

“HOMO EX MACHINA”

(Hombre fuera de la Maquina)

Proyecto de investigación creación de carácter subjetivo basado en la experiencia onírica a partir de la recopilación y análisis de los sueños.

Una Tesis Presentada Para Obtener El Título De
Maestro en Artes Visuales
Universidad de Pamplona, Pamplona

Autor: Carlos Alberto Vera Fernández.

Tutor: Antonio José Díez Jiménez.

Febrero 2019.

Tabla de Contenidos

Capítulo 1 Introducción e información general del proyecto	4
Introducción	4
Planteamiento del Problema	5
Objetivo General	6
Objetivos Específicos.....	6
Teóricos.....	6
Artísticos.....	6
Buscar una estrategia artística que resalte los sueños de los colaboradores y los resultados del análisis.Justificación.....	6
Capítulo 2 Marcos de referencia	8
Estado del arte.....	8
Referentes Conceptuales.....	16
Conceptos.....	17
Sueño.....	17
Interpretación de los sueños.....	19
Autoconocimiento.....	20
Referentes Artísticos.....	23
Surrealismo.....	24
Cine.....	24
Ilustración.....	26
Ambientacion/instalacion.....	27
Capítulo 3 Prácticas Artísticas	30
Procesos	30
Resultados.....	32
Metodología propuesta.....	32
Fases de aplicación.....	32
Etapas metodológicas.....	33
Etapas previas al análisis (dirigida hacia los colaboradores).....	34
Recolección de información	34
Montaje y ambientación.....	36
Procesos de recolección y análisis onírico.....	37
Sueños propios.....	37
Sueños colaboradores.....	43
Conclusiones.....	46
Conclusiones del proceso artístico.....	46
Lista de referencias	48

Lista de Imágenes

Imagen 0-1. Portada en español del primer manifiesto surrealista (1924)	24
Imagen 0-2. Magritte, R. 1995 “los misterios del horizonte”	24
Imagen 0-3. Waking Life, escena inicio del viaje	25
Imagen 0-4. Paprika, portada/imagen promocional	25
Imagen 0-5. Fotograma extraído de: “Un homme qui dort” -Un hombre que duerme- 1979.....	25
Imagen 0-6. Fotograma extraído de: “La science des rêves”-la ciencia del sueño- 2006.	26
Imagen 0-7. “Last Night I Dreamt I Murdered Mommy 1980' ('Anoche soñé que asesiné a mi mamá 1980'), lápiz sobre papel, 63.5 x 91 cm / 25" x 35.8"	26
Imagen 0-8. Página extraída del diario original de Sir John Tenniel.....	27
Imagen 0-9. Manga "Blame" Protagonista desciende a los pisos bajos de la Mega ciudad	27
Imagen 0-10. Manga "Berserk" <<la mano de Dios>> y sus apóstoles en un frenesí de carne.....	27
Imagen 0-11. “Máscaras sensoriais”(1967) Máscaras de tela con bolsillos para conchas, semillas, plantas aromáticas, trozos de metal, etc.....	28
Imagen 0-12. Clark en la bienal de Venecia (1968). Cortesia" The World of Lygia Clark "Cultural Association, Río de Janeiro.....	28
Imagen 0-13. Gunda Foerster, TÚNEL, trabajo permanente en el Deutscher Bundestag de Berlín desde 2012.	28
Imagen 0-14. 2006 en “Rafael Lozano-Hemmer: Pseudomatismos”, Museo MUAC, Ciudad de México, México, 2015. Foto de Oliver Santana.....	29
Imagen 0-15. La iglesia del Gesù, Roma, Italia.....	29

Capítulo 1

Introducción e información general del proyecto

Introducción

A través del tiempo y las culturas se ha planteado el análisis de los sueños como eje clave para desentrañar las verdades del subconsciente y de la realidad misma, así el sueño deja de ser considerado como un vacío, un mero agujero de la consciencia, para ser entendido como "el otro polo" de la realidad, esta investigación busca alcanzar ese otro polo a través de la interpretación de los sueños generando métodos de análisis aplicable para cada sujeto, dependiendo de su contexto; la ilustración y su presentación en el medio instalativo complementarán la aplicación y muestra de resultados de este método analítico.

Este proyecto de investigación-creación posibilita herramientas básicas para comenzar a entender el mundo onírico, basado en una metodología creada bajo la experiencia del autor y el apoyo de referentes como Sigmund Freud en el psicoanálisis; Carl G. Jung con el estudio de los Arquetipos y así mismo, un componente nativo a partir del libro "orfebrería y chamanismo Cap. II y V" del autor Reichel Dolmatoff en donde son estudiadas las prácticas chamanicas como la del "vuelo" que han ayudado a enriquecer el trasfondo de este proyecto. El desarrollo artístico presenta a partir de una metodología propia, la experiencia sensorial del sueño y su análisis desde diferentes medios.

Planteamiento del Problema

El problema nace ante la necesidad personal de detectar diversos cuestionamientos que ocurren durante mi estado de sueño: ¿Qué significan para mí?, ¿Qué relación tienen conmigo? Y ¿Cómo me veo reflejado en ellos?. Esta necesidad traspasa lo personal, en cuanto me doy cuenta que no soy el único que tiene estas preguntas. Este trabajo es un acercamiento para ayudar a resolver dichas interrogantes aportando desde el ámbito artístico mi proceso, mediante el cual se busca generar un autoconocimiento a través de las experiencias oníricas.

Lo que pretende lograr este proyecto en un primer momento, es plantear una manera lógica para abordar los sueños y las vivencias presentadas en estas experiencias oníricas. Del mismo modo, demostrar con el estudio de caso (propio) el desarrollo personal que se ha logrado a partir de esta recolección y análisis; todo esto con el fin de despertar en el espectador el interés hacia el análisis de sus propios sueños. Ya que este método solo puede aplicarse de manera voluntaria y personal a partir del interés que el sujeto demuestre.

Objetivo General

Generar desde las prácticas artísticas contemporáneas el autoconocimiento del sujeto a partir del acercamiento a sus experiencias oníricas.

Objetivos Específicos

Teóricos.

- Adaptar una metodología para el análisis de los sueños, a partir de la teoría del psicoanálisis de Sigmund Freud.
- Diseñar una ruta de interpretación para el análisis en la iconografía de imágenes presentes en el sueño.

Artísticos.

- Explorar diferentes medios artísticos que me permitan encontrar el mejor modo de contar mis experiencias oníricas.
- Crear un ambiente instalativo que evoque la ensoñación para favorecer la percepción de la obra.

Buscar una estrategia artística que resalte los sueños de los colaboradores y los resultados del análisis.

Justificación.

Actualmente se cuentan con pocos estudios artísticos hacia la interpretación de los sueños y el significado de estos para el sujeto soñante.

Este proyecto, al ser de carácter subjetivo, se justifica precisamente desde los autores que plantean que el estudio del “sí mismo” es parte importante de la existencia y la vida del ser humano; abordándolo en este caso específico desde las artes visuales, y de un postulado filosófico de Jiddu Krishnamurti: “El conocimiento de sí es el comienzo de la sabiduría; sin conocimiento de sí, no hay felicidad.”

Considerando lo anterior, encuentro en mis sueños y el mundo onírico, una forma de autoconocimiento, y de sanación del ser. Hablando desde mi experiencia personal, veo la importancia de desarrollar un estudio y metodología con el objetivo de compartir estos conocimientos a un público.

Pero ¿Qué tan pertinente es trabajar con esta temática ampliamente subjetiva? Si bien es común olvidar lo que pasa dentro de los sueños, esto no quiere decir que sea porque estos no tienen ninguna relevancia para la persona; es solo que existe una lucha interna entre el estado consciente que controla la vigilia, el subconsciente a cargo de la navegación onírica y del inconsciente de donde nacen los instintos y pulsiones, así como del contenido onírico. Este proyecto busca demostrar que se puede alcanzar un estado armónico entre estas tres fuerzas gracias a la recolección y análisis de sueños; ya que esto conlleva, a lo largo de los años, darle el valor correspondiente a cada uno de estos tres estados de consciencia.

Esta investigación-creación es relevante en cuanto a la manera única en que plantea el análisis, recolección y exposición de las experiencias oníricas, ya que involucra varios sentidos para la comprensión de la experiencia onírica. De este modo, no solo se planean imágenes sobre los sueños, sino que se genera a partir de la instalación un ambiente donde el espectador puede adentrarse más a los sueños presentados.

Capítulo 2 Marcos de referencia

Estado del arte

CONCEPTO: SUEÑOS

Tipo de material: Artículo

Fuente consultada/ base de datos: redalyc

Autores: ERNESTO SOSA

Título artículo: Los sueños

Localización: Diánoia [en línea] 2005, L. Disponible

en:<<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=58433519001>> ISSN 0185-2450

Idioma: Español

País: México

A partir de seis apartados el autor busca defender su tesis sobre como los sueños son más bien como la imaginación y no tanto una alucinación. Teniendo en cuenta el contenido que el mundo proporciona al soñante; así mismo aborda la importancia que este análisis tiene sobre la filosofía y epistemología.

Aporte al desarrollo del proyecto

- Cabe resaltar como el autor acepta el hecho de que aún en el sueño haya una cierta conciencia de nosotros mismos, pero también saber identificar que esta conciencia funciona en el pensar y actuar del sueño, mas no necesariamente en el de la realidad
- También se hace mención sobre una de las cosas más importantes y que también relaciono con mi investigación, y es la necesidad de aprender a diferenciar lo que pasa *en* el sueño y *mientras* sucede el sueño; aunque nuestra mente esté conectada por la misma esencia, la conciencia de cada cuerpo pertenece a su propio reino
- Si bien el autor plantea la relación de la imaginación como fuerza creadora e influyente en nuestra mente, también expone que es esta noción, la del creer que se está soñando o se está en vigilia lo que diferencia una de la otra, sin embargo deja abierta la pregunta de si el estado de vigilia sea en verdad tal y no un sueño vívido.
- A partir de este artículo cabe mencionar cuán importante se vuelve identificar el sueño de la realidad, y aunque personalmente apoye esta afirmación, en mi opinión y en la opinión de mi proyecto, tendría más cuidado al mencionar la palabra “realidad” tan a la ligera ya que se podría tender a menospreciar la

realidad vivida durante el sueño y esa no es la intención de este proyecto, por lo contrario se busca aprender a apreciar cada realidad bajo el contexto correspondiente a cada una

Tipo de material: Artículo

Fuente consultada/ base de datos: redalyc

Autores: María Laura Sierra

Título artículo: Los sueños de Sigmund Freud

Localización: Historia y Grafía 2009 [en línea] Disponible

en:<<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=58922949005>> ISSN 1405-0927

Idioma: Español

País: México

Resumen

El surgimiento del psicoanálisis se funda en la hipótesis de que hay un “pensar” y un “querer” inconscientes separados en esencia a la actividad consiente. Freud construye una teoría del sueño como paradigma de las formaciones del inconsciente, y un método de interpretación fundado en la asociación libre que reubica al sueño, al soñante y al intérprete. El sueño se convierte en el cumplimiento (disfrazado, desfigurado) de un deseo (censurado, reprimido).

Aporte al desarrollo del proyecto

- Más que un barrido histórico o un análisis de textos que apoyan y fundamentan el psicoanálisis, este artículo presenta una riqueza en cuanto al análisis detallado que le da la autora a este gran pensador, los aparentes fracasos y los posteriores aciertos, así como el interés por resaltar la intención más pura de Freud, que era la de generar un proceso de autoconocimiento
- Mi mayor interés por analizar este texto era para aprender desde otros puntos de vista que analicen al mismo autor, gracia a ello pude encontrar textos complementarios y explícitos sobre información que buscaba sobre el psicoanálisis pero que no sabía encontrar, obviamente cabe resaltar que en cierta medida es enriquecedor aprovecharse de la experiencia de otras personas, que es uno de los fines del ámbito académico
- En cuanto a lo que concierne a Freud y el psicoanálisis, encuentro datos importantes que tal vez había omitido en mi indagación, como la develación de su método de análisis de los sueños gracias a los sueños mismos, el ejercicio comparativo y la manera en que Freud se presentaba dentro del ejercicio de interpretación, además de complementar mi experiencia personal y las conclusiones que saqué a partir de ella y

al momento de trasladarla al caso de este autor las semejanzas encontradas fueron tan fascinantes que me hace volver a recalcar mi interés porque otros se interesen en esta disciplina.

CONCEPTO: INTERPRETACION

Tipo de material: Artículo

Fuente consultada/ base de datos:

Autores: Sergi Álvarez Riosalido

Título artículo: Una imagen surge de lo profundo. Carl Gustav Jung y Aby Warburg, un estudio comparativo

Localización: Forma: revista d'estudis comparatius: art, literatura, pensament, ISSN-e 2013-7761, N°. 15, 2017, págs. 9-25

Idioma: catalán

País: España

ABY WARBURG

- las imágenes son una cuestión vital más que intelectual existiendo entonces una lucha entre estos elementos, lo vital –cercano a los impulsos psíquicos– y lo intelectual –con los aportes extraídos de la ilustración–.
- La imagen para es lo que sobrevive, huellas prácticamente invisibles que surgen de lo más profundo pero presentes casi en todas partes
- Reconoce el poder de la imagen para expresar los distintos *tiempos* que habitan en ella

JUNG

- Afirma que su material es la psique humana, vinculando con esto las Imágenes en tanto que son pensamiento del alma.
- los arquetipos sobreviven al paso del tiempo en forma de imagen
- rechaza la existencia de distintos mundos afirmando que todo está vinculado a la **persona**; el proceso de individuación consiste en que el individuo llegue a su persona misma. Su planteamiento, por tanto, empieza siempre por el ser humano, por el propio individuo.
- Introduce el espíritu más allá de las nociones orgánicas

Aporte al desarrollo del proyecto

- Podemos entender gracias al anterior artículo que hay un tema primordial entre los planteamientos desde los cuales se estudia a estos dos autores, bien sea

símbolo, arquetipo o inconsciente colectivo, es la *imagen* lo que da vida a su obras respectivamente; pero la imagen entendida no como una simple representación de la realidad, sino como algo más, algo que tiene un significado oculto pero ¿cómo hallamos este significado? Pues bien, la búsqueda interna puede ser una respuesta eficiente aunque parezca simple para cuestionamientos referentes a las verdades internas

- Por otro lado, encontramos que la imagen es a la vez, pieza clave para la puesta en marcha de tratamientos para patologías de orden psicológico, ya que el análisis de la imagen conlleva una etapa auto-reflexiva sobre sí mismo, ahora bien, la cuestión es *Qué* imágenes analizar, si bien cada uno de los autores halló la manera de tratar el análisis de la imagen, me permito enriquecerme de estos y sus definiciones de *símbolo* y el *arquetipo* para tratar de encontrar en los sueños respuestas claves para desentrañar mis verdades internas, tratar de entender el lenguaje de mi alma

Trasladándolo a la investigación, la imagen viene a ser eje clave para el funcionamiento y expresión de mis sueños, no solo como representación, sino como bien lo decía antes, un lenguaje mediante el cual el alma expresa sus verdaderas emociones; en este punto concuerdo con la opinión de Jung cuando afirmaba que utilizaba la imagen no para alardear en palabras, sino que no encontraba las palabras necesarias para expresar aquello que solo la imagen puede expresar, la imagen es entonces el medio principal para encontrar la verdad en los sueños, para interpretarlos

Tipo de material: Artículo

Fuente consultada/ base de datos: redalyc

Autores: María Laura Sierra

Título artículo: SUEÑOS Y PESADILLAS

Localización: International Journal of Developmental and Educational Psychology, 3 (1), 265-279.

Idioma: Español

País: España

RESULTADOS DEL EXPERIMENTO

La mayoría de la materia de los sueños en los adolescentes tiene que ver mayoritariamente tienen que ver con la vida cotidiana, como el amor, trabajo escolar, amistades. Entre los alumnos genera cierto nivel de ansiedad el creer que los sueños pueden cumplirse si se manifiestan negativamente aunque paradójicamente dicen no creer en el significado de los mismos.

Aportes al desarrollo del proyecto

- ¿Cuándo un sueño se convierte en pesadilla? Es una pregunta que siempre ha rondado mi mente ya que en lo personal he considerado los sueños como experiencias que tienen su fundamento en las emociones que no pueden ser reflejadas de un modo simple en el acto de vigilia, pero tampoco rechazaba la idea de que estas se daban en respuesta a acontecimientos fuertes por los cuales atraviesa el soñante; sin embargo, este texto me ha ayudado a diferenciar el sueño “normal” de la pesadilla, (desde un punto de vista técnico) aun así persisto en la idea de que aunque en los sueños se experimente miedo o temor, persecuciones o dolor, estos hacen parte del inconsciente de debemos estudiar y aceptar en esta investigación ¿Por qué juzgarlo como un buen o mal sueño? Si después de todo todos son reflejo de nuestras emociones, de nuestra alma, de *nosotros mismos*; somos nuestros sueños de placer, al igual que somos nuestros sueños de dolor, aceptar ese hecho es lo que –en mi opinión- nos lleva a un verdadero autoanálisis y reflexión de los sueños, y por ende, de nosotros mismos
- Aunque no acepte la aplicación del termino de “pesadilla” en esta investigación, concuerdo en que es necesario comprender el origen de la naturaleza de este tipo de sueños, ya que esto nos lleva como consecuencia a estudiar el sujeto –al soñante- y ese es uno de los fundamentos claves de mi investigación
- Me queda sin embargo, una pequeña espina por sacar, y es el método que mencionaba este artículo que se aplicaba en el Instituto de Investigación de la Conciencia y del sueño en donde el soñante –de pesadillas respectivamente- podía entrar en contacto directo con el sueño para poder manipularlo. Queda la pregunta de si es un método que se ha dado al público y si es aplicable en un entorno casero.

Tipo de material: Artículo

Fuente consultada/ base de datos: redalyc

Autores: Karen Poe Lang

Título del artículo: La interpretación de los sueños o el desvelo de la razón.

Localización: Reflexiones, ISSN-e 1021-1209, Vol. 78, N°. 1, 1999

Idioma: español

El texto plantea afirmaciones y cuestionamientos a partir del pensamiento psicoanalítico de Freud y su texto “La interpretación de los sueños (1900)”entre los que se encuentran:

- ¿porque no recordar?
- El inconsciente como concepto, como proceso y mecanismo que impulsa el análisis de los sueños

- Repercusiones que el planteamiento freudiano ha tenido para aquellos campos del saber preocupados por la relación del sentido con el sin sentido como la semiología y la deconstrucción.
- El inconsciente como valor anterior a la consciencia y que persiste aun en este estado y en la realidad misma

Aporte al desarrollo del proyecto

- Si bien es otro texto que ayuda a entender las obras de Freud es interesante como ayuda a entender al inconsciente como potencia creadora y la naturaleza insondable del deseo, la oscuridad que se cierne sobre la psique humana, aquel lugar demoniaco del que hablaba Freud, ¿Cómo podremos entrar en él y entenderlo? Pues ese es uno de los objetivos de esta investigación, siendo los sueños la herramienta clave para lograr entender las verdades ocultas de mis pensamientos, (me tomo la libertad de hablar en primera persona ya que mi caso personal)
- Sobre otro punto realmente interesante es sobre el juego que mencionaba Derrida para comprender el ombligo del sueño, sobre el cual se cimienta la interpretación y análisis de los sueños, o mejor dicho del inconsciente para llegar a esa entrada que conecta hacia el conocimiento profundo e insondable se abre la gran paradoja que consiste que entre más se analice, más material habrá para analizar; siendo este su principio y fuente primordial, pero a la vez su limite

CONCEPTO: AUTOCONOCIMIENTO

Tipo de material: Artículo

Fuente consultada/ base de datos: dialnet

Autores: Javier Martín de Bustamante Vega

Título artículo: INTRODUCCIÓN al SUEÑO CREADOR de ARQUITECTURAS. El sueño de la razón vs. El sueño de la intuición

Localización: Revista europea de investigación en arquitectura: REIA, ISSN-e 2340-9851, N°. 5, 2016, págs. 75-96

Idioma: español

País: España

Resumen

Hablando sobre mitos de origen se encuentra en el relato de Vishnú, un dios Hindú y principal deidad del vaishnavismo, quien creó el universo en su sueño y cuyo sueño mantiene la realidad tal y como es, su despertar conllevaría al fin del universo.

Aporte al desarrollo del proyecto

- Aunque en la investigación no pretendo generar ningún tipo de rose entre creencias religiosas, es rescatable como la trinidad siempre está presente en este tipo de creencias; el dios que se divide en tres partes es una alusión clara a los tres estados de consciencia.
- Destaco como eje fundamental del artículo, la perspectiva desde donde se analiza el sueño como elemento y fuerza creadora que se presenta ante nosotros casi que bajo un contexto divino, así mismo apoyo esta visión y la reflejo en la investigación en el proceso de creación visual, estas construcciones, aunque no precisamente arquitectónicas reflejan la realidad intuida instintivamente dentro del sueño gracias a las imágenes presentadas en él
- Junto al autor, también reniego la visión del sueño de la razón cuando cita a Francis Crick que “sugiere que los sueños son procesos de desaprendizaje mediante los cuales el cerebro se desembaraza del material que ha encontrado irrelevante durante el día”, más de desaprendisaje o experiencias innecesarias o ridículas, los sueños son una guía para alcanzar un nivel de conocimiento que comúnmente olvidamos o tendemos a despreciar

Tipo de material: Artículo

Fuente consultada/ base de datos: redalyc

Autores: Gabriel Abarca-Browna,b, Svenska Arensburg-Castellia, Esteban Radiszcz-Sotomayora, & Rodolfo Vásquez-Torresa

Título artículo: Malestar y género: una aproximación a la experiencia onírica de jóvenes chilenos

Localización: Revista de Psicología, vol. 26, núm. 1, 2017, pp. 1-12 / King's College London, Londres, Reino Unido

Idioma: Español

País: Chile

Texto que intenta describir y analizar las fuentes y las formas de tramitación del malestar asociadas a conflictivas de género en jóvenes chilenos/as desde una metodología cualitativa y psicoanalítica

Aporte al desarrollo del proyecto

- Malestar, otro de los sentimientos claves que se desbordan en el inconsciente, al preguntarnos por cómo se reflejan estos sentimientos, encontramos en los sueños una herramienta fundamental para entenderlos y así entendernos a nosotros mismos, cuyo fin último es el que se plantea en esta investigación; ahora bien,

sobre ¿Cómo detectar estos sentimientos de malestar? Como bien se planteó en el experimento que mencionaba este artículo, es importante conocer el contexto personal del soñante y a través de vinculaciones asociar el material onírico con las verdades ocultas detrás de él, este caso en específico nos planteaba la temática del género y las presiones a las que los jóvenes se ven sometidos por la sociedad, si bien el mundo onírico goza de la libertad creativa de nuestra imaginación, en cierto modo aún seguimos limitados por órdenes preestablecidos que la sociedad nos impone, por ejemplo, sobre la masculinidad y feminidad y las actitudes acordes a cada una de ellas; pero como cada caso es diferente, en mi caso personal, aunque en algunos sueños presente una actitud del típico “macho” (ruda, fuerte e insensible a veces) en otras experiencias he podido gozar de experiencias vinculadas hacia un carácter más femenino. Sin embargo ya es evidente, tal y como lo planteaba el texto, que mi mente ha sido un producto de la combinación de factores externos que me han generado en cierto modo, una identidad preestablecida por el orden social

- Otra de las riquezas de este texto, es el aporte que ha dado para la recopilación de información, aspectos técnicos, etapas, tiempo de duración y método de análisis, si bien ya tenía en mi mente una imagen vaga de cómo trabajar casos de otras personas, este aporte me ayuda a dar lucidez sobre cómo llegar a un análisis en donde el sujeto pueda sentirse identificado

Tipo de material: Artículo

Fuente consultada/ base de datos: redalyc

Autores: Flóres B., Hugo; Castro, Mario F.; Beltrán, Gilberto

Título artículo: Influencia del consumo mixto de grasas y proteínas, del desarrollo corporal y del C.J., sobre el sueño R.E.M.

Localización: Revista Latinoamericana de Psicología, vol. 10, núm. 2, 1978, pp. 173 – 183

Fundación Universitaria Konrad Lorenz

Idioma: Español

País: Colombia

Características del texto

Nace ante la importancia del sueño como objeto de análisis en diversas disciplinas científicas como la Psicología y fisiología, además de los actuales acercamientos en los campos de la psicobiología, la neuroquímica y la cibernética.

Conclusiones y relación con el proyecto

- Si bien la dieta alimenticia es un factor clave para el buen sueño R.E.M. para poder generar una investigación donde los sueños y la creación onírica es el eje fundamental, es preciso encontrar métodos para una mejor recolección de información, y por ende no descarto el seguir la dieta planteada (aunque la diferencia de edad sea notable) podrían haber resultados favorables de la investigación
- Por otro lado también noto como los estándares que son generados para medir el concepto de inteligencia se ven reflejados en el desarrollo del inconsciente, una persona que plantea mayor prioridad para los razonamientos lógicos, no va a poder darle un valor debido a otros razonamientos que planteen la ilógica y la paradoja dentro del construir normal de su propio modo de pensamiento, en cambio aquellos con inclinaciones de saber inclinados a lo metafísico, tienen mayor probabilidad de entender el actuar de este proyecto

Referentes Conceptuales.

Palabras clave para abordar los conceptos:

- **Inconsciente colectivo:** Definido como un sustrato común en los seres humanos compuesto a través de símbolos primitivos a través de los cuales se expresa el contenido de la psique.
- **Arquetipo:** definida en (Álvarez, 2017) como como un correlato o demostración del inconsciente colectivo, siendo las imágenes las que salen del arquetipo. El símbolo, por su parte; está dentro de una concepción metafísica que remite al más allá, es el que permite llegar a lo invisible a través de lo visible, por supuesto cabe aclarar que existen diferentes opciones de lectura para una imagen simbólica.
- **Símbolo:** En una relación imagen-símbolo, estas no tienen un significado único como podría ser el caso de la alegoría, sino que el símbolo no se puede reducir a un solo significado. Los significados, que son contrarios, opuestos, están en tensión permanente.
- **Hermenéutica:** El término acuñó el dios griego Hermes cuyo acto y palabra señala y designa la realidad. Según (Grondin, 1999), la define como el arte mediante el cual es posible hallar el sentido a aquellas imágenes que no son simples representaciones, sino que hacen parte del mundo pragmático –implícitas en nuestra relación hablante con el mundo-. Así mismo, interpretar implica buscar el sentido interior y éste se encuentra detrás de lo expresado.

Conceptos.

Sueño.

Definición según autores citados en (Sierra, 2006).

- **DELANEY, M. V. DELANEY. (1995):** El mensaje de los sueños: los sueños como películas caseras en respuesta a las vivencias insondables que tenemos en un estado de consciencia diferente, y se viene a traducir la experiencia directa informe e ilimitada en imágenes y secuencias que dan sentido a nuestra consciencia. (Delaney, 1995).
- **N. Kleitman y E. Aserinsky en 1953:** Proceso de creación de los sueños a través del sueño M.O.R. (movimiento ocular rápido) en inglés REM (Rapid Eye Movements), llamado también sueño paradójico, en estado de reposo y se producirían cada 90 minutos, durando 10 minutos justo después de comenzar, y aproximadamente cada 45 o 60 minutos en el último período antes de despertar.
- **Freud y Adler:** argumentaban que soñamos según el número y gravedad de nuestros conflictos personales y solamente cuando debemos hacer frente a esos problemas.
- **Desde el punto de vista de los psicólogos humanistas** los sueños y pesadillas de los niños son una expresión más de los sentimientos y pensamientos que pueden ser aprovechados para analizar los trastornos de conducta.
- **Nolasc Acarín (2002):** se presenta fragilidad de los sueños y de la nitidez onírica a partir de los 44-55 años sobre todo en mayores con deterioro cognitivo y problemas de orientación
- **(Gómez-Ferrer Górriz y otros, 2000):** las pesadillas se asocian a estados de ansiedad incrementados en épocas de tensión concreta, dependiendo de diferentes circunstancias.

En cuanto a la investigación.

Para entender el estado del sueño durante el desarrollo de esta investigación, es necesario aclarar que su abordaje va a estar enmarcado bajo un contexto simbólico, para ello se recurre el psicoanálisis desde dos puntos de vista cruciales, por un lado a Freud y sus explicaciones sobre las pulsiones de vida (eros), y las de muerte (Thanatos), y cómo estas ejercen presiones en la psique humana en relación directa a los deseos reprimidos de la persona.

Por otro, se tendrá a Carl Jung, quien a través de su escuela constata que la historia humana nos muestra que tiene ciertos rasgos simbólicos que son compartidos con sus congéneres, estos valores adquiridos, a los que definiría como arquetipos marcan un

impacto significativo sobre la psique humana y el inconsciente colectivo. Precisamente, el componente simbólico de este tipo, es el que ayuda a desentrañar verdades ocultas presentes en el plano onírico; gracias a ello, las imágenes entonces pasan a ser analizadas bajo el supuesto de que tienen un valor intrínseco a las experiencias vividas, esto en virtud de que estas están ligadas también al inconsciente colectivo puesto que la manera en que trabaja el símbolo es de manera sugestiva y convincente en proporción a la energía específica del arquetipo.

Papel de la narración.

Aunque Jung aclara que gracias a la transmisión del cuento y del mito hemos creado todo un imaginario simbólico colectivo, en lo personal creería más bien que este proceso aplica a toda narración, ya que gracias a su transmisión generan una acción que unifica tanto procesos mentales conscientes como inconscientes, ya que lo que se narra y lo que esto implica, hace parte de un proceso inconsciente; pero en la práctica de la narración, opera la rememoración y la revivificación de los mismos, y este es un proceso consciente. Reafirmando así el vínculo entre consciente e inconsciente. Así pues, se traslada este saber a la narración del sueño, con el afán de conservar la memoria de estas experiencias propias de una realidad temporal pero vívida para el sujeto, con la intención de encontrar el valor significativo que el sueño transmite.

Ahondando un poco sobre el carácter del sueño, encontramos en otro autor, Ernesto Sosa, y su artículo “los sueños” (2005)¹ una tesis bastante interesante y aplicable para el desarrollo y conveniencia de esta investigación. En primer lugar, hay que aclarar que la concepción de los estados de sueño y de vigilia son intrínsecamente iguales si se analiza bajo el supuesto de que cada una de estas posee una realidad válida desde los sucesos que acontecen en ella, en otras palabras, el hecho de que te persiga un león en la sabana africana (mientras sueñas) es tan real como el que te encuentres recostado en tu habitación con tu cuerpo inerte en el plano físico.

Estos dos hechos que suceden al mismo tiempo proceden de tal manera que la veracidad de ambos está ligada a que estos suceden a la vez, pero cada uno en planos distintos de consciencia, por ende, es de vital importancia diferenciar lo que sucede *en el sueño* de lo que sucede *mientras se sueña*; para el desarrollo de esta investigación se tendrá en cuenta el primero de estos, aunque tampoco será ajena la oportunidad de aclarar las observaciones sobre el cuerpo físico del soñante.

¹ SOSA, ERNESTO, *Los sueños. Diánoia [en línea] 2005.*

El escepticismo del sueño.

Ya que el sueño hace parte de un plano ligado meramente a la fantasía, aquellos que luchamos por su reivindicación, encontraremos siempre un obstáculo en el escepticismo lógico que demuestran aquellas personas reacias a aceptar los posibles beneficios de abordar el análisis del inconsciente a través de los sueños.

Este problema también fue evidente para Sosa, quien afirmaba que para el escéptico, el pensamiento ligero no puede crear conocimiento, no está basado bajo preceptos rastreables (conocimiento científico), sino circunstanciales; por ello los sueños hacen parte del pensamiento ligero y en ello afirman su escepticismo.

Es entonces donde entra la idea equivocada de que el sueño es una alucinación, ilógica en su naturaleza y presentada bajo estimulaciones circunstanciales que desencadenan este tipo de visiones; sin embargo, aunque sea cierto que su naturaleza sea difícil de comprender, no es imposible de hacerlo, y existe en primera medida una solución simple pero que requiere compromiso del sujeto, y es el ejercicio de liberación de la fantasía, un tratamiento usado por Jung que consistía en darse tiempo para dar rienda suelta a la imaginación y así encontrar tranquilidad interior encarando sus emociones, que se traducían en imágenes durante este periodo de imaginación simbólica presentada durante la experiencia onírica.

Interpretación de los sueños.

La ciencia y los hombres cultos ríen al pensar en los sueños, dice Freud en 1907² (...) pero he “osado tomar partido por los antiguos y por los supersticiosos contra el veto de la ciencia estricta” (pág. 87).

El surgimiento del psicoanálisis se funda en la hipótesis de que hay un pensar y un “querer” inconscientes separados en esencia a la actividad consciente. Freud construye una teoría del sueño como paradigma de las formaciones del inconsciente, y un método de interpretación fundado en la asociación libre que reubica al sueño, al soñante y al intérprete. El sueño se convierte en el cumplimiento (disfrazado, desfigurado) de un deseo (censurado, reprimido).

La ciencia del alma.

² Freud, “El delirio y los sueños en la ‘Gradiva’ de W. Jensen”, en *Obras completas, op. cit.*, vol. ix, p. 7.

Si bien tenemos al sueño como herramienta que proporciona un vistazo hacia la vida anímica del sujeto, podemos encontrar, gracias a ello, tres vías de acción que confluyen con el trabajo psicoanalítico:

- Procedimiento que sirve para indagar procesos anímicos (método).
- Método de tratamiento de perturbaciones neuróticas (procedimiento).
- Como una serie de intelecciones psicológicas (Disciplina científica).

Lograr comprender las verdades que oculta el inconsciente humano, puede llegar a ser un procedimiento largo, confuso, e incómodo en algunas ocasiones; sin embargo, es mediante la hermenéutica que se ayuda a dar forma, a través de la interpretación simbólica a la comprensión de las imágenes presentes en el sueño.

Cuestionamientos morales.

“Las acciones dicen más que las palabras; también más que los juicios conscientes” (Sosa 2005. pág.6). Esta cita nos abre paso a uno de los cuestionamientos más importantes a la hora de interpretar las verdades internas representadas en el plano onírico, ya que soñar con algo quiere decir que lo hemos imaginado, y a su vez, nos demuestra que estamos pensando en ese algo, aquí se empieza a desarrollar un juego entre el deseo y la culpa, aunque en el sueño se desee y asiente realizar acciones deplorables, ¿es nuestra culpa? Estando bajo el supuesto de que en el sueño tenemos otro tipo de conciencia, o, por otro lado, ya que el dormir y soñar es en cierto modo un estado incapacitante, como estar ebrio o drogado ¿podemos excusarnos diciendo que no somos nosotros mismos?; si es así, entonces ¿podemos librarnos de la culpa? Por más que lo reflexionemos, no cambia el hecho que a pesar de que no lo hemos hecho *nosotros*, ha sido hecho *en nosotros* y por eso lo amamos o deploramos.

¿Cómo aceptamos este hecho y qué repercusiones nos trae? Esta paradójica situación representa lo que Jacques Derrida llamaría en su artículo *Resistencias* “El sabor amargo del saber”, un duelo consigo mismo para entender el poder del deseo y el abismo insondable donde arranca la madeja de pensamientos oníricos, el lugar donde nace el deseo que es (y debería permanecer hasta cierto punto) enredado, ya que allí nace y termina el análisis en un ciclo de compulsión repetitiva como lo mencionaba Freud.

Autoconocimiento

“El sueño de la razón produce monstruos y es más recomendable entregarse al sueño de la intuición. El sueño de la intuición produce belleza proporcionada y esperanza en una vida mejor” (J. Bustamante 2016. p 77)

Una cita que abre paso a la posibilidad de entender los sueños como una posible amenaza, no tanto para nuestras creencias, sino para la racionalidad de las mismas, la

línea que distingue las realidades, así como la de la vida y la muerte, las cuales pueden volverse difusas. Empero no siempre debe ser así, las consecuencias de entregarse al mundo onírico también proporcionan innumerables beneficios para el sujeto, el hecho de trasladar su mirada a la realidad interna conlleva a identificar por un lado, dinámicas recurrentes en el sujeto, concernientes al estado de sueño: hábitos de sueño (horarios, preparación antes de dormir, dieta, entre otros) y por el otro ayuda a identificar posibles trastornos del sueño, de los cuales no habrá demasiada mención en esta investigación, ya que al sujeto al que se le hace seguimiento no presenta algún tipo de patología onírica; sin embargo, es importante mencionar que habrá cabida para el análisis de cierto tipo de experiencias oníricas que para algunos podrían resultar un tanto desagradables y hasta traumáticas, como lo son las pesadillas, parálisis de sueño, o pulsiones sexuales presentadas durante la experiencia onírica.

El objetivo de esto no es juzgar la moralidad de los actos realizados en el sueño ni entrar en el eterno debate de si lo que pasa durante el sueño es real o no, lo que se busca entonces, como bien lo mencionaba anteriormente, es desentrañar las verdades ocultas en el inconsciente del sujeto estudiado.

Aquí el soñante es abordado bajo el supuesto de que cualquier acto realizado durante el sueño se queda allí, mas no significa necesariamente que haya una imposibilidad de rastrear las causas que producen los sucesos ocurridos durante y dentro del sueño y lo que estos pueden significar; desde aquí podemos identificar entonces, que el autoconocimiento en esta investigación se inclinará hacia la posibilidad de encontrar las causas y consecuencias de cada sueño.

Por último, es importante mencionar cómo el sueño será entendido como un proceso creativo absorto de la realidad consciente, en el que se nos devela la naturaleza voluble del universo, la cual llegamos a entender más en nuestro estado inconsciente. Pero al encontrarle un sentido, también se busca realizar una construcción física (instalación) reflejo de aquella experiencia onírica. Traslado al arte, esto conlleva a una resignificación de la imagen y la relación que tenemos con ellas durante el proceso creativo, así como el mejor medio en que estas pueden ser expuestas.

En retrospectiva, este pensamiento en donde realidades diferentes que participan en algo común, ha resultado en extremo importante para la definición de modernidad

Creación onírica.

La creación del mundo, el origen de la realidad y la vida misma, son temas que no podemos evitar llamar difíciles de explicar, para ello, la creación de Dios como ente creador, ha sido necesaria para tratar de darle una solución a esta problemática. Dios es entonces el señor y dueño de la realidad, su creador, y por ende tiene total libertad en ella, o al menos eso se entiende dentro de la definición común; sin embargo, podemos

encontrar que este modelo de dios “perfecto” no siempre se da, para encontrar la razón, debemos buscar en su origen, no en el histórico, sino en el conceptual. Por lo que para este apartado se tiene en cuenta el concepto de Dios desde la definición de la RAE que lo identifica como un ser supremo, que en las religiones monoteístas, es considerado *hacedor del universo*.

Ante lo cual se plantean las siguientes interrogantes: ¿A qué debemos el término Dios y su relación de poder divino? ¿Cómo podemos entender lo que es un Dios? La respuesta a este tipo de interrogantes es tan fácil de encontrar que hasta puede llegar a sonar absurda: “Muchos hombres deben su conocimiento de dios a los sueños” como se cita en (J. Bustamante 2016. p 78). El tipo de experiencia que más se acerca a este poder creador, es la experiencia onírica.

En los sueños somos los creadores y dueños de nuestra realidad, ejerciendo cualquier acto por inimaginable que parezca, así que es un hecho rotundo el que somos los Dioses de nuestros sueños y nuestro ritual de invocación es el mero acto natural de dormir; pero antes de que llegue el advenimiento de nosotros (a quienes llamare de aquí en adelante como “Dios Latente”), es necesario tener el ambiente propicio para ejercer nuestra faceta divina. HOLLIS Edward (2012)³ nos señala en su libro “La vida secreta de los edificios”, una estructura especialmente diseñada para el acercamiento a lo divino, el santuario; en la antigua Grecia este era comúnmente dispuesto para manipular los sentidos y así se generará un ambiente más íntimo, un ambiente de ensoñación, ¿no es curioso como el sueño parece incurrir directamente en la relación con lo divino? Nuestro santuario es el lugar más íntimo con el que puede contar una persona: la habitación; en este mismo sentido el altar sagrado es aquel donde tomamos la siesta. Aunque comúnmente no le demos este tipo de relación, es importante para el autor aclarar que en este proyecto de investigación-creación el soñante siempre va a ser considerado como un “Dios Latente” Sin embargo, no todo es tan fácil como parece, precisamente, tal y como mencionaba renglones arriba, el “dios perfecto” no es un término al que pueda hacer alusión el autor al describirse como soñante; el rastreo de los primeros acercamientos al potencial creador del sueño puede llegar hasta el 08 de agosto del año 2014. Por aquella fecha el ejercicio de meditación y reflexión interna había empezado a generar la estimulación necesaria para poder adentrarse en el reino de los sueños y cuando por primera vez hubo un despertar de la conciencia dentro del sueño, sucedió lo siguiente:

³ HOLLIS, Edward. *La vida secreta de los edificios*. Trad. María Condor. Siruela. Madrid. 2012. p. 30

“Entré conscientemente, lo sentía dentro de mí, pero no quería aceptarlo por completo por miedo a despertar, salí rápido de la casa y subí por la carretera, pero no había nadie; con miedo en mi interior, invoqué al padre eterno y a mi padre biológico –PADRE, ¡AYUDA, POR FAVOR!- grité pidiendo ayuda ya que no entendía por qué el mundo no funcionaba, pero nadie contesto. Allí entendí que estaba en un lugar sin Dios, pero si nadie había reclamado el puesto, ¿acaso eso no era bueno? Acaso significaba que yo...

En ese instante, lleno de miedo y confusión pude crear automáticamente otro mundo, uno que no sabía de dónde surgía ni por qué me salía tan natural y fluido el manipularle, era automático, lo hacía casi que inconscientemente, en tal caso, al parecer hice aparecer a mi padre biológico, quien estaba acompañado de una niña la cual sabía que era mi hermana⁴, él no pudo ayudarme; pero en cambio, mi pequeña hermana tomó mi mano y supe que me ayudaría, allí desperté”.

Así pues, tal y como Dante en su Divina comedia, la creación poética a través de una experiencia onírica, genera un viaje a lo profundo de la consciencia; una búsqueda del conocimiento, del autoconocimiento.

Desde aquí empieza el viaje de este protagonista a través de los estadios de su consciencia, acto que se da en función a la búsqueda por una reivindicación con el sí mismo, para encontrar la paz interior, utilizando al sueño y su interpretación como medio para lograr este objetivo a largo plazo.

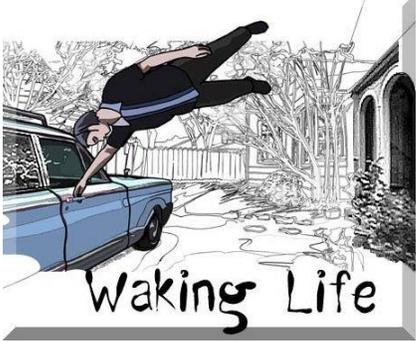
Referentes Artísticos.

En pos del desarrollo dinámico, claro y certero de este proyecto, se identificaron los componentes en los que de una u otra manera se pudieran hacer referencia en el planteamiento artístico. Como resultado se crea la siguiente tabla bajo la cual, cabe aclarar que su diseño está pensado para hacer visible la asociación y relación de cada referente con el proyecto, sin extenderse en contenido que pudiera comprometer la síntesis de este apartado.

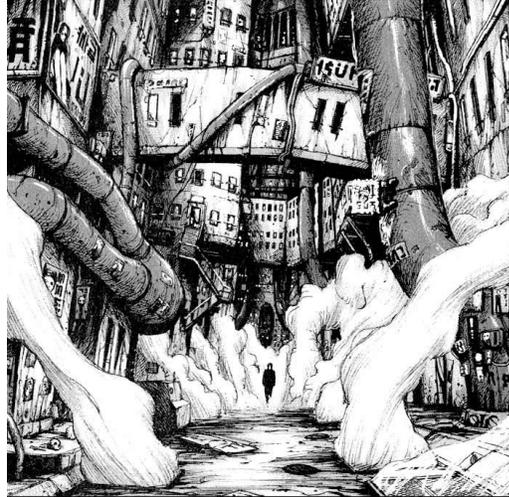
⁴ Hermana a la que identificaría poco después como mi alter-ego: “Fénix” (se pronuncia Fínix)

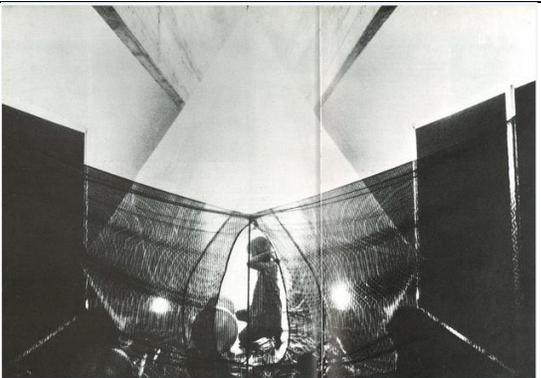
Tabla 0-1. Referentes artísticos

Autor	Obra / ficha	Desde donde se aborda	Relación con el proyecto	Imagen
Surrealismo.				
André Bretón (teórico)	Primer manifiesto Surrealista (1924).	Definiendo al surrealismo como un "automatismo psíquico puro" por medio del cual se intenta expresar el funcionamiento real del pensamiento, se aboga por <i>la libertad espiritual</i> mediante la cual podamos entender esa otra realidad capaz de enriquecer nuestro conocimiento y nuestra experiencia.	En él se habla de un examen metódico a largo plazo mediante el cual se nos permita tener conciencia del sueño en toda su integridad y que cree un estado de armonía entre <i>la vigilia y el sueño</i> . Este proyecto es un claro ejemplo de como un artista visual pretende llegar a ese estado.	<p data-bbox="1078 474 1471 642">Primer manifiesto del surrealismo (1924)</p> <p data-bbox="1008 932 1549 1003"><i>Imagen 0-1. Portada en español del primer manifiesto surrealista (1924)</i></p>
René Magritte	<p data-bbox="264 1031 391 1108"><u>Título:</u> Los misterios del Horizonte.</p> <p data-bbox="264 1142 370 1167"><u>Año:</u> 1955.</p> <p data-bbox="264 1171 399 1226"><u>Técnica:</u> Óleo sobre lienzo.</p> <p data-bbox="264 1230 326 1255"><u>Estilo:</u> Surrealismo.</p> <p data-bbox="264 1260 412 1339"><u>Dimensiones:</u> 50 cm x 65 cm.</p>	Se aborda desde la visión del mundo, la visión del hombre, ¿Qué significa cada uno? Todos son iguales, todos son diferentes, 3 lunas, 3 trajes, 3 hombres; todos hacen parte del mismo ser, pero a la vez cada uno se percibe de manera diferente.	Se relaciona en cuanto a la interpretación abierta que se pretende generar al público, incitando a abrir un debate interno donde el manejo simbólico de la imagen abre un campo de posibilidades donde cada quien genere sus propias interpretaciones.	 <p data-bbox="1008 1432 1549 1503"><i>Imagen 0-2. Magritte, R. 1955 "los misterios del horizonte"</i></p>
Cine.				

<p>Richard Linklater</p>	<p><u>Título:</u> Waking Life, (Despertando la Vida).</p> <p><u>País:</u> USA. <u>Director y guion:</u> Richard Linklater <u>Año:</u> 2001 <u>Duración:</u> 1h 39min. <u>Género:</u> Animación, drama, fantasía.</p>	<p>Exploración el mundo de los sueños y la posibilidad de que la vida misma sea un sueño concebido por la infinita capacidad de la mente humana.</p>	<p>(En la investigación) ayuda al análisis de la lógica del sueño, el cambio de escenarios y situaciones, así como el progreso del protagonista en la comprensión del mundo onírico</p>	 <p><i>Imagen 0-3. Waking Life, escena inicio del viaje</i></p>
<p>Satoshi Kon</p>	<p><u>Título:</u> Paprika.</p> <p><u>País:</u> Japón. <u>Director:</u> Satoshi Kon. <u>Escritor:</u> Yasutaka Tsutsui <u>Guion:</u> Seishi Minakami. <u>Año:</u> 2006. <u>Duración:</u> 1h 30min. <u>Género:</u> Animación, drama, fantasía.</p>	<p>Durante el desarrollo de la historia se analiza el poder que los sueños tienen sobre el comportamiento humano, las verdades ocultas por la censura onírica y como las experiencias personales afectan directamente el mundo de los sueños.</p>	<p>(En la investigación) Ayuda al planteamiento grafico del mundo interno. Ya no son solo ideas en el aire, sino imágenes concisas sobre la navegación de los sueños y la relación estético-conceptual de una obra de este calibre.</p>	 <p><i>Imagen 0-4. Paprika, portada/imagen promocional</i></p>
<p>Bernard Queysanne - George Perec</p>	<p><u>Título:</u> Un hombre que duerme.</p> <p><u>País:</u> Francia. <u>Director:</u> Bernard Queysanne <u>Guion:</u> Georges Perec. <u>Año:</u> 1979. <u>Duración:</u> 1h 18min. <u>Género:</u> Drama, Surrealismo</p>	<p>Se aborda desde el rose con el existencialismo, el aislamiento voluntario del mundo que permite un análisis interno dejando como eje fundamental de la obra a la persona y su lucha con sus demonios.</p>	<p>(En la investigación) Ayuda al acercamiento del análisis existencial y subjetivo de una persona.</p>	 <p><i>Imagen 0-5. Fotograma extraído de: "Un homme qui dort" -Un hombre que duerme- 1979.</i></p>

<p>Michel Gondry</p>	<p><u>Título:</u> La ciencia del sueño.</p> <p><u>País:</u> Francia.</p> <p><u>Director, guion:</u> Michel Gondry.</p> <p><u>Año:</u> 2006.</p> <p><u>Duración:</u> 1h 45min.</p> <p><u>Género:</u> Comedia, Drama, Fantasía.</p>	<p>Su abordaje se da teniendo en cuenta el punto de vista de un hombre agobiado por su mente, la cual confunde la vigilia con el sueño y provocando una visión del mundo donde la imaginación esta entremezclada con la realidad.</p>	<p>Ayuda a repensar cómo el caos del inconsciente puede ser visto también como una fuente casi ilimitada de inspiración para la creación artística.</p>	 <p><i>Imagen 0-6. Fotograma extraído de: "La science des rêves"-la ciencia del sueño-2006.</i></p>
<p>Ilustración.</p>				
<p>LAURIE LIPTON</p>	<p><u>Título:</u> Anoche soñé que asesiné a mi mamá</p> <p><u>Año:</u> 1980.</p> <p><u>Técnica:</u> lápiz sobre papel.</p> <p><u>Dimensiones:</u> 63.5 cm x 91 cm</p>	<p>Se toma como el proceso terapéutico en donde la artista refleja los trastornos de su psique a través de la ilustración.</p>	<p>Ayuda al abordaje de ciertos cuestionamientos morales presentes en el sueño, como las pulsiones, deseos represiones y traumas que pueden ser representados y tratados desde el medio artístico e ilustrativo específicamente.</p>	 <p><i>Imagen 0-7. "Last Night I Dreamt I Murdered Mommy 1980" ('Anoche soñé que asesiné a mi mamá 1980'), lápiz sobre papel, 63.5 x 91 cm / 25" x 35.8"</i></p>
<p>Sir John Tenniel</p>	<p><u>Ilustración:</u> Alicia en el país de las maravillas</p>	<p>Más allá de esta magna obra en la que Lewis Carroll nos exponía las aventuras de este mágico mundo (retrato fiel de la naturaleza cambiante y confusa del apartado onírico). Su primer ilustrador, Sir John Tenniel ayuda a comprender con su manejo rustico de la imagen, la manera en que nacen los primeros acercamientos a una obra maestra.</p>	<p>Relación de texto/ilustración de relatos fantásticos.</p>	 <p><i>Chapter III</i></p> <p>"The first thing I've got to do," said Alice to herself, as she wandered about in the wood, "is to grow to my right size, and the second thing is to find my way into that lovely garden. I think that will be the best plan."</p> <p>It sounded an excellent plan, no doubt, and very neatly and simply arranged: the only difficulty was, that she had not the smallest idea how to set about it; and while she was peering anxiously among the trees round her, a little sharp bark just over her head made her look up in a great hurry.</p> <p>An enormous puppy was looking down at her with large round eyes, and feebly stretching out one paw, trying to reach her: "poor thing!" said Alice in a teasing tone.</p>

				<i>Imagen 0-8. Página extraída del diario original de Sir John Tenniel</i>
Tsutomu	<p><u>Título:</u> Blame!</p> <p><u>Editorial:</u> Kodansha</p> <p><u>Género:</u> ciencia ficción, cyberpunk.</p> <p><u>Demografía:</u> Seinen.</p> <p><u>Inicio de publicación:</u> 1998.</p> <p><u>Fin de publicación:</u> 2003.</p>	Ilustración (calidad de la imagen) bajo el estilo del manga Japonés ambientado en la estética cyberpunk.	<p>Ayuda a la apreciación del tratamiento de la imagen, creación de escenarios y personajes desde el cyberpunk, con un estilo de dibujo afín al tipo de ilustración desarrollada por el autor de este proyecto.</p> <p><u>Aporte directo:</u> manejo de escenarios</p>	 <p><i>Imagen 0-9. Manga "Blame" Protagonista desciende a los pisos bajos de la Mega ciudad</i></p>
Kentaro Miura	<p><u>Título:</u> Berserk</p> <p><u>Editorial:</u> Hakusensha</p> <p><u>Género:</u> Acción, fantasía oscura, tragedia.</p> <p><u>Demografía:</u> Seinen</p> <p><u>Inicio de publicación:</u> 1989</p> <p><u>Fin de publicación:</u> En emisión</p>	Ilustración (calidad de la imagen) bajo el estilo del manga Japonés ambientado en la estética medieval.	<p>Ayuda a la comprensión del manejo de la técnica clásica del dibujo en tinta para la creación de un mundo fantástico con su propio diseño de personajes y ambientación.</p> <p><u>Aporte directo:</u> Bestiario y monstruos</p>	 <p><i>Imagen 0-10. Manga "Berserk" <<la mano de Dios>> y sus apóstoles en un frenesí de carne.</i></p>
Ambientacion/instalacion.				

<p>Lygia Clark</p>	<p>Sensorial mask</p> <p><u>Año:</u> 1967 <u>Técnica:</u> performance <u>Estilo:</u> Arte Conceptual</p>	<p>Se toma como ejemplo para la inclusión de <i>elementos contruidos</i>, cuya finalidad es la activación de diferentes estímulos sensoriales en el público que interactúa con dichos objetos.</p>	<p>Aunque existe una diferencia en cuanto a la dinámica del objeto, se toma como referente ya que en el proyecto se utilizan también <i>objetos contruidos</i> que aportan diferentes estímulos para lograr contar una historia.</p>	 <p><i>Imagen 0-11. "Máscaras sensoriais"(1967) Máscaras de tela con bolsillos para conchas, semillas, plantas aromáticas, trozos de metal, etc.</i></p>
<p>A Casa É o Corpo: Labirinto</p> <p><u>Año:</u> 1968 <u>Técnica:</u> Instalación <u>Estilo:</u> Arte Conceptual</p>	<p>Brinda una vivencia sensorial y simbólica, experimentada por el visitante que penetra en una estructura de 8 metros de largura, pasando por ambientes denominados "penetración", "ovulación", "germinación" y "expulsión".</p>	<p>De nuevo, de diferente en naturaleza, pero es asociado al proyecto en el momento inicial de la instalación, donde los asistentes atravesarán una estructura de tela cuya finalidad es la de presentar un recorrido cronológico de la experiencia con la recopilación y análisis de sueños.</p>	 <p><i>Imagen 0-12. Clark en la bienal de Venecia (1968). Cortesia" The World of Lygia Clark "Cultural Association, Río de Janeiro</i></p>	
<p>Gunda Foerster</p>	<p>TUNNEL</p> <p><u>Año:</u> 2012 <u>Técnica:</u> Instalación <u>Estilo:</u> Arte Conceptual</p>	<p>Instalación/ambientación</p>	<p>Acercamiento al túnel como elemento de transición y el juego con las luces para así guiar al espectador a través del recorrido</p>	 <p><i>Imagen 0-13. Gunda Foerster, TÚNEL, trabajo permanente en el Deutscher Bundestag de Berlín desde 2012.</i></p>

<p>Rafael Lozano-Hemmer</p>	<p><u>Título:</u> Pulse Room, México</p> <p><u>Año:</u> 2015</p> <p><u>Técnica:</u> Instalación</p> <p><u>Estilo:</u> Arte contemporáneo/ electric art</p>	<p>Instalación.</p>	<p>Ambientación y adecuación del espacio instalativo con el elemento lumínico.</p>	 <p><i>Imagen 0-14. 2006 en “Rafael Lozano-Hemmer: Pseudomatismos”, Museo MUAC, Ciudad de México, México, 2015. Foto de Oliver Santana.</i></p>
<p>Andrea Pozzo (Arquitecto)</p>	<p>La Macchina Barroca</p>	<p>Ambientación</p>	<p>Aporta para el diseño y Funcionamiento complejo entre la luz (natural), espacio y objeto</p>	 <p><i>Imagen 0-15. La iglesia del Gesù, Roma, Italia</i></p>

Capítulo 3 Prácticas Artísticas

Procesos

Hay que tener en cuenta que para el desarrollo de este proyecto de investigación-creación, se trabajó con un tema que estaba siendo abordado previamente, proceso que hasta el momento no se había tomado registro, más que el de un diario de sueños el cual estaba siendo perfeccionando desde el año 2014; cuyo registro será expuesto en la presentación final de la obra a voluntad del autor por respeto a la intención final del mismo para su proceso. Sin embargo; cuando el proyecto dejó de ser un “secreto” ante los ojos de la academia y se empezaron a desarrollar avances teóricos y artísticos en la materia, se evidenció lo siguiente:

Diccionario de Sueños (Séptimo Semestre)

Teniendo en cuenta los sueños típicos, se presentan en paralelo las definiciones de los diccionarios de sueños junto a las del autor, exponiendo a ambas en base a una ilustración presentada y que las acompaña; todo esto expuesto en un lugar planeado para lograr un momento de introspección.

Motivo de aplicación

Ya que normalmente el primer acercamiento de la mayoría de civiles hacia el mundo onírico se da gracias a la consulta en diccionarios o páginas que definen ciertos símbolos que logran recordar de los sueños, se realiza este diccionario enfocado en la experiencia simbólica y onírica del autor.

Ilustración 1 Exposición Diccionario de sueños, museo de arte colonial

Dibujo en Arena (Octavo semestre)

Corte 1

Inspirado en las Mándalas tibetanas, más que todo por su apartado simbólico y retrospectivo, son realizados diferentes acercamientos en donde son narrados algunos sueños con la técnica del dibujo en arena.

Motivo de aplicación

Buscando diferentes métodos de narrar los sueños,

Ilustración 2 Plancha dibujo en arena

se llega al stop motion del dibujo en arena como una manera más dinámica en que la imagen puede ser transformada y siguiendo un hilo conductor, narrar una historia. También se resalta el trabajo con la temporalidad de la imagen, asociada al sueño en su naturaleza efusiva y casi que “evasiva” al momento de registrarla.

Placas de Yeso

(Octavo semestre)

Corte 2

Impresión en relieve de algunos dibujos en arena.

Motivo de aplicación

Posterior al dibujo en arena, y tras el inconformismo por “dejar ir” todos los registros físicos del proceso, se busca con el trabajo en yeso imprimir ciertas imágenes destacadas de la narración para que ayuden al espectador a sentir de una manera más cercana y tangible la percepción del autor para con sus sueños.

Ilustración 3 Plancha Impresión en Yeso del dibujo en arena

Audios

(Octavo semestre)

Corte 3

Narración sonora del sueño.

Motivo de la aplicación

Usando el particular tono de voz del autor, se presenta la narración de cada sueño correspondiente a la placa rescatada de la impresión en dibujo en arena, hay que rescatar en este punto que aunque fuesen en semestres separados, el trabajo fue pensado para funcionar a medida que el proyecto avanzara.

También tiene la peculiar característica de que la narración tiene de fondo un audio binaural de ondas Delta (0.9 Hz), cuyo tono varía durante la presentación de la narración.

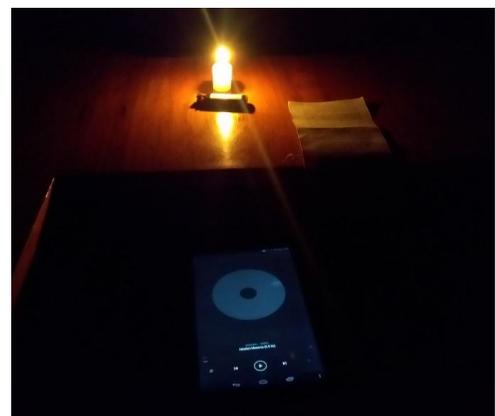

Ilustración 4 Exposición de audios y planchas de yeso referente a los sueños, Auditorio Luis María Luna

Resultados.

Tras haber realizado este trabajo con los sueños por casi 5 años, he logrado darme cuenta que este análisis de *uno mismo* siempre está acompañado de grandes beneficios, sobre todo si nos damos el tiempo, la paciencia, y mayormente, la fuerza para afrontar y entender el motivo de nuestros pensamientos e impulsos; desde los más simples y cotidianos, hasta los más reprimidos y fuertes. Me he permitido llorar, gritar, huir, matar, pelear y morir; en resumen, vivir más cosas de las que el mundo me ofrece, sin limitaciones, pudores, ni miedos; logrando de algún modo una reivindicación conmigo mismo en recompensa por soportar un mundo tan *aburrido* durante la vigilia. Y el único que ha podido quitarme esas vidas que he tenido, he sido yo mismo, por haber perdido registro de mis memorias. Esto se dio ya que un trabajo de tanto compromiso, como lo es la recolección de sueños, puede traer sus propios contratiempos: falta de voluntad/pereza, (sobre todo porque es una tarea a largo plazo), falta de técnica (punto que se subestima demasiado), o hasta el simple hecho de no saber cómo llevar un buen registro.

La experiencia que por supuesto he ganado con los años me ha permitido establecer ciertos parámetros bajo los cuales *es posible* casi para cualquier persona, empezar a abordar “por lo menos” la recolección de sueños, claro que apoyado bajo la influencia de ciertos referentes, y sobre todo, bajo el compromiso de quien lo aborda.

Así pues, a continuación presentaré estos parámetros que he recogido y perfeccionado, intentando presentarlos en una metodología sencilla, en la que cada punto está presentado para ser entendido y aplicado en la brevedad; por supuesto, dicha metodología también es presentada como evidencia del desarrollo realizado en mi proyecto.

Metodología propuesta.

Se utiliza un método cualitativo ya que es un estudio específico de la persona, en este se busca analizar las experiencias oníricas de 2 colaboradores más el caso personal, este último será abordado de manera más profunda.

Fases de aplicación.

Son 2 fases en la que se aplicara la metodología

- En el primer acercamiento se trabajará la etapa de recolección, con algunos sueños personales que puedan ayudar a plantear la metodología aplicable para las demás personas.
- En la segunda etapa se trabajará con los sueños de otros colaboradores para comprobar si la metodología planteada en la primera etapa, es aplicable a cualquier persona.

Etapas metodológicas.

Etapas 1. Análisis de los Referentes.

En este punto es importante aclarar que se utiliza a Sigmund Freud como fuente primaria para esta investigación-creación por la afinidad con este autor, esto cabe resaltar, no elimina a los demás referentes anteriormente mencionados; sino que se menciona en esta etapa metodológica debido los aportes directos a la investigación:

La interpretación de sueños vista desde el psicoanálisis.

“Sigmund Freud obras completas Tomo IV la interpretación de los sueños (primera parte) (1900:pag. 66-73)”.

- Identificación de la metodología usada para la recolección y análisis de los sueños
- Adaptación de la metodología para el análisis de sueños apoyada en la utilizada por Freud
- Examinación del método utilizado los estudios de caso para crear una metodología de abordaje y análisis de los sueños de otros colaboradores

Se ofrece una metodología de interpretación de los sueños Adaptada en la experiencia personal y la metodología para el análisis de sueños de Sigmund Freud:

- Soñar y al Despertar no levantarse e intentar recordar cada detalle del sueño (Tener en cuenta no alterar la horizontalidad del cuerpo)
- Tomar registro del sueño (fecha y hora)
- Analizar el contexto de la persona (entorno en que vive, actividades que realiza, contenido que consume)
- Analizar la simbología presente en el sueño
- Realizar la interpretación empleando las definiciones y asociándolas a su contexto personal

Etapas 2. Análisis de sueños.

Metodología creada para la recopilación de datos (sueños)

Para desentrañar el lenguaje simbólico presente en el sueño se plantea la siguiente metodología para su análisis basado en el ejercicio interpretativo de Freud y sus estudios de caso en su libro “Sigmund Freud obras completas Tomo IV la interpretación de los sueños (primera parte) (1900:pag. 66-73)

Del mismo modo, “La imaginación simbólica” de Gilbert Durand. (1968) ofrece una Introducción al vocabulario del simbolismo a través del uso del símbolo, alegoría y representación simbólica enfocados a la conciencia indirecta (de donde nacen los sueños) para así desembocar en el siguiente esquema bajo el cual el soñante es quien realiza su interpretación:

- Estudio del sujeto (previo al análisis)
- Tipo de sueño
- Identificación de elementos presentes en el sueño
- Desglose: Interrelación entre lo sucedido durante el sueño, lugares en los que acontece (si son conocidos o desconocidos), las personas que se presentan en él, con los elementos presentes en el sueño para conocer el significado oculto del mismo

Etapas previas al análisis (dirigida hacia los colaboradores)

Criterios de selección

- Que recuerde el sueño
- Disponibilidad de tiempo, 1 hora por sueño (mínimo)
- Libertad para hablar sobre temas personales
- Tener un registro escrito del sueño
- Consentimiento para ser grabado

Recolección de información

Entrevista, donde los temas a tratar serán las siguientes:

- Fecha y hora aproximada del sueño
 - Lugar donde se produjo el sueño (físicamente): hogar, habitación, cama
 - Lugares presentes en el sueño (es normal que cambien y combinen entre ellos)
 - Sensaciones presentes durante el sueño
 - Otros factores que valgan la pena mencionar (colores, olores, u otros)
-
- Grabación en video de la narración del sueño (el análisis gestual del soñante mientras narra su sueño).
 - Bocetos (diseños esquemáticos) del sueño por parte del soñante
 - Posterior a esto se realiza un proceso de análisis de los sueños similar al aplicado en los sueños propios.

Etapa 3. Creación artística.

Construcción de la imagen

- En base al sueño abordado, se realiza una construcción de la imagen a partir de los elementos simbólicos presentes en el sueño, pero sin afectar la narrativa del mismo

Creación de los cubículos

- Pensados para llevar dentro de sí las ilustraciones de los sueños de los colaboradores y junto a él, la interpretación de dicho sueño, serán construidos para que el espectador pueda insertar la cabeza y allí escuchar el audio mientras observa detenidamente cada ilustración

Creación del Audio.

- Se usa como referente el trabajo con audios binaurales, en específico con ondas Delta (0.9 Hz), los cuales son utilizados para inducir a un estado cercano al sueño, este servirá como fondo mientras se presenta la narración del sueño correspondiente a cada cubículo.

Montaje y ambientación

Lugar: Casa Águeda

Sala: Luis Maria Luna

Primer Momento (Entrada- Túnel): La instalación fue resuelta desde la arquitectura de un túnel de tela oscura, que los espectadores atraviesan usando unas lámparas hechas a mano, como soporte de iluminación. De esta manera, se presentan los sueños del autor dispuestos sobre la superficie del túnel.

La idea de un pasadizo oscuro, evoca la intimidad de la habitación y el misticismo que se genera al interrogante de ¿cómo comienza n los sueños?

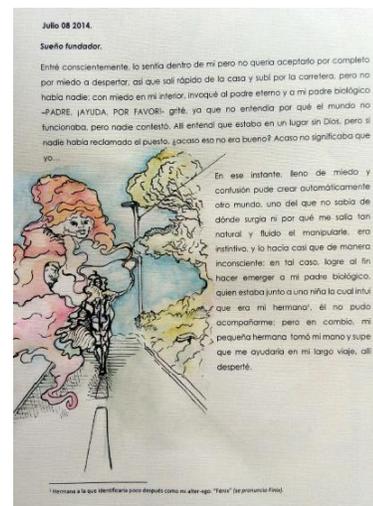

Ilustración 5. Túnel de sueños

Segundo Momento (Cubículo-Análisis de los sueños): Complementando lo anterior, la segunda parte de la presentación, expone los sueños de colaboradores de manera separada a los del autor. Se crea una estrategia diferente, basada en módulos donde se escuchan las narrativas oníricas y se muestran ilustraciones a partir de la recolección previa. Dichos

módulos son diseñados teniendo en cuenta la dificultad de recordar claramente lo que soñamos.

Ilustración 6. Cubículo para los sueños de los colaboradores

Procesos de recolección y análisis onírico

Sueños propios

Sueño 1: Julio 08 2014.

Sueño fundador.

Entré conscientemente, lo sentía dentro de mí pero no quería aceptarlo por completo por miedo a despertar, así que salí rápido de la casa y subí por la carretera, pero no había nadie; con miedo en mi interior, invoqué al padre eterno y a mi padre biológico – PADRE, ¡AYUDA, POR FAVOR!- grité, ya que no entendía por qué el mundo no funcionaba, pero nadie contestó. Allí entendí que estaba en un lugar sin Dios, pero si nadie había reclamado el puesto, ¿acaso eso no era bueno? Acaso no significaba que yo...

En ese instante, lleno de miedo y confusión pude crear automáticamente otro mundo, uno del que no sabía de dónde surgía ni por qué me salía tan natural y fluido el manipularle, era instintivo, y lo hacía casi que de manera inconsciente; en tal caso, logre al fin hacer emerger a mi padre biológico, quien estaba junto a una niña la cual intuí que era mi

hermana⁵, él no pudo acompañarme; pero en cambio, mi pequeña hermana tomó mi mano y supe que me ayudaría en mi largo viaje, allí desperté.

Tipo de sueño: sueño lucido

Elementos clave para el análisis del sueño.

- Sueño lucido
- Invocación
- Creación
- Acompañante

Desglose.

Este sueño relata brevemente de los primeros y más importantes acercamientos al fenómeno del sueño lucido, el hecho de que *no hubiera dios* dentro de aquella realidad me dio la motivación para desencadenar mi potencial creador, dándole forma a aquel mundo que ahora me pertenecía. Gracias a esto, pude identificar uno de los principales complejos que tengo como ser humano, y es el de no tener el poder para controlar el mundo y a quienes los habitan.

Otro factor que pude identificar respecto a la vigilia, fue el hecho de “no estar solo” si bien, en mi vida cotidiana soy un hombre serio y seco, en el fondo siempre había deseado tener a alguien más en mi vida. En solución a ello, mi inconsciente creó un reflejo femenino de mí para poder satisfacer dicha necesidad

La ilustración que acompaña al sueño es del instante después del grito de invocación, cuando aparecen mi padre y mi alter-ego fénix

Sueño 2: Abril 15 2015.

Recuerdo un sonido, un pitido que resonaba profundamente dentro de mi cabeza y que no paraba de ejercer mucha fuerza sobre mi cuerpo, sentía una presión, un peso extra que debía ser liberado y al intentar levantarme para descargar ese peso no puede hacerlo, ¿acaso era esto a lo que llaman “parálisis de sueño”?

Pero no podía rendirme, y a costa de un inmenso dolor, logré liberarme y proyectar mi existencia a otra parte ya que no quería estar mucho tiempo junto a mi cama por temor a romper el *tabú* de observar mi cuerpo físico y el shock que eso podría resultar en mí, así que hui hacia un lugar que parecía ser la granja donde cultivábamos de pequeño con mi familia; allí había un maizal por el cual sentía cierto cariño ya que yo fui el responsable durante todo el proceso: había sembrado cada semilla, podando y regando cada planta a

⁵ Hermana a la que identificaría poco después como mi alter-ego: “Fénix” (*se pronuncia Fénix*).

diario⁶ hasta llegar el momento de la cosecha, y al tomar a la primera mazorca y deshojarla, toque los granos de maíz y estos causaron una especie de reacción en mi cuerpo: mis brazos empezaron a llenarse de granos, expandiéndose y cubriendo mi cuerpo en pocos segundos, mis pies se alargaron y convirtieron en raíces y mi rostro empezó a desaparecer hasta que solo quedo de mí, una especie de *hombre mazorca* quien se abría de brazos como diciendo: -He renacido-.

Tipo de sueño: parálisis de sueño

Elementos clave para el análisis del sueño.

- Pitido doloroso
- Peso extra
- Parálisis de sueño
- Cambio de escenarios
- Transformación

Desglose.

En este sueño, la escena inicial donde aconteció la parálisis, fue la primera en que me pude liberar de esta parasomnia, identificando aquel *pitido* como la señal previa al fenómeno, luego con calma, dejando que el sonido entrara en mí hasta sentir que mi cuerpo también resonaba y liberaba su contenido.

*la primera ilustración representa el momento justo en que mi cuerpo se libera después de escuchar aquel pitido y trata de alejarse de sí mismo, dejando tras él una estela de figuras deformes

Lo anterior es de inmensa relevancia en mi proceso onírico, ya que desde este punto, las parálisis dejan de significar algo negativo para mí y se convierten en un reto a superar, esperando siempre maravillosas experiencias.

El segundo escenario del sueño es algo más cotidiano, aunque cargado de nostalgia, ya que evoca a mi niñez en el campo y mi inclinación por el cuidado de la naturaleza, siendo la segunda ilustración una figura donde después de mi transformación experimento un momento de júbilo por unirme de otro modo a la tierra.

Sueño 3: Marzo 03 2016.

Mi deseo al fin se cumplía, al fin cruzaba hacia el otro lado, tan frío como siempre se describió pero tan reconfortante como para no querer otra cosa más que ir allí.

⁶ Aquí el sueño hace una vinculación con mis memorias para traer los recuerdos de mi niñez en el campo.

Morí deteniendo a un tipo que estaba robando en la casona, recuerdo que él estudió en mi colegio pero que con el tiempo, se inclinó hacia la delincuencia y ya que era más grande y fuerte que antes, no pude detenerle cuando intento apuñalarme, así que lo único que pude hacer fue resistir con el puñal en mi cuerpo hasta que pasó un celador y pude darle aviso, pero en ese momento logró soltarse y huir, y aunque intente perseguirle, sentía el peso de haber perdido tanta sangre, así que después de unos metros, caí al suelo y a pesar de que me encontraba luchando para sobrevivir decidí aceptar la situación y dejarme ir.

Nota: Si estuviera en vigilia, mi historia terminaría en mi muerte, pero ya que me encontraba fuera de *la máquina*⁷, ahora podía observar el mundo con más claridad, ya que después de todo, estaba sospechando que esto era en una de mis típicas situaciones oníricas, así que me quedaba poco tiempo antes de despertar y con ello, destruir esta nueva realidad que había creado mi mente mientras dormía.

Como pude, ascendí levitando con mucho esfuerzo hacia los cielos como quien intenta agarrar una estrella, y pude observar un cielo entrecortado, como un enorme telón que tenía una rasgadura y al acercarme a ella para traspasarla... desperté.

Tipo de sueño: sueño de muerte

Elementos clave para el análisis del sueño.

- Muerte aceptada
- Elevación a los aires
- Identificar que se está soñando

En la primera ilustración hablaba con quién más tarde sería mi verdugo, eso indica en mí una inclinación hacia el dialogo a pesar del posible peligro, lo cual identificaría también como valentía; dos actitudes que constantemente están a prueba en mis sueños.

La aceptación de mi propia muerte se debe también a una serie de pensamientos y emociones que constantemente me inclinan hacia el suicidio, por eso en la segunda ilustración, cuando me elevo hacia los cielos es en señal de rechazo por este mundo, tratando de alcanzar otro más sublime, pero siempre con el mismo desenlace... despertar

Sueño 4: Diciembre 18 2017.

Huyendo por las calles de pamplona de lo que parecía ser una inundación que ocurría bajo mis pies, cada que tocaba el piso se convertía en agua, intentando hundirme en ella, y yo, quien estaba en aquella problemática situación que no me dejaba detenerme para descansar, decidí dejarme caer al fin, con la sorpresa de que al otro lado me esperaba un

⁷ Realidad en la que vivimos mientras se está despierto (vigilia) tanto en mente como cuerpo.

mundo en la que había una especie de castillo como el de *las noches*⁸ que servía ahora de colegio, y ya que daba la “casualidad” de estar en inscripciones ese mismo día, decidí aventurarme, principalmente porque no tenía ropa limpia ni lugar a donde ir.

Pero al entrar, una chica que parecía ser una repitente (ya que conocía muy bien el lugar para ser una de primer año) me acompañó mientras subíamos hacia una especie de jardín que ella tenía secretamente en una de las cúpulas del castillo, allí me puso a arreglar una matera mientras me contaba como por años había estado llenando aquel lugar esperando convertirlo en una especie de habitación solo para ella y... -sonrojada mira hacia abajo mientras intenta continuar-, indirecta que capto al momento como la oportunidad de acercarme y averiguar sus intenciones, con la sorpresa que me llevaría al captar sutilmente su olor, el cual identifiqué de otros muchos sueños donde tenía a una acompañante femenina, una pareja a quien siempre me refería como *mi amada*. Recién percibí aquello, no pude evitar preguntarle su nombre, a lo que respondió: “Mell” y al levantar su mirada, un abrazo conjunto abrió paso a nuestra primera noche juntos.

Tipo de sueño: sueño sexual

Elementos clave para el análisis del sueño.

- Huida
- Inundación
- Traspaso de realidades
- Encuentro amoroso

Desglose.

La ilustración ubicada al costado izquierda señala el traspaso de realidades, desde la normal *vivida*, hacia la que es proyectada por el agua bajo mis pies.

Para poder encontrar el origen de este sueño es necesario aclarar que a lo largo de mi vida he pasado por diferentes percances presentados por inundaciones, las cuales me han generado cierto trauma hacia este tipo de situaciones

En la ilustración derecha previo al encuentro amoroso con la chica que se llamó a si misma *Mell*, más que a rescatar el encuentro físico, veo curioso cómo los personajes de mis sueños, a pesar de ser desconocidos, empiezan a crear su propia personalidad y voluntad.

Sueño 5: Enero 10 2018

⁸ Referencia a una de las sagas del anime japonés “Bleach”

Subía por la carretera hacia mi casa antigua a llevarle comida al perro, cuando vi una especie de portal a un costado de la propiedad de un vecino, y ya que la verdad me sentía un poco desanimado porque había tenido una pésima semana, decidí que no me importaba dejar mi cobardía por un momento y ver qué pasaba. Al traspasar dicho portal, resulte en un momento y situación totalmente diferentes. Ahora acompañaba a mi hermano mientras presentábamos nuestros respetos a una tumba junto a la cual, Raúl (mi hermano) me decía: “¿feliz, no es cierto? ¿Eso era lo que quería?”

Agobiado por el dolor que provocaron sus palabras, mis rodillas se doblaron al instante dejando caer mi cuerpo a sus pies; abrazándole y rogándole perdón, lo mismo había pasado con mi padre, y tal como aquella vez, solo podía lamentarme después de haberles perdido. Así que de nuevo, abrumado por el dolor, apreté con más fuerza sus piernas, de las cuales me sostenía llorando y gritando. De esos mismos gritos, terminé despertándome junto a mi hermano quien dormía en una cama cerca a la mía, y al hacerlo, lo primero que hizo fue tranquilizarme dándome un abrazo con los mosquiteros de por medio, aunque fue un buen momento, no podía quitarme el pensamiento de que mi hermano no parecía ser el mismo.

Al darme cuenta de lo en verdad estaba pasando, esta vez sí me desperté.

Tipo de sueño: sueño doble

Elementos clave para el análisis del sueño.

- portal
- cementerio
- discusión
- conciliación

En la primera parte aparece el portal, que ya se vuelve un recurso bastante usado para el cambio de escenarios, pero al momento de llegar al cementerio, ocurre un hecho bastante curioso y doloroso, porque yo, quien una vez rogué por la muerte de mi padre, ahora veía de frente su tumba, junto a la de mi hermano que me acompañaba y que de algún modo logro salir de entre los muertos para llenarme de culpa por también desear su muerte.

Adentrándome en mi contexto personal, para esas fechas mi hermano sufrió un accidente de moto en el que casi pierde un ojo, y aún más, la vida; así que me sentía culpable en gran medida por desear que algo malo le pasara y por eso le rogaba perdón en el cementerio. Pero lo verdaderamente inquietante fue sentir que soñaba dentro del sueño, o como yo lo llamo: sueño doble, ya que siento que este tipo de sueños nacen como barrera del inconsciente para confundirme y hacer que olvide mis sueños, ya que en la mayoría de este tipo, pierdo las memorias del primer sueño, aunque este caso fue la excepción.

Sueños colaboradores.

Diciembre 22 2018

Sueño primer colaborador

Había dos perros y un gato persiguiendo un portafolio que había caído en un tanque metálico lleno de una sustancia parecida al mercurio, en la cual los perros resultaron nadando para poder recuperarlo. Curiosamente dicho paquete también era perseguido por un pequeño agente parecido al antagonista de la pantera rosa, el cual estaba contratado por unas abuelitas quienes necesitaban recuperar el contenido del portafolio. Sin embargo este fue confiscado por unos agentes que llevaron a las abuelitas a interrogatorio.

Las mencionadas abuelitas llevaban sombrero y vestidos con detalles florares. La más gordita, por ejemplo, las tenía en su cinturón, otra más flaquita los tenía precisamente en el cuello y mangas de su vestido, y la líder, que se parecía a mi abuela, llevaba su tocado de flores en el sombrero. Al preguntarles quienes eran, ellas explicaron que hacían parte de una organización, como los iluminati, que controlaba los hilos de la nación en secreto. Yo, de manera omnipresente, podía ver sus mentes y comprobar sus identidades. Fueron actrices, científicas, primeras damas; toda mujer famosa en la historia utilizaba sus encantos para cumplir con los intereses de dicha organización, y siempre habían estado involucradas en los hechos más relevantes de la historia.

Pero ahora estaban en la ciudad, siguiendo la pista de un ladrón que se había infiltrado y hurtado algo de inmenso valor para la ellas. Y la única prueba del paradero de lo que buscaban estaba en aquel portafolio. Al abrirlo, los agentes se sorprendieron al ver que solo eran fotos de un perro. La líder de aquel grupo de tres comentó que no era “solo un perro”, sino un descendiente directo de la mascota de Cleopatra, y que más que un valor monetario, este era importante para el mundo ya que poseía un gen especial que podía curar muchas enfermedades, y esas fotos eran la única pista que tenían para encontrar al tipo que lo raptó.

Al salir de la comisaría y volver al hotel donde se hospedaban, fueron visitadas por la líder suprema, escoltada por un sequito de aprendices, quienes aún no se habían ganado sus flores. Decidieron contratar al mejor sicario de toda Cúcuta para que encontrara al ladrón, pero casualmente, esta última era cercano a mi familia, y nos encontrábamos juntos en un restaurante.

Yo estaba al tanto de la situación así que, en vez de seguir alargando el problema, y antes de que el sicario hiciera su trabajo, preferí acercarme y decirle que yo podía ayudarlo a recuperar a ese perro fácilmente. Fue así, que conseguí una audiencia con la líder suprema, quien al parecer ya me conocía. Les pedí las fotos del perro para recordar cómo era; luego de hacerme la imagen completa, solo apareció, como si lo hubiera invocado o creado. ¿O tal vez, fui yo quien se infiltró en la organización desde un principio?

Tipo de sueño: Sueño lucido

Elementos claves para el análisis del sueño:

- Narrativa completa
- Continuidad en las escenas
- Creación compleja de personajes
- Omnipresencia
- Manipulación deliberada de las situaciones

Inicialmente comenzó como un sueño cualquiera, mientras ocurría, fui formulando ciertas preguntas que me hago normalmente. Por ejemplo, la constitución física del mercurio; por eso, hice que los perros nadaran en este, como un experimento onírico. La aparición de las ancianas puede explicarse desde mi fascinación a los concursos de cocina, en donde las mujeres mayores tienen gran participación. De ahí nace la idea feminista de ¿Por qué siempre son hombres los que gobiernan? La frase “detrás de un gran hombre, hay una gran mujer” fue clave para la creación de esta organización, tipo iluminati, donde las mujeres son en realidad las regentes del mundo; los diseños de personajes salen de dichos programas de cocina anteriormente nombrados, y una breve referencia a “los dulces tomates rojos” que son una secta de mujeres creadas por Matt Groening en su serie Los Simpson. La simbología del perro con la capacidad de curar enfermedades, sale de mi fascinación por ver videos de teorías conspirativas y mi conocimiento sobre razas caninas, de la cual destaco el perro Viringo peruano, que tiene ciertas propiedades curativas en la realidad, de allí la importancia de su hallazgo.

Sueño segundo colaborador.

Diciembre 2018

En el sueño estaba en mi cuarto, pero me veía a mí misma desde una vista panorámica, y sabía que era yo porque podía sentir mi cuerpo, pero este estaba inmóvil, empecé a sentir miedo, pero no me podía mover, es como si no supiera o simplemente, no pudiera hacerlo.

También sentí una presión entre blanda y dura sobre mis piernas, como si alguien estuviera encima mío, y sí, de hecho, tenía razón, pero esta persona, quien vestía de blanco, estaba de espaldas y no alcanzaba a verle bien; pero casi como si adivinara mis pensamientos, dicha persona empezó a girar su cabeza, aunque llegado el punto no se detuvo, seguía y seguía girando, alcancé a contar cuatro veces cuando de repente, al fin paró. Y el rostro que antes estaba cabizbajo se levantó y al mirar, pude ver una cara cadavérica que logro helar mi sangre y hacer que mis lagrimales se humedecieran, casi como si me preparara para lo que venía, así pues, un hormigueo incesante recorrió mi espalda, paso por mi nuca y se ubicó hasta detrás de mi cabeza, eran como cosquillas dolorosas, sentía cada vez más miedo, sólo miedo, y de repente....Un grito aberrante de

aquel rostro que no era más que huesos me asustó de manera tal, que no pude contenerme y explote en llanto, tan intenso fue, que logre liberar mi mano izquierda y levantar aquel cuerpo, pero al hacerlo, fue como si solo levantara una gran manta blanca sobre el aire que se devolvía hacia mí y cubría mi rostro, al quitármelo de la cara al fin pude despertar y ahora sí, despertar en mi verdadera cama.

Aunque liberada de aquella situación, me perseguía el miedo que hasta hace rato sentía; para mí fue real, prueba de ello es que desde que empecé a llorar en el sueño, no pude detenerme, ni cuando me desperté. El shock provoco que no pudiera dormir en varias horas ni parar de llorar en un largo tiempo.

Elementos claves para el análisis del sueño

- Parálisis de sueño
- Inmovilidad-impotencia-incapacidad de expresarse-ataduras
- Rostro cadavérico con velo blanco
- Sensaciones que traspasan realidades

Desglose

Ya conocía las parálisis, pero no había tenido ninguna como esa, creo que fue por todo el estrés de la U que empecé a soñar cosas malas, prácticamente no salí en toda la semana por ponerme a adelantar trabajos y me sentía realmente atada a la casa, pero además de eso, el rostro que me parecía más como el de la llorona, me hizo recordar que ella normalmente se le aparece a las madres en pena por haber perdido a sus hijos, como sucedió en mi caso hace ya algunos años.

Lo que más me sorprendió fue que después del sueño no podía calmarme, aún seguía recordando ese rostro, como si el esqueleto, o más bien espíritu siguiera estando ahí, acosándome por mi pena.

Conclusiones.

Generales:

- Respondiendo al objetivo general, se concluye que en efecto se logró establecer y aplicar una metodología de recolección de sueños, así como de análisis que permita al soñante establecer relaciones entre sus sueños con su contexto personal.
- Para mí existe la necesidad de ampliar el campo del psicoanálisis desde los sueños, para dotar a futuras investigaciones de material suficiente que contribuya a esclarecer el discurso, tanto artístico como argumentativo.
-

Específicas:

- Se logró una metodología que se adecua a los requisitos propuestos, en donde se pueden analizar, de manera clara y concisa, los sueños de algunas personas.
- A partir de la propuesta realizada anteriormente, se facilita el identificar los aspectos relevantes de la narrativa, y así mismo, el diseño de las composiciones. Se hace el uso de la ilustración en acuarela, debido a que genera un efecto brumoso, característico de los sueños que apenas se pueden recordar.
- Se hace uso necesario de la narrativa, para comprender totalmente los sueños. Agregado a esto, es indispensable contar con la información personal del soñador para relacionar los análisis con las experiencias personales.
-
- La instalación como medio de acercamiento al espectador, permitió que se presentaran los sueños evocando la intimidad de una habitación y el misticismo que se genera en estas experiencias oníricas.
-
- El trabajo con terceros, permitió evidenciar que en cuanto al estudio de lo onírico, resulta más pertinente realizarlo desde lo personal.

Conclusiones del proceso artístico.

En lo personal.

- El proceso que he venido desarrollando ha impactado enormemente en mi vida personal, en el entendimiento de mi propio ser y en la manera como concibo el mundo y la realidad misma. Esto me permitió concluir, desde hace ya algunos años, que mi verdadero objetivo en la vida es solo uno: recolectar información, ya que entre más contenido significativo se reúna: vivencias, experiencias, y sobre

todo *contenido cultura*; más aportes se realizan al banco de información de nuestro inconsciente, ya que desde ahí es donde nacen los sueños.

- Otro aporte clave de este estudio, es la identificación de mis represiones más profundas, cuyo tratamiento mejoró considerablemente desde que logré tener consciencia dentro de mis sueños. Aunque no controlara la frecuencia ni estabilidad de estas sesiones, ahora podía liberar al fin toda presión que llevaba dentro y que me consumía cada vez más. Ahora parece que he conseguido un enorme equilibrio emocional a través de los años y las cuantiosas vidas que he tenido. Al final puede que no toda sabiduría esté en los libros ni en los años vividos, sino en el silencio y la paz que uno logra al adentrarse en los rincones más profundos de nuestra mente.
- Por último, me permito afirmar que la *liberación espiritual* por la que abogaba (Bretón, 1924) si se puede realizar a través del estudio de la naturaleza onírica, y mediante esta, lograr un equilibrio entre ambas realidades. Doy fe de ello gracias a mi proceso, que me permitió tener un *autoconocimiento*.

En cuanto a los Colaboradores.

- Al parecer, siempre quise evitar la decepción, por eso trataba de evitar involucrar a otras personas que de antemano no tuvieran el mucho interés en el mundo onírico, sin embargo traté en vano de persuadir a personas ajenas casi por completo al tema para observar qué resultados lograba obtener de ellos, supongo que es algo que eventualmente tendría que hacer para seguir avanzando mi investigación personal sobre el comportamiento humano, pero aunque interesantes, los resultados no contaron con el volumen que esperaba, ya que eventualmente perdían el interés o simplemente olvidaban tomar registro (eso agrandaba el desinterés). No culpo a nadie sinceramente, dado a que por lo menos en mi caso, las consecuencias de acostumbrar a mi cuerpo a levantarse constantemente por las noches (4 a 9 veces) me ha llevado a que mi vejiga se acostumbre a estar evacuando constantemente. Pero volviendo al caso de los colaboradores, el interés casi nunca pareció estar presente, hasta el punto de negarse a realizar las entrevistas, y por ende el registro audio visual.

Lista de referencias

- Abarca, G., & -Brown, b. S.-C.-S. (2017). Malestar y género: una aproximación a la experiencia onírica de jóvenes chilenos. *Revista de Psicología*, vol. 26, núm. 1, / *King's College London*, 1-12.
- Álvarez, S. (2017). Una imagen surge de lo profundo. Carl Gustav Jung y Aby Warburg, un estudio comparativo. *Revista Forma Vol.15*, 9-25.
- Bretón, A. (1924). *Primer manifiesto surrealista, Version al español*. Buenos Aires: Argonauta.
- Bustamante, M. (2016). INTRODUCCIÓN al SUEÑO CREADOR de ARQUITECTURAS. El sueño de la razón vs. *Revista europea de investigación en arquitectura: REIA, ISSN-e 2340-9851, N° 5,* 75-96.
- Delaney, G. M. (1995). *El mensaje de los sueños*. Barcelona: Círculo de Lectores, S.A.
- Flóres B., H., Castro, M. F., & Beltrán, G. (1978). Influencia del consumo mixto de grasas y proteínas, del desarrollo corporal y del. *Revista Latinoamericana de Psicología*, vol. 10, núm. 2, , 173-183.
- Freud, S. (1907). *El delirio y los sueños en la 'Gradiva' de W. Jensen / Obras completas vol. IX*. Madrid Tercera Edición: Biblioteca Nueva.
- Freud, S. (1990). La interpretación de los sueños Obras completas, Tomo IV.
- Grondin, J. (1999). *Introducción a la hermenéutica filosófica*. Barcelona: Herder.
- Hollis, E. (2012). *La vida secreta de los edificios*. Madrid: Siruela.
- Reichei-Dolmatoff, G. (1988). *Orfebrería y chamanismo. Un estudio iconográfico del museo del oro*. Medellín: Colina.
- Sierra, M. L. (2006). Sueños y Pesadillas. *International Journal of Developmental and Educational Psychology*, vol. 3, 265-279.
- Sosa, E. (2005). Los sueños. *Diánoia*, 3-16.