

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN: Objetivos y Metodología	7.
1. LA VISIÓN Y EL ESPEJO	17.
1.1. La percepción visual en el ser humano	17.
1.2. El espejo y la imagen reflejada. Aspectos técnicos e históricos	26.
1.2.1. Los espejos antes del vidrio. Obsidiana y metales pulidos	26.
1.2.2. Espejos en la antigua Grecia y Roma	33.
1.2.3. El espejo de vidrio azogado plano del Renacimiento	40.
1.2.4. Los espejos. Del uso aristocrático al uso popular.....	41.
1.2.4.1. El Reflejo Infinito	44.
1.2.5. Aspectos técnicos de los espejos: planos, cóncavos y convexos. Imagen especular, real y virtual	46.
1.2.5.1 Imagen especular e imagen virtual	50.
1.3. Percepción y juicio de la imagen	52.
1.3.1. El estadio del espejo. Lo imaginario y lo simbólico. Yo es Otro	56.
2. LA IMAGEN DEL ESPEJO Y OTROS DISPOSITIVOS: DEL OJO A LA CÁMARA Y DEL ESPEJO A LAS PANTALLAS	65.
2.1. La pintura, la mimesis y el espejo en el Renacimiento. La ventana perspectiva y la cámara oscura	65.
2.1.1. El espejo como instrumento en la pintura.....	66.
2.1.2. La perspectiva. La ventana como el espejo	70.
2.1.3. Cámara oscura, la imagen retiniana y la imagen especular.....	75.
2.2. Fotografía y Modernidad. El espejo que congela la imagen	81.
2.2.1. La duplicación mecánica de la realidad	85.

2.2.2. El estadio de la foto	90.
2.2.3. Pérdida del referente	91.
2.2.4. Autoobservación y autorrepresentación mecánica	98.
2.3 Percepción visual e ilusión. El otro lado de la imagen en la producción artística	107.
2.3.1. Primera línea: Teoría de la persistencia de la visión. De la representación del movimiento a su incorporación en la producción artística	112.
2.3.1.1. Ojos como cámaras y espejos como pantallas en la producción artística ..	118.
2.3.2. Segunda línea: Las tres dimensiones de la imagen virtual. De las Meninas de Velazquez, al montaje tridimensional Étant Donnés de Duchamp y los hologramas de Dalí	130.
2.3.2.1. La visión estereoscópica y la imagen 3D. El estereoscopio, el anaglifo y los hologramas en la producción artística	139.
2.3.3.2. El Gran Vidrio y Etant Donnés de Duchamp. La pintura estereocópica y holograma de Dalí	146.
2.4. Sujeto Fractal. El otro yo en las pantallas en los entornos virtuales Posmodernos	159.
2.4.1. Avatares como el otro yo digital	161.
2.4.2. Selfies. Entre el yo especular y el autorretrato	164.
3. INSTALACIONES, ESPEJOS E INTERACCIÓN (SER HUMANO, PIEZA y ESPACIO) EN LA PRODUCCIÓN PLÁSTICA	175.
3.1. Antecedentes de las instalaciones	175.
3.1.1. La obra de Brancusi. Primeros rasgos de la escultura moderna	182.
3.2. Instalaciones de los Sesenta. Espejos, minimalismo e interacción	187.
3.2.1. Espejos y otros materiales reflectantes en las instalaciones	194.
3.3. Analogías al espejo sin espejo	200.
3.4. Instalaciones que continúan utilizando materiales reflectantes en el siglo XXI	211.

4. TAXONOMÍA DE OBRAS SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS DE LA SUPERFICIE REFLECTANTE Y LA IMAGEN QUE REFLEJAN	219.
4.1. Plano – Especular	219.
4.1.1. Pintura.	
4.1.2. Instalaciones y Escultura.	
4.2. Cóncavo – Convexo	224.
4.2.1. Pintura.	
4.2.2. Instalaciones y Escultura.	
4.3. Reflejos Infinitos	228.
4.4. Líquidos y Vidrio	229.
4.4.1. Líquidos	
4.4.2. Vidrio	
4.5. Luz	231.
4.6. Ilusiones Ópticas	232.
4.7. Techos y suelos	233.
4.8. Espejos y dispositivos Electrónicos.	234.
4.9. Analogías al Espejo sin Espejo	235.
5. EXPERIMENTOS PRÁCTICOS	237.
5.1. Persistencia Especular	237.
5.2. Los tres ecos de la caverna	238.
5.3. Sin título. Rueda – espejos	239.
5.4. Trabajos del Máster	240.
5.5. Trabajo de Campo	242.
CONCLUSIONES Y RESULTADOS	244.
BIBLIOGRAFÍA	261.
RESUMEN (Castellano- Valenciano- Inglés)	274.