.webexhibits.org/pigments/>

<http://www.webexhibits.org/colorart/>

curso que tiene varias presentaciones de ppt interesantes y otras fuentes:

<http://www.fiu.edu/~gardinal>

material menos interesante pero útil para presentaciones: www.scc.losrios.edu/~ropers

<http://hsc.csu.edu.au/chemistry/options/art/>

<https://www.getty.edu/conservation/>: material bibliográfico muy extenso y valioso sobre muchos de los temas del curso disponibles de forma gratuita.

<http://library.stanford.edu/guides/exploration-art-materials-intersection-art-and-science>

: material bibliográfico por temas correspondiente a un curso similar.

Libros de consulta:

- Ball, P. (2002). *Bright earth: art and the innovation of color*. New York, NY: Farrar, Straus and Giroux. ISBN-13: 978-0226036281.
- Findlay, V. (2002). *A natural history of the palette*. New York, NY: Ballantine Books. ISBN-13: 978-0812971422.
- García Fernández, I. M. (1999). *La conservación preventiva y la exposición de objetos y obras de arte*. Murcia, España: Editorial KR. ISBN-13: 978-8488551528.
- Goldstein, J. (1992). *Scanning electron microscopy and X-ray microanalysis: a text for biologists, materials scientists, and geologists*. (2nd ed.). New York, NY: Plenum Press. ISBN-13: 978-1461332756.
- Hermens, E., Fiske, T. (2009). *Art, conservation and authenticities: material, concept, context*. Londres, UK: Archetype Publications. ISBN-13: 978-1904982517.
- Instituto del Patrimonio Histórico Español. (2008). *La ciencia y el arte. Ciencias experimentales y conservación del patrimonio histórico*. Madrid, España: Ministerio de la Cultura. Publicaciones. ISBN-13: 978-8481813593.
- Johansson, S. A. E., Campbell, J.L., Malmqvist, K. G. (1995). *Particle-induced X-ray emission spectrometry (PIXE)*. New York, NY: Wiley. ISBN-13: 978-0471589440.
- Krieger, P. (2002). *Arte y ciencia : XXIV Coloquio internacional de historia del arte*. México, México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Estéticas. ISBN-13: 978-9683699442.
- Odegaard, N., Carroll, S. & Zimmit, W. S. (2000). *Material characterization tests for objects of art and archaeology*. Londres, Reino Unido: Archetype Publications. ISBN-13: 978-1909492202.
- Villar Movellán, A.; Dabrio González, M. T. (2011). *La Sábana Santa de Turín y el Santo Sudario de Oviedo: desde la historia, la ciencia y el arte*. Córdoba, España: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba. ISBN-13: 978-8499270623.
- Workman, J.; Springsteen, A. W.(1998). *Applied spectroscopy: a compact reference for practitioners*. San Diego, CA: Academic Press. ISBN-13: 978-0127640709.
- Turrell, G.; Corset, J. (1996). *Raman microscopy : developments and applications*. San Diego, CA: Academic Press. ISBN-13: 978-0121896904.
- Revistas:
- Prensa Científica (Autor). (2002). *Investigación y Ciencia: Temas 27: El color*. Barcelona, España: Prensa Científica.

Artículos:

Mihalick, J. E. & Donnelly, K. M. (2006). Using metals to change the colors of natural dyes. *Journal of Chemical Education*, 83(2), 1550-1551.

Mihalick, J. E. & Donnelly, K. M. (2007). Cooking up colors from plants, fabric and metal. *Journal of Chemical Education*, 84(4), 96A.

Ramachandran, V. S. & Hirstein, W. (1999). A neurological theory of aesthetic experience. *Journal of Consciousness Studies*, 6(6-7), 15–51.

Películas:

Murdock, D. (Director). (2012). *Mystery of a Masterpiece*. [documentary]. United States: NOVA (PBS).

NOVA (PBS). (2002). *Electromagnetic spectrum*. [documentary]. United States.

Videos cortos disponibles en red:

<http://www.chemistryinart.org/resources/video-online/fakes-forgeries-and-mysteries-part-1>

<http://www.chemistryinart.org/resources/video-online/fakes-forgeries-and-mysteries-part-2>

<http://www.chemistryinart.org/resources/video-online/art-and-science-conservation-behind-scenes-freer-gallery-art>

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Mh42xZQL6-k# (historia de la fotografía)

http://missionscience.nasa.gov/ems/emsVideo_01intro.html

Analyzing the Past - Chemistry, Archaeology, and Art: Ruth Ann Armitage at TEDxEMU

http://www.youtube.com/watch?v=oB3IsM_cG1Q

Canal del **Getty Conservation Institute** en youtube.com – hay muchas películas sobre caracterización y conservación de materiales artísticos/históricos.

