

PRESENTACIÓN (<i>Esther Alegre Carvajal</i>).....	17
INTRODUCCIÓN (<i>Antonio Perla de las Parras</i>).....	21

Primera Parte
LA ARQUITECTURA
Esther Alegre Carvajal

TEMA 1. LA CONSTRUCCIÓN Y LOS MATERIALES	39
1. Construcción, materiales y condiciones ambientales	40
1.1. La construcción en piedra.....	44
1.1.1. Conglomerantes de la piedra	46
1.1.2. Mampostería y sillería	46
1.2. La construcción en barro	50
1.2.1. Adobe y tapial.....	50
1.2.2. Ladrillo	52
1.3. El hormigón romano.....	54
1.4. La construcción en madera.....	56
1.4.1. El entramado.....	64
2. La construcción preindustrial	64
2.1. La arquitectura adintelada	65
2.2. La arquitectura abovedada.....	67
3. Nuevos materiales y renovación arquitectónica	70
3.1. El hierro.....	70
3.2. El vidrio y el cristal	74
3.3. El acero.....	76
3.4. El hormigón	76

TEMA 2. ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS Y TIPOLOGÍAS DE EDIFICIOS	81
1. Elementos arquitectónicos.....	81
1.1. Soportes arquitectónicos.....	82
1.1.1. Los muros	82
1.1.2. Elementos verticales de apoyo: pilar, columna y pilastra	90
1.2. Elementos estructurales sustentados: dintel y arco	95
1.3. Los órdenes clásicos	106
1.4. Cubiertas arquitectónicas	110
1.4.1. Armaduras	111
1.4.2. Bóvedas	112
1.4.3. Cúpulas	118
1.5. Ornamentos arquitectónicos	124
2. Tipologías arquitectónicas.....	129
 TEMA 3. FASES DEL PROCESO ARQUITECTÓNICO Y SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN DE LA ARQUITECTURA	137
1. El proyecto arquitectónico.....	137
2. El dibujo arquitectónico	142
2.1. Proyecciones arquitectónicas.....	142
2.2. El dibujo de arquitecturas	146
3. La composición arquitectónica y sus principios ordenadores	148
3.1. Proporción	150
3.2. Simetría	152
Bibliografía de la Primera Parte	153

Segunda Parte

LA PINTURA

Esther Alegre Carvajal

TEMA 4. LA MATERIA PICTÓRICA	163
1. Componentes de la pintura: pigmentos y aglutinantes	164

1.1. Tipos de pigmentos.....	166
2. Pintura y materia: color, luz, espacio y composición.....	176
2.1. El color y la luz	177
2.2. El color y la evolución en el uso de los pigmentos	179
2.3. La composición y el espacio	183
2.3.1. La línea	184
2.3.2. El debate entre dibujo y color.....	184
2.3.3. El espacio.....	186
3. Procedimientos pictóricos: los soportes y su preparación.....	189
3.1. Madera.....	190
3.2. Lienzo	192
3.3. Cartón y papel	194
3.4. El muro	194
3.5. Otros soportes tradicionales	196
3.5.1. Arcilla o cerámica.....	196
3.5.2. Papiro.....	196
3.5.3. Pergamino	198
3.5.4. Metales	198
4. Utensilios del pintor: instrumentos y trabajo preparatorio.....	200
4.1. Instrumentos	200
4.2. El trabajo preparatorio.....	205
 TEMA 5. LAS TÉCNICAS PICTÓRICAS.....	 209
1. El pigmento disuelto en agua	210
1.1. Fresco	210
1.1.1. La técnica: características, preparación del soporte y aplicación del pigmento.....	210
1.1.2. Pintura en seco.....	215
1.1.3. La práctica de la pintura al fresco.....	216
1.2. Temple	218
1.2.1. La técnica.....	220
1.2.2. El temple al huevo	220
1.2.3. La práctica de la pintura al temple.....	222
1.3. Acuarela.....	224

1.4. Guache.....	228
2. El pigmento no se disuelve en agua	231
2.1. Óleo	231
2.1.1. La técnica.....	231
2.1.2. La práctica de la pintura al óleo	232
2.2. Pastel.....	236
2.3. Encaústica o pintura a la cera	238
Bibliografía de la Segunda Parte	242

Tercera Parte

LA ESCULTURA

Esther Alegre Carvajal

TEMA 6. LA MATERIA ESCULTÓRICA	249
1. Tipologías de la escultura.....	250
1.1. El Bulto Redondo o la Estatua	251
1.1.1. Escultura y Arquitectura	257
1.2. El Relieve	259
1.3. Función de la Escultura	262
2. El trabajo preparatorio.....	264
2.1. El traslado: El sacado de puntos.....	266
3. Elementos formales de la escultura	269
3.1. Movimiento	269
3.2. Reposo	271
3.3. Espacio	272
TEMA 7. LAS TÉCNICAS ESCULTÓRICAS	275
1. Tallar.....	277
1.1. La talla en piedra: esculpir	278
1.1.1. Herramientas para esculpir	280
1.1.2. Materiales para esculpir.....	281
1.1.2.1. El mármol	282

1.1.2.2. Granito	287
1.1.2.3. Diorita	287
1.1.2.4. Basalto	288
1.1.2.5. Arenisca	290
1.1.2.6. Caliza	291
1.1.2.7. Cantos rodados	291
1.1.2.8. Alabastro	292
1.1.3. El acabado de la escultura en piedra	294
1.2. La talla en madera	296
1.2.1. Herramientas para tallar madera	297
1.2.2. El acabado de la talla en madera: la policromía	299
1.2.2.1. La policromía	301
1.2.2.2. El estofado	303
1.3. La talla en marfil y hueso: eboraria	307
2. Modelar	308
2.1. Herramientas para modelar	310
2.2. Materiales para el modelado	310
2.2.1. Barro	310
2.2.2. Cera	314
2.2.3. Yeso	315
3. La escultura en metal	316
3.1. La fundición en bronce	317
3.1.1. Fundición a la cera perdida	318
3.1.2. Fundición a la arena	322
3.2. El trabajo directo sobre el metal	324
3.2.1. Ensamblaje y soldadura	325
4. Otros materiales utilizados en la escultura	327
4.1. Hierro	327
4.2. Aluminio	328
4.3. Cinc	330
4.4. Plomo	330
4.5. Cobre	331
4.6. Estaño	332
4.7. Latón	332
4.8. Hormigón	332
4.9. Plástico	334

Bibliografía de la Tercera Parte	334
--	-----

Cuarta Parte

EL DIBUJO

Antonio Perla de las Parras

TEMA 8. EL DIBUJO.....	339
1. El concepto de dibujo	339
2. Soportes: tablillas, papiro, pergamino y papel	342
3. Instrumentos para el dibujo	348
4. El dibujo soporte conceptual y técnico de las artes.....	358
Bibliografía de la Cuarta Parte	360

Quinta Parte

EL GRABADO Y LA ESTAMPACIÓN

Antonio Perla de las Parras

TEMA 9. EL GRABADO Y LA ESTAMPACIÓN.....	365
Principios generales.....	365
1. Madera.....	371
1.1. Entalladura y Xilografía	371
1.2. Grabado en madera al claroscuro y en color	375
1.3. Linografía	378
2. Calcografía	378
2.1. Técnicas directas	379
2.1.1. Talla dulce.....	379
2.1.2. Punta seca	380
2.1.3. Grabado de puntos.....	380
2.1.4. Aguafuerte	382
2.1.5. Aguatinta	385

3. Litografía.....	390
4. Serigrafía	392
Bibliografía de la Quinta Parte	394

Sexta Parte
LAS OTRAS ARTES
Antonio Perla de las Parras

TEMA 10. MADERA, CERÁMICA, VIDRIO Y MOSAICOS	399
1. La madera	400
1.1. Tallistas, ensambladores y carpinteros de armar	401
1.2. Los policromadores: la preparación y las policromías	404
1.3. El trabajo de los ebanistas: las taraceas	412
2. La cerámica	415
2.1. Cerámicas de forma.....	415
2.2. Las lozas	422
2.3. Los alicatados	429
2.4. Azulejería	431
2.5. Porcelana	435
3. El Vidrio	440
3.1. Composiciones del vidrio a través de la historia	440
3.2. Modelado sobre núcleo, soplado hueco, pinzados y decoración por hilos	441
3.3. La búsqueda del “cristal”	445
3.4. Las Reales fábricas de Cristal	447
3.5. Las vidrieras	449
4. Mosaico	455
4.1. Antecedentes	457
4.2. Las técnicas del mosaico	458
4.3. El mundo bizantino y el Islam. Teselas de vidrio, cerámica y piedra	464
4.4. Las taraceas de piedra.....	466

TEMA 11. METALES, ESTUCOS Y YESOS	473
1. Los metales.....	473
1.1. La forja: la rejería	474
1.2. Orfebrería	480
1.2.1. Martilleo, repujado, cincelado y grabado	481
1.2.2. Nielados y damasquinados	483
1.2.3. Los esmaltes: cloisonné y champlevé.....	485
1.2.4. Joyería: filigrana y granulado. Glíptica	488
1.3. Piedras preciosas y semipreciosas: Glíptica	491
2. Estucos y yeserías.....	494
2.1. Estucos de cal y estucos de yeso	495
2.2. Yeserías.....	500
 TEMA 12. TEXTILES	 507
1. Tejidos: el huso y la rueda, el torno de hilar y el madejero, el telar y los tintes.....	509
2. Tapices	511
3. Alfombras.....	519
4. Encajes	521
 Bibliografía de la Sexta Parte	 523

Séptima Parte
LOS NUEVOS MEDIOS DE EXPRESIÓN
Jesús López Díaz

TEMA 13. BREVE GLOSARIO DE ARTE DE LOS SIGLOS XX Y XXI.....	527
1. Nuevos materiales y formatos en la escultura y las artes plásticas .	529
2. La naturaleza y la ciudad entran en el marco del artista	541

3. Prácticas artísticas contemporáneas	548
4. Técnica y tecnología (fotografía, tv, vídeo e internet).....	561
Bibliografía de la Séptima Parte.....	567
 BIBLIOGRAFÍA GENERAL	 569