

CEU
*Vniversitas
Senioribus*

PROGRAMA “ARTES SUNTUARIAS Y DECORATIVAS” (*)

Prof. Esther Arce Bayón.

Hubo un tiempo en el que una copa de cristal de roca era más valiosa que el cuadro del mejor de los pintores. Las artes decorativas o suntuarias son las grandes olvidadas de la Historia del Arte a pesar de que tuvieron una importante trascendencia como símbolos de poder, estatus y narradoras de las más increíbles historias. Desde las vasijas griegas a los muebles más sofisticados de la Bauhaus, estos objetos, fueron testigos y protagonistas de importantes cambios políticos, económicos y sociales tal y como lo reflejan sus ricos materiales y sus técnicas precisas y elaboradas.

En esta asignatura abordamos los grandes capítulos de la historia en los que las artes decorativas jugaron un importante papel social, artístico y económico.

TEMARIO

Introducción

Concepto de artes decorativas y artes suntuarias. De artes menores a transmisoras de estilos y modelos iconográficos.

BLOQUE I: ANTIGÜEDAD

- El viaje al Más Allá: los ajuares funerarios en el Antiguo Egipto.
- Ornamentación y acondicionamiento de la vivienda en la antigua Grecia: el esplendor de la cerámica griega.
- La excelencia de la vivienda romana: las villas y su ornamentación.

BLOQUE II: EDAD MEDIA

- El fenómeno de las reliquias: arcas, relicarios y tesoros religiosos medievales.
- El lujo del conocimiento: los códices medievales y su configuración.
- El placer de los sentidos. Artes decorativas musulmanas en Al Andalus: cerámica eboraria y metalurgia
- La luz de Dios: vidrieras y espiritualidad de las grandes catedrales góticas.

BLOQUE III EDAD MODERNA

Renacimiento

- El mundo en una sala: las cámaras de maravillas y el nacimiento del coleccionismo.
- Un paraíso terrenal: decoración de las villas italianas durante el Renacimiento.

Barroco

- Al servicio del poder: lujo y ornamentación como propaganda política del Rey Sol.
- Exotismo oriental: el comercio de la porcelana china en Europa.
- El fenómeno de las Reales Fábricas europeas: artes decorativas narradoras de historias.
- Un viaje de ida y vuelta: Artes decorativas españolas y americanas en época virreinal.
- Pasión por la belleza: el Tesoro del Delfín

BLOQUE IV SIGLOS XIX y XX

- Protocolo y artes decorativas: la vivienda victoriana como ejemplo de los valores burgueses.
- William Morris y la transformación de las artes decorativas.
- El movimiento Arts & Crafts: de artes menores a artes esenciales.
- Un extraordinario legado: los huevos de Fabergé y su coleccionismo en el entorno real.
- Modernismo, Art Nouveau y Art Decó: un arte nuevo para una sociedad industrial.
- La transformación de la vivienda moderna: la Bauhaus.

(*) Los temarios son orientativos, pudiendo variar a lo largo del curso.