

ÍNDICE, INCLUYENDO ILUSTRACIONES

CHARLA PRELIMINAR	17
EL PRINCIPIO DE LA FORMA COMO BASE DE APROCHE	21

PRIMERA PARTE: LÍNEA

<i>Frontispicio</i>	24
LA LÍNEA TIENE SIETE FUNCIONES PRINCIPALES	25
La línea es más que un simple contorno	26
La línea es proporción más imaginación	27
La línea produce el diseño formal	28
La línea produce el diseño informal	29
Líneas y áreas superpuestas: primer principio de composición	30
Primera función de la "línea por sí misma" en la composición	31
La composición puede estar basada en letras y símbolos	32
La composición puede estar basada en formas geométricas	33
El "principio de la palanca" aplicado a la composición	34
Usad la subdivisión formal para la composición simétrica	35
Introduciendo la subdivisión informal	36
Una demostración de la subdivisión informal ..	37
Composiciones de figura basadas en la subdivisión informal	38
La subdivisión informal es puramente creativa, no mecánica	39
Líneas de guía de la perspectiva ayudan en la composición	40
Todo lo que dibujáis está en relación con un nivel visual	41
Nivel visual, nivel de cámara y horizonte significan lo mismo	42

Encontrad el nivel visual y haced que las figuras coincidan	43
Distintos enfoques de un mismo tema	44
La perspectiva, por sí misma, puede dar variedad	45
Utilizando la línea para obtener un punto focal en un tema	46
Construyendo un "camino para el ojo" en la composición	47
Artificios para llamar la atención	48
Llamad la atención mediante el contraste de líneas o formas	49
Relación entre la línea y la reacción emocional	50
La mala composición produce una reacción negativa	51
Diversos tipos de viñetas	52
Una viñeta es pura y simplemente un diseño	53
La línea simple combina eficazmente con los negros sólidos	54
Combinando el dibujo lineal a pluma con áreas negras	55
El dibujo a pluma se basa en un principio	56
El principal factor del dibujo a pluma es la sombra	57
Procedimiento a pluma	58
Seguid la forma con los rasgos de la pluma	59
Tratamiento decorativo de la línea	60
El pincel usado como pluma	61
Pincel seco	62
"Salpicando" los médiums lineales	64
Pincel seco y lápiz negro sobre papel granulado	65
Tinta y lápiz negros, y blanco de afiche en papel de marquilla	66
Hay nuevas posibilidades en esta combinación	67
"Sanguine" sobre papel granulado	68

ÍNDICE, INCLUYENDO ILUSTRACIONES

Lápiz negro sobre papel granulado	69	Formulando un enfoque	99
Etapas del dibujo	70	Aproche técnico	100
El dibujo, por sobre todas las cosas, os sacará a flote	71	Detalle	101
Lápices blanco y negro sobre papel gris	72	El tratamiento de los bordes	102
Blanco y tinta negra sobre papel gris	73	Dónde buscar los bordes suaves	103
Carbonilla sobre papel gris	74	El lente ve demasiado	104
Pincel seco sobre papel gris con blancos	75	El ojo elige	105
Esgrafiado	76	Reforzando los planos y acentos	106
"Craftint"	78	Quebrando los tonos demasiado suaves	108

SEGUNDA PARTE: TONO

<i>Frontispicio</i>	80	LOS MEDIO TONALES	124
EL TONO TIENE CUATRO PROPIEDADES ESENCIALES	81	La carbonilla como médium tonal	125
Intensidades básicas de luz contra sombra ...	82	Carbonilla y tiza sobre papel gris	126
Las cuatro propiedades del tono explicadas .	83	Papel gris con otros médiums	127
Cómo establecer relación consistente entre luz y sombra	84	Lápiz carbón como médium tonal	128
El significado de la clave y la manipulación de valores	85	Lápiz carbón sobre Bristol corriente	129
Las cuatro propiedades del tono explicadas .	86	Lápiz carbón sobre papel ilustración	130
Una sencilla lección sobre relaciones de valores	87	Gouache con pincel seco	131
La composición mediante el tono o el diseño	88	La gouache como médium tonal	132
Hay cuatro planes tonales básicos	89	La gouache es uno de los mejores médiums para reproducción	133
Cómo buscar la "substancia" de vuestro tema	90	La acuarela como médium tonal	134
Si merece pintarse, merese planearse	91	Glacis de pintura al óleo fina en blanco y negro	135
Planeamiento del diseño tonal por medio de bocetos	92	HOWARD PYLE	136
A menudo el tema en sí sugiere el plan tonal	93	Comentarios sobre la teoría del enfoque de Howard Pyle	138
Cuatro de los bocetos pintados al óleo en blanco y negro	94	Bocetos tonales de algunos de los cuadros de	
El boceto terminado	95		
Elijamos un tema y desarrollémoslo	96		
La vieja "mamá Hubbard" es vuestro problema	97		
TÉCNICA DE LOS MEDIO TONALES	98		

ÍNDICE, INCLUYENDO ILUSTRACIONES

Pyle	141	Tema en color sacado de fotografía en blanco y negro	173
Relación entre tono y color	142	En qué consiste el encanto del color, y cómo distinguirlo	174
Aplicación del principio de la forma	143	¿Debemos eliminar el negro de nuestra paleta?	175
Preparando muestras tonales	144		
Envío de muestras	145		
TERCERA PARTE: COLOR			
<i>Frontispicio</i>	146		
UN NUEVO APROCHE	147		
El espectro, en su relación con la luz y la sombra	148		
COLOR	149		
El color depende de la influencia circundante	150		
El color es más intenso a la luz	151		
El color es algo más que color local	152		
Buscad el color en el borde de la luz	153		
La limitación del color en el pigmento	154		
Relacionando el color por la influencia tonal	155		
Entonando el espectro o la paleta	156		
Cuatro temas en “color entonado”	157		
No temáis los grises de la naturaleza	158		
El azul verde, amarillo y rojo frío como plan	159		
El amarillo como “entonador”	160		
El color considerado como “tono” en su relación natural	161		
El color, su función y su atractivo	162		
Los grupos de colores primarios	165		
Los grupos de colores primarios - Matices	166		
Selección de colores y fondos	167		
Qué hacer con un cuadro cuyo color parece “muerto”	168		
Efectos emocionales del color	169		
El color en exteriores e interiores	170		
Cómo experimentar con el color	171		
Bocetos experimentales en color	172		
		CUARTA PARTE: NARRACIÓN	
		<i>Frontispicio</i>	176
		LOS CINCO ELEMENTOS ESENCIALES ..	177
		¿QUÉ ES LA ILUSTRACIÓN?	178
		Elementos esenciales de la narración	179
		Teatralización del tema	180
		Bocetos de escenarios	181
		Cómo hallar ideas en recortes de revistas, etc.	182
		Figuras sugeridas sobre papel de calcar	183
		Planeando la acción dramática y las poses	184
		Estableced la acción antes de tomar un modelo	185
		La presentación	186
		Presentaciones basadas en uno de los bocetos previos	187
		Embellecimiento	188
		Utilización de la cámara para obtener material de trabajo	189
		El biombo con escala	190
		El biombo con escala y la distorsión de la cámara	192
		La distorsión de la cámara	193
		Cómo evitar la distorsión fotográfica en el dibujo	194
		Dramática fotográfica	195
		Una sola iluminación da mejores resultados	196
		Usad vuestra cámara para captar la emoción y la expresión	197
		Estudiando el carácter	198
		La expresión facial y la caracterización no tienen límite	199

ÍNDICE, INCLUYENDO ILUSTRACIONES

Cómo transmitir una emoción convincente	200
Las expresiones narran la historia	201
Influencia del fondo	202
Ejemplos de influencia del fondo	203
Qué es invención, y qué es imaginación	204
Nunca adivinéis lo que podéis descubrir	205
Un tema “imaginativo” no necesita ser “inventado”	206
La originalidad reside en la concepción	207
QUINTA PARTE: CREACIÓN DE IDEAS	
<i>Frontispicio</i>	208
UN MÉTODO LÓGICO	209
Cómo hacer un cuestionario	210
Buscad impulsos básicos para concebir ideas	211
Ejemplo de un cuestionario	212
Ideas extraídas del cuestionario	213
Un enfoque distinto para el mismo cuestionario	214
Creando ideas fundadas en los atractivos básicos	215
Garabatead mientras pensáis, pensad mientras garabateáis	216
Vuestros garabatos son más originales que vuestra cámara	217
Acostumbraos a dibujar directamente de la vida	218
Obtenéis algo que la cámara no puede daros	219
El sentimiento es la clave de la ilustración	220
La psicología aplicada a portadas y calendarios	221
Hasta en las ideas cómicas hay psicología	222
Ideas en general	223
SEXTA PARTE: CAMPOS DE LA ILUSTRACIÓN	
<i>Frontispicio</i>	224
EL ANUNCIO DE REVISTA	226
El enfoque de la buena ilustración publicitaria	227
Sabed usar vuestra libertad	228
Venticuatro tipos de anuncios	228
Tipos de anuncios para revistas	230
Relacionando la ilustración con todo el anuncio	236
Desarrollando el “sentido de la coordinación”	237
Un encargo típico de anuncio para revista	238
Plan típico de la agencia publicitaria	239
Bocetos de composición para el cuadro	240
Distribución final basada en las fotografías sacadas	241
La ilustración publicitaria terminada	242
¿Cuál es el futuro de la ilustración publicitaria?	243
El buen gusto en la ilustración de revistas	244
EL CARTELÓN EN LA VÍA PÚBLICA	245
Cómo distribuir las hojas del cartelón	246
Distribución típica de un cartelón	247
Distribuciones típicas para cartelones	248
Un encargo típico para un cartelón	249
La idea esbozada	250
Medios tonos de los bocetos en color	251
El cartelón terminado	252
MUESTRAS PARA ESCAPARATES	253
Las muestras anuncian el producto en el lugar de venta	254
Elaborando ideas para muestras	255
Tipos de muestras litográficas	256
Trabajando con muestras litográficas	258
ALMANAQUES	259
Los atractivos básicos aplicados a los calendarios	260
Un calendario puede ser cualquier cosa, si es bueno	261
Elementos esenciales de la ilustración de calendarios	262
Reproducción de calendarios	263
TAPAS Y SOBRECUBIERTAS	264

