

ÍNDICE

PRIMERA PARTE

LA FIGURACIÓN TRIDIMENSIONAL

1. ESCULTURA

La escultura en madera 15

Materiales e instrumentos 15; Conservación y restauración 22

La escultura en piedra 24

Materiales e instrumentos 24; Técnicas de trabajo 26: a) *La preparación del original* 24; b) *El "sacado de puntos"* 28; c) Acabado y revestimiento policromado 32

La escultura en marfil 35

La escultura en metal 41

Metales utilizados en la escultura: el cobre y sus aleaciones 42; Técnica de elaboración de los metales 46: a) *Elaboración directa: a martillo (en láminas), repujado, cincelado e incisión* 46; b) *Técnicas de fundición* 51; Restauración y conservación de bronce 66

2. GLÍPTICA Y TRABAJOS AFINES

Caracteres generales 69; La incisión 69; Sellos 70; Camafeos 70; La incisión química 71; El corte 71; El diamante 72; Algunas aplicaciones en la producción de objetos de uso cotidiano 74; Cristal de roca 76; Los jades 78; Ámbar, marfil, coral 80; Notas sobre las piedras más utilizadas 82

3. CERÁMICA

Caracteres generales 85

Terracota y cerámica de revestimiento 88

El barro 88; Modelado 90; Secado 91; Impermeabilizado 91; Cochura 96; Decorado 97

La porcelana 106

Porcelana de pasta dura 110; Porcelana de pasta blanda 119; La época moderna 122

El gres 124

La loza 126

El estuco 127

4. EL VIDRIO Y SU ELABORACIÓN

Caracteres y preparación de la pasta vítrea 133; Orígenes 133; Las técnicas antiguas de fabricación de objetos de vidrio 134; Una revolución en los sistemas de producción: el vidrio soplado 136; Variedades del vidrio relacionadas con la sustitución de alguno de sus componentes 141: a, *El cristal potásico* 141; b, *Los cristales* 142; c, *Los colorantes* 145; *La decoración del vidrio* 146; a, *Pintura de esmalte* 146; b, *La pintura en frío* 148; c, *Grabado* 148; d, *Decoración aplicada* 152; Tipología del vidrio 152; a, *Vidrios que unitan piedras duras* 152; b, *Vidrios para tubos y filamentos vítreos* 153; c, *Vidrios de varias capas* 154; d, *Vidrios caracterizados por variantes cromáticas, mecánicas o químicas especiales* 155; e, *La producción de vidrio plano* 155; f, *Los espejos* 157; g, *Arañas y centros de mesa* 159; Noticias históricas sobre los principales centros de producción de vidrio 159

5. LOS METALES

Oro 163

Plata 168

Hierro y acero 174

Pelre 179

Metales con materiales diversos 180

6. ESMALTES 187

7. EBANISTERÍA 195

8. OBJETOS DE USO DOMÉSTICO Y DISEÑO INDUSTRIAL

SEGUNDA PARTE

LA FIGURACIÓN PLANA

9. DIBUJO

Primeras manifestaciones gráficas 219

El dibujo sobre pergamino y papel 221

La preparación del papel 222; Los instrumentos 224; Proyecto y ejecución 226;

Conservación y restauración 229; a, *Pergamino* 229; b, *Papel* 229

El pastel 232

10. GRABADO Y ESTAMPACIÓN

Caracteres generales 235

Xilografía y litografía 236

Xilografía al hilo 238; Xilografía coloreada o xilografía en colores 238; a) *Apuntes históricos* 240; Xilografía a la testa 242; Xilografía moderna 244

El grabado en cobre 245

Caracteres generales 245; Técnica del grabado en cobre 252

El grabado directo de la plancha metálica 252

Buril 252; Puntaseca 258; Mediatinta o manera negra 259

El grabado indirecto de la plancha metálica con mordiente 259

Aguafuerte 259; Aguatinta 264; Mordiente directo 267; Punteado 267; Barniz blando 268; Aguafuerte en relieve: fotograbado 268
La litografía y otras técnicas gráficas 269
Litografía 269; "Cliché verre" 275; Serigrafía 275; Técnicas de grabado en colores 276

11. LA PINTURA

La pintura mural antigua 279
El fresco 285
Otras técnicas de pintura mural 293; La restauración de los frescos 294
El temple 296
Observaciones acerca de la restauración de pinturas sobre tabla 303
La miniatura 304
La pintura al óleo 309
Apuntes sobre la restauración de la pintura al óleo 314
Acuarela y guache 317

12. MOSAICO

Liostrato 323
Los mosaicos en pasta vítrea 330

13. LA INCRUSTACIÓN

Embutido 335
Taracea 342
Incrustaciones de piedras duras y estucos coloreados 349

14. LA VIDRIERA

Problemas generales 357; Técnica de elaboración 357; El color 358; La "grisalla" 359; El amarillo de plata 360; Problemas simbólicos: la luz 360; Panorama histórico 362

15. LOS TEJIDOS

Tejidos y telas 369
Materiales 369; Hilado 370; Teñido 371; Tejido 371; Telas estampadas 375; Proyecto y ejecución 376; Cambios en la técnica y en la morfología 378; Conservación y restauración 380
Tapicería 382
Técnica de trabajo 382; Proyecto y ejecución 386; Cambios en la técnica y en la morfología 389; Conservación y restauración 390
Alfombras 392
Técnica de trabajo 392; Diseño y ejecución 397; Apuntes históricos 400; Conservación y restauración 402

APÉNDICES

1. La organización de la imagen en la figuración plana: las técnicas de la perspectiva
Óptica y escenografía de la Antigüedad 406; La Edad Media: Tratados técnicos de perspectiva 409; El siglo xv: El nuevo espacio y la nueva ciencia 412; Experimentos y formulaciones teóricas: Florencia y Urbino 413; Métodos empíricos y sistematizaciones de los artistas nórdicos 418; La crisis de la perspectiva a fines del siglo xv y en el siglo xvi 421; El siglo xvii: Sistematizaciones científicas 428; El gran fresco decorativo 430; Canaletto y la veduta "iluminista" dieciochesca 434; La fotografía 436
2. La línea, el claroscuro y el color en el arte contemporáneo 439
3. De la técnica al proceso en el arte contemporáneo 447

Bibliografía 459

Índice de materias 469