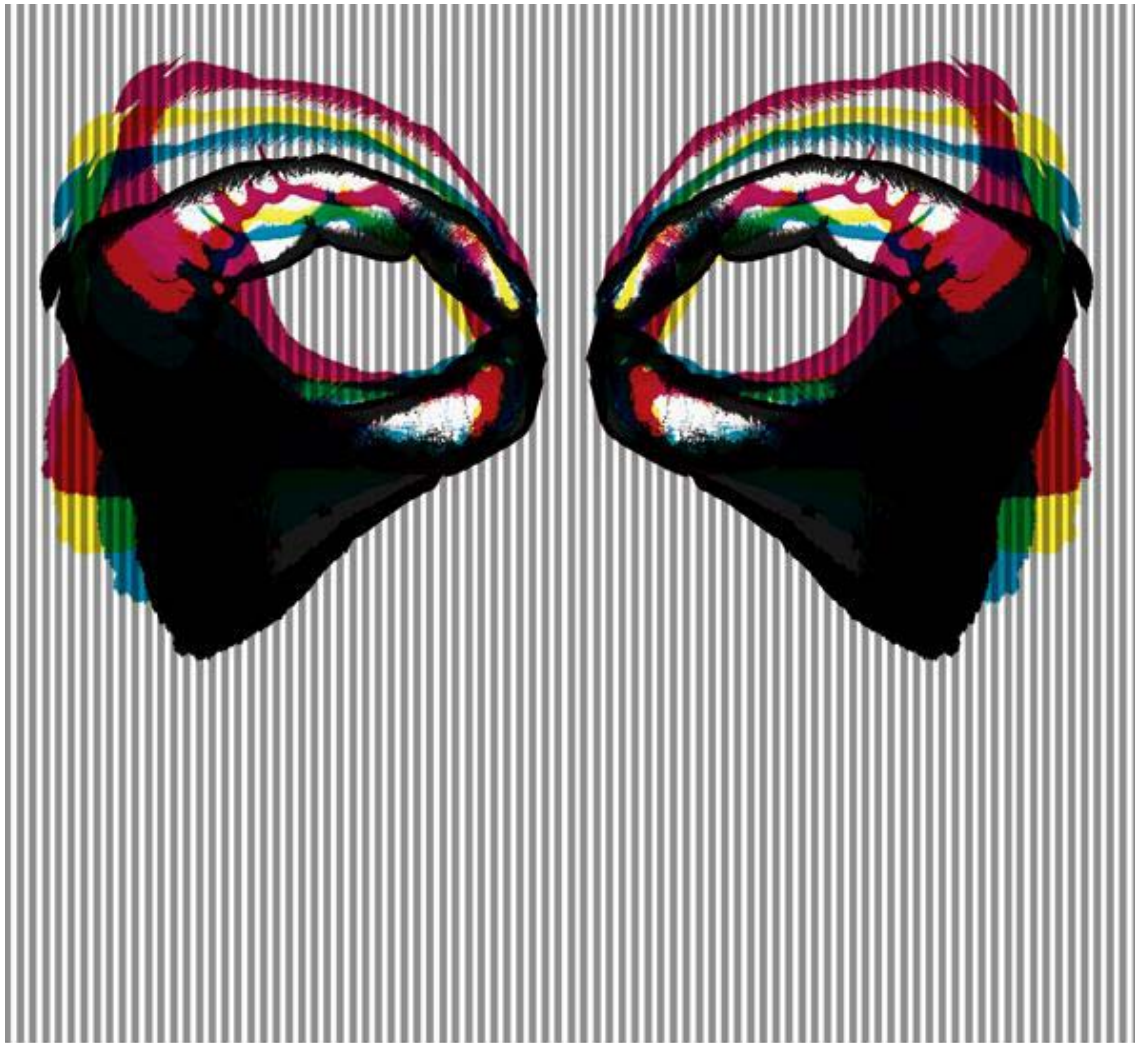

DOSSIER DE PRENSA

Distorsión, equívocos y ambigüedades

Las ilusiones ópticas en el arte

Ensayo para un libro abierto

Del 6 al 20 de Mayo de 2010

Sala de Exposiciones de la Facultad de Bellas Artes
Universidad Complutense de Madrid
C/ Greco, 2 28040 Madrid
Horario: 10:00-14:00 h. / 18:00-20:00 h.
Contacto: vicedecansato@art.ucm.es / Tel. 91 394 10 62

Ficha técnica

Proyecto y organización

Grupo de Investigación: DIBUJO Y CONOCIMIENTO: ESTUDIOS INTERDISCIPLINARES
SOBRE LAS TÉCNICAS Y PRACTICAS ARTÍSTICAS.

Departamento de Dibujo I. Facultad de Bellas Artes.

Universidad Complutense de Madrid.

Coordinación exposición

Carmen Pérez González

Ricardo Horcajada González

Grupo Investigación 930034 y colaboradores

Ramón Díaz Padilla

Carmen Pérez González

Ricardo Horcajada González

María Cuevas Riaño

María de Iracheta Martín

Margarita González Vázquez

Almudena Baeza Medina

Ana María Corrales Monsalve

Raul Gómez Valverde

Lila Insúa Lintridis

Luis Mayo Vega

Participantes y colaboradores de la exposición

Julio Adán Rodríguez

Juanita Bagés Villaneda

Alfredo Barroso

María Betrán

Sandra Blanca Aranda

Raquel Carrascosa Lozano

Andrea Díaz Reboredo

María Chacón

Ana Isabel Cortes Lillo

Drusila Talía Dones Gil

Inés González Diez

José Carlos Espinel

Guillermo González Hernansaiz

Cristina González Rivas

Araceli Horcajo

Raquel Jiménez Mota

Analía Martínez Barrio

Lorena Matey López

Martín Peño Díaz

Leticia Reyero

Jesús Antonio Rubio Escudero

Jesús Ruiz Bago

Stephanie Tacoronte Van Ommen

Título de la exposición:

Distorsión, equívocos y ambigüedades, Las ilusiones ópticas en el arte.

Resumen:

El artista como ilusionista

El aprendizaje y la práctica artística es una actividad altamente especializada en establecer sobre el lienzo u otros soportes configuraciones que se distinguen por constituir sistemas de relaciones de escalas, magnitudes y posición de los elementos plásticos. Por ello, el artista plástico es uno de los profesionales más entrenados para indagar en los efectos que producen la disposición de los elementos plásticos. En ocasiones, esta especialización le sirve para corregir las anomalías perceptivas y, en otras, para provocarlas y así crear claves y enigmas de atención visual. Esta mirada especializada se ve afectada por un continuo sistema de equilibrios y relaciones entre las partes y su relación con el conjunto. De ahí que los elementos comunes que se pueden deducir en las ilusiones ópticas son la existencia de un componente inductor o desencadenante que, al realizar la comparación, éste otro resulta afectado por una distorsión de la percepción correcta.

Naturalmente, el conocimiento de estos errores perceptivos adquiere el papel de herramienta con la que superar los problemas siempre presentes en la representación. A veces son interferencias que deben ser suprimidas, pero en muchas otras son instrumentos con los que significa su obra.

La mirada del artista

Uno de los objetivos más importantes del aprendizaje artístico es el de ampliar y enriquecer los conceptos perceptivos individuales. El conjunto de las distintas maneras de ver la realidad, de interpretarla según una particular manera, de aprehenderla y representarla constituye la experiencia propia.

Si la función natural de los ojos es la de ver, como una capacidad inherente del ser humano, el mirar debemos entenderlo como una actividad determinada por los registros culturales y por la virtualidad de materializar en el acto de la representación los sentimientos y pensamientos del artista.

Nuestra forma de ver y comprender la realidad no es innata sino producto de un largo ejercicio de aprendizaje desarrollado a través de los siglos. Los distintos relatos históricos, las teorías estéticas y los sistemas filosóficos tienen su fundamento en la intervención de la mirada como medio de adquirir conocimiento, de interiorizar la imagen de la realidad desde la óptica y el conocimiento del momento. Por eso se afirma que la mirada de un tiempo histórico es también el pensamiento de ese tiempo. Comprender el lugar desde donde miramos o enfocamos la realidad es importante, pues la mirada es la herramienta fundamental para contrastar el conocimiento. Por medio de ella tratamos de distinguir lo verdadero de lo falso, lo certero de lo confuso o ambiguo.

Para comprender lo que se ve, se requiere un aprendizaje mediante el cual se alcance la capacidad de comparar, de relacionar medidas y objetos con otros mediante el contraste y la diferencia con el fin de obtener una visión aproximada de lo que llamamos realidad. Aún siendo un mecanismo casi perfecto, nuestro sistema visual no puede asegurarnos que lo que vemos sea exactamente la realidad y se vale de diversas artimañas que permiten ajustar la información sobre las dimensiones de las cosas, el alto y el ancho, el tamaño o la profundidad de los objetos en relación con el entorno.

Esto lo saben bien los artistas que—aunque generalmente de una manera intuitiva—cuando trabajan en un plano—el papel o el lienzo—, una superficie en la que recrean la ilusión de profundidad empleando variadas tácticas para indicar el ancho, la longitud o altura de los objetos en un determinado contexto. La relación relativa entre los componentes plásticos se convierte en el principal recurso de comprobación de las magnitudes, ya sean de color, luz o tamaño.

Además, el mecanismo visual no capta la realidad en todos sus matices, sino que la procesa, completando o adaptando la información recibida con referencias almacenadas en la mente para obtener una visión aproximada de la realidad. En este sentido, los datos percibidos de la realidad son meros inductores para activar el proceso de la visión que procede a filtrar esa información contrastándola con la almacenada. Pero estas inducciones, debido a su calidad en cuanto a falta de precisión o ambigüedad, pueden inducir a errores haciéndonos ver cosas que, o bien no existen o bien no son como las vemos.

Las ilusiones ópticas

Una ilusión óptica se produce cuando las características percibidas de una imagen u objeto difieren de sus reales particularidades físicas. Es decir, que las percepciones que obtenemos de la realidad sufren una distorsión, engañando a nuestros ojos—y por tanto a nuestro cerebro—que realiza una interpretación errónea. Son, por tanto, percepciones que engañan el sistema visual humano al ver algo que no está presente o percibir equívocamente lo que está presente. En este proceso, una imagen construida con unos datos vagos o débiles, en cuanto a estímulos visuales, es siempre susceptible de ser errónea, falsa o mal interpretada. El cerebro siempre trata de igualar el estímulo y la memoria para crear una imagen. Es decir, tratará de elegir la opción más probable de entre las que se le presenta. Cuando esta elección es errónea se produce una ilusión óptica.

Desde las ilusiones fisiológicas—determinadas por la naturaleza de nuestros órganos de visión—hasta las de orden cognitivo—aquellas en las que interviene una contradicción irresoluble entre lo que sabemos y lo que vemos—el carácter dominante de la ilusiones ópticas es el de la ambigüedad o de la imposibilidad de su existencia. Es decir, puede ser una cosa o su contraria—pero no al mismo tiempo—o presentar un problema de sinrazón constructiva. Y siempre de relación, esto es, resultado de una comparación con otra o con el contexto en el que se sitúa.

La concepción de las ilusiones ópticas y cómo han incidido en el mundo del arte, nos lleva a presentarlas en una clasificación ordenada por tipologías para su comprensión. Eso sí, centrados en reflexionar sobre los efectos anómalos que se producen y su incidencia en la práctica artística, antes que estudiar las investigaciones desarrolladas o la explicación de sus causas. Desde estas consideraciones se propone una categorización de las ilusiones ópticas con la que ofrecer un marco de referencias estructurado que comprenda su compleja diversidad y los problemas que plantea. Esta clasificación se hace en dos grandes grupos: fisiológicas y cognitivas y, a su vez, estas categorías generales generan tipos diferenciados de ilusiones según qué elementos o procesos de conformación de las figuras se analicen.

El recorrido expositivo que aquí planteamos pretende motivar la reflexión y el estudio sobre el potencial creativo que han supuesto las ilusiones ópticas a través de la historia del arte y su significación en el arte contemporáneo. Sobre todo si entendemos que las manifestaciones actuales del arte tienden al uso de guiños enigmáticos, de engaños visuales y trampas para el ojo que han devenido en un territorio fértil para su utilización.

Sala de Exposiciones de la Facultad de Bellas Artes
de la Universidad Complutense de Madrid
C/ Greco, 2 28040 - Madrid
Del 6 al 20 de mayo de 2010

Horario:

De lunes a viernes de 10:00 a 14:00 h. y de 18:00 a 20:00 h.

Inauguración: jueves 6 de mayo a las 13,00 horas.

Con motivo de la exposición se ha editado un catálogo que desarrolla teóricamente los aspectos esenciales de las ilusiones ópticas y su influencia en las artes bajo el título:

Distorsión, equívocos y ambigüedades, Las ilusiones ópticas en el arte.

En el que se incluyen los siguientes textos con sus autores:

Las ilusiones ópticas y su influencia en el arte.

Ramón Díaz Padilla

Percepción visual, psicología de la Gestalt y leyes de organización perceptiva.

María Cuevas Riaño

Percepción visual, psicología de la Gestalt y leyes de organización perceptiva.

María Cuevas Riaño

Ilusiones ópticas fisiológicas: color.

María Cuevas Riaño

Máquinas y artefactos de óptica en el siglo XIX: entre ciencia y juego.

Ana María Corrales Monsalve

Un asunto de medidas: distorsiones geométricas.

Ramón Díaz Padilla

Ilusiones ópticas fisiológicas: movimiento.

María Cuevas Riaño

Ilusiones ópticas fisiológicas: movimiento.

María Cuevas Riaño

La realidad del engaño: el trampantojo.

María de Iracheta Martín

Figuras y espacios imposibles: formas paradójicas de construir la mirada.

Ricardo Horcajada González

La práctica del ocultamiento: el camuflaje.

Carmen Pérez González

El lugar de la mirada: el punto de vista.

Ramón Díaz Padilla

Anamorfosis: el laberinto de la mirada.

Ricardo Horcajada González

Anamorfosis: el laberinto de la mirada.

Ricardo Horcajada González

Arte e ilusiones ópticas: una historia dentro de la historia.

Almudena Baeza Medina

Título de la exposición:

Libros y enigmas visuales gráficos.

Diálogo a través de la Historia; obras de estudiantes de la Facultad de Bellas Artes y libros antiguos.

Libros y enigmas visuales gráficos

*Diálogo a través de la Historia;
obras de estudiantes de la Facultad de Bellas Artes y libros antiguos.*

Inauguración: jueves 6 de mayo de 2010 a las 19,30 horas

Clausura: miércoles 2 de junio de 2010

Biblioteca Histórica "Marqués de Valdecilla"
Universidad Complutense de Madrid

Horario: de 9 a 21 horas de lunes a viernes

C/ Noviciado, 3. 28015 Madrid - Tel. 91-394-66-31

<http://www.ucm.es/BUC/foa> - email: bue_foa@buc.ucm.es

Resumen:

Los hechos no necesitan demostración. Los hechos no se pueden demostrar. Cuando un hecho necesita ser demostrado o cuando puede demostrarse, entonces ya no es un hecho, sino una construcción.

Ret Marut

La certidumbre de que el ojo es uno de los órganos menos fiables de nuestro cuerpo viene de antiguo. La curiosidad por su funcionamiento y la necesidad de evidenciar sus percepciones han elaborado un entramado intelectual a lo largo de la historia que recorre disciplinas tan variadas como la escenografía, la arquitectura, el arte, incluso la poesía, la fisiología o la ética se entremezclan en este viaje hacia la verdad de lo que vemos.

Ese ha sido el asunto en el que ha venido trabajando el grupo de investigación, Dibujo y Conocimiento (930034) desde hace unos años y que para esta ocasión presenta una publicación: *Distorsión, equívocos y ambigüedades: Las ilusiones ópticas en el arte* y dos exposiciones simultáneas; la primera con el mismo título de la publicación y el subtítulo *Ensayo para un libro abierto*, en las salas de la Facultad de Bellas Artes y esta segunda, *Libros y enigmas visuales gráficos*, como resultado de los trabajos de un grupo de alumnos del master MAC+I de nuestra Facultad con los fondos bibliográficos de la Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense de Madrid, que ha colaborado de manera entusiasta en el proyecto.

Los libros que los alumnos de la Facultad de Bellas Artes de San Fernando han utilizado como excusa para entablar un nuevo diálogo con estos problemas son buena muestra de ellos. Se trata de una profunda, original e interesantísima reflexión sobre los distintos problemas que nos plantea la percepción visual. Como podemos ver en el recorrido, por la nómina de importantes autores, estos problemas eran esenciales en el discurrir de otros de mayor enjundia, la teología se mezcla con la perspectiva o la fisiología con la arquitectura, produciendo en hermosos dibujos que posteriormente serían grabados, originando mundos que partiendo del razonamiento se alejan de la razón.

Con la colaboración añadida del Departamento de Dibujo I de la Facultad de Bellas Artes y gracias a la entrega y dedicación de estos estudiantes pretendemos mostrar la complejidad de la mirada, de los dibujos y grabados sobre el papel y su relación con la realidad, de las simulaciones y engaños visuales con los que el artista trabaja. Estas imágenes están compuestas no sólo por los elementos supuestamente objetivos percibidos, sino por la proyección mental del imaginario del artista que las completan, que terminan presentándose como construcciones que hablan más de si mismos, de su tiempo y de sus pensamientos que de la realidad a la que aluden.

Sala de Exposiciones de la Biblioteca Histórica "Marqués de Valdecilla"
de la Universidad Complutense de Madrid.
C/ Noviciado, nº 3, 28015 Madrid.
Del 6 de mayo al 2 de junio de 2010

Horario:

De lunes a viernes de 9:00 a 21:00 horas de lunes a viernes.

Inauguración: jueves 6 de mayo de 2010 a las 19,30.

Selección de Imágenes

recreación de Margarita González, 2009

Carmen Pérez y María de Hiracheta, *Biblioteca*, 2009

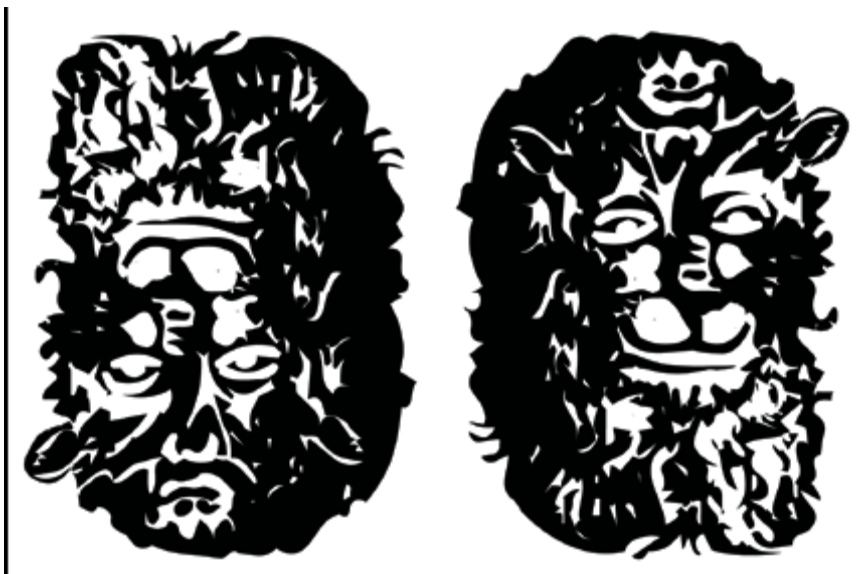

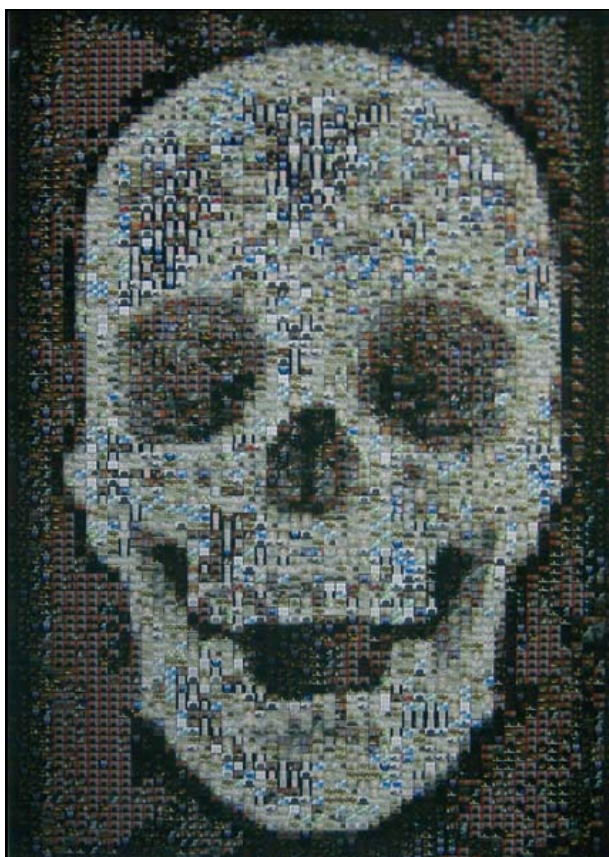
Carmen Pérez y María de Hiracheta, *Anatomía*, 2009

Lorena Matey, *Máscara para camuflaje en el bosque*, 2009,

Dos cabezas, de Carmen Brincones de 2009

Alfredo Barroso, en su *Calavera* de 2009

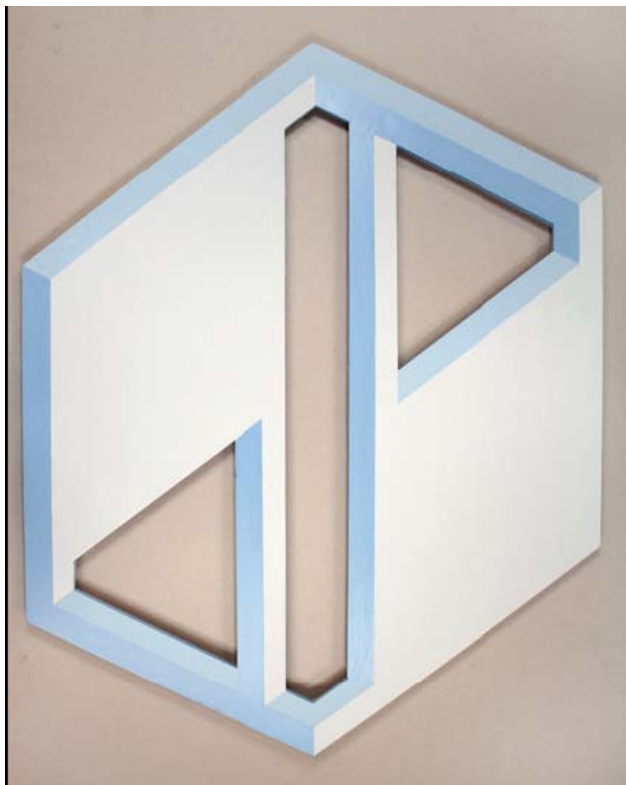

Figura imposible Ricardo Horcajada, 2009.

Figura imposible Ricardo Horcajada, 2009.

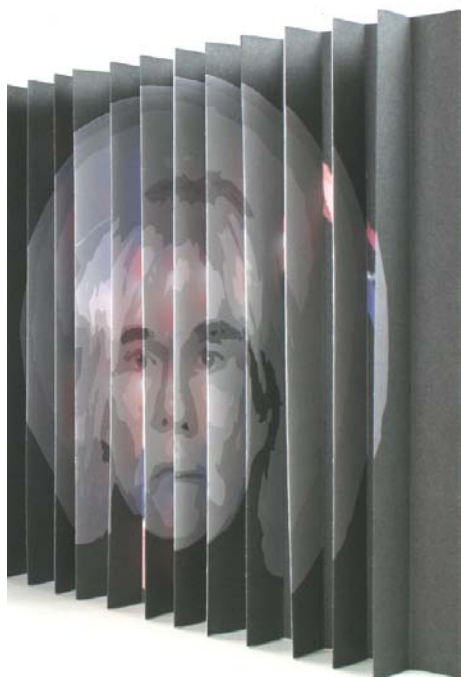

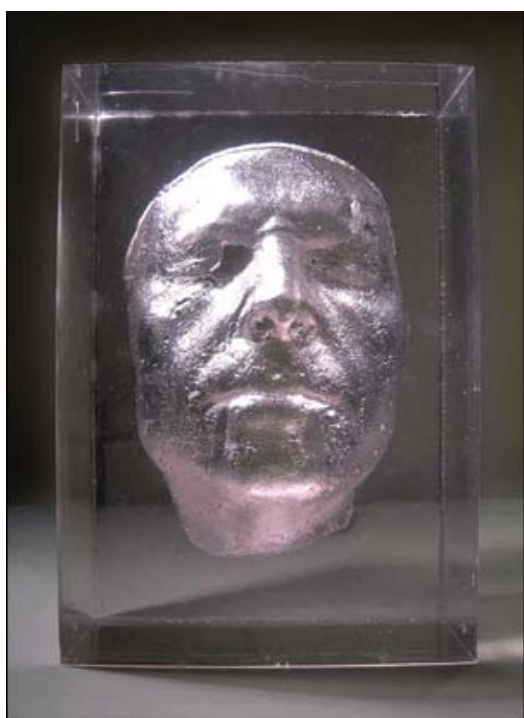
Figura imposible Ricardo Horcajada, 2009.

2009, María Betrán Camuflada.

Los tres rostros de Andy Warhol de Carmen Pérez (2009),

Cabezas Leticia Reyero, 2009,

Recreación de Jesús Ruiz Bago