

ÍNDICE GENERAL

Proemio	9
----------------------	---

Capítulo 1: La estructura pictórica

1.1. Materia y forma	11
1.2. Forma y contenido	12
1.3. Unidad de materia, forma y contenido	15
1.4. Configuración de la obra pictórica	18

Capítulo 2: Estructura y proporción

2.1. Conceptos de razón y de proporción	23
2.2. Estructura y proporción de la obra de arte en la historia	26
2.2.1. La idea de proporción en la Antigüedad clásica	26
2.2.2. La idea de proporción en la Edad Media	29
2.2.3. La idea de proporción a partir del Renacimiento	35
2.2.4. De la analogía al holismo	40

Capítulo 3: Proporción y Estética

3.1. Acercamiento a la Estética	47
3.2. Belleza y proporción	48
3.2.1. Belleza y proporción en la Antigüedad clásica	48
3.2.2. Belleza y proporción en la Edad Media	50
3.2.3. Belleza y proporción a partir del Renacimiento	52
3.3. Belleza natural y belleza artística	57
3.3.1. Las proporciones vegetales	58
3.3.2. Las proporciones animales y humanas	60
3.3.3. Las proporciones en el arte	62

Capítulo 4: Proporciones y sucesiones

4.1. Relación y proporción	73
4.2. Sucesión y ritmo	74
4.2.1. Sucesión aritmética	76
4.2.2. Sucesión geométrica	77

4.2.3.	Sucesión armónica	77
4.2.4.	Sucesión de Fibonacci	78
4.3.	Proporciones usadas en la pintura	81
4.3.1.	Relaciones de números racionales y proporciones armónicas	81
4.3.2.	La proporción áurea y el número de oro	86
4.3.2.1.	División de un segmento en proporción áurea	88
4.3.2.2.	El rectángulo áureo	91
4.3.2.3.	Otras figuras geométricas áureas	92
4.3.3.	La puerta de armonía y las relaciones radicales	98
4.3.3.1.	Puerta de armonía	98
4.3.3.2.	Otras relaciones radicales	101
4.4.	Proporciones usadas en la arquitectura	102
4.4.1.	La proporción cordobesa y el número plástico	102
4.4.2.	Los números metálicos	104

Capítulo 5: Proporción, ritmo y composición pictórica

5.1.	Orden y unidad pictóricos	107
5.2.	Divisiones proporcionales de los rectángulos	108
5.2.1.	Método de las diagonales	108
5.2.2.	Método del rebatimiento	110
5.2.3.	Método de particiones regulares	112
5.2.4.	Método de escala del campo	113
5.2.5.	Método de las mediatrices	114
5.2.6.	Método aritmético y con compases de proporciones	115
5.3.	Ordenamiento pictórico	115
5.3.1.	Los trazados reguladores	116
5.3.2.	Las figuras ordenadoras	117
5.3.2.1.	El círculo como soporte y como figura ordenadora	118
5.3.2.2.	Los triángulos, las elipses y otras figuras ordenadoras	119
5.4.	El ordenamiento coherente	121
5.5.	Análisis de obras	121

Capítulo 6: Proporción y color

6.1.	Organización del color	123
6.2.	Proporción tonal	124

6.2.1.	Organización tonal por ritmo de áreas	125
6.2.2.	Organización tonal por claroscuro	125
6.3.	Proporción cromática	128
6.3.1.	Acordes cromáticos	128
6.3.1.1.	Acorde binario	131
6.3.1.2.	Acorde ternario	132
6.3.1.3.	Acordes policromos	133
6.3.2.	Relaciones cromáticas por semejanza	133
6.3.2.1.	Semejanza de color	133
6.3.2.2.	Semejanza tonal	135
6.3.2.3.	Semejanza de intensidad cromática o de neutralización	135
6.3.2.4.	Semejanza de temperatura cromática	135
6.4.	Razonamiento e intuición en la armonización del color	136
Conclusiones		137
Apéndice: El compás áureo		139
Bibliografía. Bibliografía específica		141
Bibliografía general		161
Bibliografía complementaria		163
Índice de láminas		169