

INDICE

La acuarela: paisajes, interiores y bodegones	
La pintura a la acuarela	2
Materiales utensilios y técnicas	4
Cajas-paleta y surtidos de colores	6
Paletas	7
Soportes, caballetes, papel	8
Pinceles, agua y varios	9
Pintando fondos en seco y en húmedo	10
Técnicas de pintura a la acuarela	14
El dibujo, la perspectiva, composición interpretación	18
Encajado en paisajes, interiores y bodegones	20
Dimensiones y proporciones en el paisaje	22
Fundamentos de perspectiva	24
Contraste atmósfera en un paisaje	27
Composición: las leyes de Platón y Euclides	30
La selección del tema en paisaje	32
Los elementos para pintar un bodegón	33
La composición de un paisaje y un bodegón	34
Cómo realizar un paisaje en un paisaje	38
Cómo interpretar un paisaje un bodegón	40
Valorismo y colorismo	43
Ejercicios prácticos	46
Tensado el papel de acuarela	48
Pintado un bodegón con formas básicas	50
Pintando un bodegón con pincel seco	54
Pintando un paisaje y una telaraña con Cutter	58
Pintando un paisaje nevado con goma líquida	60
Pintando un nevado con goma líquida	62
Pintando un paisaje con contraste y atmósfera	64
Interior en perspectiva paralela	66
Interior en perspectiva oblicua	70
Composición: pintando un bodegón	74
Interpretación: pintando un paisaje	78
Un bodegón valorista a la acuarela	82
Un bodegón colorista a la acuarela	86
La acuarela: figuras y retratos	
La figura humana y el retrato	92
Canon y construcción de la figura humana	94
Proporciones y canon de la figura masculina	96
Canon de la mujer, del niño y del adolescente	98
Posición isquiática, esquema y acción	100
El maniquí articulado	102
Anatomía: el desollado de Houdon	104
Luz y sombra en la figura humana	106
Apuntes de figuras a la acuarela	107
Canon y construcción de la cabeza humana	110
Canon de la cabeza masculina y femenina	112

Canon de la cabeza del niño y del adolescente	114
Posiciones de la cabeza con ayuda del canon	116
Partes del rostro: dibujando ante el espejo	118
El retrato	122
Normas para lograr un buen retrato	124
Iluminación, pose y distancia	126
Composición y esbozos	128
Formato y medidas	130
El dibujo como base	132
Ejercicios prácticos	134
Pintando una figura masculina con el canon	136
Pintando una figura femenina con el canon	138
Pintando la cabeza humana con el canon	140
Dibujando y portando cabezas	142
Práctica de anatomía: el desollado de Houdon	144
Luz y sombra en la figura humana	146
Dibujando y pintando partes del rostro	150
Pintando una figura desnuda	156
Pintando una figura vestida	160
Pintando grupos de figuras	164
Pintando el retrato de un personaje célebre	168
Pintando el retrato de un familiar	172
Pintando el retrato de una niña	176
La acuarela: flores	
La pintura floral	182
La pintura de flores y los grandes maestros	184
Las flores en el arte oriental	186
Albrecht Durer y la pintura floral	187
Los bodegones de flores en el Barroco	188
Los estudios botánicos	189
Los jardines de Monet	190
Los girasoles de Van Gogh	192
El expresionismo: Schiele y Nolde	194
Las flores en el arte actual: Warhol y O'Keeffe	196
El modelo: Composición e interpretación	198
Las flores: dibujo y estructura	200
La importancia del boceto previo	202
El arte de componer: posibilidades	204
Complementos: tiestos, jarrones y cestas	210
Texturas y materiales de los complementos	211
¿Cómo escoger un tema para pintar?	212
Flores de jardín	214
La fotografía como complemento de trabajo	216
Calidad de la luz y contraste	217
Las relaciones armónicas	220
Estilos y técnicos de coloración	222
La interpretación	224
Ejercicios prácticos	226

Pintando una cesta de flores	228
Pintando un parque al estilo impresionista	232
Pintando un bodegón con flores al estilo antiguo	236
Pintando macetas con flores de diferentes colores	240
Flores con la técnica de pintar sobre seco	244
Flores con la técnica de pintar sobre húmedo	246
Pintando un estanque con nenúferas	248
Pintando un cesta con flores secas	252
Pintando una maceta de adelfas	256
Pintando un ramo de rosas con solo dos colorees	260
Pintando un ramo recién cortado	264
Pintando flores al estilo creativo	268
La pintura al pastel	
El triunfo del color	272
El pastel: composición y materiales	274
Entre el dibujo y la pintura	276
La explosión de color	278
La composición de los colores al pastel	280
Pasteles ecos: blandos y duros	282
Pasteles grasos	284
Pasteles acuarelables	286
Tipos de papel para dibujar el pastel	288
Posibilidades técnicas del pastel	290
Mezclas tonales	292
Difuminados y aguadas	293
La línea como elemento textural	294
Estabilidad y calidad cubriente	295
La técnica del trazo opaco	296
El empleo de los pasteles grasos	298
La técnica del fundido con pasteles grasos	300
Los pasteles acuarelables	302
Los fondos de color	304
Apuntes del natural	306
Preparación del dibujo para pintar	308
El borrado en la técnica del pastel	310
El aventado	311
Fijado, preservación y conservación	312
Temas para pintar al pastel	314
Ejercicios prácticos	316
Un apunte de paisaje con tres colores	318
Apunte de flores del natural con pasteles secos	320
Un pueblo costero con la técnica del trazo	322
Una mirada con la técnica del difuminado	326
Un ti vivo con la técnica del trazo opaco	330
Pintando un jardín con pasteles secos	334
Pintando flores con pasteles acuarelables	338
Pintando un bodegón con pasteles	342
Un sendero con pastel graso y trementina	346

Pintando un paisaje campestre con pastel seco	350
Pintando un bello puente holandés	354
Retrato de un niño con pastel seco	358
La pintura al óleo	
El óleo, historia y equipo	362
El óleo: materiales y equipo	364
Composición y características de la pintura al óleo	366
Surtido de colores	368
Barritas al óleo	369
Aglutinantes y disolventes	370
Medios	372
Pinturas solubles en el agua	373
Paleta básica	374
Preparación de los colores en la paleta	375
Mezcla de colores al óleo	376
Efectos con el pincel	378
Cuidado de los pinceles	380
Los soportes de la pintura	381
El manchado inicial: el boceto	382
Las técnicas de la pintura al óleo	384
Pintura con veladuras o a la manera veneciana	386
Las técnicas de arrastre	388
Pintura con espátula	390
Técnicas de colores opacos	392
Húmedo sobre húmedo	394
Pintura alla prima	396
Técnica del blanco húmedo	397
Raspado e incisiones	398
Texturas con polvo de mármol	400
Técnica del garabateo	402
En efecto anticierne	404
El granulado	405
Ejercicios prácticos	406
Bodegón con pincelada seca y fundido	408
Paisaje con la técnica puntillista	410
Pintando un paisaje montañoso con veladuras	412
Pintando flores con empastes de colores	416
Marina con la técnica de húmedo sobre húmedo	420
Paisaje con polvo de mármol	424
Pintando tejados con el efecto anticierne	428
Pintando un jardín con espátulas	432
Paisaje con la técnica del blanco húmedo	436
Paisaje urbano con las técnicas de fusión	440
Pintando un grupo de músicos	444
Retrato de una joven	448
Los acrílicos	
La revolución de la pintura plástica	452
Los acrílicos: composición y materiales	454
Calidad y composición	456

Gama de colores	458
Paleta básica	459
Mezcla de colores	460
Ventajas e inconvenientes	462
Medios	464
Materiales	466
Paletas	468
Soportes para el acrílico	470
Los fondos de color	471
La técnicas del acrílico	472
Técnicas de aguada	474
Las técnicas del pincel seco y el sfumado	476
El empaste	478
Salpicado o rociado	480
Pintura extruida	482
Las reservas con acrílicos	484
Texturas	486
El estarcido	488
El raspado	489
El collage	490
El esgrafiado	491
Técnica mixta: óleo y acrílico	492
Temas para pintar con acrílicos	494
Ejercicios prácticos	496
Vista de un pueblo con acrílicos	498
Pintando un paisaje con la técnica puntualista	500
Pintando un bodegón con estarcido	502
Pintando un pincel seco,	504
Pintando con la técnica de la aguada	508
Pintando una marina con salpicado	512
Pintando un paisaje con espátula	516
Pintando con acrílico y collage	520
Pintando una puesta de sol con empastes	524
Vista con lago con la técnica del raspado	528
Pintando con acrílicos y polvo de mármol	532
Retrato de una figura femenina	536
Mezcla de colores	
Arte y técnica del color	542
Teoría de los colores	544
Los pioneros de los colores	546
El círculo cromático	548
Colores, primarios, secundarios, terciarios	550
Sintaxis de la mezcla de colores	551
Los contrastes	552
El color de los cuerpos	556
Las dimensiones del color	557
El color de las sombras	558
Divisionismo: la mezcla óptica	559

Nuestra paleta de colores	560
Composición y características de los colores	562
Los colores del artista	564
La paleta del artista	565
¿Cómo mezclar los colores?	566
La aplicación del color: veladuras y empastes	568
Las mezclas con el blanco y el negro	570
Mezclando los colores	572
Muestrario de mezclas	574
¿Cómo se aclaran u oscurecen los colores?	576
Las gamas armónicas	578
Gama armónica de colores cálidos	580
Gama armónica de colores fríos	582
Gama armónica de colores quebrados	584
Ejercicios prácticos	586
Pintando un escena con grisalla	588
Pintando un paisaje con la técnica divisionista	590
Pintando un rincón marinero con dos colores	592
Pintando un a visista urbana con tres colores	596
Pintando con todos los colores	600
Pintando un paisaje con los colores cálidos	602
Pintando un paisaje nublado con colores fríos	606
Un paisaje de montaña con colores quebrados	610
Bodegón con frutas: mezcla valorista de colores	614
Pintando un ramo de flores al óleo	618
Pintando un canal al estilo fauvista	622
Mezclando los colores con espátula	626
Técnicas mixtas	
La elección de la técnica y de los materiales	632
Materiales y procedimientos artísticos	634
Los oficios artísticos	636
La división de las disciplinas artísticas	638
El fundamento de las técnicas mixtas	640
Pigmentos y otras sustancias colorantes	642
Aglutinantes y disolventes	646
Las mezclas de técnicas	648
Materiales complementarios	650
El objeto encontrado	652
Técnicas artísticas bidimensionales y planas	653
Satinados y brillos	654
Procedimientos pictóricos	655
Técnicas vistas más habituales	656
El collage en la pintura	658
Pintando con anilinas y acuarelas	660
L témpera o gouache	662
Pintando con goma arábica y caseína	664
Técnicas automáticas: frotage y gratage	666
Mezclando pinturas acrílicas, líticas y óleo	668

Pintando con encáustica y polvo de mármol	670
Pintura al fresco y al temple	672
Materiales efímeros	674
Ejercicios prácticos	676
Pintando un bodegón con la técnica del collage	678
Una escena callejera con acuarelas y anilinas	680
Pintando una ciudadela con caseína y óleo	684
Un interior con tinta china y goma arábica	692
Flores con acuarela, pastel y lápices de colores	696
Pintando un estanque con acrílicos y óleo	700
Pintando un paisaje con ceras y aguarrás	704
Pintando un paisaje al óleo con polvo de mármol	706
Pintando al óleo con la técnica del encausto	710
Pintando un paisaje al fresco y al temple	714
Pintando un a composición surrealista	718
Glosario	
Índice general	721