

Introducción: ilusiones ópticas y los escenarios de la representación.....13
Ramón Díaz Padilla

I. EQUÍVOCOS, AMBIGÜEDADES Y ERRORES PERCEPTIVOS

1. Las ilusiones ópticas y sus tipologías.....27
Ramón Díaz Padilla

1.1. La mirada del artista.....27
1.2. La mirada y la construcción de la realidad.....27
1.3. Mirar y dibujar la realidad.....28
1.4. Percepción y conocimiento de la realidad.....28
1.5. El sistema perceptivo.....29
1.6. Las fases de la percepción.....30
1.7. De la teoría de la percepción de la forma y la *gestalt*.....30
1.8. Las ilusiones ópticas.....30
1.9. El artista como ilusionista.....31
1.10. De la clasificación y tipos de ilusiones ópticas.....32
 1.10.1. De las ilusiones fisiológicas.....32
 1.10.1.1. La postimagen.....33
 1.10.1.2. El movimiento aparente.....33
 1.10.1.3. Percepción errónea del color.....34
 1.10.1.4. De cómo afecta al gris.....35
 1.10.2. De las ilusiones cognitivas.....36
 1.10.2.1. La ambigüedad.....36
 1.10.2.1.1. La ambigüedad pictográfica: figuras dobles.....37
 1.10.2.1.2. La ambigüedad pictográfica: figuras reversibles.....37
 1.10.2.1.3. La ambigüedad pictográfica: figuras múltiples.....38
 1.10.2.1.4. La ambigüedad estereográfica.....38
 1.10.2.1.5. Naturaleza ambigua: pareidolia.....39
 1.10.2.1.6. La escritura ambigua: ambigramas.....40
 1.10.2.1.7. El trampantojo como ilusión de otra realidad.....40
 1.10.2.1.8. Fundirse en el entorno: camuflaje.....41
 1.10.2.2. La distorsión geométrica.....43
 1.10.2.2.1. La anamorfosis.....43
 1.10.2.3. La distorsión paradójica: figuras y espacios imposibles.....45
1.11. Un caso particular: el lugar de la mirada.....46
 1.11.1. El punto de vista fotográfico: unión fondo-figura.....47
 1.11.2. Naturaleza ambigua: pareidolia y punto de vista fotográfico.....48
 1.11.3. Anamorfosis e intervenciones urbanas.....49
 1.11.4. Figuras ambiguas que necesitan ser giradas para mostrar otra interpretación.....50
 1.11.5. Varios puntos de vista.....50

2. Un asunto de medidas: distorsiones geométricas.....	55
Ramón Díaz Padilla	

2.1. Longitud de segmentos.....	56
2.1.1. Distinta percepción de magnitud vertical / horizontal.....	56
2.1.2. Longitud de segmentos vertical / oblicuo.....	57
2.1.3. División de segmentos.....	57
2.2. Tamaño de figuras.....	57
2.3. Continuidad y alineación.....	58
2.4. Distorsión de paralelas.....	59
2.5. El efecto de cuerda trenzada.....	60
2.6. Distorsión de figuras.....	61
2.7. Distorsión de curvas.....	62
2.8. Distorsión de ángulos.....	63

3. Ilusiones ópticas fisiológicas: conceptos y herramientas para la creatividad.....	65
María Cuevas Riaño	

3.1. Ilusionismos: un problema de percepción visual.....	65
3.2. Ilusiones ópticas fisiológicas.....	67
3.2.1. Ilusiones ópticas del color.....	67
3.2.1.1. Mezcla óptica.....	67
3.2.1.2. Mezcla rápida.....	67
3.2.1.3. Persistencia retiniana o efecto postimagen. Contraste sucesivo y contraste simultáneo.....	68
3.2.1.4. Contraste de brillo.....	69
3.2.1.5. Espacialidad del color.....	69
3.2.1.6. Expansión del color.....	70
3.2.1.7. Inhibición lateral.....	71
3.2.1.8. Punto ciego.....	71
3.2.1.9. Visión estereoscópica.....	71
3.2.2. Ilusiones ópticas de movimiento.....	73
3.2.2.1. Movimiento real.....	74
3.2.2.2. Movimiento estroboscópico.....	74
3.2.2.3. Movimiento inducido.....	75
3.2.2.3.1. Taumatropo.....	75
3.2.2.3.2. Folioscopio (<i>flip-book</i>).....	75
3.2.2.3.3. Fenaquistiscopio.....	75
3.2.2.3.4. Zoótropo.....	76
3.2.2.3.5. Praxinoscopio.....	76
3.2.2.3.6. Linterna mágica.....	76
3.2.2.3.7. Cronofotografía.....	76
3.2.2.4. Movimiento autocinético.....	76
3.2.2.5. Postefecto de movimiento.....	76
3.3. Estrategias creativas en torno a las ilusiones ópticas de movimiento.....	78

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 titirimundis: 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

10. Estímulos e ilusiones ópticas en diseño de moda: transformaciones de la apariencia a través del vestido.....199
Francisco Torrego Graña

10.1. De lo que parece ser y no es.....	199
10.2. Modificaciones estructurales a través de la prenda: capacidad del vestido para transformar la apariencia del cuerpo físico.....	200
10.2.1. Modas que afectan a la apariencia del cuerpo alterando su morfología.....	200
10.2.1.1. Siluetas <i>reloj de arena</i> y <i>cintura de avispa</i>	201
10.2.1.2. Algunos artefactos que compelen el cuerpo y otros que lo proyectan.....	203
10.2.2. Modas que afectan a la apariencia del cuerpo sin llegar a alterar su morfología.....	205
10.2.2.1. Aumentar el volumen.....	205
10.2.2.2. Dibujar la silueta mediante el corte: líneas, costuras, pinzas.....	208
10.3. Modificaciones visuales a través del vestido: estímulos e ilusiones ópticas en moda.....	208
10.3.1. Fenómenos fisiológicos de percepción óptica en el vestido.....	209
10.3.2. Fenómenos cognitivos de percepción óptica en el vestido.....	211
10.4. Conclusiones.....	215

11. El espectáculo de la ilusión: ilusiones ópticas sobre los escenarios y otras puestas en escena.....217
Lorena Matey López

11.1. Se abre el telón: ilusiones ópticas sobre los escenarios.....	217
11.1.1. Cuerpo y atuendo.....	218
11.1.1.1. El maquillaje y el vestuario como modificadores de la apariencia real.....	218
11.1.1.2. La expresividad del cuerpo humano como refuerzo del fenómeno ilusorio.....	221
11.1.1.3. Espectáculos de magia y prestidigitación.....	222
11.1.2. Cuerpo y escena: interacciones ilusorias entre el cuerpo y el espacio escénico.....	223
11.1.3. La escena para el cuerpo: ilusionismo en el espacio escénico.....	225
11.1.3.1. Maquinaria y efectos especiales.....	225
11.1.3.2. El espacio aumentado: la evolución de la perspectiva y el arte del trampantojo.....	226
11.1.3.3. Nuevas ficciones espaciales.....	229
11.1.4. Conciertos y otros eventos.....	232
11.2. Más allá del telón: ilusiones ópticas en otras puestas en escena.....	234
11.2.1. Ilusionismo vivo: la experiencia sensorial en los parques temáticos.....	234
11.2.2. Escenografías en lo cotidiano.....	235
11.2.2.1. Escaparates: la ventana al lujo en la ciudad.....	235
11.2.2.2. Diseño de interiores: sofisticación envolvente.....	238

12. Las ilusiones ópticas en el proceso cinematográfico.....241
Carmen Pérez González

12.1. Efectos especiales e ilusiones ópticas.....	241
12.1.1. Los efectos de imagen: efectos mecánicos y efectos ópticos.....	241
12.1.2. Una revolución digital.....	245
12.1.3. La animación cinematográfica.....	246
12.1.4. La animación <i>stop-motion</i>	247
12.2. Las ilusiones ópticas en el cartel cinematográfico.....	249
12.3. Las ilusiones ópticas en las películas.....	255

Referencias bibliográficas.....271