

INDICE

Presentación. La Mirada Cómplice sobre el Arte Por Gustavo Luis Carrera	15
Introducción	19
El arte y la vida 24/El arte como lenguaje 27	
Capítulo 1. El Arte Figurativo	33
El hombre frente a la realidad, 35/ Lo real u lo ideal, 37/ El arte y la necesidad humana de identificarse, 40/ El cuerpo del hombre, 41/Figuración, teatro y literatura. Cine y TV 44/ Positivo o crítico, 46/ Figuración y modos de ver 47	
Capítulo 2. El Arte Abstracto	51
Acercarse o alejarse de la naturaleza, 55/ Abstracción y modernidad, 57 /Racionales constructivos y geometría, 61/ La abstracción como reacción., 63/ Figuración vs. abstracción 65	
Capítulo 3. La Escultura	69
Relieve y bulto, 71/Tallado y modelado, 72/ Ensamblador, construir, 73/La escultura: un objeto encontrado, 77/ Escultura. Romper y también formar, 78/ El cuerpo escultórico, 79/ Lo orgánico, 81/ Secretos de artista y cambio de visión, 82/ Escultura y tacto, 83/ Los materiales no tradicionales, 84	
Ejercicio capítulo 3	87
Capítulo 4. El Dibujo	89
Lo plano o lo profundo. El dibujo en la pintura, 92/ Línea para “esculpir”. Dibujo para abrir el espacio, 96. /Cualquier soporte para el dibujo, 98/ Dibujo y contracultura 98	
Capítulo 5. La Cerámica y el Tapiz	103
Artesanía y trabajo cotidiano, 105. / Lo bello y lo útil, 107/ Algunos particularidades de la cerámica. La tierra, el agua, la mano el fuego, 109/ Cerámica y superficie, 110/ Crecer: hacia fuera, hacia adentro, 111/La libertad de la nueva cerámica, 112/ El tapiz, 133.	
Ejercicios capítulo 5	118
Capítulo 6. El Grabado	119
Dejar huella, 121. /Reproducción o creación, 122./ Estampas para convencer a muchos, 124./ Algunas técnicas fundamentales del grabado artístico, 125/Grabado y otros lenguajes, 130/ Artesanía, arte y profesión, 131/ Algunas características generales del grabado artístico, 132	
Ejercicio Capítulo 6	136
Capítulo 7. El Arte y la Naturaleza	137
El hombre de la naturaleza, 139. / El sentido del lugar, 140/ La naturaleza como materia prima, 141/ Dejar huella: producir y leer el signo en la naturaleza, 142/ El todo o la parte, 143/ Naturaleza y espíritu romántico, 145/ El movimiento. El cambio. la hibrides, 147/ La luz natural,/148	
Ejercicios capítulo 7	151
Capítulo 8. El Arte en la Calle	153
Una necesidad de distintas épocas, 157/ Arte en el muro, 158/ Integrar, 160 Parques, plazas y zonas de paseo, 161/ Mirar el	

tránsito, 163. Sensibilización o Caos 165	
Ejercicios capítulo 8	168
Capítulo 9. El Arte Popular	169
¿Arte popular y arte culto? 171/ La manipulación de la imagen popular, 172/ La popular y lo culto como un problema de economía, 173 / Las fuentes del arte popular, 177/ Los artistas populares y los niños 180/ Algunas características de la imaginación visual popular, 181	
Ejercicios capítulo 9	186
Capítulo 10. El Arte que Narra a Través de las Figuras	187
Veracidad e imaginación ante los hechos, 190/ La verdadera historia o la historia que se hubiera deseado, 195/ Algo más sobre los modos de ver, 197/ La pose, el gesto, la agrupación de las figuras, 199/ El Espacio simbólico de sugerencias y prohibiciones. En bien y el mal 200	
Ejercicios capítulo 10	203
Capítulo 11. El Arte del Concepto	205
Hacer ruptura, 207. /Cualquiera puede ser el medio, 207 / Ela arte se autorrefleja, 209/Asociar, 210 / Arte y vida, 212/ Comunicación, educación y concepto, 213. /El concepto: poesía, lenguaje y política, 215/ Anticonceptualismo, 217/ La opinión de un artista conceptual	
Capítulo 12. El Arte del Cuerpo	221
El comportamiento, 223 / Happening y performance, 224/ Los corporales son conceptuales, 226/ Hacia dentro. Hacia fuera, 227/ Los cinco sentidos, 228. / Lo efímero, 228. /Un arte pobre 230	
Capítulo 13. El Arte que Vuelve al Pasado	233
...Con el lenguaje del presente, 237/ Maneras de ir al pasado, 238/ El neoclásico, 240/ Neogóticos, 241 / El postmodernismo 243	
Capítulo 14. El Arte y el Gesto	247
La influencia de Oriente, 250/ La acción, 253/ Expresar, 254/ El gesto en el tema, 255/ Captar el instante, 256/ Algunos comentarios generales sobre el gesto en el arte	257
Capítulo 15. El Arte que Fragmenta, El Arte que Integra	259
Religión, naturaleza, sociedad, 261/ Romper el objeto. Romper el circuito del arte, 266/ ¿Usar o rechazar lo fragmentario?, 266/ Nuevas realidades, nuevos lenguajes, 267/ El collage – el decollage, 267/ La atomización de las formas, 269/ La superposición, 269	
Capítulo 16. El Espacio	279
El espacio en la vida, 281/ Algunas condiciones del espacio, 282/ Compartir el espacio, 282/ Compartir el espacio, 284/ Poseer y diseñar el espacio, 284/ El espacio creado. El Espacio diegético, 285/ Espacio y tiempo, 287/ Del espacio plano y del espacio profundo, 288/ De la forma al espacio abierto. De la masa a la energía, 290/Intervenir los espacios de la arquitectura 294	
Ejercicios capítulo 16	296/297
Capítulo 17. El Movimiento	299
El movimiento en la vida 301/ El hombre necesita crear el movimiento. Lo real y lo virtual, 303/ El movimiento como temática, 309	

Ejercicios capitulo 17	312
Capitulo 18. La Textura	313
Las texturas en el universo, 315/ Una mismota materia y diferentes texturas, 315/ La textura es una huella, 315/ Percibir las texturas, 317/ Artes de texturas, 318/ Textura como código, 320	
Capitulo 19. El Color	327
Color en el universo, 329/ Color – luz materia 330/ Color para identificar, representar, simbolizar, 330/ Color absoluto, 332/ Algunas condiciones del color, 334/ Color e historia del arte, 335/ Color y lenguaje, 337	
Ejercicios capitulo 19	340