

ÍNDICE

PRESENTACIÓN (Esther Alegre Carvajal)	17
Tema 1. EL OFICIO ARTÍSTICO (Antonio Perla de las Parras)	21
1. El gremio y el taller	22
2. Las artes y los oficios	31
3. Nombres y definiciones	34
4. La ruptura con el pasado.....	36
Bibliografía.....	38

Primera parte MATERIALES Y CONDICIONES AMBIENTALES

Tema 2. MATERIALES Y ARQUITECTURA (Esther Alegre Carvajal)	43
1. La construcción preindustrial. Los materiales y las técnicas	44
1.1. La construcción en piedra. Cantería	46
1.1.1. Tipos de piedra	47
1.1.2. Mampostería y sillería.....	51
1.2. La construcción en barro	53
1.2.1. Adobe y tapial	53
1.2.2. Ladrillo	55
1.3. El hormigón romano	56
1.4. La construcción en madera	58
1.4.1. Estructuras con vigas de madera. El entramado	60
1.4.2. Cubiertas con vigas de madera	61
2. La construcción industrial. Los materiales y las técnicas	66

2.1. El hierro	67
2.2. El vidrio y el cristal	69
2.3. El acero	72
2.4. El hormigón	72
Bibliografía.....	75

Tema 3. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y ARQUITECTURA (Esther Alegre Carvajal)

77

1. La construcción preindustrial. Los tipos de arquitecturas.....	78
1.1. La arquitectura adintelada	80
1.2. La arquitectura abovedada	82
2. Elementos arquitectónicos	84
2.1. Soportes: muros y aparejos	85
2.2. Soportes verticales de apoyo	89
2.2.1. El pilar	89
2.2.2. La columna.....	90
2.2.3. La pilastra	94
2.3. Elementos estructurales sustentados	94
2.3.1. El dintel	94
2.3.2. El arco	95
2.4. Cubiertas	103
2.4.1. Bóvedas.....	104
2.4.2. Cúpulas	108
Bibliografía.....	114

Tema 4. EL REVESTIMIENTO ARQUITECTÓNICO (Antonio Perla de las Parras)

115

1. Estucos, yesos y cales.....	116
1.1. Estucos de cal	117
1.2. Estucos de yeso	120
1.3. Yeserías	121

2. Mosaico y piedras duras	125
2.1. Las técnicas del mosaico.....	129
2.2. El mundo bizantino y el islam. Teselas de vidrio, cerámica y piedra	135
2.3. Las taraceas de piedra.....	137
Bibliografía.....	141
 Tema 5. LA ARQUITECTURA (Esther Alegre Carvajal)	143
1. Sistemas de representación de la arquitectura	143
1.1. Las proyecciones arquitectónicas	144
1.2. El proyecto arquitectónico	149
1.3. La composición arquitectónica y sus principios ordenadores	153
1.3.1. Espacio	153
1.3.2. Proporción.....	155
1.3.3. Simetría	156
2. Las tipologías arquitectónicas	156
3. El sistema de los órdenes clásicos	162
4. Ornamentos	165
Bibliografía	169
 Tema 6. LA NATURALEZA Y LA CIUDAD (Enrique Martínez Lombó)	171
1. Naturaleza y ciudad en el marco del artista	171
1.1. Movimiento moderno	175
1.2. Situacionismo	180
1.3. Arte urbano.....	183
1.4. Land art	186
1.5. Arte y ecología.....	191
1.6. Paisaje cultural.....	194
Bibliografía.....	199

Segunda Parte

DOS DIMENSIONES Y UNA REPRESENTACIÓN

Tema 7. EL DIBUJO (Antonio Perla de las Parras)	205
1. Concepto de dibujo	205
2. El dibujo soporte conceptual y técnico de las técnicas artísticas	208
3. Soportes: tablillas, papiro, pergamino y papel.....	209
4. Técnicas y materiales del dibujo: acuarela, pastel, gouache.....	215
5. Instrumentos para el dibujo.....	218
Bibliografía.....	225
 Tema 8. LOS MEDIOS DE LA PINTURA (Esther Alegre Carvajal)	227
1. La materialidad del color. La pintura.....	231
1.1. Tipos de pigmentos	233
2. Utensilios del pintor.....	243
2.1. Instrumentos	243
2.2. El trabajo preparatorio.....	248
3. Pintura y materia.....	251
3.1. El color y la luz.....	251
3.2. El color y la evolución en el uso de los pigmentos	254
3.3. La composición y el espacio	258
3.3.1. La línea.....	260
3.3.2. El debate entre dibujo y color	260
3.3.3. El espacio	262
4. Tipologías o géneros en la pintura	264
Bibliografía.....	267
 Tema 9. LAS TÉCNICAS PICTÓRICAS (Esther Alegre Carvajal)	269
1. La pintura mural	272
2. La técnica de la pintura al fresco	274
2.1. La técnica: características, preparación del soporte y aplicación del pigmento	274

2.2. Pintura en seco	280
2.3. La práctica de la pintura al fresco	281
3. La técnica de la pintura al temple	285
3.1. Preparación del soporte: la tabla.....	285
3.2. La técnica	289
3.3. El temple al huevo	290
3.4. La práctica de la pintura al temple	291
4. La técnica de la pintura al óleo	291
4.1. La preparación del soporte: el lienzo	293
4.2. Otros soportes de la pintura al óleo	295
4.3. La técnica	297
4.4. La práctica de la pintura al óleo	299
5. El collage (Enrique Martínez Lombó)	301
Bibliografía.....	305
 Tema 10. LA REPRODUCCIÓN DE IMÁGENES (Antonio Perla de las Parras).....	 307
1. El grabado y la estampación	308
1.1. Madera	313
1.1.1. Entalladura y xilografía	313
1.1.2. Grabado en madera al claroscuro y en color	317
1.1.3. Linografía.....	318
1.2. Calcografía	319
Técnicas directas	
1.2.1. Talla dulce	319
1.2.2. Punta seca	320
1.2.3. Grabado de puntos	321
Técnicas indirectas	
1.2.4. Aguafuerte	321
1.2.5. Aguatinta	324
1.2.6. Aguatinta al azúcar y aguada.....	326
Técnicas aditivas	
1.2.7. Carborundo	328
1.2.8. Tóner y grabado calcográfico.....	328

1.3. Litografía	329
1.4. Serigrafía.....	331
2. La fotografía (Enrique Martínez Lombó)	332
2.1. Antecedentes	333
2.2. Daguerrotipo	334
2.3. Calotipo.....	336
2.4. Cianotipo.....	336
2.5. Avances en la técnica: albúmina, colodión húmedo y gelatino-bromuro	338
2.6. La popularización de la fotografía.....	340
2.7. El pequeño formato.....	342
2.8. La fotografía digital	343
Bibliografía.....	344
 Tema 11. LOS TEXTILES Y CUEROS (Antonio Perla de las Parras) ...	347
1. Tejidos e indumentaria.....	347
1.1. Los tejidos.....	348
1.2. La rueca, el huso y el torno de hilar, el madejero, el telar y los tintes.....	350
2. Tapices	351
2.1. Tiraz.....	356
3. Alfombras	359
4. Encajes	361
5. Cuero: cordobanes y guadamecés.....	363
Bibliografía.....	364

Tercera Parte ARTE Y ESPACIO: LAS TRES DIMENSIONES

Tema 12. LA MATERIA ESCULTÓRICA (Esther Alegre Carvajal)	369
1. Tipologías de la escultura.....	372
1.1. El bulto redondo o la estatua.....	373
1.1.1. Tipos escultóricos	375

1.2. El relieve.....	380
2. La escultura como parte del espacio arquitectónico.....	382
3. La función de la escultura.....	385
3.1. Monumento y espacio público.....	386
4. Trabajo preparatorio para la escultura: dibujo, modelo y molde.....	389
4.1. El dibujo como punto de partida.....	389
4.2. El modelo tridimensional: barro, cera y yeso.....	389
4.3. Del modelo al molde.....	391
4.4. Técnicas de transferencia: el sacado de puntos.....	392
4.4.1. Métodos del sacado de puntos.....	394
5. Elementos formales de la escultura.....	398
5.1. Reposo.....	398
5.2. Movimiento.....	400
5.3. Espacio.....	401
Bibliografía.....	403
 Tema 13. LAS TÉCNICAS ESCULTÓRICAS (Esther Alegre Carvajal)	 405
1. El proceso sustractivo en escultura: la talla.....	407
1.1. Esculpir: técnica de la talla en piedra y materiales.....	408
1.1.1. El mármol: material, técnica y significado en la escultura.....	411
1.1.2. El alabastro: propiedades, técnica y usos históricos.....	414
1.1.3. Otras piedras utilizadas en escultura.....	416
1.1.4. El acabado de la escultura en piedra.....	419
1.2. Tallar: técnica de la talla en madera y materiales.....	422
1.2.1. Herramientas y acabado de las piezas.....	423
1.2.2. La imaginería.....	426
1.3. Eboraria: técnica de la talla en marfil y hueso.....	429
2. El proceso aditivo en escultura: el modelado.....	430
2.1. El barro: material y técnica en la escultura.....	431
2.1.1. La mayólica.....	433
2.2. Materiales y técnicas de modelado para trabajos preparatorios en escultura.....	435

2.2.1. La cera: modelado y vaciado	435
2.2.2. El yeso: técnica de vaciado, reproducción y usos escultóricos.....	435
2.3. Materiales contemporáneos y técnicas de modelado	438
3. La escultura en metal: procesos de fundición y manipulación directa	438
3.1. Técnicas de fundición.....	439
3.1.1. El bronce como material escultórico.....	440
3.1.2. Fundición a la cera perdida	441
3.1.3. Fundición a la arena	444
3.1.4. El acabado y la pátina.....	444
3.2. Técnicas de trabajo directo sobre metal	447
3.2.1. Repujado	447
3.2.2. Martilleo	447
3.2.3. Ensamblaje y soldadura	449
3.3. Otros metales utilizados en escultura	449
4. Los nuevos objetos (Enrique Martínez Lombó)	452
4.1. Assemblage.....	452
4.2. Objet trouvé	454
4.3. Ready-made.....	456
4.4. Escultura cinética	458
4.5. Instalación	460
Bibliografía.....	463
 Tema 14. EL ARTE Y LOS OBJETOS DE USO (Antonio Perla de las Parras).....	 465
1. La madera.....	466
1.1. Tallistas, ensambladores y carpinteros de armar	467
1.2. Ebanistería: muebles y taraceas.....	469
2. La cerámica	473
2.1. Cerámicas de forma	473
2.2. Las lozas	479
2.3. Los alicatados	485

2.4. Azulejería	487
2.5. Porcelana.....	490
2.6. La alfarería como un bien de uso cotidiano	495
2.7. Los suelos de barro y los hidráulicos.....	499
3. El vidrio	504
3.1. Composiciones del vidrio a través de la historia.....	504
3.2. Modelado sobre núcleo, soplado hueco, pinzados y decoración por hilos.....	505
3.3. La búsqueda del “cristal”	508
3.4. Las Reales Fábricas de Cristal.....	510
3.5. Las vidrieras.....	512
4. Los metales	517
4.1. Técnicas de trabajo directo: la forja y la rejería.....	518
4.2. Orfebrería	523
4.3. Nielados y damasquinados	524
4.4. Los esmaltes: cloisonné y champlevé.....	527
4.5. Joyería: filigrana y granulado. Glíptica	530
Bibliografía.....	534
 Tema 15. ARTE Y MOVIMIENTO (Enrique Martínez Lombó)	 537
1. Arte, movimiento, escena	537
1.1. Performance.....	539
1.2. Happening.....	542
1.3. Body art	543
1.4. Arte contextual	545
2. Arte, movimiento, tecnología.....	547
2.1. Cine.....	547
2.2. Vídeo y televisión	552
2.3. Internet	555
Bibliografía.....	557
 BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA	 559