

INTRODUCCIÓN
AL ESTUDIO
DE LAS ARTES
DECORATIVAS

MANUEL ALVARADO

Curso : Introducción al estudio de las Artes Decorativas

Docente : Manuel Alvarado Cornejo <mgalvara@uc.cl>

Horario : Sábado 11.30-13 hrs. (abril-junio)

Lugar : Casa en Blanco (Eliodoro Yáñez 2210, Providencia, Santiago)

I. DESCRIPCIÓN

Este curso busca profundizar analíticamente desde una perspectiva historiográfica y teórica el surgimiento de las artes decorativas en Europa, algunas sus principales manifestaciones y su expansión al contexto chileno, poniendo especial énfasis en las técnicas y materialidades de los objetos, así como también, en la construcción social del gusto.

II. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE

- 1. Conocer el origen conceptual de las artes decorativas y sus principales manifestaciones tanto en Europa como en Chile
- 2. Analizar *in situ* y a través de imágenes algunos objetos, sus usos y modos de ocupar el espacio
- 3. Reconocer objetos, técnicas, materialidades y estilos decorativos
- 4. Reflexionar en torno a alguna problemática relativa a las artes decorativas desde una perspectiva estética y/o historiográfica.

III. CONTENIDO

- 1. Definición de Artes Decorativas ¿Qué Son? ¿Cuándo comenzó a utilizarse esta denominación?
- Análisis de algunas formas de Artes Decorativas: Porcelana, Platería, Textiles y Marfiles
- 3. Objetos curiosos, algunos casos de estudio
- 4. Artes Decorativas en Chile:
  - El mobiliario y el interior doméstico colonial
  - La Academia de Bellas Artes y la Escuela de Artes y Oficios
  - El diseño de interiores y la construcción social de gusto durante la *Belle Époque* chilena
  - Manufactura Nacional: Cerámica de Lota, Cristal Yungay y Windsor Plaqué

IV. METODOLOGÍA

- Clases expositivas apoyadas en objetos y en imágenes
- Discusión sobre conceptos y perspectivas historiográficas actuales
- Salidas a terreno

V. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES

- Exposición individual del trabajo desarrollado en la visita a los anticuarios
- Ensayo Final: Breve reflexión (5-6 pp.) sobre alguna problemática relativa a las Artes Decorativas desde una perspectiva estética y/o historiográfica

VI. BIBLIOGRAFÍA

Acuña, Constanza. *Perspectivas sobre el coloniaje. Estudio Introductorio, presentaciones y notas.* Santiago de Chile: Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2013.

Alcolea, Gil. Las Artes Decorativas. Tomo VII. Barcelona: Carroggio, s/f.

Alvarado, Manuel. Josefina Guilisasti. Objetos Light. Santiago de Chile: Salviat, 2014.

Berríos, Pablo *et.al. Del taller a las aulas. La institución moderna del arte en Chile (1797-1910)*. Santiago de Chile: Lom, 2009.

Álvaro, María Isabel. "Artes Decorativas". Gonzalo Borrás (ed.). *Introducción General al Arte*. Madrid: Ediciones Istmo, 1996. 281-319.

Barros, Luis y Ximena Vergara. "La imagen de la mujer aristocrática hacia el novecientos". Covarrubias, Paz y Rolando Franco (Comps.). *Chile mujer y sociedad*. Santiago de Chile: UNICEF, 1978. 229-247.

- Baldasarre, María Isabel. Los dueños del arte. Coleccionismo y consumo cultural en Buenos Aires. Buenos Aires: Edhasa, 2006.
- Baldus, Herbert. "Cultura Material". Revista Mexicana de Sociología (1947): 171-177.
- Moreyra, Cecilia. "Vida cotidiano y entorno material. El mobiliario doméstico en la ciudad de Córdoba a fines del siglo XVIII". *Historia Crítica* (2009): 122-144.
- Barra, Carolina. *Instrumentos y herramientas. La inventiva del pasado*. Santiago de Chile: Ograma, 2014.
- Barros, Luis y Ximena Vergara. El modo de ser aristocrático. El caso de la oligarquía chilena hacia 1900. Santiago de Chile: Aconcagua, 1978.
- Biamonti, et. al. Atlas ilustrado del diseño. Madrid: Susaeta, s/f.
- Bourdieu, Pierre. *La distinción. Criterio y bases sociales del gusto*. Ciudad de México: Taurus, 2002.
- ---. El sentido social del gusto. Elementos para una sociología de la cultura. Buenos Aires: Siglo XXI, 2010.
- Burke, Peter. *Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico*. Barcelona: Crítica, 2001.
- Castillo, Ramón. "Capítulo 1. El modelo europeo: Crónica de una ilusión". Castillo, Ramón et.al. Primer Periodo. 1900-1950: Modelo y Representación. Santiago de Chile: Museo Nacional de Bellas Artes, 2000. 19-38.
- Castillo, Eduardo. *Artesanos, artistas, artifices: la Escuela de Artes Aplicadas de la Universidad de Chile, 1928-1968.* Santiago de Chile: Ocho libros, 2010.
- ---. EAO La Escuela de Artes y Oficios. Santiago de Chile: Ocho Libros, 2015.
- Cruz, Isabel y Francisca Valdés. *Museo de Artes Decorativas. Casas de lo Matta.*Santiago de Chile: Editorial Cal & Canto, 1996.
- De la Maza, Josefina. "Por un arte nacional. Pintura y esfera pública en el siglo XIX chileno". Sagredo, Rafel (ed.). *Ciencia-Mundo. Orden republicano, arte y nación en América*. Santiago de Chile: Editorial Universitaria, 2010. 281-320.
- Drien, Marcela. "Coleccionismo en la vitrina: expertos, filántropos y modelos del buen gusto". Raquel Abella *et. al. El sistema de las artes. VII jornadas de historia del arte.* Santiago de Chile: Andros, 2014. 131-138.
- Dusaillant, Jacqueline. Las reinas de Estado. Consumo, grandes tiendas y mujeres en la modernización del comercio de Santiago. Santiago de Chile: Ediciones UC, 2011.
- Eco, Humberto. Historia de la belleza. Barcelona: Debolsillo, 2010.

- Fiell, Charlotte y Peter. Diseño del siglo XX. Köln: Taschen, 2012.
- Fleming, John, Balseiro, María, y Honour, Hugh. *Diccionario de las Artes Decorativas*. Madrid: Alianza, 1987.
- Gallardo, Ximena. *Museo de copias. El principio imitativo como proyecto modernizador.*Chile, siglos XIX y XX. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2015.
- Germaná, Gabriela. "El mueble en el Perú en el siglo XVIII: estilos, gustos y costumbres de la elite colonial". *Anales del Museo de América*, 16 (2008): 189-206.
- González, Francisco Javier. *Aquellos años franceses, 1870-1900: Chile en la huella de París.*Santiago de Chile: Taurus, 2003.
- Maleuvre, Didier. Memorias del museo. Historia, tecnología, arte. Murcia: Cendeac, 2012.
- Malosetti, Laura. *Primeros Modernos: Arte y sociedad en Buenos Aires a fines del siglo XIX*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2001.
- Martínez, Juan Manuel. *El mueble un espacio para habitar*. Santiago de Chile: Ograma, 2011.
- Márquez de la Plata, Fernando. *Arqueología del antiguo Reino de Chile*. Santiago: Editorial Maye, 2009.
- Miller, Judith y Martín Miller. *Miller's: Cómo reconocer las antigüedades*. Barcelona: Ediciones Ceac, 1991.
- Molina, Paloma *et.al. Fábrica de Cerámica Artística de Lota, 1936-1952.* Santiago de Chile: Procultura, 2016.
- Molina, Paloma y Víctor Berríos. *Cristal Yungay de objetos y de oficios*. Santiago de Chile: Quad Graphics, 2013.
- Pereira, Eugenio. *Historia del Arte en el Reino de Chile*. Santiago: Ediciones Universidad de Chile, 1965.
- Rodríguez-Cano, Antonio *et. al. La Belle Époque de Santiago Sur Poniente 1865-1925.*Santiago de Chile: Quebecor World, 2007.
- s/a. Atlas ilustrado del mueble antiguo. Madrid: Susaeta, 2007.
- Valenzuela, Jaime. "Afán de prestigio y movilidad social: los espejos de la apariencia". En: Sagredo, Rafael y Gazmuri, Cristián (dir.), *Historia de la vida privada en Chile. Tomo 1: El Chile tradicional: De la Conquista a 1840.* Santiago: Taurus, 2005. 71-93.
- Sempere y Guarinos, Juan. *Historia del luxo y de las leyes suntuarias de España*. Tomo II. Madrid: s/n, 1788.

- Uribe, Héctor. *Cerámica de Lota: Patrimonio cultural de un pueblo*. Santiago: Ril editores, 2011.
- Van Lier, Henri. *Las artes del espacio: pintura, escultura, arquitectura, artes decorativas.*Buenos Aires: Librería Hachette, 1959.
- Willumsen, María Rosario. "Una colección europea, con impronta francesa: la presencia europea en el arte en Chile a partir de la colección Cousiño Goyenechea. Segunda mitad del siglo XIX". Raquel Abella et. al. El sistema de las artes. VII jornadas de historia del arte. Santiago de Chile: Andros, 2014.