

Arte, magia e ilusión

Las ilusiones ópticas en el arte y otras producciones visuales

Ramón Díaz Padilla (coord.)

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

Coordinador: Ramón Díaz Padilla

Autores:

Ramón Díaz Padilla, María Cuevas Riaño, María de Iracheta Martín, Margarita González Vázquez, Luis Mayo Vega, Juanita Bagés Villaneda, Mar Mendoza Urgal, Ricardo Horcajada González, Francisco Torreño Graña, Lorena Matey López, Carmen Pérez González

Asesora de la publicación: Margarita González Vázquez

Portada, diseño y maquetación: Juanita Bagés Villaneda

Corrección de textos: Lorena Matey López y Delia Díaz Yeste

Idea y realización:

Grupo de Investigación 930034: DIBUJO Y CONOCIMIENTO: ESTUDIOS INTERDISCIPLINARES SOBRE LAS TÉCNICAS Y PRÁCTICAS ARTÍSTICAS. Departamento de Dibujo I, Facultad de Bellas Artes, Universidad Complutense de Madrid (UCM).

© Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

© De los textos, sus autores

© De las imágenes, sus propietarios

Los autores, que han hecho todo lo posible para identificar a los propietarios de los derechos intelectuales de las reproducciones recogidas en este libro, piden disculpas por cualquier error u omisión que, una vez sean comunicados, se subsanarán en posteriores ediciones.

Reservados todos los derechos por la legislación en materia de Propiedad Intelectual.

Ni la totalidad ni parte de este libro, incluido el diseño de la cubierta, puede reproducirse, almacenarse o transmitirse en manera alguna por medio ya sea electrónico, químico, óptico, informático, de grabación o de fotocopia, sin permiso previo por escrito de la editorial.

Las noticias, los asertos y las opiniones contenidos en esta obra son de la exclusiva responsabilidad del autor o autores. La editorial, por su parte, solo se hace responsable del interés científico de sus publicaciones.

Edición:

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
Departamento de Dibujo I, Facultad de Bellas Artes, UCM

ISBN: 978-84-00-09763-9

e-ISBN: 978-84-00-09764-6

NIPO: 723-13-146-2

e-NIPO: 723-13-147-8

Depósito Legal: M-33981-2013

Catálogo general de publicaciones oficiales: <http://publicacionesoficiales.boe.es/>

EDITORIAL CSIC: <http://editorial.csic.es> (correo: publ@csic.es)

Impreso en España. *Printed in Spain*

En esta edición se ha utilizado papel ecológico sometido a un proceso de blanqueado TCF, cuya fibra procede de bosques gestionados de forma sostenible.

 CSIC

bellasartes
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
Departamento de Dibujo I

GI-930034

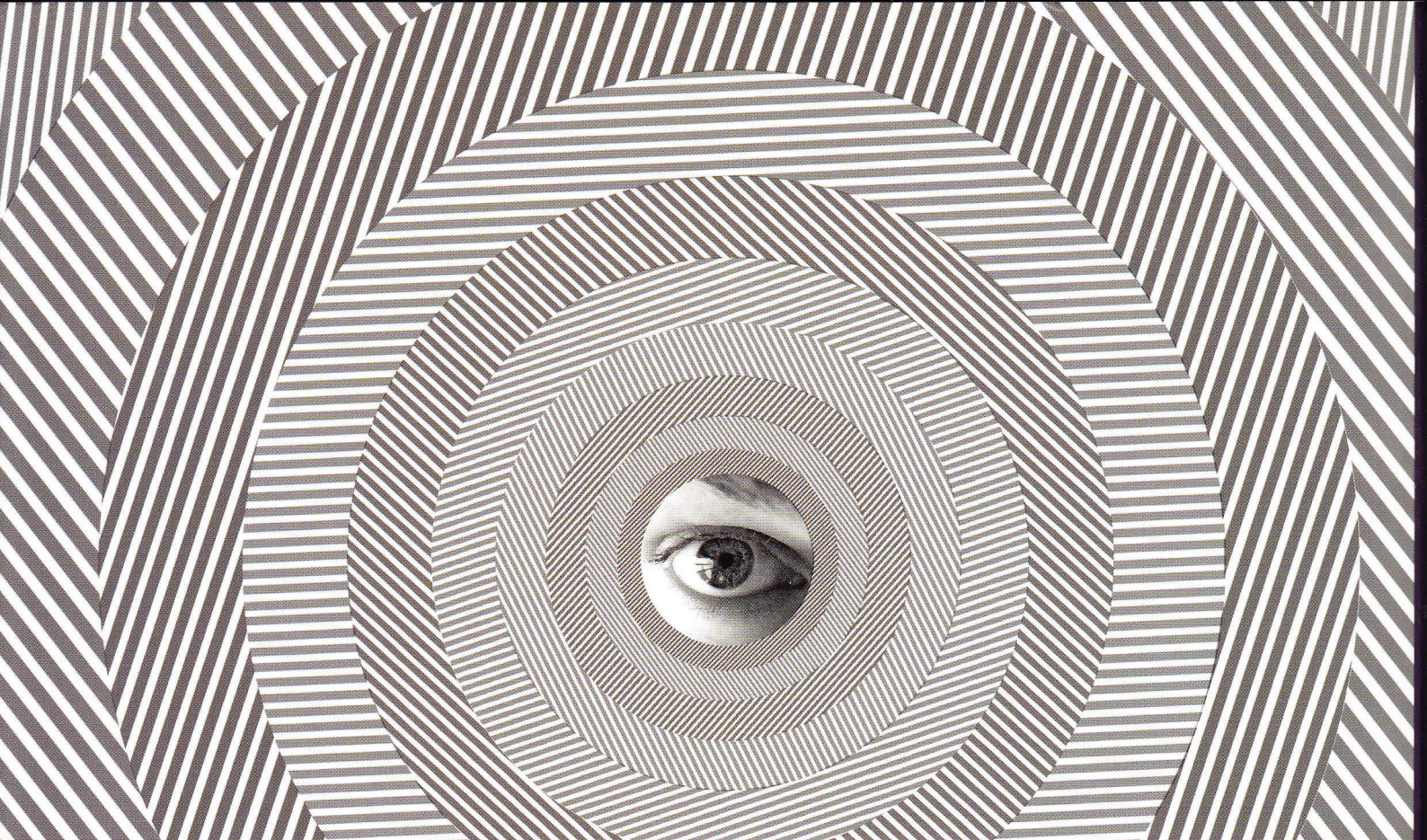
II. LAS ILUSIONES ÓPTICAS Y SU INFLUENCIA EN EL ARTE

4. Los orígenes de la ilusión: las ilusiones ópticas en el arte	83
María de Iracheta Martín	
4.1. La representación en las primeras civilizaciones.....	83
4.2. El camino hacia la perspectiva medieval y renacentista.....	85
4.3. Un vuelco hacia la teatralidad manierista y barroca.....	89
4.4. La tradición de la perspectiva neoclásica frente a la representación de la naturaleza romántica: el avance hacia la modernidad.....	98
5. La mirada del artista y el ojo del espectador: ilusiones ópticas y arte en los siglos XX y XXI	103
Margarita González Vázquez y Carmen Pérez González	
5.1. Entre la impostura y la mirada.....	103
5.2. Apuntes sobre movimientos artísticos vinculados a lo ilusorio en los siglos XX y XXI.....	105
5.2.1. Postimpresionismo.....	106
5.2.2. Cubismo.....	107
5.2.3. Vorticismo y <i>Dazzle painting</i>	107
5.2.4. Abstracción geométrica.....	108
5.2.5. Los surrealistas y su influencia.....	109
5.2.6. Cinetismo.....	110
5.2.7. <i>Op art</i>	111
5.2.8. <i>Pop art</i>	113
5.2.7. Apropiacionismo/Arte conceptual/Arte feminista/Arte político.....	115
5.2.8. Hiperrealismo.....	118
5.3. La recreación ambiental como experimentación ilusoria a través de las nuevas tecnologías.....	119

III. LAS ILUSIONES ÓPTICAS EN EL ARTE POPULAR O APLICADO

6. Juegos ópticos y arte popular: artefactos (ciencia recreativa), revistas (descreimiento político) y postales (crítica costumbrista)	125
Luis Mayo Vega	
6.1. Ilusiones ópticas y <i>habitus</i> de clase.....	125
6.1.1. Las ilusiones ópticas permiten visualizar la metáfora fundamental de la Ilustración.....	126
6.1.2. Los artilugios de <i>ciencia recreativa</i> : el juguete educativo.....	126
6.1.3. Artilugios ópticos de feria: magia visual para el pueblo.....	132
6.1.4. Los titirimundís: ilusiones ópticas populares itinerantes.....	133
6.1.5. Los teatros de sombras estables.....	134
6.1.6. Ilusiones ópticas <i>mid-cult</i> : divertir instruyendo a las multitudes.....	137
6.2. Ilusiones ópticas impresas.....	139
6.2.1. Revistas gráficas europeas y españolas.....	139
6.2.2. Ilusiones ópticas del siglo XIX: figuras ambiguas ideológicas.....	140
6.2.3. Figuras de contorno ambiguo: verdades políticas camufladas.....	141
6.2.4. Mapas políticos metafóricos.....	141
6.2.5. Las tarjetas postales como saber de sentido común: tópicos morales desvelados.....	142
6.2.6. Teoría estética daliniana y postales <i>kitsch</i>	145

7. Función e intencionalidad: ilusiones ópticas aplicadas al diseño gráfico y la publicidad	147
Juanita Bagés Villaneda, Carmen Pérez González y María de Iracheta Martín	
7.1. Ilusiones ópticas para la creación de una identidad visual.....	147
7.2. Guiños ópticos en la creación de carteles.....	150
7.3. Ilusiones ópticas en el diseño editorial.....	153
7.4. Engaño, ilusión y seducción: publicidad en prensa y televisión.....	155
7.4.1. Juegos visuales en la prensa escrita.....	155
7.4.2. La tipografía como juego óptico en la publicidad de los medios impresos.....	157
7.4.3. Televisión e ilusiones ópticas: intencionalidad.....	158
7.4.4. Televisión: contenido y continente.....	160
7.4.5. Publicidad en televisión e ilusiones ópticas.....	160
8. Lo cotidiano, una ilusión: objetos y packaging	167
Mar Mendoza Urgal y Margarita González Vázquez	
8.1. Lo falso y lo erróneo en los objetos cotidianos como punto de partida.....	170
8.2. Ilusión óptica e ilusionismo.....	171
8.3. El espacio como escenario y el objeto con mensaje múltiple.....	172
8.4. Lo práctico y lo lúdico en los objetos cotidianos.....	172
8.5. <i>Packaging</i> : un objeto de lo más cotidiano.....	173
9. El espacio inventado: ilusiones ópticas en arquitectura	179
Ricardo Horcajada González	
9.1. Uso de las ilusiones ópticas para la corrección de aberraciones visuales espaciales en arquitectura.....	179
9.2. La escenografía anamórfica en arquitectura.....	180
9.3. Tipologías anamórficas en el arte del trampantojo, la arquitectura y la topografía.....	181
9.4. Ilusiones ópticas anamórficas de carácter geométrico y gestáltico en la arquitectura.....	183
9.4.1. Del sistema de corrección trilitico a la imaginación barroca desbordada.....	183
9.4.2. El Partenón: corrección mediante ilusiones ópticas geométricas.....	184
9.4.3. Usos de la anamorfosis geométrica como sistema de corrección y manipulación de espacios en la arquitectura barroca.....	185
9.5. Derivaciones del uso de la anamorfosis geométrica y otras ilusiones de proporción en la construcción de espacios interiores.....	189
9.6. Sobre los espacios imposibles derivados de las anamorfosis geométricas.....	190
9.7. Los espacios imposibles en arquitectura.....	191
9.7.1. Espacios imposibles reales.....	191
9.7.2. Espacios imposibles virtuales.....	192
9.7.3. Arquitectura líquida.....	192
9.8. Manifestaciones artísticas de procesos anamórficos arquitectónicos.....	193

Análisis sobre la influencia y repercusión de los distintos fenómenos asociados a las ilusiones ópticas cognitivas y fisiológicas en producciones visuales tales como el arte, el diseño, la arquitectura, las artes escénicas, el cine o la moda, entre otros. En esta publicación se establece cómo las distintas ilusiones ópticas condicionan no solo la transmisión de la información, sino también el propio mensaje visual, determinando qué mecanismos se ponen en juego entre la imagen y los fenómenos perceptivos.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDAD

bellasartes
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
Departamento de Dibujo I

GI-930084

ISBN 84-00-09763-9

9 788400 097639