UNIVERSIDAD DE CHILE

Escuela de

Artes Plásticas

Sección

Artes Aplicadas

M C M X X X I I I

Impreso en los Talleres de
la Editorial Nascimento
— Ahumada 125 —
Santiago de Chile. 1933

TALLER DE DIBUJO

Existe, en general, el limitado concepto de estimar al artista solamente pintando la tela o modelando la estatua. No obstante, el tributo del arte es mucho más extenso. No se puede contentar el espíritu con la visita periódica al museo o con el buen monumento entrevisto en las calles de la ciudad.

El hombre culto pide belleza en todas las cosas de su diario convivir: el libro que lee, la casa que habita, el mueble en que reposa; en todos ellos quiere encontrar los atributos de lo bello.

Si examinamos el arte en el desarrollo espiritual y material de un pueblo, donde actúa el artista, comprenderemos que no sólo reside en las manifestaciones del cuadro y la estatua, sino que está latente en todas las creaciones, al contacto inmediato con la vida; y así lo encontramos en el dibujo del tapiz, en la forma de un cristal, en la carátula de un semanario.

El arte que comprende estas actividades calificadas como artes «menores» o «aplicadas», no contaban en el país con

DIBUJO

una Escuela donde se hicieran estudios destinados a resolver estos complejos problemas de creación y se difundieran los medios técnicos correspondientes.

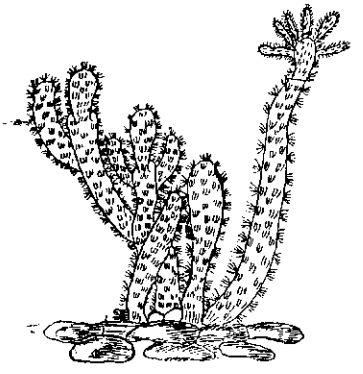
La creación de la Escuela de Artes Aplicadas, cuyas finalidades y estructura damos a conocer en estas líneas, es el primer esfuerzo de la Universidad de Chile para propiciar en el país esta enseñanza.

La reorganización de la Educación Artística decretada por la Universidad en 1932, creó la Escuela de Artes Plásticas, establecimiento educacional en el cual se refundieron la Academia de Bellas Artes y la Escuela de Artes Aplicadas, cuyos planes de estudio desvinculados no hacían una labor constructiva y homogénea, a pesar de los esfuerzos de la última por imprimir nuevos rumbos al arte plástico nacional.

Desde entonces la Escuela de Artes Plásticas trata de definir la verdadera significación del arte en todas sus modalidades, y se esfuerza en darle proyección a las actividades relacionadas con el arte aplicado. Con tales propósitos procura vincular estrechamente el aspecto industrial y manual subordinado a principios estéticos, sentando como principio inconmovible que la acción creadora del artista es siempre digna y perdurable, cualquiera que sea la materia y la técnica en que ella intervenga.

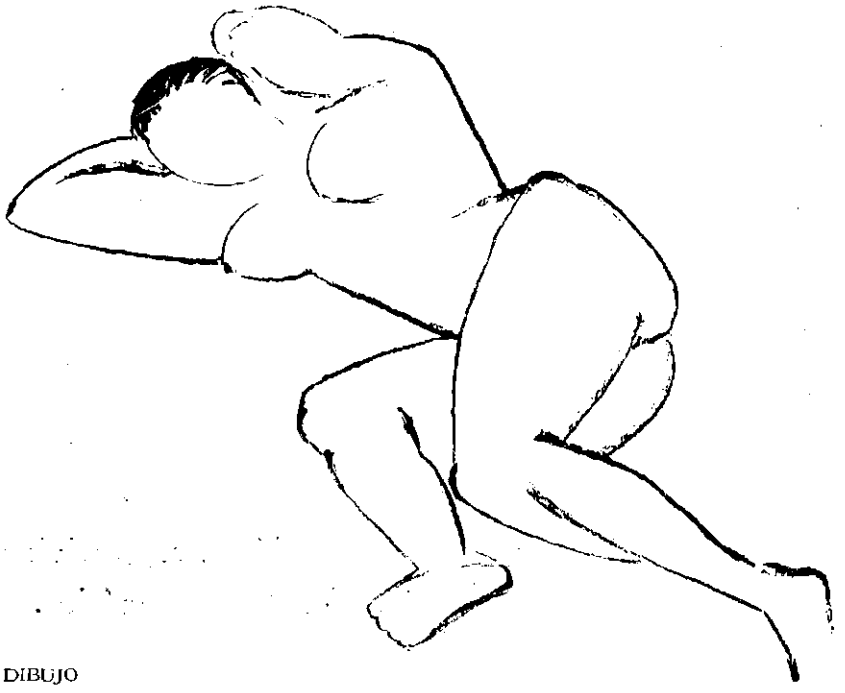
Resulta, en consecuencia, sin sentido establecer separación rigurosa del trabajo de los buenos artesanos y el de los artistas.

Tal principio, que sin meditarse pudiera parecer un tanto extraño, ha sido el fundamento esencial del arte de más fina ley. El arte egipcio, por ejemplo, afirma este aserto. Lo corroboran también el arte gótico con todos sus elementos de ornamentación y el arte bizantino. ¿No se identifican acaso, en un mismo individuo, el sentido creador y la preocupación para enriquecer la materia con los recursos de la técnica?



DIBUJO

Sin embargo, este concepto de



DIBUJO

unidad de la obra artística, se fué perdiendo con la individualización de las producciones y desapareció definitiva y fatalmente con la enseñanza estrecha y sistemática del academicismo del siglo XIX

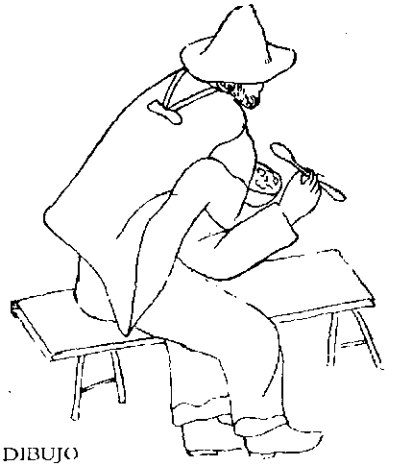
Un falso sentido del arte formó una pseuda aristocracia de artistas, la que no tuvo trascendencia por haber carecido de vitalidad y arraigo en las esferas populares que debieron haber sido su base y fundamento.

Fué necesaria una revolución en el dominio de las ideas estéticas para que los artistas del siglo XX tornaran a producir en la intimidad de sus talleres las manifestaciones del arte aplicado. Es, pues, desde todo punto de vista, trascendental el espíritu de la Universidad de Chile al propiciar en el país un movimiento de renovación de esta especie, ya que en diversas naciones europeas se ha cristalizado en acción educativa y en producciones que han cambiado desde todo punto de vista los principios estéticos. Ello representa, por lo demás, el triunfo de una mentalidad nueva.

ACUARELA

Pero, aún otra significación, acaso de incalculables posibilidades para el futuro económico de la nación y de los artistas plásticos del porvenir, ha tenido la reforma de la enseñanza de las Bellas Artes, propiciada por la Universidad, al asignarle la importancia que merece a la Sección de Artes Aplicadas.

Todavía no llega el momento de apreciar en forma bien cabal la importancia de estas funciones educativas, nuevas en el país; es necesario que el tiempo y otros factores produzcan naturalmente la perspectiva necesaria para considerar el provecho que ella representa para la iniciativa individual y las actividades nacionales.



DIBUJO

La Sección de Artes Aplicadas de la Escuela de Artes Plásticas, imparte conocimientos elementales y básicos de la plástica y prepara, en orden de oficios y profesiones,

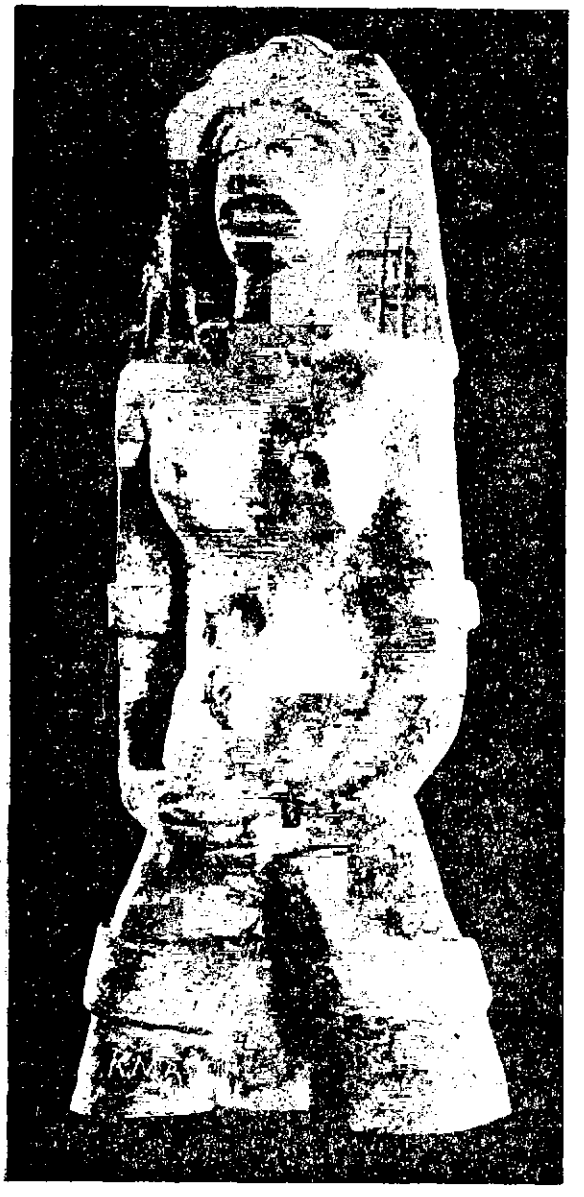
TALLER DE MODELADO

los artesanos, los artífices y los profesores de técnicas de arte aplicado que deben tomar una participación directa y eficaz en nuestras incipientes industrias artísticas. Y hay algo digno de señalarse en forma especial: que puede el artista, sin desmedro alguno, seguir sus estudios superiores de investigación artística conjuntamente con su educación humanista, hasta obtener el grado de bachiller, para lo cual la Facultad de Bellas Artes, ha creado un Liceo cuyos planes de estudio se desarrollan paralelamente a las actividades de las Escuelas de su dependencia.

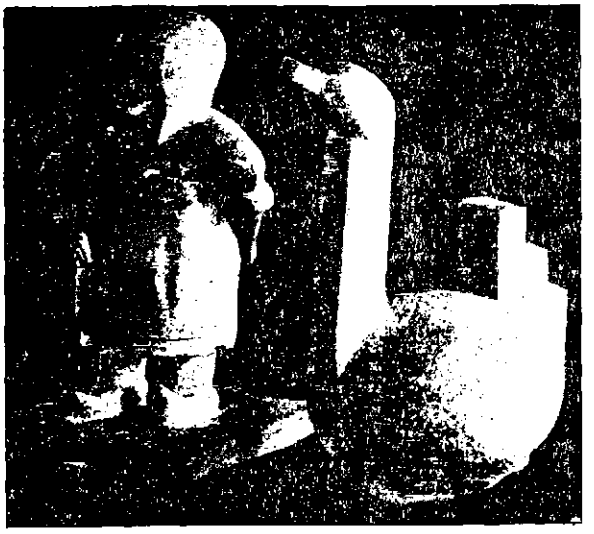
CACTUS

La Escuela de Artes Aplicadas para cumplir con su finalidad mantiene cursos diurnos y nocturnos. De este modo ejerce una atracción más amplia; artistas y profesionales, empleados y obreros, acuden a sus aulas buscando en las artes aplicadas las posibilidades que le representan estas nuevas actividades de la enseñanza.

El contenido de los programas se puede resumir en dos actividades perfectamente coordinadas: el desarrollo del



ESCULTURA

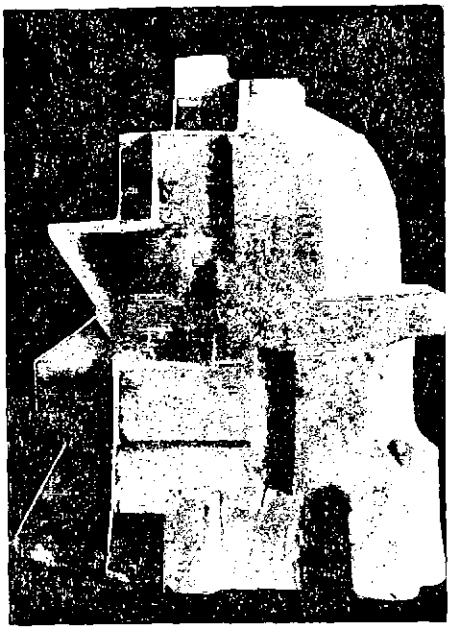


ESCULTURA

ESCULTURA

espíritu creador del alumno y la enseñanza máxima de la técnica.

El rol asignado al desarrollo de las facultades creadoras del alumno y su depuración artística, debe cumplirse por la acción que ejercen los programas de Dibujo, Modelado y conceptos de estética, que comprenden los Ramos Generales de Cultura Plástica.



COMPOSICION

Las asignaturas de Dibujo y Modelado ligan las funciones de los materiales al sentido estético y al poder creador; tienen, además, la importancia de hacer meditar a los alumnos frente a los modelos que

TALLER ARTES DEL FUEGO (LABORATORIO)

hay que sentir e interpretar; por esta acción se llega a comprender la construcción orgánica que se estudia frente a la Naturaleza: cuerpo humano, animales, plantas, etc.

También se conoce el proceso de ordenación de diversos elementos y que estos tengan la unidad necesaria para presentar un conjunto bello y original, o sea, se comprenden los recursos y leyes que determinan la composición plástica.

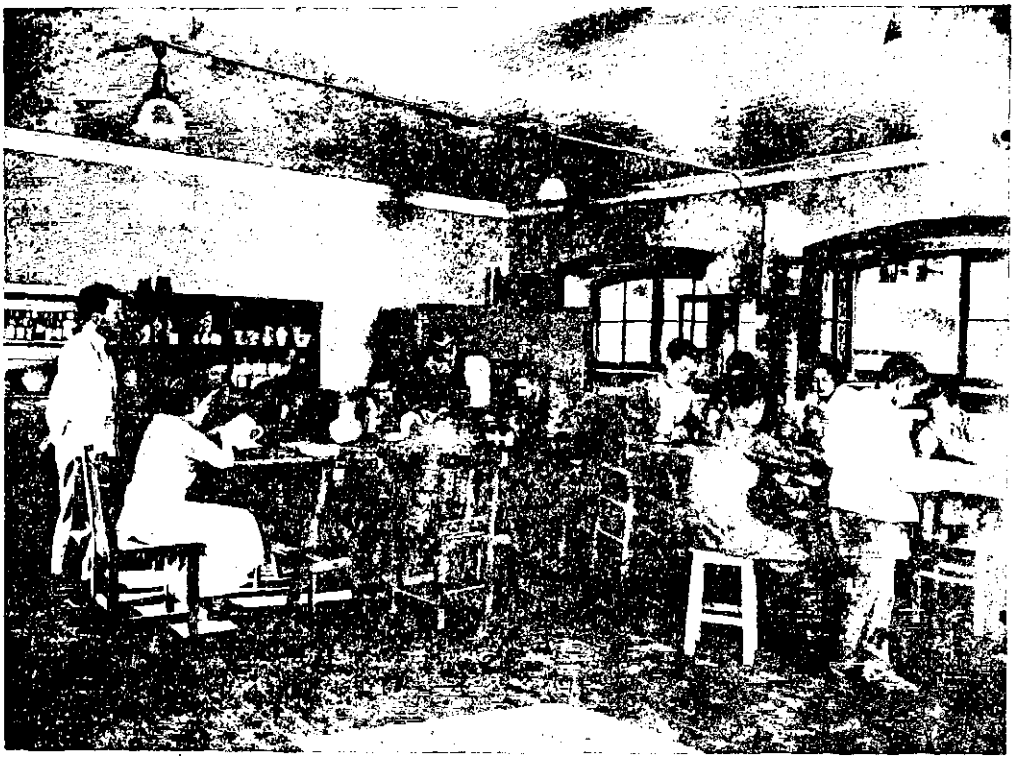
El Dibujo Técnico, por su parte, contribuye a ejercitar al alumno en problemas que están íntimamente ligados con la estructuración de modelos, de suerte que alejándose de la composición se interna en los principios de construcción lógica atendiendo a la naturaleza y calidad de los materiales, herramientas y utensilios que se emplean y las dificultades que se presentan para la realización definitiva del taller.

ESMALTE SOBRE METAL

CERAMICA

POTERIA

CERAMICA

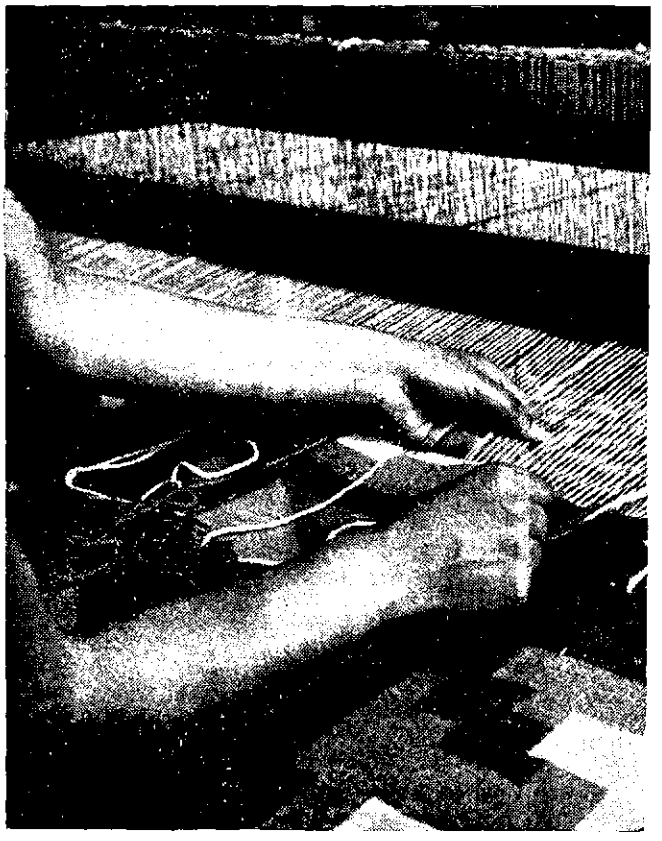


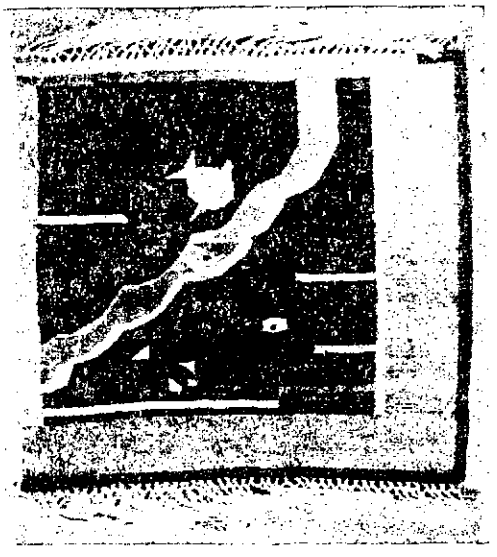
TALLER DE DECORACION

ALFARERIA

CERAMICA

TEJIDO AL TELAR

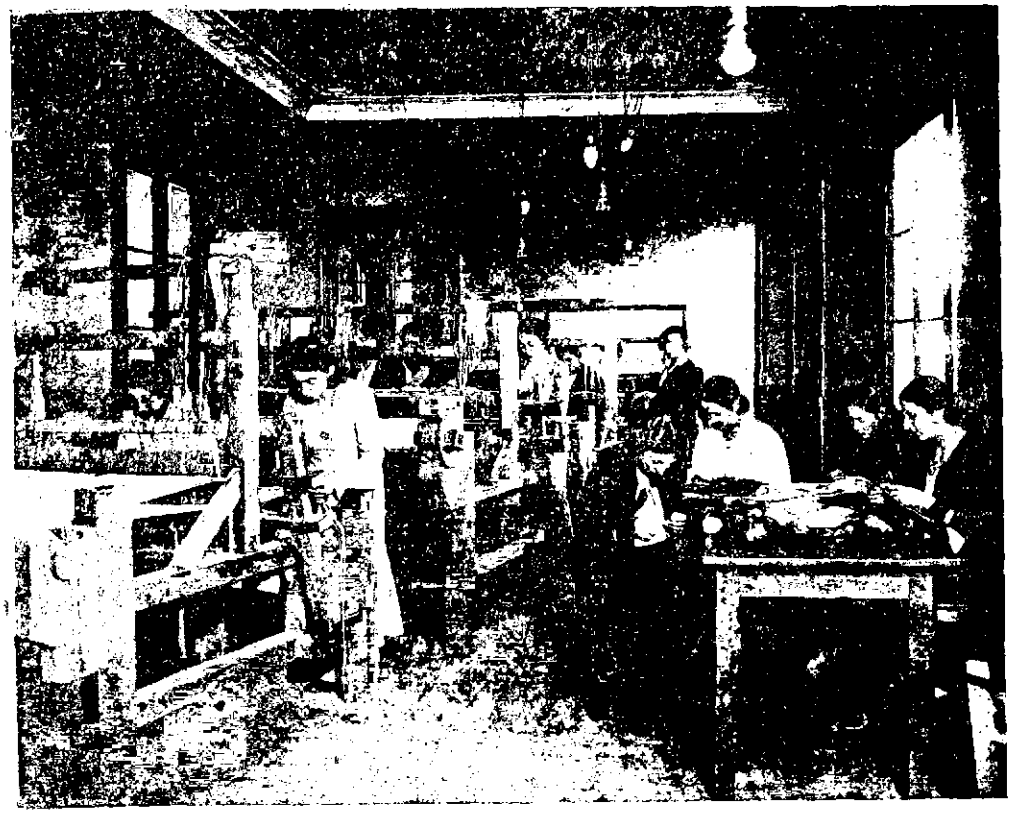




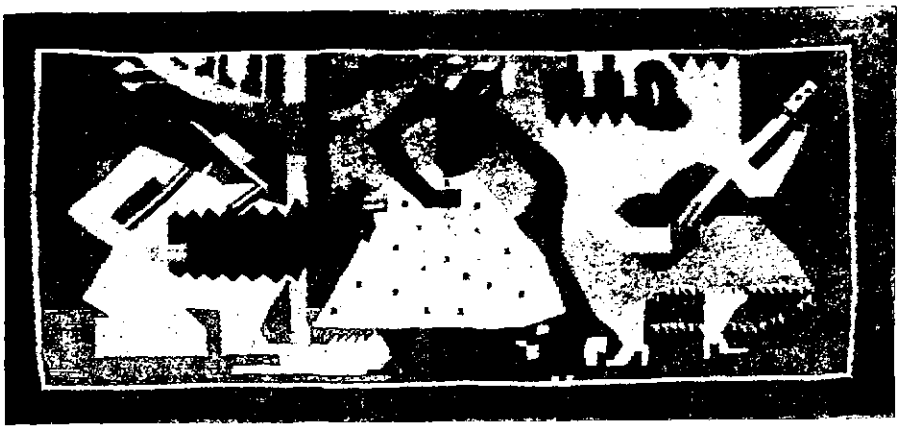
TAPIZ

La realización de una obra de arte aplicado en un material definitivo implica dos problemas fundamentales e íntimos que resolver: el de la creación artística y el de la técnica de su realización; este último se hace más complejo cuando el motivo de creación deja de ser un simple objeto decorativo y se refiere a la construcción de un mueble que tiene una función que desempeñar.

Las exigencias técnicas no excluyen en absoluto la especulación estética superior y los programas cuidan celosamente de que este aspecto de trascendencia definitiva para lo que la Escuela produce no se menoscabe con la acción mecánica que pudiera predominar en algunos aspectos de la enseñanza. Y es por eso que el alumno siempre está en libertad para ensayar toda iniciativa personal; las reglas y



TALLER ARTES TESTILES



TAPIZ

preceptos, las copias e imitaciones están prohibidas en atención a que estas prácticas son las que conducen al amaneramiento, a la pobreza expresiva y a la pérdida de la sensación de vida y expresión propia.

Los talleres ponen al alumno en contacto directo con las realidades de la fabricación. Allí conocen los materiales de su oficio: madera, metales, arcillas; etc. e intuitivamente conocen las posibilidades y limitaciones de las materias que trabajan.

MUÑECOS

PUNTA SECA

TALLER DE ARTES GRAFICAS (GRABADO)

ILUSTRACION

ENCUADERNACION

BARNIZ HUMEDO

Obedece la agrupación de los talleres a las diversas técnicas que pueden reunirse por afinidad de materiales bajo un solo taller principal. Así se han establecido los siguientes talleres: de Artes del Fuego, que comprende: Cerámica, Esmaltes sobre metales y vidrios, contando con las instalaciones necesarias, además de un laboratorio para el análisis y fabricación de pastas y esmaltes.

AFICHE

La Escuela se propone impulsar con la atención que merece el ramo de la Cerámica;

LIBROS

esta industria es de porvenir incalculable en nuestro país, donde hay elementos de primer orden para realizar con grandes probabilidades de éxito una tentativa de creación de una industria nacional de Cerámica. En efecto, abundan materias primas, combustible de excelente calidad y demás elementos.

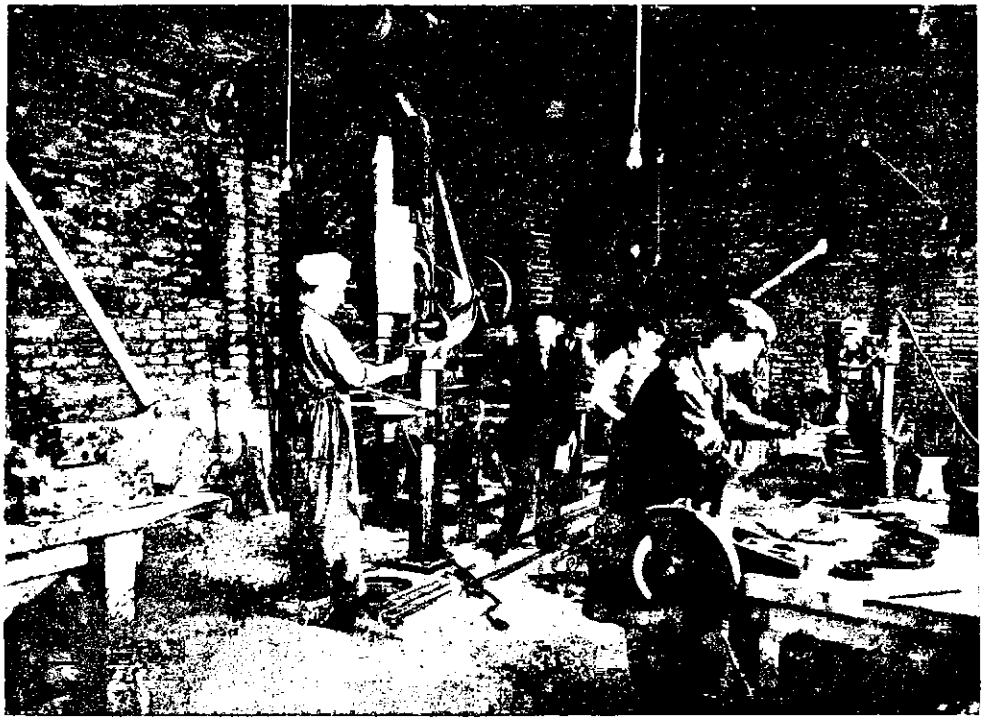
AFICHES

En el Taller de Artes Gráficas, que comprende las técnicas del grabado y

de la impresión, el Afiche y la Encuadernación Artística, se ensayan, experimentan y realizan todos los aspectos relacionados con el grabado, la impresión del bello libro y la publicidad artística en general.

El Taller de Artes de los Metales, que comprende la Fundición, forja del hierro y el repujado, trabaja para obtener el ennoblecimiento plástico de los metales en sus múltiples aplicaciones.

El Taller de Artes Testiles, que comprende los tejidos en sus diversas técnicas, aplicaciones y juguetería en paño, es de proyección industrial, y ha podido, además, aportar perfeccionamiento en la enseñanza técnica de nuestro país en el ramo de tejidos al telar.



TALLER ARTE DE LOS METALES

FIERRO REPUJADO

El Taller de Artes de la Madera, a inaugurarse el año próximo, estará organizado de manera que su producción pueda estar en relación con el concepto plástico del interior moderno.

Tal es, descrita en sus contornos generales, la obra que comienza a realizar la Escuela de Artes Aplicadas de la Universidad de Chile, y por cuyo progreso trabaja tesoneramente un grupo de artistas y de profesores chilenos. Todos conocedores de las condiciones extraordinarias del elemento humano que acude a ella en busca de nuevos horizontes, alienta una plena confianza en que le está destinado al establecimiento un porvenir considerable en su doble aspecto artístico y económico.

FUNDICION

ALDABON

FOTOS DE ANTONIO QUINTANA