ESCUELA DE POSTGRADO DE
ARTE, ARTESANÍA
Y OFICIOS

DOBLE TITULACIÓN

MÁSTER EN TASACIÓN

+

MÁSTER EN DETECCIÓN DE FALSIFICACIONES EN OBRAS DE ARTE Y PINTURAS

- DIPLOMA AUTENTIFICADO POR NOTARIO EUROPEO -

AOF020

MÁSTER EN TASACIÓN + MÁSTER EN DETECCIÓN DE FALSIFICACIONES EN OBRAS DE ARTE Y PINTURAS

METODOLOGÍA

Este **Máster en Tasación y Máster en Detección de Falsificaciones en Obras de Arte y Pinturas** está dirigido a profesionales, técnicos y a todas aquellas personas que estén interesadas en este ámbito profesional.

El mercado del arte es una fuente de especial importancia para los expertos en falsificación de obras de arte, los cuales emplean cada vez mejores técnicas que dificultan aún más la labor de la identificación de la falsificación de una obra de arte. Así, con este máster el alumno podrá adquirir los conocimientos necesarios en cuanto al tipología de pruebas científicas y técnicas para identificar las principales características que se deben observar y someter a estudio en las obras de arte para corroborar la veracidad de la pieza.

El alumno recibirá acceso a un curso inicial donde encontrará información sobre la metodología de aprendizaje, la titulación que recibirá, el funcionamiento del Campus Virtual, qué hacer una vez el alumno haya finalizado e información sobre la Escuela de Postgrado de Arte, Artesanía y Oficios. Además, el alumno dispondrá de un servicio de **clases en directo**.

FICHA TÉCNICA

CARGA HORARIA DE 600H

MODALIDAD ONLINE

DURACIÓN DE HASTA UN AÑO

CURSO INICIAL ONLINE

TUTORÍAS INDIVIDUALES

IDIOMA CASTELLANO

IMPORTE TOTAL

VALOR ACTUAL:
~~2480€~~ 620€

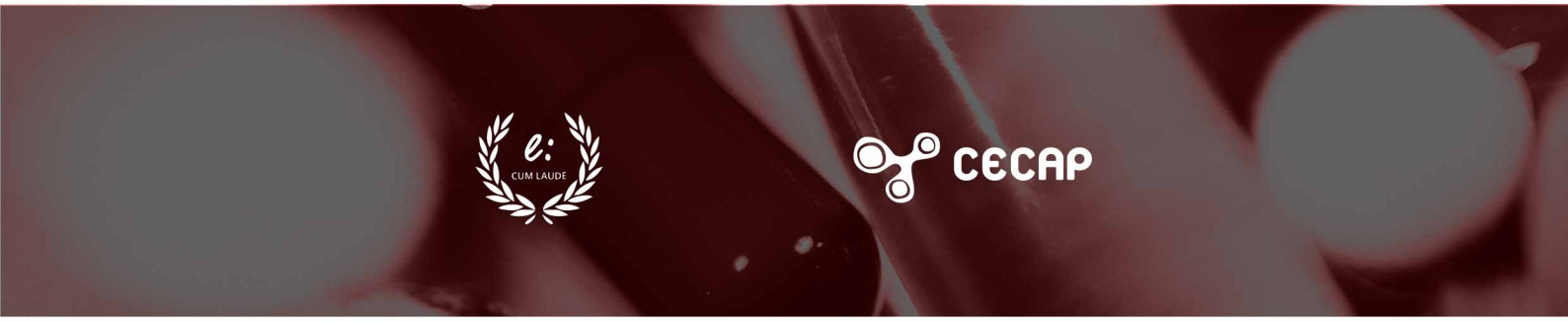
PAGO FRACCIONADO DISPONIBLE

DIFERENTES MÉTODOS DE PAGO

ENVÍO DEL DIPLOMA INCLUIDO

RECONOCIMIENTO

Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma que certifica el "MÁSTER EN TASACIÓN + MÁSTER EN DETECCIÓN DE FALSIFICACIONES EN OBRAS DE ARTE Y PINTURAS", de la ESCUELA DE POSTGRADO DE ARTE, ARTESANÍA Y OFICIOS, avalada por nuestra condición de socios de la CECAP.

PLAN DE ESTUDIOS

PARTE 1. TASADOR DE OBRAS DE ARTE Y ESCULTURA

INTRODUCCIÓN

MÓDULO 1. EL ARTE

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DEL ARTE

UNIDAD DIDÁCTICA 2. TEORÍAS DEL ARTE

1. Arte como imitación
2. Arte como expresión
3. Arte como forma
4. Arte como institución
5. Arte como experiencia estética

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ELEMENTOS

1. Forma y color
2. Textura y composición
3. Espacio
4. Tema y contenido

UNIDAD DIDÁCTICA 4. CRÍTICA DE LAS OBRAS DE ARTE

1. Análisis, interpretación y evaluación

UNIDAD DIDÁCTICA 5. CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

1. Valoración y diagnóstico de antigüedades
2. Restauración y cuidado de obras de arte

RESUMEN

AUTOEVALUACIÓN

MÓDULO 2. PERFIL DE LOS PROFESIONALES DEL ARTE

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA TASACIÓN DE ARTE Y EL TASADOR

1. Importancia en el campo del arte
2. Condiciones que debe reunir un tasador
    - Formación académica
    - Ética y objetividad
3. Funciones y ámbitos de trabajo
4. Interrelación con otros profesionales del arte
5. Habilidades y competencias

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL RESTAURADOR, EL CURADOR Y EL CONSERVADOR DE MUSEOS

1. Funciones principales

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL GALERISTA Y EL AGENTE DE VENTAS

1. Roles en la promoción y conservación del arte

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL CRÍTICO DE ARTE Y EL HISTORIADOR

1. Definición y papel en el estudio del arte

UNIDAD DIDÁCTICA 5. ANÁLISIS ESTILÍSTICO

1. Importancia, herramientas y técnicas

UNIDAD DIDÁCTICA 6. MÉTODO MORELLIANO

1. Fundamentos y aplicación en la tasación de arte

UNIDAD DIDÁCTICA 7. MÉTODO DEL CONOCEDOR

RESUMEN

AUTOEVALUACIÓN

MÓDULO 3. EL MERCADO DEL ARTE

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ASPECTO ECONÓMICO DEL MERCADO DEL ARTE

1. Introducción a la economía del arte
2. Valoración y precios de las obras de arte
3. Determinación de la cotización de la obra de arte
4. Inversiones y tendencias del mercado
5. Las tres “d” del mercado el arte

UNIDAD DIDÁCTICA 2. GALERÍAS DE ARTE

1. Papel de las galerías en el mercado del arte
2. Estrategias comerciales y promoción de artistas
3. Casos de estudio: galerías destacadas

UNIDAD DIDÁCTICA 3. CASAS DE SUBASTA

1. Dinámica de las subastas de arte
2. Principales casas de subastas y su influencia
3. Casos emblemáticos de ventas en subasta

UNIDAD DIDÁCTICA 4. VENTAS PRIVADAS

UNIDAD DIDÁCTICA 5. ARTPRICE BY ARTMARKET

UNIDAD DIDÁCTICA 6. ESTADO ACTUAL DEL MERCADO DEL ARTE

1. Mercado actual de la escultura

UNIDAD DIDÁCTICA 7. REFLEXIONES SOBRE EL ESTADO ACTUAL DEL MERCADO DEL ARTE

UNIDAD DIDÁCTICA 8. PERSPECTIVAS FUTURAS

RESUMEN

AUTOEVALUACIÓN

MÓDULO 4. EL ARTE EN LA CERÁMICA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN

1. Importancia del arte cerámico

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CERÁMICA: DEFINICIÓN

1. Origen y evolución del término
2. Características principales de la cerámica

UNIDAD DIDÁCTICA 3. VALORACIÓN DE LOS OBJETOS CERÁMICOS

UNIDAD DIDÁCTICA 4. DESARROLLO HISTÓRICO DEL ARTE CERÁMICO

1. Prehistoria
2. Paleolítico: primeras manifestaciones
3. Neolítico: evolución y técnicas
4. Edad de los Metales: avances y destacados
5. Mesopotamia: tradición e innovaciones técnicas
6. Egipto: características y períodos
7. Grecia: estilos y aportes a la cerámica mundial
8. Continente africano: influencia en otras regiones
9. Mundo islámico: desarrollo y atribuciones
10. China: trayectoria histórica
11. Europa: visión global
12. América precolombina: costumbres y culturas

UNIDAD DIDÁCTICA 5. HISTORIA DE LAS FALSIFICACIONES EN EL ARTE CERÁMICO

UNIDAD DIDÁCTICA 6. FALSIFICACIÓN DE UN OBJETO CERÁMICO

1. Técnicas comunes de falsificación
2. Impacto en el mercado del arte

RESUMEN

AUTOEVALUACIÓN

MÓDULO 5. EL ARTE EN LA PINTURA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. DEFINICIÓN DE LA PINTURA

UNIDAD DIDÁCTICA 2. DESARROLLO HISTÓRICO DE LA PINTURA

1. Pintura prehistórica y antigua
2. Pintura en la Edad Media
3. Pintura en la Era Moderna
4. Pintura en el siglo XIX y XX
5. Pintura contemporánea

UNIDAD DIDÁCTICA 3. GÉNEROS PICTÓRICOS

1. Historicismo
2. Paisajismo
3. Retratismo

UNIDAD DIDÁCTICA 4. TÉCNICAS DE PINTURA

1. Técnicas tradicionales
2. Técnicas modernas y contemporáneas
3. Técnicas complementarias y específicas

UNIDAD DIDÁCTICA 5. CONTEXTO HISTÓRICO DE LAS FALSIFICACIONES EN EL ARTE PICTÓRICO

1. Pintores preferidos por los falsificadores

UNIDAD DIDÁCTICA 6. MÉTODOS DE VERIFICACIÓN DE LA AUTENTICIDAD DE UNA PINTURA

1. Estudio visual y estilístico
2. Análisis de pigmentos y materiales
3. Investigación de proveniencia

RESUMEN

AUTOEVALUACIÓN

MÓDULO 6. EL ARTE EN LA ESCULTURA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. DEFINICIÓN Y CONCEPTO

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CLASES

1. Estatua
2. Relieve
3. Busto

UNIDAD DIDÁCTICA 3. MATERIALES

1. Tradicionales

- Mármol
- Bronce
- Piedra
- Madera

2. Modernos
    - Resinas y polímeros
    - Acero inoxidable y aluminio
    - Vidrio
    - Materiales mixtos o compuestos

UNIDAD DIDÁCTICA 4. TÉCNICAS

1. Tradicionales
    - Tallado
    - Modelado
    - Fundición
2. Modernas
    - Escultura digital
    - Impresión 3D

UNIDAD DIDÁCTICA 5. ELEMENTOS DE LA ESCULTURA

1. Volumen
2. Relieve
3. Proporciones
4. Movimiento
5. Acabados
6. La expresión
7. Temas

UNIDAD DIDÁCTICA 6. DESARROLLO HISTÓRICO DE LA ESCULTURA

1. Antigüedad: Grecia y Roma
2. Período de transición: época Paleocristiana y Bizantina
3. Edad Media: escultura Románica y Gótica
4. Renacimiento en Italia
5. Romanticismo y el Realismo
6. Siglo XX: Etapa Contemporánea

UNIDAD DIDÁCTICA 7. PANORAMA GENERAL DE LAS FALSIFICACIONES EN EL ARTE ESCULTÓRICO

1. Identificación de las técnicas tradicionales y modernas en las falsificaciones
2. Detección de materiales inapropiados en falsificaciones

UNIDAD DIDÁCTICA 8. CLAVES PARA IDENTIFICAR ESCULTURAS

1. Estilo artístico y período histórico
2. Marcas de herramientas y técnicas de creación

RESUMEN

AUTOEVALUACIÓN

MÓDULO 7. EL ARTE GEMOLÓGICO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. DEFINICIÓN Y OBJETIVOS DE LA GEMOLOGÍA

1. Propiedades físicas de las gemas
2. Propiedades ópticas de las gemas

UNIDAD DIDÁCTICA 2. MERCADO DE LAS GEMAS: TIPOS

UNIDAD DIDÁCTICA 3. NOMENCLATURA

1. Química
2. Por origen

UNIDAD DIDÁCTICA 4. TIPOS DE TALLAS

UNIDAD DIDÁCTICA 5. PROCESO DE LAPIDACIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 6. TIPOS DE FALSIFICACIONES GEMOLÓGICAS

1. Piedras sintéticas
2. Tratamientos de mejora de color y claridad
3. Simulantes de gemas
4. Dobletería y tripletería
5. Manipulación de certificados

RESUMEN

AUTOEVALUACIÓN

MÓDULO 8. EL ARTE EN EL MOBILIARIO ARTESANAL

UNIDAD DIDÁCTICA 1. HISTORIA DEL MUEBLE

UNIDAD DIDÁCTICA 2. TIPOS Y ESTILOS DE MUEBLES

1. Clasificación según la época
    - Muebles de Caldea, Asiria y Persia: particularidades y materiales predominantes
    - Mueble Egipcio: diseños comunes y técnicas de construcción
    - Mueble Griego: evolución estilística
    - Mueble Romano: influencias y adaptaciones
    - Mueble Románico: transición del Romano al Románico
    - Mueble Gótico: características del diseño
    - Mueble Mudéjar: integración de estilos culturales
    - Mueble del Renacimiento: renovación de formas e innovaciones técnicas
2. Clasificación según la funcionalidad

UNIDAD DIDÁCTICA 3. FALSIFICACIÓN DE MUEBLES

1. Relevancia de la autenticidad en la historia del mueble
2. Técnicas comunes de falsificación
3. Casos notorios de falsificaciones

UNIDAD DIDÁCTICA 4. SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN DE LA VERACIDAD DE UN MUEBLE

1. Evaluación de materiales y técnicas de construcción
2. Análisis de desgaste y patina

RESUMEN

AUTOEVALUACIÓN

MÓDULO 9. EL ARTE EN LAS ANTIGÜEDADES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTO DE ANTIGÜEDAD

1. Patrimonio histórico español

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

1. Evaluación y diagnóstico de antigüedades
2. Restauración de óleos
    - Limpieza de la superficie
    - Eliminación de barnices oxidados
    - Consolidación y fijación de capas pictóricas
    - Reintegración de lagunas y pérdidas de pintura
    - Reentelado y refuerzo del soporte
    - Correcciones de deformaciones y tensiones del lienzo
    - Tratamiento de otros problemas
3. Restauración de murales y frescos
    - Limpieza superficial
    - Eliminación de sales solubles
    - Tratamiento de humedades y desprendimientos
    - Protección in situ
4. Restauración de esculturas
    - Eliminación de suciedad superficial
    - Consolidación y fijación de elementos estructurales
    - Reparación de fracturas
    - Reconstrucción de partes perdidas
    - Reintegración cromática y de texturas
    - Abordaje de la corrosión
5. Restauración de cerámica y porcelana
    - Saneamiento de contaminantes y suciedad
    - Tratamiento de las grietas
    - Relleno de lagunas
    - Reparación del color
6. Restauración de mobiliario de madera
    - Eliminación de la suciedad
    - Arreglo de fracturas y deformaciones
    - Reintegro de piezas desaparecidas
    - Abordaje de problemas de insectos y humedad
7. Restauración de vidrio y cristal
    - Retiro de suciedad
    - Fijación de fragmentos y grietas

- Reintegro de las piezas faltantes
- Tratamiento del deslustrado y la corrosión

8. Restauración de joyería
    - Limpieza superficial
    - Consolidación de fragmentos
    - Reposición de lagunas
    - Pulido

RESUMEN

AUTOEVALUACIÓN

MÓDULO 10. INTRODUCCIÓN A LA TASACIÓN DE OBRAS DE ARTE Y ESCULTURA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. HISTORIA DE LA TASACIÓN DE OBRAS DE ARTE Y ESCULTURA

UNIDAD DIDÁCTICA 2. TASACIÓN Y VALORACIÓN

1. Autenticación
2. Valoración económica de un bien cultural u obra de arte
    - Características de un bien cultural y una obra de arte

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA TASACIÓN

1. Autor de la obra
2. Período y estilo
3. Dimensiones y técnica
4. Análisis estético de la obra
5. Estado de conservación

UNIDAD DIDÁCTICA 4. PROCESO DE TASACIÓN DE UNA OBRA DE ARTE O ESCULTURA

1. Tipos de tasaciones
2. Etapas iniciales de la tasación
    - Investigación y análisis del mercado
    - Identificación de los factores relevantes de oferta y demanda
    - Evaluación de la disponibilidad y demanda de obras similares
    - Fijación del valor de la obra
3. Principales actores involucrados y sus roles
4. Promoción de la transparencia en el mercado del arte

UNIDAD DIDÁCTICA 5. PAPEL DE LA TECNOLOGÍA EN LA TASACIÓN

RESUMEN

AUTOEVALUACIÓN

MÓDULO 11. PRAXIS DE LA TASACIÓN DE OBRAS DE ARTE Y ESCULTURA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA PRAXIS DE LA TASACIÓN

1. Reformulación procedimental y conceptual del método del conocedor

UNIDAD DIDÁCTICA 2. TASACIONES ESPECÍFICAS: PAUTAS DE OBSERVACIÓN

1. Pautas de observación de un busto
2. Pautas de observación de una escultura de gran tamaño
3. Pautas de observación de una obra de arte cómo una pintura

UNIDAD DIDÁCTICA 3. CRITERIOS OBJETIVOS Y SUBJETIVOS DE TASACIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 4. FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA COTIZACIÓN DE UNA OBRA

1. Cotización de un artista
2. Cotización específica de una obra de arte
3. Otras cuestiones que influyen en la tasación

UNIDAD DIDÁCTICA 5. COMPROMISO MORAL DEL TASADOR

UNIDAD DIDÁCTICA 6. INFORMES DE TASACIÓN EMITIDOS POR EL PERITO DE OBRAS DE ARTE Y ESCULTURA

RESUMEN

AUTOEVALUACIÓN

MÓDULO 12. MÉTODOS DE TASACIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CARACTERIZACIÓN DE LOS MÉTODOS DE TASACIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 2. MÉTODO COMPARATIVO

1. Fuentes de información
2. Fases de la tasación comparativa
3. Límites del método

UNIDAD DIDÁCTICA 3. MÉTODO DE LA OFERTA Y LA DEMANDA

1. Oferta en el mercado del arte
2. Demanda en el mercado del arte
3. Fases de tasación
4. Límites del método

UNIDAD DIDÁCTICA 4. MÉTODOS BASADOS EN INGRESOS

1. Método del Valor Presente Neto (VPN)

2. Método de los múltiplos

UNIDAD DIDÁCTICA 5. MÉTODOS BASADOS EN LOS COSTES

1. Método del coste de reposición
2. Método del coste de conservación o restauración

RESUMEN

AUTOEVALUACIÓN

MÓDULO 13. INTRODUCCIÓN A LAS FALSIFICACIONES DE OBRAS DE ARTE

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTO E HISTORIA DE LAS FALSIFICACIONES ARTÍSTICAS

1. Tipos de falsificaciones

UNIDAD DIDÁCTICA 2. MÉTODOS GENERALES DE FALSIFICACIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PROCESOS DE AUTENTICACIÓN

1. Documentación histórica y proveniencia
2. Certificación y sellos de autenticidad
3. La firma
    - Importancia histórica y artística
    - Técnicas de falsificación de firmas en obras pictóricas
4. La rúbrica
    - Rol en la autenticación
    - Desarrollo histórico

UNIDAD DIDÁCTICA 4. ELEMENTOS DEL COTEJO

1. Cotejo de la escritura manuscrita
2. Cotejo de firmas

UNIDAD DIDÁCTICA 5. DATACIÓN Y COMPOSICIÓN DE LA OBRA

UNIDAD DIDÁCTICA 6. TÉCNICAS CIENTÍFICAS DE ANÁLISIS Y DETECCIÓN

1. Radiografía y espectroscopia
2. Microscopía electrónica
3. Análisis de ADN y pruebas de Carbono-14
4. Análisis químicos y mineralógicos de pigmentos
5. Tomografía computarizada
6. Técnicas basadas en espectrometría de masas
7. Técnicas basadas en fluorescencia de rayos X
8. Radiación y reflectografía infrarroja
9. Dendrocronología

UNIDAD DIDÁCTICA 7. PARTES IMPLICADAS EN LA EXPOLIACIÓN DE BIENES CULTURALES

RESUMEN

AUTOEVALUACIÓN

MÓDULO 14. ENTORNO JURÍDICO DE LAS OBRAS DE ARTE

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL ENTORNO JURÍDICO DE LAS OBRAS DE ARTE

1. Importancia de la regulación jurídica en el sector del arte

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LEGISLACIÓN INTERNACIONAL

1. Convenios y Tratados Internacionales
    - Convención de la UNESCO sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural
    - Convenio de UNIDROIT sobre bienes culturales robados o ilícitamente exportados
2. Organizaciones Internacionales y su rol

UNIDAD DIDÁCTICA 3. MARCO NORMATIVO COMUNITARIO EUROPEO

1. Directivas y Reglamentos de la Unión Europea
2. Política Cultural y Educativa de la Unión Europea
3. Instituciones Europeas relacionadas con la cultura y el arte

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LEGISLACIÓN ESPAÑOLA

1. Ley de Patrimonio Histórico Español
2. Ley de Propiedad Intelectual
3. Legislación autonómica y su incidencia en el sector del arte
4. Instituciones españolas en el ámbito del arte

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LEGISLACIÓN PENAL Y LEYES SOBRE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

1. Delitos contra el Patrimonio Histórico
2. Protección de la Propiedad Intelectual y Derechos de Autor
3. Sanciones y consecuencias legales en casos de infracción

RESUMEN

AUTOEVALUACIÓN

SOLUCIONARIO

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

PARTE 2. DETECCIÓN DE FALSIFICACIONES

INTRODUCCIÓN

MÓDULO 1. EL ARTE

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DEL ARTE

UNIDAD DIDÁCTICA 2. TEORÍAS DEL ARTE

1. Arte como imitación
2. Arte como expresión
3. Arte como forma
4. Arte como institución
5. Arte como experiencia estética

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ELEMENTOS

1. Forma y color
2. Textura y composición
3. Espacio
4. Tema y contenido

UNIDAD DIDÁCTICA 4. CRÍTICA DE LAS OBRAS DE ARTE

1. Análisis, interpretación y evaluación

UNIDAD DIDÁCTICA 5. CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

1. Valoración y diagnóstico de antigüedades
2. Restauración y cuidado de obras de arte

RESUMEN

AUTOEVALUACIÓN

MÓDULO 2. PERFIL DE LOS PROFESIONALES DEL ARTE

UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL PERITAJE DE ARTE Y EL PERITO

1. Importancia en el campo del arte
2. Condiciones que debe reunir un perito
    - Formación académica
    - Ética y objetividad
3. Funciones y ámbitos de trabajo
4. Interrelación con otros profesionales del arte
5. Habilidades y competencias

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL RESTAURADOR, EL CURADOR Y EL CONSERVADOR DE MUSEOS

1. Funciones principales

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL GALERISTA Y EL AGENTE DE VENTAS

1. Roles en la promoción y conservación del arte

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL CRÍTICO DE ARTE Y EL HISTORIADOR

1. Definición y papel en el estudio del arte

UNIDAD DIDÁCTICA 5. ANÁLISIS ESTILÍSTICO

1. Importancia, herramientas y técnicas

UNIDAD DIDÁCTICA 6. MÉTODO MORELLIANO

1. Fundamentos y aplicación en el peritaje de arte

RESUMEN

AUTOEVALUACIÓN

MÓDULO 3. EL MERCADO DEL ARTE

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ASPECTO ECONÓMICO DEL MERCADO DEL ARTE

1. Introducción a la economía del arte
2. Valoración y precios de las obras de arte
3. Inversiones y tendencias del mercado

UNIDAD DIDÁCTICA 2. GALERÍAS DE ARTE

1. Papel de las galerías en el mercado del arte
2. Estrategias comerciales y promoción de artistas
3. Casos de estudio: galerías destacadas

UNIDAD DIDÁCTICA 3. CASAS DE SUBASTA

1. Dinámica de las subastas de arte
2. Principales casas de subastas y su influencia
3. Casos emblemáticos de ventas en subasta

UNIDAD DIDÁCTICA 4. REFLEXIONES SOBRE EL ESTADO ACTUAL DEL MERCADO DEL ARTE

UNIDAD DIDÁCTICA 5. PERSPECTIVAS FUTURAS

RESUMEN

AUTOEVALUACIÓN

MÓDULO 4. EL ARTE EN LA CERÁMICA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN

1. Importancia del arte cerámico

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CERÁMICA: DEFINICIÓN

1. Origen y evolución del término
2. Características principales de la cerámica

UNIDAD DIDÁCTICA 3. VALORACIÓN DE LOS OBJETOS CERÁMICOS

UNIDAD DIDÁCTICA 4. DESARROLLO HISTÓRICO DEL ARTE CERÁMICO

1. Prehistoria
2. Paleolítico: primeras manifestaciones
3. Neolítico: evolución y técnicas
4. Edad de los Metales: avances y destacados
5. Mesopotamia: tradición e innovaciones técnicas
6. Egipto: características y períodos
7. Grecia: estilos y aportes a la cerámica mundial
8. Continente africano: influencia en otras regiones
9. Mundo islámico: desarrollo y atribuciones
10. China: trayectoria histórica
11. Europa: visión global
12. América precolombina: costumbres y culturas

RESUMEN

AUTOEVALUACIÓN

MÓDULO 5. EL ARTE EN LA PINTURA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. DEFINICIÓN DE LA PINTURA

1. Desarrollo histórico de la pintura

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PINTURA PREHISTÓRICA Y ANTIGUA

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PINTURA EN LA EDAD MEDIA

UNIDAD DIDÁCTICA 4. PINTURA EN LA ERA MODERNA

UNIDAD DIDÁCTICA 5. PINTURA EN EL SIGLO XIX Y XX

UNIDAD DIDÁCTICA 6. PINTURA CONTEMPORÁNEA

UNIDAD DIDÁCTICA 7. GÉNEROS PICTÓRICOS

1. Historicismo
2. Paisajismo
3. Retratismo

UNIDAD DIDÁCTICA 8. TÉCNICAS DE PINTURA

1. Técnicas tradicionales

2. Técnicas modernas y contemporáneas
3. Técnicas complementarias y específicas

RESUMEN

AUTOEVALUACIÓN

MÓDULO 6. EL ARTE EN LA ESCULTURA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. DEFINICIÓN Y CONCEPTO

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CLASES

1. Estatua
2. Relieve
3. Busto

UNIDAD DIDÁCTICA 3. MATERIALES

1. Tradicionales
    - Mármol
    - Bronce
    - Piedra
    - Madera
2. Modernos
    - Resinas y polímeros
    - Acero inoxidable y aluminio
    - Vidrio
    - Materiales mixtos o compuestos

UNIDAD DIDÁCTICA 4. TÉCNICAS

1. Tradicionales
    - Tallado
    - Modelado
    - Fundición
2. Modernas
    - Escultura digital
    - Impresión 3D

UNIDAD DIDÁCTICA 5. DESARROLLO HISTÓRICO DE LA ESCULTURA

1. Antigüedad: Grecia y Roma
2. Período de transición: época Paleocristiana y Bizantina
3. Edad Media: escultura Románica y Gótica
4. Renacimiento en Italia
5. Romanticismo y el Realismo
6. Siglo XX: Etapa Contemporánea

RESUMEN

AUTOEVALUACIÓN

MÓDULO 7. INTRODUCCIÓN A LAS FALSIFICACIONES DE OBRAS DE ARTE

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTO DE FALSIFICACIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 2. HISTORIA DE LAS FALSIFICACIONES ARTÍSTICAS

UNIDAD DIDÁCTICA 3. FALSIFICACIONES MÁS FAMOSAS EN LA HISTORIA DEL ARTE

1. La “Alegoría” de Sandro Botticelli
2. “Le couple au bouquet de fleurs” de Marc Chagall
3. Falsificación de informes sobre la verdadera autoría de un cuadro atribuido a Frida Kahlo
4. Francesco Francia y “La Virgen y el Niño con un ángel”
5. Los proverbios holandeses: El caso de Pieter Brueghel y su hijo
6. “El retrato de Henri Leroy” atribuido a Jean-Baptiste Camille Corot
7. La colección de arte alemana compuesta de falsificaciones
8. “Cubistic pintura still life” de Fernand Léger

UNIDAD DIDÁCTICA 4. TIPOS DE FALSIFICACIONES

UNIDAD DIDÁCTICA 5. MÉTODOS GENERALES DE FALSIFICACIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 6. PARTES IMPLICADAS EN LA EXPOLIACIÓN DE BIENES CULTURALES

RESUMEN

AUTOEVALUACIÓN

MÓDULO 8. HISTORIA DE LAS FALSIFICACIONES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. FALSIFICACIONES EN ORIENTE

UNIDAD DIDÁCTICA 2. FALSIFICACIONES EN EUROPA

1. Desde el Renacimiento hasta el Siglo XVIII
    - Miguel Ángel
    - Las bottegas del Renacimiento
2. Siglo XIX
    - Bernhard Berenson
    - Giovanni Bastianini
3. Siglo XX y XXI
    - Han van Meegeren
    - Elmyr de Hory
    - Los Hermanos Spiro
    - Tom Keating
    - John Myatt
    - Pei-Shen Qian

- Tatiana Khan
- La familia Greenhalgh
- Tony Tetro
- Wolfgang y Helene Beltracchi

RESUMEN

AUTOEVALUACIÓN

MÓDULO 9. TÉCNICAS Y DETECCIÓN CIENTÍFICA DE FALSIFICACIONES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. NECESIDAD DE TÉCNICAS CIENTÍFICAS DE DETECCIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PROCESO DE PERITACIÓN DE UNA OBRA DE ARTE

1. Etapas iniciales de la peritación
2. Expertos involucrados y sus roles
3. Promoción de la transparencia en el mercado del arte

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ESTUDIO VISUAL Y ESTILÍSTICO

UNIDAD DIDÁCTICA 4. TÉCNICAS CIENTÍFICAS DE ANÁLISIS Y DETECCIÓN

1. Radiografía y espectroscopia
2. Microscopía electrónica
3. Análisis de ADN y pruebas de Carbono-14
4. Análisis químicos y mineralógicos de pigmentos
5. Tomografía computarizada
6. Técnicas basadas en espectrometría de masas
7. Técnicas basadas en fluorescencia de rayos X
8. Radiación y reflectografía infrarroja
9. Dendrocronología

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LEGITIMIDAD DE LA OBRA DE ARTE

UNIDAD DIDÁCTICA 6. HALLAZGOS REVELADOS POR EL USO DE LA TECNOLOGÍA

1. “La cosecha” de Vincent van Gogh
2. “El Sacrificio a Vesta” de Francisco de Goya
3. “La Gioconda” de Leonardo da Vinci
4. “La habitación azul” de Pablo Picasso
5. “Naturaleza muerta floral con amapolas y rosas” de Vincent van Gogh
6. “Un anciano en traje militar” de Rembrandt H. van Rijn
7. “Baco” de Michelangelo Merisi da Caravaggio
8. “La Vie” de Pablo Picasso
9. “La Virgen de las Rocas” de Leonardo Da Vinci
10. “Parche de hierba” de Vincent van Gogh

RESUMEN

AUTOEVALUACIÓN

MÓDULO 10. FALSIFICACIONES EN EL ARTE CERÁMICO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. HISTORIA DE LAS FALSIFICACIONES EN EL ARTE CERÁMICO

1. Importancia de la autenticación

UNIDAD DIDÁCTICA 2. FALSIFICACIÓN DE UN OBJETO CERÁMICO

1. Técnicas comunes de falsificación
2. Casos notables de falsificación
3. Impacto en el mercado del arte

UNIDAD DIDÁCTICA 3. VALORACIÓN DE LOS OBJETOS CERÁMICOS

UNIDAD DIDÁCTICA 4. PROCESO DE DATACIÓN POR TERMOLUMINISCENCIA

1. Aplicaciones y limitaciones

UNIDAD DIDÁCTICA 5. PRUEBAS CIENTÍFICAS PARA IDENTIFICAR FALSIFICACIONES EN ARTE CERÁMICO

UNIDAD DIDÁCTICA 6. TECNOLOGÍA PARA DETECTAR ANTIGÜEDADES FALSAS

UNIDAD DIDÁCTICA 7. PROCESOS DE AUTENTIFICACIÓN

1. Documentación histórica y proveniencia
2. Certificación y sellos de autenticidad

RESUMEN

AUTOEVALUACIÓN

MÓDULO 11. FALSIFICACIONES EN EL ARTE PICTÓRICO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONTEXTO HISTÓRICO Y ALCANCE DE LAS FALSIFICACIONES EN EL ARTE PICTÓRICO

1. Relevancia de la autenticación

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PINTORES PREFERIDOS POR LOS FALSIFICADORES

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PERITACIÓN Y MÉTODOS DE VERIFICACIÓN DE LA AUTENTICIDAD DE UNA PINTURA

1. Examen visual y estilístico

2. Análisis de pigmentos y materiales
3. Investigación de proveniencia

UNIDAD DIDÁCTICA 4. OTRAS PRUEBAS CIENTÍFICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN DE ARTE

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA FIRMA

1. Importancia histórica y artística
2. Técnicas de falsificación de firmas en obras pictóricas

UNIDAD DIDÁCTICA 6. LA RÚBRICA

1. Rol en la autenticación
2. Desarrollo histórico

UNIDAD DIDÁCTICA 7. ELEMENTOS DEL COTEJO

1. Cotejo de la escritura manuscrita
2. Cotejo de firmas

UNIDAD DIDÁCTICA 8. DATACIÓN Y COMPOSICIÓN DE LA OBRA

RESUMEN

AUTOEVALUACIÓN

MÓDULO 12. FALSIFICACIONES EN EL ARTE ESCULTÓRICO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PANORAMA GENERAL DE LAS FALSIFICACIONES EN EL ARTE ESCULTÓRICO

1. Impacto histórico y actual de las falsificaciones
2. Identificación de las técnicas tradicionales y modernas en las falsificaciones
3. Detección de materiales inapropiados en falsificaciones

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CLAVES PARA IDENTIFICAR ESCULTURAS

1. Estilo artístico y período histórico
2. Marcas de herramientas y técnicas de creación

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ANÁLISIS DE LA ESCULTURA

1. Evaluación estética y conceptual
2. Análisis técnico y material
3. Examen de desgaste y patinación

UNIDAD DIDÁCTICA 4. FASES DE LOS PROCESOS DE AUTENTIFICACIÓN

1. Investigación preliminar: documentación y proveniencia
2. Verificación y pruebas científicas

RESUMEN

AUTOEVALUACIÓN

MÓDULO 13. FALSIFICACIONES GEMOLÓGICAS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. DEFINICIÓN Y OBJETIVOS DE LA GEMOLOGÍA

1. Propiedades físicas de las gemas
2. Tipos de tallas
3. Proceso de lapidación
4. Propiedades ópticas de las gemas

UNIDAD DIDÁCTICA 2. HISTORIA DE LAS FALSIFICACIONES GEMOLÓGICAS

1. Primeros registros históricos
2. Desarrollo de técnicas de falsificación en la era moderna

UNIDAD DIDÁCTICA 3. TIPOS DE FALSIFICACIONES GEMOLÓGICAS

1. Piedras sintéticas
2. Tratamientos de mejora de color y claridad
3. Simulantes de gemas
4. Dobletería y tripletería
5. Manipulación de certificados

UNIDAD DIDÁCTICA 4. MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN DE FALSIFICACIONES

UNIDAD DIDÁCTICA 5. MERCADO DE LAS GEMAS: NOMENCLATURA

RESUMEN

AUTOEVALUACIÓN

MÓDULO 14. FALSIFICACIÓN DE MUEBLES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. HISTORIA DEL MUEBLE

UNIDAD DIDÁCTICA 2. TIPOS Y ESTILOS DE MUEBLES

1. Clasificación según la época
    - Muebles de Caldea, Asiría y Persia: particularidades y materiales predominantes
    - Mueble Egipcio: diseños comunes y técnicas de construcción
    - Mueble Griego: evolución estilística
    - Mueble Romano: influencias y adaptaciones
    - Mueble Románico: transición del Romano al Románico
    - Mueble Gótico: características del diseño
    - Mueble Mudéjar: integración de estilos culturales
    - Mueble del Renacimiento: renovación de formas e innovaciones técnicas
2. Clasificación según la funcionalidad

UNIDAD DIDÁCTICA 3. FALSIFICACIÓN DE MUEBLES

1. Relevancia de la autenticidad en la historia del mueble
2. Técnicas comunes de falsificación
3. Casos notorios de falsificaciones

UNIDAD DIDÁCTICA 4. SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN DE LA VERACIDAD DE UN MUEBLE

1. Evaluación de materiales y técnicas de construcción
2. Análisis de desgaste y patina

RESUMEN

AUTOEVALUACIÓN

MÓDULO 15. ENTORNO JURÍDICO DE LAS OBRAS DE ARTE

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL ENTORNO JURÍDICO DE LAS OBRAS DE ARTE

1. Importancia de la regulación jurídica en el sector del arte

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LEGISLACIÓN INTERNACIONAL

1. Convenios y Tratados Internacionales
    - Convención de la UNESCO sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural
    - Convenio de UNIDROIT sobre bienes culturales robados o ilícitamente exportados
2. Organizaciones Internacionales y su rol

UNIDAD DIDÁCTICA 3. MARCO NORMATIVO COMUNITARIO EUROPEO

1. Directivas y Reglamentos de la Unión Europea
2. Política Cultural y Educativa de la Unión Europea
3. Instituciones Europeas relacionadas con la cultura y el arte

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LEGISLACIÓN ESPAÑOLA

1. Ley de Patrimonio Histórico Español
2. Ley de Propiedad Intelectual
3. Legislación autonómica y su incidencia en el sector del arte
4. Instituciones españolas en el ámbito del arte

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LEGISLACIÓN PENAL Y LEYES SOBRE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

1. Delitos contra el Patrimonio Histórico
2. Protección de la Propiedad Intelectual y Derechos de Autor
3. Sanciones y consecuencias legales en casos de infracción

RESUMEN

AUTOEVALUACIÓN

SOLUCIONARIO

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

PARTE 3. INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL SECTOR ARTÍSTICO Y CREATIVO

INTRODUCCIÓN

MÓDULO 1. EL SER HUMANO COMO SER CREATIVO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTO Y DEFINICIÓN DE CREATIVIDAD

1. Origen y evolución
2. Diferencias entre creatividad, innovación e imaginación

UNIDAD DIDÁCTICA 2. FUNDAMENTOS DE LA CAPACIDAD CREATIVA

1. Bases biológicas y neurológicas
    - Funcionamiento del cerebro creativo
    - Procesos cognitivos implicados
2. Perspectiva psicológica
    - Teorías del pensamiento divergente y convergente
    - Factores internos

UNIDAD DIDÁCTICA 3. DESARROLLO Y ESTIMULACIÓN DE LA CREATIVIDAD

1. Etapas vitales
    - Infancia
    - Adultez
    - Vejez
2. Educación y estrategias de estimulación
    - Modelos pedagógicos
3. Obstáculos
    - Bloqueos cognitivos
    - Condicionamientos sociales

UNIDAD DIDÁCTICA 4. MANIFESTACIONES DE LA CREATIVIDAD

1. Ámbito artístico
    - Literatura
    - Música
    - Artes plásticas
    - Arte digital
2. Ámbito científico
    - Formulación de teorías
    - Innovación experimental
3. Ámbito tecnológico
    - Desarrollo de herramientas

- Diseño de experiencias interactivas

4. Ámbito social y colectivo
    - Cocreación
    - Creatividad colectiva

UNIDAD DIDÁCTICA 5. TÉCNICAS Y DINÁMICAS

1. Generación de ideas
    - Brainstorming
    - SCAMPER
    - Sinéctica
2. Organización y análisis
    - Mapas mentales
    - *Six thinking hats*
3. Innovación aplicada
    - *Design thinking*

RESUMEN

AUTOEVALUACIÓN

MÓDULO 2. INTRODUCCIÓN AL SECTOR ARTÍSTICO Y CULTURAL

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTUALIZACIÓN DEL SECTOR ARTÍSTICO

1. Cultura y arte en la sociedad contemporánea

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ÁREAS Y DISCIPLINAS

1. Artes visuales
    - Pintura
    - Escultura
    - Fotografía
2. Artes escénicas
    - Teatro
    - Danza
    - Ópera
    - Circo
3. Literatura
    - Narrativa
    - Poesía
    - Cómic
    - Novela gráfica
4. Audiovisual
    - Cine
    - Televisión
    - Animación
    - Videojuegos
5. Métodos auditivos y nuevos formatos

- Radio
- Pódcast
- *Streaming*

6. Diseño
    - Gráfico
    - Editorial
    - Digital
    - De interacción
7. Comunicación visual

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ESTRUCTURA DEL SECTOR

1. Agentes
    - Artistas
    - Gestores
    - Instituciones
    - Empresas
2. Espacios culturales
    - Museos
    - Teatros
    - Galerías
    - Festivales
3. Públicos y audiencias
4. Mercados y redes de distribución

RESUMEN

AUTOEVALUACIÓN

MÓDULO 3. FUNDAMENTOS DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTO Y DEFINICIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

1. Origen y evolución
2. Ramas
3. Aplicaciones
    - Computación
    - Medicina
    - Finanzas
    - Industria pesada
    - Atención al cliente
    - Industria automotriz
    - Juegos y juguetes
    - Música

UNIDAD DIDÁCTICA 2. BIG DATA ARTÍSTICO

1. Uso de datos

- Gestión y almacenamiento de obras
- Plataformas digitales y metadatos

UNIDAD DIDÁCTICA 3. INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA AL ARTE Y LA CREATIVIDAD

RESUMEN

AUTOEVALUACIÓN

MÓDULO 4. APRENDIZAJE AUTOMÁTICO O MACHINE LEARNING

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTUALIZACIÓN DEL APRENDIZAJE AUTOMÁTICO O MACHINE LEARNING

1. Calidad y fiabilidad

UNIDAD DIDÁCTICA 2. TIPOS DE APRENDIZAJE

1. Aprendizaje supervisado
    - Árboles de decisión
    - K vecinos más cercanos
    - Máquinas de vectores de soporte
    - Regresión logística
    - Clasificación de Naive Bayes
2. Aprendizaje no supervisado
    - Agrupamiento o clustering
    - Reducción de dimensionalidad
3. Aprendizaje por refuerzo
    - *Q-learning*
    - *Policy gradient*

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EVALUACIÓN DE MODELOS

1. Métricas de evaluación
    - Clasificación
    - Regresión
    - *Ranking*
    - Estadísticas
    - Visión informática
    - Procesamiento del lenguaje natural

RESUMEN

AUTOEVALUACIÓN

MÓDULO 5. APRENDIZAJE PROFUNDO O DEEP LEARNING

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTUALIZACIÓN DEL APRENDIZAJE PROFUNDO O DEEP LEARNING

1. Elementos constitutivos
2. Características

UNIDAD DIDÁCTICA 2. REDES NEURONALES ARTIFICIALES

1. Funcionamiento
    - Dinámica computacional de la neurona artificial
    - Ajuste de parámetros
    - Proceso de aprendizaje

UNIDAD DIDÁCTICA 3. TIPOS DE MODELOS

1. Redes neuronales convolucionales
2. Redes neuronales recurrentes
3. Modelos de transformadores

RESUMEN

AUTOEVALUACIÓN

MÓDULO 6. INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERATIVA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ¿QUÉ ES LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERATIVA?

1. Tipos de contenido generado
    - Texto
    - Imágenes
    - Vídeo
    - Audio
    - Datos estructurados
2. Métodos de generación
    - Generación autorregresiva
    - Generación basada en ruido latente
    - Entrenamiento adversarial
    - Técnicas de enmascaramiento

UNIDAD DIDÁCTICA 2. MODELOS FUNCIONALES O FOUNDATION MODELS

1. Entrenamiento y adaptación
2. Representaciones generadas por los modelos
    - Multimodales
    - Multilingües

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ARQUITECTURAS PRINCIPALES

1. Redes generativas antagónicas
2. Autocodificadores variacionales
3. Transformadores o transformers
4. Arquitecturas híbridas y emergentes

RESUMEN

AUTOEVALUACIÓN

MÓDULO 7. INGENIERÍA DE PROMPT O PROMPT ENGINEERING

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTUALIZACIÓN DE LA INGENIERÍA DE PROMPT O PROMPT ENGINEERING

1. Elementos de un prompt
2. Principios de diseño
3. Parámetros de generación
    - Métodos deterministas
    - Técnicas de sampling

UNIDAD DIDÁCTICA 2. TÉCNICAS

1. Prompt sin entrenamiento previo o zero-shot
2. Prompt con pocas muestras o few-shot
3. Cadena de pensamiento o chain of thought
4. Generación aumentada por recuperación
5. ReAct
6. Autoconsistencia
7. Encadenamiento de instrucciones o prompt chaining
8. Prompt basado en roles o role prompting
9. Conocimiento generado
10. Marcos del árbol de pensamiento o tree of thoughts
11. Prompt activo
12. Estímulo direccional
13. Ingeniería automática de prompts
14. Personalización de prompt o prompt reframing

UNIDAD DIDÁCTICA 3. BUENAS PRÁCTICAS

UNIDAD DIDÁCTICA 4. PLATAFORMAS PARA LA GESTIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE PROMPTS

1. Prompthub
2. PromptBase
3. FlowGPT
4. PromptLayer

RESUMEN

AUTOEVALUACIÓN

MÓDULO 8. ARTES VISUALES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTUALIZACIÓN

1. Recorrido histórico
    - Primeras experiencias digitales
    - Antecedentes del arte generativo

UNIDAD DIDÁCTICA 2. FUNDAMENTOS TECNOLÓGICOS

1. Redes neuronales y aprendizaje profundo
    - Reconocimiento de patrones visuales
    - Análisis de estilos artísticos
2. Algoritmos de generación de imágenes
    - Redes generativas antagónicas
    - Modelos de difusión
3. Herramientas
    - Plataformas de creación visual
    - Software de modelado 3D
4. Técnicas
    - Consistencia de personajes
    - *Inpainting*
    - *Outpainting*
    - *Upscaling*
    - Restauración de detalle

UNIDAD DIDÁCTICA 3. USOS CREATIVOS

1. Pintura generativa
    - Reinterpretación de estilos clásicos
    - Creación de estilos híbridos
2. Fotografía sintética
    - Retratos y escenas ficticias
    - Manipulación de imágenes
3. Arte tridimensional
    - Escultura generativa
    - Impresión 3D asistida por IA
4. Instalaciones interactivas
    - Experiencias inmersivas

UNIDAD DIDÁCTICA 4. CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO VISUAL

1. Reconstrucción digital
    - Obras dañadas o incompletas
    - Recreación de contextos históricos
2. Restauración asistida
    - Colores y texturas originales

- Eliminación de deterioro

3. Catalogación y archivo digital
   - Clasificación automática de obras
   - Metadatos y reconocimiento de autoría

RESUMEN

AUTOEVALUACIÓN

MÓDULO 9. MÚSICA Y CREACIÓN SONORA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTO Y DEFINICIÓN

1. Origen y evolución
   - Primeros experimentos algorítmicos
   - Desarrollo de la composición automática

UNIDAD DIDÁCTICA 2. FUNDAMENTOS TECNOLÓGICOS

1. Algoritmos de análisis sonoro
   - Reconocimiento de patrones musicales
   - Modelado de estilos y géneros
2. Generación de música con IA
   - Modelos de composición automática
3. Herramientas
   - Plataformas de composición asistida
   - Software de producción musical con IA

UNIDAD DIDÁCTICA 3. USOS CREATIVOS

1. Composición musical
   - Creación de melodías y armonías
   - Arreglos y orquestación generativa
   - Composición adaptativa e interactiva
2. Producción sonora creativa
   - Síntesis de instrumentos y voces
   - Generación de texturas y ambientes
3. Interpretación artística
   - Improvisación asistida por IA

UNIDAD DIDÁCTICA 4. PRODUCCIÓN Y PERFORMANCE MUSICAL

1. Producción automatizada
   - Pistas instrumentales
   - Arreglos y estructuras
   - Intérpretes digitales y voces sintéticas
2. Mezcla y masterización
   - Algoritmos de balance y ecualización
3. Conciertos interactivos
   - Escenarios

- Interacción con el público

RESUMEN

AUTOEVALUACIÓN

MÓDULO 10. LITERATURA Y NARRATIVA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTUALIZACIÓN

1. Recorrido histórico
    - Generadores de texto iniciales
    - Evolución hacia los modelos de escritura automática

UNIDAD DIDÁCTICA 2. FUNDAMENTOS TECNOLÓGICOS

1. Procesamiento del lenguaje natural
    - Modelos de lenguaje
2. Modelos de escritura automática
3. Herramientas
    - Plataformas de escritura asistida
    - Generadores narrativos especializados

UNIDAD DIDÁCTICA 3. USOS CREATIVOS

1. Escritura literaria
    - Narrativa de ficción
    - Poesía
2. Creación de guiones
    - Audiovisual
    - Teatral
3. Narrativas interactivas
    - Videojuegos
4. Edición y corrección
    - Asistencia en estilo y gramática
    - Adaptación a distintos registros y públicos

UNIDAD DIDÁCTICA 4. ESTÁNDARES EDITORIALES

1. Guías de estilo
2. Derechos de autor
3. Control editorial
4. Referencias y citación
    - Formatos

RESUMEN

AUTOEVALUACIÓN

MÓDULO 11. ARTES ESCÉNICAS Y AUDIOVISUALES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTO Y DEFINICIÓN

1. Origen y evolución
    - Primeras aplicaciones digitales en cine y teatro
    - Transición hacia el uso de algoritmos inteligentes

UNIDAD DIDÁCTICA 2. FUNDAMENTOS TECNOLÓGICOS

1. Algoritmos de visión por ordenador
    - Reconocimiento de imágenes y escenas
    - Análisis de movimiento y captura facial
2. Sistemas de producción audiovisual
    - Generación y edición de vídeo
    - Animación y efectos visuales automatizados
3. Recursos técnicos
    - Iluminación y escenografía
    - Control de sonido
    - Efectos en directo
4. Técnicas
    - *Storyboard*
    - Previs y virtual production
    - *Motion tracking*
    - *Lip-sync*

UNIDAD DIDÁCTICA 3. USOS CREATIVOS

1. Producción audiovisual
    - Guionización
    - Planificación técnica
    - Montaje
    - Edición
2. Interpretación escénica y digital
    - Deepfakes creativos
    - Avatares e identidades digitales
3. Experiencias inmersivas
    - Realidad virtual
    - Realidad aumentada

UNIDAD DIDÁCTICA 4. GESTIÓN ESCÉNICA

1. Dirección artística
    - Planificación de escenas
    - Coordinación técnica
2. Producción virtual
    - Simulación de escenografías
    - Integración de actores digitales y físicos
3. Supervisión de entornos inmersivos

- Evaluación técnica

4. Control de calidad
   - Coherencia visual
   - Ajuste de color
   - Verificación técnica del renderizado

RESUMEN

AUTOEVALUACIÓN

MÓDULO 12. DISEÑO, MODA Y PUBLICIDAD

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTUALIZACIÓN

1. Recorrido histórico
   - Primeras aplicaciones digitales en diseño y comunicación
   - Evolución hacia la automatización creativa

UNIDAD DIDÁCTICA 2. FUNDAMENTOS TECNOLÓGICOS

1. Algoritmos de generación visual
   - Análisis de tendencias y estilos
   - Creación automática de bocetos y prototipos
2. Análisis de datos
   - Estudio de mercado
   - Evaluación del comportamiento del consumidor
   - Algoritmos de personalización
3. Integración tecnológica
   - Plataformas de diseño asistido
   - Entornos de planificación
   - Marketing automatizado

UNIDAD DIDÁCTICA 3. USOS CREATIVOS

1. Diseño
   - Gráfico
   - Editorial
   - Industrial
   - De producto
2. Moda
   - Creación de colecciones
   - Estilismo generativo
   - Prototipado y visualización 3D
   - Predicción de tendencias
3. Publicidad y comunicación
   - Generación de campañas y contenidos
   - Adaptación de mensajes
   - Construcción de marca
   - Posicionamiento inteligente

- Reutilización de contenidos

UNIDAD DIDÁCTICA 4. ESTRATEGIAS DE MERCADO

1. Marketing inteligente
2. Segmentación algorítmica
   - Clasificación de audiencias
   - Identificación de nichos de mercado
3. Estrategias de personalización
   - Producto y diseño
   - Comunicación y campañas

RESUMEN

AUTOEVALUACIÓN

MÓDULO 13. ÉTICA Y REGULACIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

UNIDAD DIDÁCTICA 1. MORAL ANTE EL PROGRESO TECNOLÓGICO

1. Posiciones doctrinales
   - Bioconservadurismo
   - Tecnodeterminismo
   - Transhumanismo
   - Humanismo digital desde los derechos culturales
2. Principios bioéticos

UNIDAD DIDÁCTICA 2. DESAFÍOS ÉTICOS

1. Sesgos y discriminación cultural y estética
2. Transparencia y explicabilidad accionable
3. Privacidad, confidencialidad y seguridad de los datos
4. Autonomía y consentimiento informado
5. Seguridad del creador y gestión del daño
6. Relación entre tecnología, creador y público

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ACTORES RELEVANTES

1. Autoridades y organismos culturales
2. Proveedores y desarrolladores
3. Instituciones culturales y creativas
4. Artistas, diseñadores y creadores
5. Públicos y comunidades

UNIDAD DIDÁCTICA 4. GUÍAS Y RECOMENDACIONES APLICADAS AL SECTOR ARTÍSTICO Y CREATIVO

1. Iniciativas y estándares técnico-culturales
2. Organismos internacionales y europeos
   - UNESCO
   - OCDE
   - Consejo de Europa

- Comisión Europea

3. Orientaciones nacionales y sectoriales
    - Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial

UNIDAD DIDÁCTICA 5. PANORAMA LEGISLATIVO APLICABLE

1. Unión Europea
    - Reglamento europeo de IA
    - Reglamento General de Protección de Datos
    - Directiva de Derechos de Autor en el Mercado Único Digital
    - Marco Europeo de Gobernanza de Datos
2. España
    - Ley de Propiedad Intelectual
    - Legislación sobre IA y cultura
    - Normativa sobre digitalización del patrimonio

RESUMEN

AUTOEVALUACIÓN

MÓDULO 14. GOBERNANZA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ¿QUÉ ES LA GOBERNANZA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL?

1. Niveles

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ELEMENTOS DE GOBERNANZA

1. Estructuras de gobierno cultural
2. Comité de inteligencia artificial
3. Roles y responsabilidades
4. Políticas y procedimientos internos
5. Formación y concienciación
6. Objetivos estratégicos culturales vinculados a la IA
7. Participación de usuarios y comunidades creativas

UNIDAD DIDÁCTICA 3. GESTIÓN DE LOS RIESGOS DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN ORGANIZACIONES CULTURALES Y CREATIVAS

1. Metodología
2. Evaluación de impacto
3. Medidas técnicas y organizativas
4. Cumplimiento normativo transversal
    - Reglamento Europeo de la IA
    - Reglamento General de Protección de Datos
5. Evaluación de resultados y mejora continua

UNIDAD DIDÁCTICA 4. CICLO DE VIDA DE LOS SISTEMAS

1. Diseño
2. Desarrollo

3. Producción
4. Seguimiento y control
5. Retirada

UNIDAD DIDÁCTICA 5. AUDITORÍA DE SISTEMAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

1. Modelo de las tres líneas
    - Ejecución y responsabilidad operativa
    - Supervisión y monitoreo del riesgo
    - Aseguramiento independiente y asesoramiento estratégico

UNIDAD DIDÁCTICA 6. GOBERNANZA EN INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL

1. Rol de organismos internacionales
2. Colaboraciones público-privadas en innovación tecnológica cultural

RESUMEN

AUTOEVALUACIÓN

MÓDULO 15. IMPACTO SOCIAL Y EDUCATIVO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA CULTURA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. TRANSFORMACIÓN CULTURAL Y TECNOLÓGICA

1. Modificaciones en la producción y difusión cultural
2. Cultura algorítmica
    - Curaduría automatizada
    - Ecosistemas de mediación digital

UNIDAD DIDÁCTICA 2. IMPACTO SOCIAL

1. Transformación
    - Nuevos modelos culturales
    - Plataformas digitales de creación y difusión
    - Medición algorítmica del consumo cultural
2. Profesiones creativas
    - Adaptación de oficios tradicionales
    - Nuevos perfiles profesionales
3. Participación ciudadana
    - Plataformas colaborativas
4. Acceso cultural
    - Brechas digitales
5. Públicos y audiencias
6. Identidad cultural

UNIDAD DIDÁCTICA 3. INNOVACIÓN EDUCATIVA

1. Renovación de los procesos formativos
    - Aprendizaje adaptativo y personalizado

- Evaluación automatizada
- Tutoría inteligente

2. Educación artística con IA
   - Herramientas interactivas
   - Integración pedagógica
3. Formación de competencias
   - Culturales
   - Digitales
4. Educación superior y formación profesional
   - Grados universitarios
   - Programas de posgrado
   - Programas de especialización
   - Escuelas de arte

UNIDAD DIDÁCTICA 4. DIMENSIÓN SOCIAL

1. Mediación cultural
   - Plataformas participativas
2. Aprendizaje colectivo
3. Educación inclusiva
4. Educación no formal
   - Museos inteligentes
   - Laboratorios digitales

RESUMEN

AUTOEVALUACIÓN

SOLUCIONARIO

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA