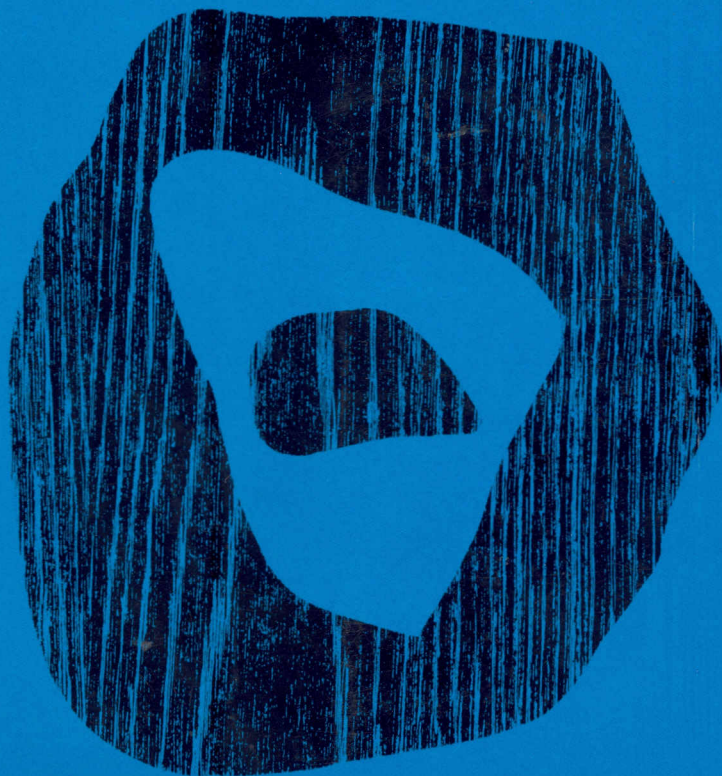

Arte y percepción visual

Rudolf Arnheim ALIANZA FORMA

(Nueva versión)

Índice

Prólogo a la nueva versión.....	11
Introducción.....	15
Capítulo primero. EL EQUILIBRIO.....	25
La estructura oculta de un cuadrado.....	25
¿Qué son las fuerzas perceptuales?.....	31
Dos discos en un cuadrado.....	32
Equilibrio psicológico y físico.....	33
¿Por qué equilibrio?.....	36
El peso.....	37
La dirección.....	41
Esquemas de equilibrio.....	43
Parte superior y parte inferior.....	44
Derecha e izquierda.....	47
El equilibrio y la mente humana.....	50
Madame Cézanne en una silla amarilla.....	51
Capítulo segundo. LA FORMA.....	57
La visión como exploración activa.....	57
Captar lo esencial.....	58
Los conceptos perceptuales.....	60
¿Qué es la forma?.....	62
La influencia del pasado.....	63
Ver la forma.....	66

La simplicidad	69
Una demostración de la simplificación	78
Nivelación y agudización	79
La totalidad se mantiene	82
La subdivisión	84
Por qué los ojos suelen decir la verdad	87
La subdivisión en las artes	88
¿Qué es una parte?	90
Semejanza y diferencia	92
Ejemplos tomados del arte	101
El esqueleto estructural	105
 Capítulo tercero. LA FORMA*	 109
La orientación en el espacio	111
Las proyecciones	116
¿Qué aspecto es el mejor?	119
El método egipcio	123
El escorzo	128
El traslapo	132
¿Para qué sirve el traslapo?	134
El juego recíproco de plano y profundidad	138
La competencia de aspectos	141
Realismo y realidad	144
¿Qué es lo que parece fiel a la realidad?	146
La forma* como invención	149
Los niveles de abstracción	155
<i>La Source</i>	162
La información visual	166
 Capítulo cuarto. EL DESARROLLO	 173
¿Por qué dibujan así los niños?	174
La teoría intelectualista	175
Dibujan lo que ven	178
Los conceptos representacionales	180
El dibujo como movimiento	182
El círculo primigenio	185
La ley de diferenciación	190
Vertical y horizontal	193
La oblicuidad	198
La fusión de partes	201
El tamaño	205
Los mal llamados renacuajos	207
La traducción a dos dimensiones	209
Consecuencias pedagógicas	213
La génesis de la forma* en la escultura	217
Palos y tabletas	219
Lo cúbico y lo redondo	224

Capítulo quinto. EL ESPACIO.....	227
Línea y contorno.....	228
La rivalidad por el contorno.....	232
Figura y fondo.....	236
Los niveles de profundidad.....	241
Aplicación a la pintura.....	242
Marcos y ventanas.....	247
La concavidad en la escultura.....	249
¿Por qué vemos la profundidad?.....	254
La profundidad mediante traslapo.....	255
La transparencia.....	260
Las deformaciones crean espacio.....	265
Cajas de tres dimensiones.....	268
Ayuda del espacio material.....	275
Antes simplicidad que fidelidad.....	277
Los gradientes crean profundidad.....	281
Hacia una convergencia del espacio.....	286
Las dos raíces de la perspectiva central.....	289
No es una proyección fiel.....	291
El espacio piramidal.....	293
El simbolismo de un mundo enfocado.....	299
Centralidad e infinitud.....	303
Jugar con las reglas.....	304
Capítulo sexto. LA LUZ.....	309
La experiencia de la luz.....	310
La luminosidad relativa.....	311
La iluminación.....	315
La luz crea espacio.....	316
Las sombras.....	321
La pintura sin luces.....	325
El simbolismo de la luz.....	329
Capítulo séptimo. EL COLOR.....	335
De la luz al color.....	336
Forma y color.....	337
Cómo se producen los colores.....	342
Los primarios generativos.....	344
Adición y sustracción.....	346
Los complementarios generativos.....	347
Un medio caprichoso.....	349
La búsqueda de la armonía.....	351
Los elementos de la escala.....	355
Sintaxis de las combinaciones.....	358
Los complementarios fundamentales.....	361
La interacción del color.....	366

Matisse y El Greco.....	369
Reacciones al color.....	372
Cálido y frío.....	373
Capítulo octavo. EL MOVIMIENTO	377
Los sucesos y el tiempo	378
Simultaneidad y secuencia	381
¿Cuándo vemos movimiento?.....	384
La dirección.....	387
Las revelaciones de la velocidad.....	389
El movimiento estroboscópico	392
Algunos problemas del montaje cinematográfico	397
Fuerzas motoras visibles.....	398
Una escala de complejidad	403
El cuerpo como instrumento.....	408
La imagen cinestésica del cuerpo	411
Capítulo noveno. LA DINÁMICA	415
Con la simplicidad no basta	415
La dinámica y sus interpretaciones tradicionales.....	417
Un diagrama de fuerzas	420
Experimentos sobre la tensión dirigida.....	424
El movimiento inmóvil.....	427
La dinámica de la oblicuidad	429
La tensión en la deformación.....	433
La composición dinámica.....	436
Los efectos estroboscópicos	439
¿Cómo se produce la dinámica?.....	442
Ejemplos tomados del arte.....	444
Capítulo décimo. LA EXPRESIÓN.....	449
Las teorías tradicionales	450
La expresión inserta en la estructura.....	454
La prioridad de la expresión.....	459
El simbolismo en el arte.....	462
Notas.....	467
Bibliografía.....	493
Índice analítico.....	511