

Índice

Agradecimientos	10
I. INTRODUCCIÓN	11
I.1. Objeto de estudio	11
I.2. Motivación del trabajo	11
I.3. Hipótesis	12
I.4. Objetivos	12
I.5. Estado de la cuestión.....	14
I.6. Metodología	32
I.7. Estructura de la tesis por capítulos	41
I.8. Justificación de la investigación	43
I.9. Trayectoria de la doctoranda para la consecución del doctorado.....	44
II. INTRODUCTION (in English)	46
II.1. Object of the Study	46
II.2. Motivation for the Research Work	46
II.3. Hypothesis	47
II.4. Aims	47
II.5. State of the Art.....	50

II.6.	Methodology.....	65
II.7.	Structure of the Thesis by Chapters	73
II.8.	Justification for the Research.....	75
II.9.	PhD Student Path towards Achieving the Doctorate.....	76
III.	CAPÍTULO 1. LA VISIÓN CALEIDOSCÓPICA	77
III.1.1.	Consecución de la simetría y utilización de redes:.....	86
	principio de los caleidoscopios en la obra de Escher. Redes y simetría, teselación de la superficie con relación a lo caleidoscópico y la visión	
III.1.2.	Patrones, redes y divisiones modulares	91
	III.1.2.1. Síntesis simultaneidad, elemento vertebrador, variedad de combinaciones. Reiteración simétrica del caleidoscopio..	92
III.1.3.	Reflexiones caleidoscópicas y redes en animación.....	95
	III.1.3.1. <i>La Reine des papillons</i> (1927) de Starewitch intersecciones y transiciones	95
	III. 1.3.2. Estructura, redes caleidoscópicas concatenadas y metamorfosis: secuencia animación.....	98
III.1.4.	Miradas caleidoscópicas: imbricación de realidades y cualidad sensorial.....	102
III. 1.5.	Incertidumbre y cambio en el modo de mirar a través de la visión caleidoscópica.....	105
III.1.6.	Cartografía emocional en la reflexión caleidoscópica.....	108
III.1.7.	Joiners: polípticos de David Hockney, perspectivas diversas e imagen multi-fracturada.....	110
III.1.8.	La visión múltiple e infinita.....	116
	III. 1.8.1. Caleido-cámaras, imaginario caleidoscópico en animación cámaras multi-lentes y espejos deformantes.....	116
	III. 1.8.1.1. Obras de Patrick Bokanowski.....	116
	III.1.8.2. La visión infinita en Instalación.....	121

III. 1.8.2.1. Aproximación al concepto de infinito.....	124
III. 1.8.2.2. Caso de estudio: políptico laberíntico: <i>Al otro lado de los espejos</i> de Carmen Lloret.....	126
III.1.8.2.2.1. Infinito con movimiento y desplazamiento del espectador.....	137
III.1.8.2.2.2. Visión infinita potenciada por el observador: mirada en la lejanía en el reflejo	167
III. 1. 8.2.2.3. Versión lumino-cinética: políptico <i>Al otro lado de los espejos</i>	184
III.1.9. Polivisión	213
III. 1.9.1. Polivisión: orígenes del término acuñado por Émile Vuillermoz a propósito de la obra de Abel Gance	213
III. 1.9.1.1. Paralelismo de imágenes-tiempo con el trovascopio.....	220
III. 1.9.2. Polivisión en el cine de animación: presente en la visión caleidoscópica.....	231
III. 1.9.2.1. Polivisión caleidoscópica. <i>The End of the World</i> <i>in Four Seasons</i> de Paul Driessen	244
III. 1.9.2.2. Espacio en Driessen: más allá de la pantalla con respecto al tiempo y a la movilidad.....	256
III. 1.9.2.3. La simetría/asimetría como gramática del corto en Paul Driessen: página-pantalla en animación.....	266
III. 1.9.2.4. Mundos paralelos e historias entrelazadas con diferentes protagonistas que convergen por movimientos.....	270
III. 1.9.2.5. <i>The Killing of an Egg</i> : simetría en el concepto, propuesta de acción doble a diferentes escalas que se relacionan entre sí.....	272
III. 1.9.2.6. Capas, espacios multidimensionales y mundos simultáneos en <i>The Writer</i> de Paul Driessen.....	276
III. 1.9.2.7. <i>Variación caleidoscópica de animación</i>	278
III. 1.9.2.8. Polivisión en Borivoj Dovnikovic-Bordo, <i>Uzbudljiva ljubavna prica</i>	280
III. 1.9.3. Contextualización de la polivisión en la época actual.....	285

IV. CAPÍTULO 2. RAÍCES CINÉTICAS DE LA ANIMACIÓN Y MOVIMIENTO POR REFLEJO	299
IV.2.1 Juguetes vinculados a la imagen refleja	299
IV.2.2. Mecanismos e ilusiones ópticas-catóptricas	304
IV.2.3. Juguetes ópticos seleccionados	307
IV.2.4. La rueda de Faraday: objeto precursor de las ilusiones ópticas	320
IV.2.5. Anortoscopio y anamorfosis	323
IV.2.6. Caleidoscopio.....	330
IV. 2.6.1. Descripción del caleidoscopio: Estructura, propiedades y orígenes. Proyección anímica en el observador.....	330
IV. 2.6.1.1. Antecedentes del caleidoscopio.....	333
IV.2.6.2. Efectos dinámicos en el caleidoscopio: juego de espejos, simetría, reflexión doble, y visión multifacetada.....	336
IV.2.6.3. Repercusiones del caleidoscopio. Aplicaciones prácticas de importancia en distintos ámbitos del conocimiento.....	338
IV. 2.6.4. Aspecto conceptual del caleidoscopio, las posibilidades ilimitadas de combinatoria.....	340
IV. 2.6.5. Tipologías. Variantes en pequeño formato:.....	343
IV. 2.6.5.1. El tomoscopio.....	343
IV. 2.6.5.2. El caleidoscopio de aceite	347
IV. 2.6.5.3. Caleidoscopio-teleidoscopio	348
IV. 2.6.5.3.1. Gombrich: la relación simbólica del caleidoscopio (<i>teleidoscopio</i>): signos y trazas para la orientación espacial del observador.....	350
IV. 2.6.6. Patrones reinventados con alteraciones o desviaciones ...	362
IV. 2.6.6.1. Deconstrucciones: Mutabilidad del lenguaje, replanteamiento y descentramiento del módulo.....	365
IV.2.6.6.2. Disimetría, paralelismo entre visión caleidoscópica-microscópica.....	366
V.2.6.6.2.1. <i>Disimetría</i> : resultados de una unión entre arte y ciencia.....	367
V.2.6.6.2.2. Micro mundos y aplicaciones en animación.....	371

V. CAPÍTULO 3. CALEIDOSCOPO Y ARTE	377
V.3.1. Poética del caleidoscopio desde una perspectiva artística	377
V.3.2. Caleidoscopios artísticos en pequeño formato de autor	384
V.3.2.1. Artistas del caleidoscopio: puntos de vista personales.....	384
V.3.2.2. Campos magnéticos en el imaginario cinético y artístico de los caleidoscopios.....	403
V.3.2.3. Caleidoscopio- <i>Insight</i> de David Sugich	408
V.3.2.4. La esfera, <i>el Aleph</i> de Borges dentro del contexto caleidoscópico.....	421
V.3.3. Caleidoscopios artísticos en gran formato. Artefactos de grandes dimensiones Repercusión en las instalaciones e intervenciones artísticas	426
V.3.3.1. Caleidoscopio inmersivo-transitable: <i>Fata Morgana</i> de Laura Buckley.....	426
V. 3.3. 2. Políptico de caleidoscopios: <i>Un guiño a la simetría</i> de Carmen Lloret y Miquel Guillem.....	441
V.3.3.2.1. Imagen caleidoscópica difuminada, post-imágenes: paralelismos a las ilusiones ópticas fluctuantes, destellos, desapariciones y deformaciones.....	456
V.3.3.3. Olafur Eliasson: caleidoscopios en el arte contemporáneo.....	468
V.3.3.3.1. <i>Viewing Machine</i>	469
V.3.3.3.2. <i>Caleidoscopio de tierra: Visión en profundidad</i>	501
V.3.3.3 3. <i>Caleidoscopio de lava</i>	508
V.3.3.3.4. <i>Triple caleidoscopio</i>	512
V.3.3.3.5. <i>Políptico de caleidoscopios Your Plural View: concebido como una visión diversa de Eliasson</i>	519
V.3.3.3.6. <i>Pabellón ciego</i>	528
V.3.3.3.7. <i>Dream House: vistas poliédricas</i>	534
V.3.3.3.8. <i>Políptico de caleidoscopios: Tú planeta compartido</i>	536

V.3.3.3.9. <i>Caleidoscopio-Instalación escultórica</i>	538
V.3.3.3.10. <i>Túnel-caleidoscópico: aspecto conceptual.</i> <i>Instalación de Olafur Eliasson</i>	540
V.3.3.3.11. <i>Tu ventana planetaria</i>	544
VI. CAPÍTULO 4. CALEIDOSCOPO Y ANIMACIÓN	547
VI.4.1. Obras de animación experimental:	549
VI. 4.1.1. <i>Peyote Queen</i> de Storm de Hirsch	549
VI. 4.1.2. <i>Lapis</i> de James Whitney.....	568
VI. 4.1.3. <i>Synchromy n. 4: Escape</i> de Mary Ellen Bute	577
VI. 4.1.4. <i>Kaleidoscope</i> de Len Lye.....	586
VI. 4.1.4.1. <i>Aspectos relacionados con el caleidoscopio. giro,</i> <i>patrones gráficos y color en Len Lye</i>	597
VI. 4.1.4.2. <i>Edificio de espejos: Museo Len Lye.</i> <i>Vistas caleidoscópicas en la ciudad</i>	604
VI. 4.1.5. <i>Frank Film</i> de Frank Mouris y Caroline Mouris.....	621
VI. 4.1.6. <i>Les Kiriki, Acrobates Japonais</i> <i>de Segundo de Chomón</i>	653
VI. 4.1.6.1. <i>Caleidoscopio humano</i>	659
VI. 4.1.7. <i>Counterfeiterphilantropie</i> de Serge Onnen.....	664
VI. 4.1.7.1. <i>Obras caleidoscópicas de Serge Onnen</i>	680
Conclusiones	685
Conclusiones (inglés)	691
Fuentes referenciales	697
Resumen en Castellano.....	706
Resumen en Valenciano.....	707
Resumen en Inglés	708