

INDICE

Introducción	11
Capítulo Uno	19
Mancha, Línea, Forma y Campo: Marcas sobre la Superficie	
Marcas sobre la superficie, 20. Un punto de arranque, 22. Del punto al campo, 24. Creación del movimiento lineal por medio de puntos, 27. Tipos de líneas, 31. Cómo forman sobre la superficie, 37. Marcas indirectas, 44. Variedad ilimitada de marcas, 45	
Capítulo Dos.	47
Simetrías	
La idea de la simetría, 48. Un vocabulario de la simetría e ideas relacionadas, 50. Simetría radial o rotatoria, 54. Simetría de traslación, 63. Grupos simétricos, 66. Actitudes hacia la simetría en la pintura y el diseño, 68. Asimetría, 69	
Capítulo Tres.	72
En Relación con la Proporción	
Significados e importantes de la proporción, 73. La regla de oro, 74. Espirales, 78. Reducción a escala y transformación, 79. Anamorfosis 82	
Capítulo Cuarto.	85
Dimensiones del Espacio	
Dimensiones del espacio: 1, 2, 3 y otras, 86. Localización de un punto en el espacio, 86. La primera dimensión, 87. La segunda dimensión, 88. Dimensiones parciales, 90. Ideas islámicas de las dimensiones, 95. Un continuo dimensional 96	
Capítulo Cinco.	97
La Apariencia del Espacio: Mediante el Tamaño y la Ubicación	
El aspecto del espacio, 98. Superposición, 100. Reducción de tamaño, 102. Ubicación, 103. El horizonte, 105. Perspectiva, 106. Aplanar el volumen: compresión del espacio, 124	
Capítulo Seis.	125
Unificación de Elementos: Estructura y Superficie	
El todo y sus partes, 126. Elementos de unidad. Lectura del plano pictórico 130. Puntos focales, 133. Composiciones por adición, 137. Fuerzas actuales sobre el plano pictórico, 137. La superficie de la textura 141	
Capítulo Siete.	145
Unificación de Elementos: Ritmo y Síntesis	
Ritmo, 146. Alteración del ritmo, 149. Módulos transformables y diseños de cubrimiento total, 150. Decoración y estructural, 154. Camuflaje: disolución de la forma 156. Síntesis 157	
Capítulo Ocho.	159
Fundamentos de la Abstracción	
Los muchos significados de la abstracción, 160. Desarrollo de la abstracción geométrica, 166. Desarrollo de la abstracción biomórfica, 169. Aplicaciones de la abstracción, 171. Recapitulación, 176	
Capítulo Nueve.	177
El Color en Acción	
La naturaleza del color: Varios puntos de vista, 178. Los estudios del color: Métodos y materiales, 180. Identificación de un color particular,	

182. 1 = 2 (Cambio de color), 183. Inversión, 184. 2 = 1 185. Estudio de franjas, 185. Vibración, 186. Borde esfumado, 187. Imagen fantasma, 189. Estudios libres, 189. Un comentario sobre los sistemas, 190	
Capítulo Diez. El Color en la Teoría	192
Un poco de luz sobre la materia, 193. El color en la naturaleza y la naturaleza humana, 194. Un espectro de teorías, 197. Una tabla especial de colores: mezcla aditiva y sustractiva, 199. Diagrama de colores, 202. El círculo completo, 202	
Capítulo Once. La Apariencia del Espacio: Mediante el Color y la Luz	204
Creación del espacio mediante el color, 205. Transparencia de los colores opacos, 206. La ilusión de la luz, 210. Ideas acerca de la oscuridad: la ausencia de luz, 215. Utilización de la línea para crear luz y forma. 220. Disminución del contraste: la perspectiva atmosférica, 222. Efectos especiales de luz, 225	
Capítulo Doce. Exhibición, Retraso y Detención del Movimiento	228
Observación de un mundo en movimiento, 229. Relatividad del movimiento, del tiempo y del lugar, 232. La obtención de la sensación o reposo, 234. Secuencia, animación, películas, 236. Suspensión del tiempo y del cambio sobre el lienzo, 245. ¡Cámara: acción!, 247. Movimiento suspendido p movimiento evidente, 248	
Capítulo Trece. El Campo Expandido.; Más allá del Rectángulo	249
El campo visual, 250. Panoramas. Extensión del paisaje, 255. Collage fotográfico: más allá del círculo, 257. Expansión del campo pictórico, 262. Expansión de las propias ideas acerca del campo visual, 267	
Capítulo Catorce La Imagen Reciclada	273
Originalidad: ¿qué puede significar? 274. El Collage. Utilización de apropiaciones y fragmentos, 276. Reciclaje de imágenes en el arte, 279. Imágenes impresas, 282. Imágenes repetidas, 283. Volver a mirar un símbolo, 288. Arte con copias y arte de fotocopidora, 291. Sellos de goma, 293. Arte con computadora, 294. Reciclaje creativo 295	
Capítulo Quince. La Imagen Evocadora	300
Expresión visual de ideas y sentimientos, 301. Señal y símbolo, 303. La representación del habla, 304. Demasiado maravilloso para las palabras: señales y símbolos sin palabras, 317. Usos de los símbolos en pintura, 318. Temas importantes, 325. Estimulación de la creatividad, 327	
Bibliografía	331
Créditos	337
Índice Onomástico	339
Índice Analítico	341