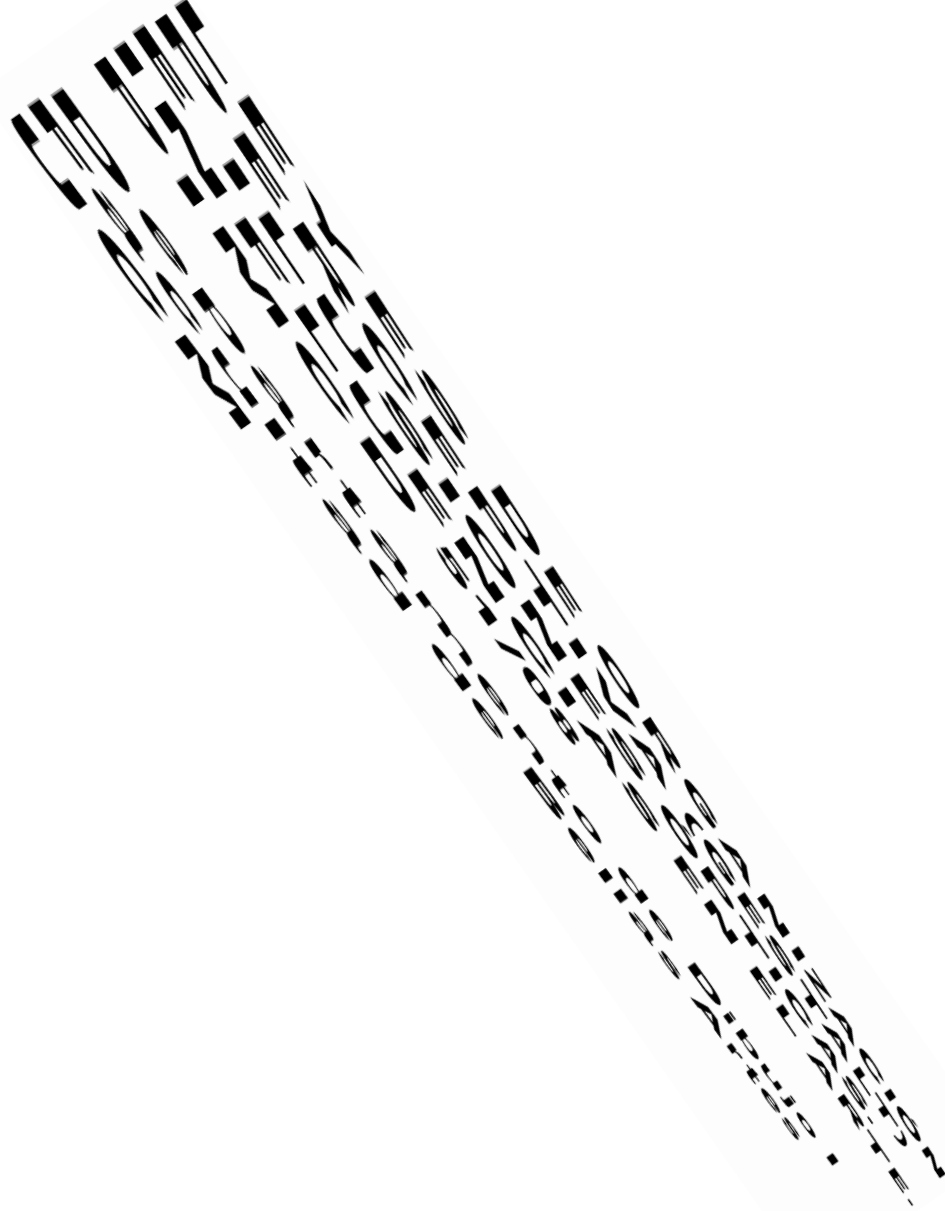
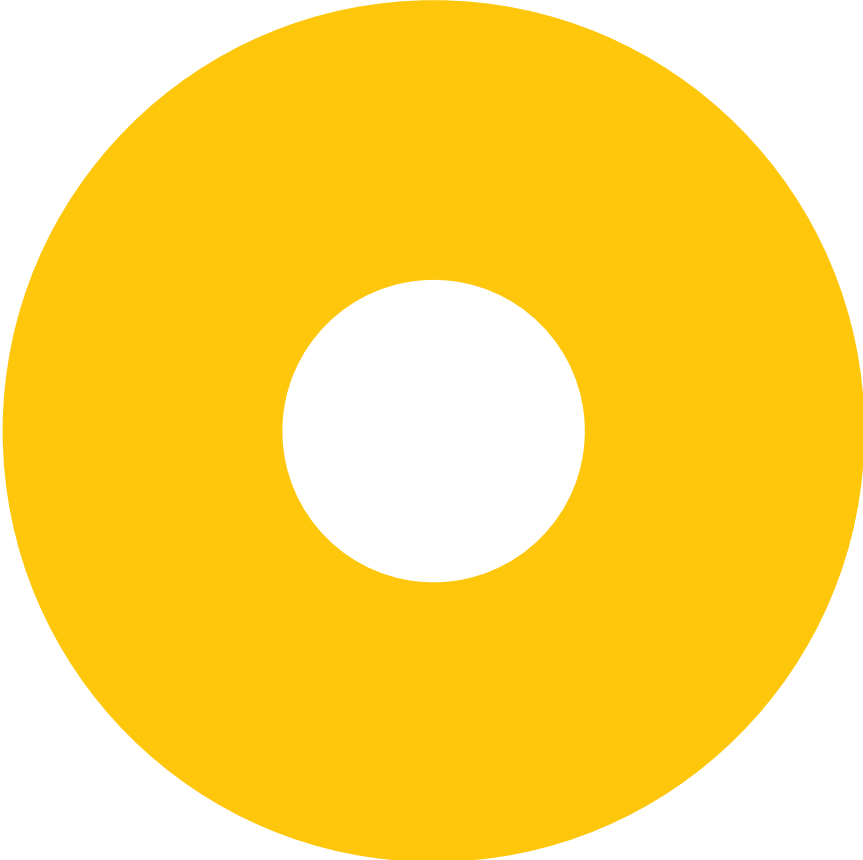

PIMCD 51/08

LEYES DE ORGANIZACIÓN PERCEPTIVA (GESTALT) E ILUSIONES ÓPTICAS. INFLUENCIAS EN EL ARTE

**LEYES DE ORGANIZACIÓN
PERCEPTIVA (GESTALT)
E ILUSIONES ÓPTICAS.
INFLUENCIAS EN EL ARTE.
PIMCD 51/08**

**Departamento de Dibujo I
Facultad de Bellas Artes
UCM**

PROYECTO
Proyecto de Innovación
y Mejora de la Calidad
Docente 2007-2008
(PIMCD 51/08)

Elaboración de nuevos materiales y recursos didácticos con contenidos interactivos teórico-visuales para el alumnado universitario sobre las Leyes de Organización Perceptiva (Gestalt) e Ilusiones Ópticas. Influencias en el Arte

EQUIPO DE TRABAJO

DIRECTOR
Ramón Díaz Padilla

COORDINADORA
Carmen Pérez González

PROFESORES COLABORADORES
Almudena Baeza Medina
María Cuevas Riaño
Ricardo Horcajada González
Lila Insúa Lintridis
Luis Mayo Vega

BECARIOS COLABORADORES
Ana María Corrales Monsalve
Raúl Gómez Valverde
María de Iracheta Martín

PUBLICACIÓN

DISEÑO
Raúl Gómez Valverde
María de Iracheta Martín

FOTOGRAFÍAS
PIMCD 51/08

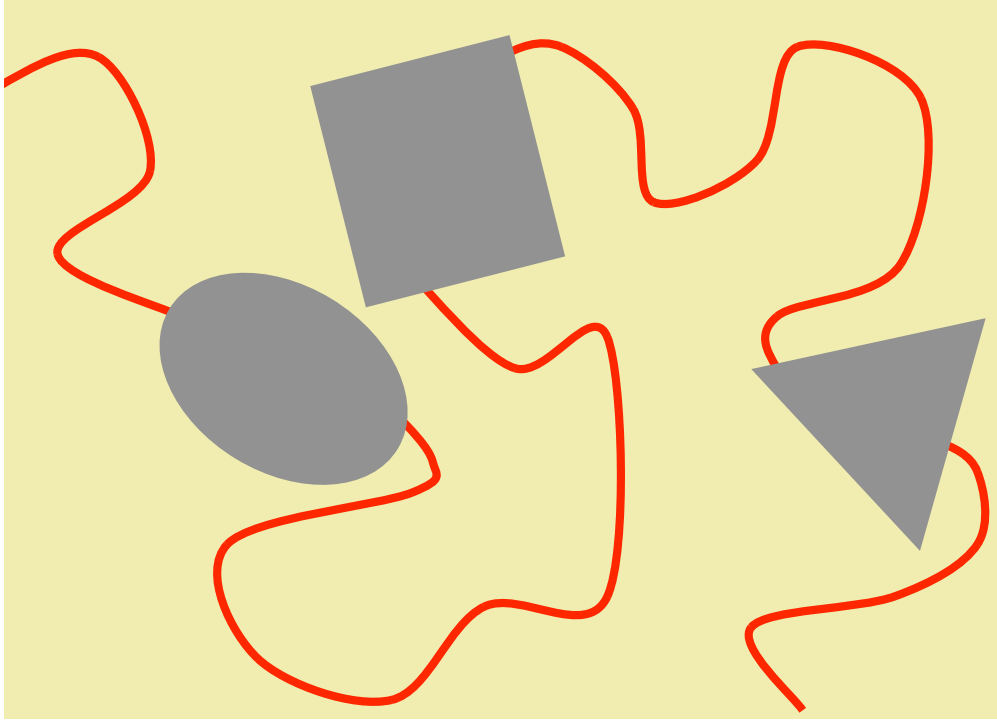
EDICIÓN

Departamento de Dibujo I
Facultad de Bellas Artes,
Universidad Complutense
de Madrid, 2008

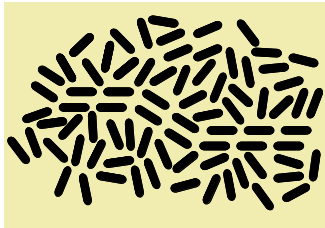
ÍNDICE

<i>Mirar y comprender: Arte e ilusiones ópticas</i>	6
Manual del cuaderno de consulta y CD-ROM	12
01. <i>Del cómo vemos las formas: La organización perceptiva</i>	16
02. Ilusiones ópticas fisiológicas	18
03. <i>Otro tipo de ilusiones: Los fenómenos ópticos atmosféricos</i>	20
04. <i>Incertidumbre y equívocos varios: Figuras ambiguas</i>	22
05. <i>Objetivo principal: no ser vistos: El camuflaje</i>	24
06. <i>El trampantojo: La realidad del engaño</i>	26
07. <i>La caligrafía enigmática: El ambigrama</i>	28
08. <i>Un asunto de medidas: Distorsión</i>	30
09. <i>El laberinto de la imagen: Anamorfosis</i>	32
10. <i>Paradojas visuales: Figuras imposibles</i>	34
11. <i>El lugar de la mirada: El punto de vista</i>	36
12. <i>Arte e ilusiones ópticas: Una historia dentro de la historia</i>	38
13. <i>El trampantojo: Arte del engaño</i>	40
14. <i>La práctica del engaño: El camuflaje en el arte</i>	42
15. <i>"... y sin embargo se mueve": Arte óptico</i>	44
16. <i>Ritmos visuales: Arte cinético</i>	46
17. <i>Las ilusiones ópticas en la gráfica popular y revistas ilustradas del siglo XIX</i>	48
18. <i>Maquinas y artefactos de óptica recreativa en la animación del siglo XIX: Entre la ciencia y lo lúdico</i>	50
Referencias	52

Ley de cierre o reintegración

Ley de destino común

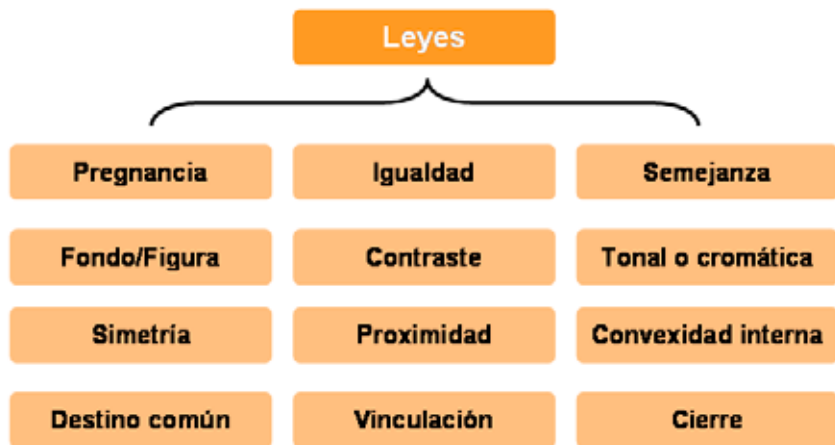
Del como vemos las formas: La organización perceptiva

María Cuevas Riaño

A lo largo de la historia se ha abordado el estudio de la percepción visual desde distintos puntos de vista, pero todos ellos se han planteado las mismas preguntas: ¿Qué ocurre en el proceso de la percepción que se inicia estimulando la retina (*proceso fisiológico*) y termina en el cerebro, interpretando y dando sentido la información sensorial recibida (*proceso cognitivo*)? ¿Cómo reconocemos los objetos que vemos? ¿Cómo se organizan perceptivamente los elementos que vemos en una escena? ¿Cómo se discriminan, por un lado, los objetos que forman parte de una escena y, por otro, el contexto en el que se encuentran?

La percepción visual es un proceso psicológico muy complejo que le sirve al observador para interpretar y dar sentido a la información que le llega a través de la vista. La visión, por lo tanto, no sólo es una experiencia sensorial, sino también cognitiva.

El movimiento de psicología perceptiva que más ha ahondado en el estudio de las leyes de organización perceptiva ha sido la *Gestalt*, tratando de dar respuesta convincente a estos problemas. No obstante, por lo general, el hombre percibe el mundo que le rodea viendo correctamente las cosas y el contexto en el que se encuentran. Sin embargo, en ocasiones lo que perciben los ojos no se corresponde con el mundo real. Se podría decir que, en algunos casos, se ven cosas que no están en el mundo real y, en otras, cosas que están en el mundo real, no se ven. Las leyes de organización perceptiva más importantes serían:

Referencias

01

Del cómo vemos las formas: La organización perceptiva

- ARNHEIM, Rudolf, **Arte y percepción visual**, Madrid, Alianza Editorial, 1979.
BARTLEY, Howard, **Principios de percepción**, México, Trillas, 1976.
BERMEJO FERNÁNDEZ, Vicente, **Fenómenos perceptivos normales y deformantes: la constancia y las ilusiones**, Barcelona, Universidad Autónoma, Facultad de Letras, 1981.
GIBSON, James J., **La percepción del mundo visual**, Buenos Aires, ed., Infinito, 1974.
GOLDSTEIN, E. Bruce, **Sensación y percepción**, Madrid, ed., Thompson, 1999.
KANIZSA, Gaetano, **Gramática de la visión: percepción y pensamiento**, Barcelona, ed., Paidós, 1980.

02

Ilusiones ópticas fisiológicas

- FRISBY, John P., **Del ojo a la visión: ilusión, cerebro y mente**, Madrid, ed., Alianza Editorial, 1987.
GOLDSTEIN, E. Bruce, **Sensación y percepción**, Madrid, ed., Thompson, 1999.
LIVINGSTONE, Margaret, **Vision and art: the biology of seeing**, New York: Harry N. Abrams, 2000.
NUROSI, Aki, **Colorful optical illusions**, Nueva York, ed., Sterling, 2000.
SECKEL, Al, **Geometric optical illusions**, Nueva York, ed., Sterling, 2005.

03

Otro tipo de ilusiones: Los fenómenos ópticos atmosféricos

- ALBA LLERAS, Antonio, **Elementos de Meteorología**, Barcelona, ed., Sintesis, 1981.
BORN, M., WOLF, E., **Principles of Optics**, Pergamon Press, 1999.
MINNAERT, Marcel, **Light and Color in the Outdoors**, New York, ed., Springer-Verlag, 1992.
RAYMOND L. Lee, ALISTAIR B. Fraser, **The Rainbow Bridge: Rainbows in Art, Myth and Science**, ed., Pennsylvania State University Press, 2001.
THOMAS D. Rossing y CHRISTOPHER J. Chiaverina, **Light Science: Physics and the Visual Arts**, New York, ed., Springer, 1999.

04

Incertidumbre y equívocos varios: Figuras ambiguas

- ERNST, Bruno, **Mundos imposibles, 2 en 1**, Colonia, ed., Taschen, 1996.
WEITEN, Wayne, **Psicología: Temas y variaciones**, Madrid, ed., Cengage Learning Editores, 2006.
GIBLISCO, S., **Ilusiones Ópticas**, Madrid, ed., McGraw-Hill, 1991.
HOCHBERG, J. y BROOKS, V., **The psychophysics of form: reversible –perspective drawings of spatial objects**, Cham-paign, ed., American Journal of Psychology, 1960.

05

Objetivo principal: no ser vistos: El camuflaje

- BLECHMAN, Hardy, **Disruptive Pattern Material. An Encyclopedia of Camuflaje**, Nueva York, ed., Firefly Books, 2004.
AUDESIRK, Teresa; AUDESIRK, Gerald; E BYERS, Bruce; **Biología: Ciencia y naturaleza**, Madrid, ed., Pearson Educación, 2004.
CAILLOIS, Roger, **Le Mimétisme animal**, Paris, ed., Librairie Hachette, 1963.
VV. AA., **Vanishing Beauty: Indigenous Body Art and Decoration**, New York, ed., Prestel, 2007.
<http://www.cuerpospintados.com/>
http://www.grand-illusions.com/opticalillusions/guido_daniele/

06 *El trampantojo: La realidad del engaño*

HOLLMAN, Eckhard, Jürgen Tesch. **A trick of the eye: trompe l'oeil masterpieces**. Prestel cop, Munich, 2004

GUALDONI, Flaminio. **Trampantojo**. Skira MiniARTbooks, Skira ed., Milan, 2008.

GUÉGAN, Yannick. **Trompe L'oeil Panels and Panoramas. Decorative Images for Artists and Architects**. W.W.Norton & Company, New York-London, 2003.

<http://www.arteespana.com/pinturaromana.htm>

<http://www.ilusionario.es/index.htm>

07 *La caligrafía enigmática: El ambigrama*

POSNER, Roland; ROBERING, Klaus; SEBEOK, Thomas A.; **Semiotics : a Handbook on the Sign-theoretic Foundations of Nature and Culture**, New York, ed., Walter de Gruyter, 1997.

DARWIN, Philippe. **Las claves de Angeles y demonios**, Madrid, ed., Nowtilus S.L., 2005.

http://perso.wanadoo.fr/jean-paul.davalan/liens/liens_ambi.html (Generador automático de ambigramas)

<http://www.johnlandong.net>

<http://www.scottkim.com>

08 *Un asunto de medidas: Distorsión*

SECKEL, Al. **Geometric optical illusions**, Nueva York, Sterling, 2005,

ZWIMPFER, Moritz, **Visual Perception**, Zürich, Verlag Niggli AG, 1994.

09 *El laberinto de la imagen: Anamorfosis*

HAUSER, Arnold. **Pintura y manierismo**, ed., Guadarrama, Madrid, 1976.

ROWE, Colin, **Manierismo y arquitectura moderna y otros ensayos**, ed., G. G., Barcelona, 1999.

10 *Paradojas visuales: Figuras imposibles*

MEAVILLA SEGUÍ, Vicente. **Figuras imposibles. Geometría para Heterodoxos**, ed., Proyecto Sur, 2008.

MEAVILLA SEGUÍ, Vicente. **Las matemáticas del arte**, ed. Proyecto Sur, 2006.

ERNST, Bruno, **Figuras imposibles**, ed. Taschen, 2006.

11 *El lugar de la mirada: El punto de vista*

ERNST, Bruno, **Mundos imposibles, 2 en 1**. Colonia, ed., Taschen, 1996.

GIBILISCO, S. **Ilusiones Ópticas**; Madrid, ed., McGraw-Hill, 1991.

12 Arte e ilusiones ópticas: *Una historia dentro de la historia*

- GREENBERG, Clement, **La pintura moderna y otros ensayos**, ed. Siruela, Madrid, 2006.
- HOCKNEY, David, **El conocimiento secreto. El redescubrimiento de las técnicas perdidas de los grandes maestros**, ed., Destino, Barcelona, 2001.
- PRAZ, Mario, Mnymosyne. **El paralelismo entre la literatura y las artes visuales**, ed., Taurus, Madrid, 1979.
- KONERSMANN, Ralf, **La reproducción prohibida, René Magritte**, ed., siglo XXI, México, 1996.
- V.V.A.A., **La cámara del Eco. Arte británico**, ed., Comunidad de Madrid y British Council, Madrid, 2007.
<http://personal.us.es/jcordero/PERSPECTIVA/inicio.htm>
<http://www.ilusionario.es/index.htm>
<http://www.darkroastedblend.com/2007/07/optical-illusions-update.html>

13 El trampantojo: *Arte del engaño*

- Hollman, E., Jürgen T., **A trick of the eye: trompe l'oeil masterpieces**, Munich, Prestel, ed., 2004.
- Gualdoni, Flaminio, **Trampantojo**. Skira Mini ARTbooks., Skira ed., Milan, 2008.
- Guégan, Yannick, **Trompe L'oeil Panels and Panoramas. Decoratives Images for Artists and Architects**, W.W.Norton & Company, New York-London, 2003.
- Ebert-Schifferer, Sybille, **Deceptions and illusions : five centuries of trompe l'œil painting**, Washington, National Gallery of Art in association with Lund Humphries, 2002.
<http://www.artespana.com/pinturaromana.htm>
<http://www.ilusionario.es/index.htm>

14 *La práctica del engaño: El camuflaje en el arte*

- MÉNDEZ BAIGES, Maite, **Camuflaje**. Madrid, ed., Siruela, 2007.
- VV. AA., **Ni vu ni connu. Camouflages**, París, ed., Biro éditeur, 2005.
- LEACH, Neil, **Camouflage**, Massachusetts, ed., Massachusetts Institute of Technology, 2006.

15 “... y sin embargo se mueve”: Arte óptico

- SCHUBERT, Karsten, **Bridget Riley: Complete Prints, 1962-2005**, Londres, 2005.
- WEINHART, Martina, HOLLEIN, Max, **Op art Verlag der Buchhandlung Walther König**, Colonia, 2007.
- AZNAR, José Ramón, **Pintura moderna en seis volúmenes. Vol. VI, Abstracto y neoplasticismo, Op-Art, Pop-Art. Últimas tendencias**, ed., Nauta, Barcelona, 1989.
- BARRETT, Cyril, **Op art**, ed., Studio Vista, Londres, 1970.
- MORGAN, Robert C., **Vasarely**, George Braziller, Florida, 2004.

16 *Ritmos visuales: Arte cinético*

- BÉRTOLA, Elena, **El arte cinético: el movimiento y la transformación: análisis perceptivo y funcional**, ed., Nueva Visión, Buenos Aires, 1973.
- CENCILLO, Luis, **"El tiempo y el arte cinético" en Creatividad, arte y tiempo**, ed., Syntagma, Madrid, 2000.
- JULIÁN, Inmaculada, **El arte cinético en España**, Cátedra, Madrid, 1986.
- RAGON, Miche, **Agam: 54 palabras para una lectura polifónica de Agam**, ed., Polígrafa, Barcelona, 1976.
- VV.AA., **Lo[s] cinético[s]**: cat., exposición, MNCARS, comisario, Osbel Suárez, Madrid, 2007.

17 Las ilusiones ópticas en la gráfica popular y revistas ilustradas del siglo XIX

ROTHENSTEIN, Julian, **Alphabets and Other signs**, Redstone, Londres, 1991.

BRITSCH, Florian, WEISS, **Peter, Le avanguardie artistiche e la cartolina postale**, Cantini, Florencia, 1991.

18 Maquinas y artefactos de óptica recreativa en la animación del siglo XIX:

Entre la ciencia y lo lúdico

CRARY, Jonathan, **L'Art de L'Observateur, Vision et modernité au XIXe siècle**,

Jacqueline Chambon, Nimes, 1994.

MILNER, Max, **La Fantasmagoría**, Fondo de cultura económica, México, D.F., 1990.

V.V.A.A., **Eyes, Lies and Illusions. The Art of Deception**, Hayward Gallery, Londres, 2004.

Early Media Visual, Fotografía y Pre-Cine, Listado y definición de diferentes instrumentos ópticos, 04/09/08 (activo). <http://www.visual-media.be/pre-cinema.index.html>