Índice

LECCIONES DEL DIBUJO 11

Preliminar 11
Planteamiento 13
La estructura 13

CAPÍTULO PRIMERO.—El concepto de dibujo *(Juan José Gómez Molina)* 17

Los límites de la palabra 17
Las estructuras de los gestos 18
Descripción y representación 18
Las representaciones 23
El dibujo y los dibujos 24
El dibujo para estudiantes de arte 25
La definición de Bruce Nauman 32
Modelos de conocimiento y definiciones del dibujo 43
La idea de la idea 44
Los modelos de la idea 49
El dibujo como representación de representaciones 55
Naturaleza y realidad 57
La multiplicidad de los modelos 86
El dibujo como herramienta fundamental de la construcción de lo real 87
El extravío inevitable del dibujo de *Beaux Arts* 110
El dibujo como nuevo modelo esencial de lo inefable 115
El azar y lo inefable 117
La nueva libertad individual y su difusión normativa 123
Proceso integrador o proceso reduplicador 133
La experiencia mexicana 135
El pop americano, la irrupción de los dibujos ajenos al dibujo y el nuevo modelo de interrelaciones de las cosas 137
El otro lado del espejo. El dibujo y la acción que hace la cosa hecha 145
La imagen del reflejo 148

CAPÍTULO II.—Los dibujos del dibujo *(Juan José Gómez Molina)* 169

Henri Matisse-Paul Cézanne. Historia de un malentendido 169
La representación clara: algo más que un equívoco 170
Algunas frases inocentes. El origen del sentido común 171
Todo es así..., pero al revés 172
Las ciudades invisibles: los dibujos del dibujo 172
Algunas otras definiciones y ejemplos no tan claros 175
La complejidad del dibujo y las complejidades de la naturaleza 176
La anatomía en el proceso de enseñanza: naturaleza, la representación y sus representaciones 180
La pérdida de sentido y la presencia ritual del desollado 183

CAPÍTULO III.—El andamiaje de la representación *(Lino Cabezas)* 217

El hombre como unidad de medida 217
La autoridad de la tradición 222
Dibujo de dibujos 229
La composición 242
Idea de la proporción 250
El canon clásico y la antropometría 253
Análisis de formas y trazados reguladores 255
Encuadre y encaje del dibujo 273
Perspectiva y codificación tridimensional 282
Los dibujos latentes 291
Los arrepentimientos 294
Metamorfosis gráfica 299
De repente y de pensado 307
Representación del movimiento 310
Representación de las sombras 320
El retrato y la fisonomía 327
Técnicas, procedimientos y materiales 336

CAPÍTULO IV.—La modelo y los modelos del dibujo *(Lino Cabezas)* 341

Moral y perversión 341

CAPÍTULO V.—Razonando la corpulencia: el dibujo de las modelos *(Marina Núñez)* . 365

Los antagonistas 365
Las mujeres 367
Los dibujos 368
Las modelos 370
Los mirones 373
Los dibujos transgresores 376

CAPÍTULO VI.—El libro, profesor de dibujo *(Juan Bordes)* 393

Definiciones del dibujo en la literatura artística 395
La figura, pretexto y texto 399
Los *best sellers* del dibujo 405
La abstracción del aprendizaje 411

CAPÍTULO VII.—Conocimiento como naturaleza muerta *(Miguel Copón)* 429

CAPÍTULO VIII.—Modelos de libertad *(Ramón Salas)* 453

Introducción 453
Dibujando contra el logos 454
La crisis de la utopía de la libertad 456
Los peligros de la heteronomía 457
La irritante demanda de sentido 458
Epílogo 460

CAPÍTULO IX.—Educación sentimental *(Ignacio Caballo)* 463

Premisas fundamentales en el pensamiento chino 464
La pintura china. Una forma de conocimiento sagrado 465
La educación sensible en la pintura china 466
Premisas fundamentales en el pensamiento romántico 469
La educación sensible en el Romanticismo 473

CAPÍTULO X.—Descripción y construcción del universo *(Carlos Montes)* 483

Un sueño para los que están despiertos 483
En un mundo de ilusión y engaño 485
Una voluntaria suspensión de la incredulidad 486
Representación de la realidad 488
Sobre el aprendizaje gráfico: de la expresión a la representación 489
Imágenes mínimas 491
El qué y el cómo 492
Disposiciones biológicas 494
En los orígenes del dibujo 497
Recursos y simulacros: la cuestión del parecido 499
La parte del observador y el esfuerzo en busca del significado 500
El arte de describir la realidad: un proceso evolutivo 503

CAPÍTULO XI.—De lo imaginario representado *(Manuel Barbero)* 513

De lo cotidiano 516
Del reconocer 517
De la representación 519
De los tipos 521

CAPÍTULO XII.—Caligramas *(Marisa Casado)* 533

CAPÍTULO XIII.—El dibujo como escritura del material *(Xavier Franquesa)* 545

APÉNDICE. Textos sobre el dibujo 561