

**LICENCIATURA EN CONSERVACION
Y RESTAURACION DE BIENES CULTURALES**

Programa

“ARTES APLICADAS”

Profesores:

Titular: VACCARO, Enrique
Adjunta: BARBEIRA VAZQUEZ, Sara
D.A.: CARELLA, Paula

2023

Programa - 2023**Carrera:** Licenciatura en Conservación y Restauración de bienes culturales**Materia:** ARTES APLICADAS**Cursada:** Tercer año - Anual**Carga Horaria:** 3 hs. semanales**Comisión:** TNA

1.- FUNDAMENTACIÓN

Las artes aplicadas son un feliz equilibrio entre lo bello y lo útil, pertenecen a ellas el mobiliario, la orfebrería, la cerámica, los vidrios, los tapices, o sea toda aquellas creaciones del hombre que resumen practicidad y belleza su presencia dentro del currículo de la carrera es fundamental por la presencia que tienen dentro de los mercados de arte, museos, colecciones, instituciones públicas y privadas y en el acervo de toda persona. Es destacable el grado de conexidad que tiene con todas las disciplinas. Su inclusión dentro del plan de estudios está plenamente justificada pues tanto conservadores como restauradores y cualquier experto en esta materia ya sea por cualquier motivación estará en contacto con esta faz del arte. El tratamiento del currículo se hace extensivo a nuevos objetos que irán ingresando en campo de esta disciplina. Todos los materiales producidos por la naturaleza y elaborados por el hombre pueden integrar las artes aplicadas. Su importancia puede ser económica, cultural, religiosa, sociología, antropológica, fundamentalmente estas ligadas a la historia del hombre a sus necesidades y costumbres.

Es de relevante interés su estudio más allá de su interés primero: conservación y restauración, pues es producto y testimonio de una cultura desde los albores de la humanidad hasta nuestros días.

2.- OBJETIVOS

Lograr que los alumnos:

- Sepan reconocer una obra.
- Describir la obra en función al contexto.
- Conozcan la terminología técnica a usar.
- Ampliar el horizonte hacia la pesquisa de nuevos conocimientos y posibilidades que le permitan el manejo de la pieza decorativa para luego aplicarle los conocimientos que han recibido en las materias troncales de la carrera.

3.-CONTENIDOS A DESARROLLAR

Los contenidos se desarrollarán en un marco de integración de las artes mayores y menores y su ubicación en tiempo y espacio, a su vez se hará foco en las distintas expresiones artísticas

Se buscará trabajar con una línea de tiempo que exprese el recorrido de las distintas manifestaciones/movimientos artísticos y anclarlos a un contexto de desarrollo estético

4.- CONTENIDOS FORMATIVOS

UNIDAD I

Artes Mayores Artes Menores.

Artes Plásticas. Artes aplicadas. Artes Decorativas. Artes Funcionales. Su importancia, revaloración.

UNIDAD II

Artista - Artesano

Evolución de las Artes. Función del artista y del artesano. Desarrollo de la actividad creadora. Figuras que desarrollan la actividad Artista, Artesano, Genio . Evolución de la figura Artesano.

UNIDAD III

Estilo-Tendencia-Movimiento-Moda.

A que llamamos “estilo”. Factores que inciden en la formación de un estilo. Diferentes conceptos y su desarrollo histórico. Luis XIV y la esencia del estilo. Integración de las artes.

UNIDAD IV

Desarrollo del espacio interior

Análisis de material y sus características: estado, forma, decoraciones, método de fabricación, color. Técnicas de decoración. Artes Aplicadas exentas, anexadas, integradas. Contacto con oriente. El desarrollo de las artes aplicadas. La alfombra como elemento artístico y su simbología.

UNIDAD V

Tipologías básicas de mobiliario

El mueble síntesis estilísticas desde Egipto. Mobiliario destacado. Egipto y las primeras civilizaciones. Grecia. Creta y sus colores. Los etruscos. Roma como herederos de la Grecia clásica y su búsqueda de la practicidad. Análisis de tipología.

Desarrollo de las tipologías básicas para satisfacer las necesidades Mueble de asiento- de guardado –de reposo – de apoyo.

UNIDAD VI

Evolución y transformación de las tipologías de mobiliario

Inglaterra y Francia en la Edad Media. Estilos Románico y Gótico. Piezas más importantes. Renacimiento en Italia, Francia e Inglaterra. Diferencias. Barroco, Rococó y Neoclasicismo. Desarrollo de las tipología mobiliario. Colecciones por estilo: oriental, chinoiserie, rococó y rococó revivals, clásico, victoriano.

UNIDAD VII

Vanguardias europeas –Escuelas de Artes Aplicadas

Siglo XIX en Francia e Inglaterra. Vanguardias artísticas. Introducción al Art Nouveau y Art Decó la influencia naturalista y de líneas sinuosas y colores exóticos Los principales centros de producción, desarrollo durante el siglo XIX. Movimiento Art & Craft y su reacción contra los objetos fabricados en serie.

UNIDAD VIII

Introducción a la orfebrería.

Evolución histórica. Metales nobles: oro, plata, platino metales de la familia del platino. Propiedades y físicas y químicas. Aleaciones. Títulos. Metales no nobles. Diversas aleaciones. Historia y utilización.

UNIDAD IX

Punzón

Concepto e historia. Clasificación de los sistemas de punzonado. Enumeración de los países que los poseen. Datos cronológicos de vigencia. Platería: punzonado en Gran Bretaña (Inglaterra, Escocia e Irlanda), Francia y Rusia. Historia y sistemas.

UNIDAD X

Cerámica

Arcilla porosa – Loza – Cerámica refractaria – Porcelana – Gres. Tipos de modelado. Características del secado y de la impermeabilización. Cocción / Cochura. Egipto, Grecia centros de producción. Creta y sus colores. Roma como herederos de la Grecia clásica y su búsqueda de la practicidad. Las compañías de india y la comercialización entre Europa y Oriente. El desarrollo de los grandes centros industriales.

UNIDAD X**Porcelana europea**

Fábricas y países: Orígenes de las fábricas reales. Siglo XVIII y Wedgwood. Meissen. Delft y la influencia italiana su periodo blanco y azul. Francia: Chantilly, Paris-Limoge. Sévres, Worcester, Derby, Chelsea.

UNIDAD XI**Vidrio**

Origen del vidrio, Siria. Los fenicios y su comercialización. Egipto y la coloración. El imperio romano y su desarrollo de técnicas decorativas. Edad media y los vitrales. Francia del siglo XII. Venecia y el cristal, la producción de la isla Murano. Bohemia siglo XIII y sus nuevas técnicas de fabricación. Francia de Luis XIV y las fábricas reales. Siglo XVIII. Su apogeo en Inglaterra 1800, el palacio de cristal 1851.

UNIDAD XII**Vidrio**

Los principales centros de producción, desarrollo durante el siglo XIX Movimiento Art & Craft y su reacción contra los objetos fabricados en serie. Influencia del movimiento Art Nouveau y Art Deco. El cristal iridiscente *Favrile* creado por Tiffany, Gallé, Daum como exponente de escuela de Nancy. Desarrollo en USA posterior a la segunda guerra mundial, Dale Chihuly, artista y maestro. Dominick Labino, el estudio del movimiento. Lino Tagliapietra, maestro del soplado.

5.- BIBLIOGRAFÍA**5.1. - Bibliografía Obligatoria:****Bibliografía de referencia:****HISTORIA DEL ARTE**

La siguiente bibliografía es utilizada en forma parcial. Los textos seleccionados se utilizarán como material anexo a efectos de ubicación temporal de determinados contenidos.

GOMBRICH, E. H.: La Historia del Arte, Ed Debate, Madrid, 2001.

LAHOR JEAN, "Art Nouveau" Ed Numen. México 2007

SEMBACH KLAUS-JÜRGEN "Modernismo". Ed. Taschen, Köln 2007

VAN LOON HENDRIK, "Las artes" Ed. Luis Miracle. Barcelona 1964

HAUSER ARNOLD, "Historia social de la literatura y el arte". Ed. Debate. Buenos Aires 2006.

MOBILIARIO

BENNETT OATES, Phyllis. Historia Dibujada del Mueble Occidental. Madrid: Hermann Blume, 1984.

El mueble Antiguo. Guía ilustrada para reconocer el mobiliario de época. Barcelona: Editorial Acanto S.A., 1996. El Mueble del siglo XIX. Inglaterra. El mundo de las antigüedades. Barcelona: Planeta Agostini, 1989.

El Mueble del siglo XIX. Francia. El mundo de las antigüedades. Barcelona: Planeta Agostini, 1989. Estilos del Mueble. Biblioteca Básica de la Decoración. Barcelona: Ediciones C.A.C., 1979.

Tous Les Styles, Du Louis XIII á L' Art Déco. Paris: Élina Sofédis, 1980

El Mundo de Las Antigüedades: El Mueble del Siglo XIX. Otros Países. Barcelona: Editorial Planeta Agostini, 1989.

Alvar Gonzalez Palacios. Il Mobile Nei Secoli, Vol. V. Milán: Fratelli Fabbri Editori, 1969.

Janneau Guillaume. Les Arts Decoratifs. Les Meubles I. París : Editorial Flammarion, 1929.

Janneau Guillaume. Les Arts Decoratifs. Les Sièges I. París : Editorial Flammarion, 1928.

Janneau Guillaume. Les Arts Decoratifs. Les Meubles II. París : Editorial Flammarion, 1929.

Janneau Guillaume. Les Arts Decoratifs. Les Sièges II. París : Editorial Flammarion, 1928.

Janneau Guillaume. Les Arts Decoratifs. Les Meubles III. París : Editorial Flammarion, 1929.

Janneau Guillaume. Les Arts Decoratifs. Les Sièges III. París: Editorial Flammarion, 1928.

Rubira José Claret. Muebles de Estilo Francés. Desde El Gótico hasta El Imperio. Barcelona: Editorial Gustavo Pili S.A., 1952.

Rubira José Clare. Muebles de Estilo Inglés. Desde Los Tudor hasta la Reina Victoria. Barcelona: Editorial Gustavo Pili S.A., 1952.

- Verrié F. P. Historia del Mueble. Barcelona: Editorial Seix Barral, 1954.
- Aronson Joseph. The Encyclopedia of Furniture. Nueva York: Crown Publishers, 1938.
- Meuvret Jean y otros. Les Ébénistes du XVIIIe Siècle Français. París: Editorial Hachette, 1965.
- Feduchi Luis M. Historia del Mueble. Barcelona: Editorial Blume, 1986
- Lucie Smith Edgard. Breve Historia del Mueble. Barcelona: Ediciones del Serval, 1988
- Pequeña Enciclopedia de los Estilos Decorativos. Buenos Aires: Cuántica Editora, 1977. El Mueble del siglo XVII, otros países. El mundo de las antigüedades, Planeta Agostini, Barcelona, 1989. El Mueble del siglo XVIII, otros países. El mundo de las antigüedades, Planeta Agostini, Barcelona, 1989.
- FORREST, TIM. El mueble antiguo. Guía ilustrada para reconocer el mueble de época. Barcelona: Editorial Acanto, 1.996.
- JOHNSON, HUGH. La madera. Barcelona: Editorial Blume S.A., 1.994. Verlet, Pierre. Les ébénistes du XVIIIe siècle français. Francia: Hachette, 1963

ORFEBRERÍA

- Bazin, Germán. "Historia del Arte". Ediciones Omega SA. Barcelona. 1976
- Belli, Barsali, Isa. "El Esmalte en Europa". Viscontea. Buenos. 1977.
- Belli Barsali, Isa. "L'oreficeria medioevale" Fratelli Fabbri Editori. Milano 1981.
- Blair, C. "History of silver. Ballantine Book. Nueva York. 1987. 197
- Boschian, Nada. "Gli argenti italiani" Fratelli Fabbri Editori. Milano 1981
- Bradbury's "Book Of Hallmarks 1544-1999, Old Sheffield Plate – maker's marks 1743 – 1860" Edit. J. W. Northend Ltd. Sheffield. 2000. Came, Richard. "Plata". Barcelona. Gráficas Guada SRC. Rosellón. 1963
- De Morant, Henry. "Historia de las artes decorativas". Madrid. 1980. Coradeschi, Sergio "Plata". Anaya. Madrid. 1993. .
- Helf, Jacques. Le poinçon des provinces françaises. Chez Novele Editeurs. París. 1968
- Holland, Margaret, Margaret. "Silver" "An illustrated guide to collecting silver. Octopus books. London 1978.
- Jackson's. "Jackson's's Hallmarks (Pocket edition). Edited by Ian Pickford, Antique

Collectors's Club. Inglaterra. 1999

Jacson, Charles James, "English goldsmiths, and their mards. Los Angeles Toronto. Ed.

1991 1947.Langford, Joel. "Plata". Edimat. Madrid. 1999

Miller's. "Como reconocer las antigüedades". Editorial CEAC. Barcelona. 19 1946.

Steingraber, Erich. "Oreficeria dal Rinascimento al Liberty". Fratelli Fabbri Editori. Milano. 1981.

Tardy. "Poinçon d'Argent" Tardy. París. 1995.

Tardy. "Poinçon d'Or". París 1985.

CERAMICO Y VIDRIO

Cushion J.P. "Handbook of pottery and porcelain marks" Ed. faber & faber Ltd. Londres 1996.

Drahotona Olga, "L'art du verre en Europa" Ed Artia. Praga 1987.

Forrest Tim , "Porcelan y plata antiguas". Ed Libsa. Madrid 2006.

Luther Louise, "Art glass". Ed. Octopus group. Londres. 2002.

Maltese Corrado, "Las técnicas artísticas" Ed.Cátedra. Madrid 2006.

Miller Judith, "Antiques Encyclopedia".Ed. Octopus group. Londres. 1998.

Miller Judith, "Understanding antiques" Ed.Octopus group. Londres. 2000.

Sandon John, "Miller's collectin porcelain". Ed. Octopus group. Londres. 2002.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA:

Alvárez Vidorreta, Fernando... "Historia de los estilos" Ceac.Barcelona. 1979

Hauser, Arnold. "Historia social de la literatura y el arte". Madrid. 1997.

Pevsaner, Nikolaus. "Esquema de la Arquitectura Europea". Ediciones Infinito. Buenos Aires. 1977

6.- PAUTAS DE ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN

Se prevén las siguientes instancias de evaluación

- Trabajo práctico
- Dos exámenes cuatrimestrales

Requisitos de aprobación según criterio de la cátedra

Durante la cursado se tendrán cuenta la concurrencia a 1 (uno) parcial y un TP para entregar por cuatrimestre, y un TP final. La evaluación se realizará a través de ejercicios teóricos, trabajos prácticos y otras actividades supervisadas

Criterios para la calificación

Entregar en tiempo y forma los trabajos consignados por el profesor (fecha de entrega, extensión, exposición oral, pautas estructurales y formales, etc.).

- Manejar correctamente la terminología apropiada de la materia.
- Capacidad de análisis y síntesis de cada tema.
- Aplicación práctica de los conceptos específicos de cada materia.
- Aportación de conocimientos complementarios adquiridos por el alumno o derivados del aprendizaje de otras materias.
- Se valorará el nivel de participación en el debate, así como el interés mostrado en la asistencia y seguimiento de las clases teóricas.

Por todo ello se calificará teniendo en cuenta:

- Comprensión.
- Interpretación.
- Capacidad
- Memoria.
- Aplicación.
- Participación.