

memoria

2017-2018

MENCIÓN: Artes Plásticas

TÍTULO: REALIDAD O SUEÑO

ESTUDIANTE: Raquel Guerrero Castellanos

DIRECTOR/A: María Pilar Viviente Sole

PALABRAS CLAVE: Subconsciente, surrealismo, ilustración, sueños, acuarela.

RESUMEN:

Principalmente en este TFG trataré los sueños; qué son, cómo funcionan y cómo nos afecta. Recopilaré en un diario gráfico el máximo posible de ellos para ver si son imágenes inventadas por nuestro subconsciente, recreaciones de hechos que ya han pasado o simplemente cosas que deseamos que sucedan. Predominará la ilustración, la imagen y el color. Así tendremos un registro de imágenes para comprobar nuestras preguntas sobre los sueños.

Índice

pág/s.

- 1. Propuesta y Objetivos
- 2. Referentes
- 3. Justificación de la propuesta
- 4. Proceso de Producción
- 5. Resultados
- 6. Bibliografía

1- PROPUESTAS Y OBJETIVOS

-Propuesta:

En este TFG, se recogen, principalmente, a modo diario, todos los sueños que se recuerden, ya sean más extensos o más cortos. Como no solemos recordarlos todos y los que recordamos en realidad son más cortos de lo que creemos, habrá que saber reconocer cuales son más extensos y a cuales se les puede sacar utilidad científica, para después hacer con ellos un "diario gráfico". Después de recoger el máximo de sueños, hay que reconocer qué parte del sueño es la más representativa, para después plasmarlo en una ilustración, haciendo así un "diario ilustrado" donde la escritura se mezcla con la ilustración. De esta manera llevamos a cabo un estudio de nuestro subconsciente, en el cual buscamos si nuestros sueños son siempre irreales y surrealistas o tan vividos que parecen formar parte de la vida del autor y ser producto de su propia experiencia ("déjà vu").

Podemos decir que la mayoría de los sueños son siempre irreales, de este modo vemos a escala personal que tipo de pensamientos nos ocupan mientras dormimos o bien, simplemente, no pensamos en nada durante la fase REM. Aquí se pretende estudiar (a) en qué fase en concreto se llevan a cabo los sueños, (b) si esta fase tuviera algo que ver con éstos, teniendo en cuenta tanto (i) a grandes autores como Freud, Jung Carl, Georg Groddeck o Diego Calb, entre otros, los cuales describen distintas fases del sueño y como nos afecta, como (ii) exponentes de relatos de viajeros, esto es la figura del "travelogue" y, en este caso, el "travelogue" de los sueños. Es decir, un libro ilustrado sobre los lugares visitados y experiencias encontradas de un viajero en sus sueños.

-Objetivos generales:

- Recordar los máximos sueños posibles para poder escribirlos después.
- Reconocer la escena más representativa del sueño.
- Intentar que el espectador reconozca el sueño o lo interprete lo más parecido posible sin necesidad de leerlo.

-Objetivos específicos:

- Entender a partir de lo que recordamos que tipo de sueño es.
- Saber finalmente cómo funcionan los sueños y de dónde vienen.

2- REFERENTES

2.1- AUTORES - VANGUARDIAS DE PRINCIPIOS DE SIGLO XX

- Salvador Dalí. Trabaja con los sueños, de modo que pudiese expresar la teoría de Freud de que los sueños pueden acabar en un sueño casual que acaba haciendo que la persona que duerme despierte, por ejemplo: Sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada un segundo antes de despertar. Entre los autores influenciados por Salvador Dalí mencionemos a Oscar Dominguez, Frida Kahlo, Rob Gonsalvez y Giorgio De Chirico. Este último da una apariencia real a lo fantástico de mano del psicoanálisis de Freud y su interpretación de los sueños, a través de perspectivas y una serie de elementos simbólicos. Paul Delvaux nos lleva al mundo onírico en su obra prima la representación humana, sobre todo con la figura de la mujer. Es el pintor de sueños y pesadillas. René Magritte trata de plasmar otra nueva realidad, donde plantea lo imposible, una ensoñación, un estado onírico. Nada es como debe ser, al igual que en los sueños. Por otra parte, la pintura de Max Ernst llega desde el subconsciente y la imaginación. Buscaba expresar el mundo de los sueños y la imaginación. Sus cuadros están a medio camino entre lo soñado y lo vivido. Man Ray se unió al grupo dadá europeo y al movimiento surrealista. Introdujo nuevas técnicas, como el rayograma, la solarización o la pintura con aerógrafo o pistola de aire.
- **Joan Miró** ocupa un lugar especial. En sus obras su temática principal es el mundo de los sueños y las fantasías del inconsciente. Se le considera surrealista, aunque él se denomina irrealista (termino inventado por el), que lo conectaba con el mundo de los sueños. El mejor ejemplo de ello es su obra *este es el color de mis sueños*, donde hay tres elementos, la palabra "foto", una mancha azul y la frase "este es el color de mis sueños". Debemos considerar a Miró como padre de la genealogía (académica o científica) en la que debe incluirse Calder, y en cierta medida también a Picasso.

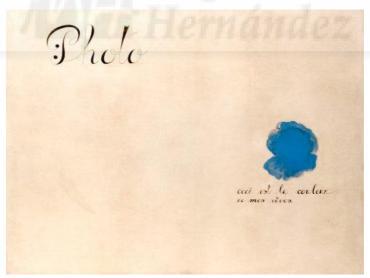

Fig. 1

2.2- AUTORES - VANGUARDIAS DE POSTGUERRA S. XX (Dau al Set)

- **Joan Brossa** es un artista polifacético, el contacto con el mundo onírico y el significado de los sueños le lleva a las experimentaciones realizadas a lo largo de su vida en las que llegó a conclusiones muy interesantes. Era miembro de un grupo Dadá junto con otros artistas como Miró o Ponç con los que realiza una revista llamada *Dau al set*.
- **Antonio Tàpies** quiere que sus obras tengan el poder de transformar nuestro interior. Elabora imágenes recogidas de su entorno que materializa de distintas maneras la misma imagen y a la vez tienen distintos significados. En las obras de sus últimos años hace una reflexión sobre el dolor físico y espiritual. Trabajó con los sueños, los misterios... gracias a un encuentro con Joan Miró, comenzó a cultivar su imaginería surrealista gracias a esto. Construía otros universos plásticos, mundos oníricos.

2.3- AUTORES - ESCRITORES

- Guillaume Apollinaire es uno de los referentes principales. Su poesía representa el paralelismo entre pintura y poesía. Se situó en la transición entre el movimiento simbolista y el surrealista. Desarrolló los Caligramas, poemas visuales, "ideogramas líricos". A partir de los caligramas los surrealistas desarrollaron la escritura automática.

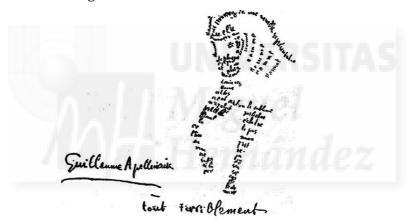

Fig. 2

- **Gaston Bachelard** es un filósofo francés que se especializó en epistemología, conocido por "La poética del espacio". Lo que de verdad me interesa es su estudio del mundo onírico y su relación con el psicoanálisis de Freud.
- André Bretón estudió a Freud y a sus experimentos con la escritura automática, lo que influye en su teoría surrealista. Apoyándose en los descubrimientos de Freud en la interpretación de los sueños, Bretón en 1924 escribió el "Manifiesto del surrealismo" y forma un grupo junto con otros artistas. Para Bretón los sueños son una manera de llegar a su manifiesto.
- **-Sigmund Freud** escritor de *La interpretación de los sueños*, libro fundamental en este TFG en el que según él mismo afirmó fue la obra de su vida. Donde pone al alcance de todas las ideas básicas del mundo onírico.
- **-Lewis Carroll** la manera de describir *Alicia en el país de las maravillas* muestra todas las fases de los sueños, te transporta a otro mundo.

2.4- AUTORES - CONTEMPORÁNEOS

- **Antonio Tapia.** Toda su obra muestra siempre su estado de ánimo de ese momento. Según Tapia su pintura es muy emocional y minuciosa. Su temática sobre todo es la niñez, un realismo mágico que se adentra a otros mundos. Lo mejor de su obra es su manera de mostrar su realidad como si fueran sueños con nebulosas.

Fig. 3

- Jacek Yerka se especializó en grabado pero siguió el camino del surrealismo. Considerado el Bosco del siglo XXI o "el pintor de sueños". Las cualidades que predominan su obra son la alegría, la imaginación... Se centra en paisajes y mundos fantásticos. Pinta el mundo de los sueños, tanto los buenos como las pesadillas.
- **Zdzislaw Beksinski**. Tiene interés por sus imágenes perturbadoras. Sus primeras pinturas fueron abstractas, pero a partir de los 60 se inclina hacia el surrealismo y ya en los 70 comienza su periodo fantástico, con atmósferas oprimentes que es lo que más me llama la atención ya que recuerda a las pesadillas.

Fig. 4

3- JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

¿Qué son los sueños? Según la RAE, son un ¹"acto de representarse en la fantasía de alguien mientras duerme, sucesos o imágenes. Estos mismos sucesos o imágenes que se representan. Cosa que carece de realidad o fundamento, y, en especial, proyecto, deseo, esperanza sin probabilidad de realizarse."

Cuando dormimos atravesamos varias fases hasta llegar a la fase REM, estas fases se repiten a lo largo de la noche una y otra vez. Lewis Carroll describió todas ellas en su libro *Alicia en el país de las maravillas*, desde el principio todo es un sueño, desde que Alicia va tras el conejo hasta que cae cuando lo persigue y queda dormida.

La primera etapa es en la que sentimos que caemos, en la segunda nuestro sueño es liviano. Una vez acaba la caída, en la tercera y cuarta fase es cuando más nos cuesta despertar ya que entramos en un sueño profundo y la siguiente fase sería la fase REM, los ojos hacen movimientos muy rápidos y se activan muchas áreas del cerebro relacionadas con la memoria y las emociones y es cuando tenemos más probabilidades de soñar. Todo esto sucede en 90 minutos. Después todo comienza desde el principio a partir de la fase dos. La fase REM nos ayuda a aumentar la memoria declarativa pero siempre y cuando tenga un componente emotivo.

Según Freud, los sueños son recuerdos de hechos pasados en nuestra vida que vuelven a nosotros mezclándose entre sí o todo en una escena; de ahí a que luego pensemos que hemos tenido un "dejá vu", ya que en verdad si lo hemos vivido, solo que no después de soñarlo, sino antes.

En su libro *La interpretación de los sueños* nos argumenta varias teorías. Nada más empezar el libro nos dice lo siguiente ²"lo que de ellos recordaban al despertar era interpretado como una manifestación benigna u hostil de poderes supraterrenos, demoniacos o divinos.", ³"los sueños son una propia función psíquica del durmiente.", ⁴"los sueños son provocados exclusivamente por estímulos físicos o sensoriales, que actúan desde el exterior sobre el durmiente, o surgen casualmente en sus órganos internos. Lo soñado no podrá aspirar a significación ni sentido".

Los sueños básicamente son recuerdos de nuestro pasado que afloran mientras dormimos, solo que nosotros no recordamos, ya que pueden ser al pie de la letra o mezclarse unos con otros haciendo así un sueño totalmente surrealista. Como por ejemplo un sueño donde vi a un T-rex en un parque con una tortuga en la boca; un mes antes había visto las películas de Jurasic Park y hacía poco que había visto en el rio tortugas, por lo que todo eso se mezcla produciéndose ese sueño tan extraño, en el que yo me pongo en lugar de la tortuga, pero en verdad los dos personajes son amigos y están jugando, aunque parezca otra cosa.

Así bien, no sueña lo mismo un niño que un adulto, puesto que los adultos sueñan con sucesos que les ocurren en el día o tiempo atrás, y los niños sueñan con lo que ellos anhelan o asían tener o hacer. Puesto que en los sueños todo se puede.

Aunque nosotros recordemos sueños enteros, que rara vez pasa, en realidad no soñamos más de 5 minutos por fase REM producida en la noche. Podemos tener varios sueños en una misma noche, aunque no tiene por qué ser así.

En este TFG se abordarán los sueños desde una perspectiva simbólica, donde los sueños se muestran lo más parecido posible al recuerdo que tenemos de él al despertarnos. En forma de diario gráfico dibujaremos y escribiremos la historia para

mostrarla al público y ver si todas las teorías descritas son ciertas o no. Viendo así que tipo de sueños tenemos; si tendemos a tener sueños "normales" por así decirlo, o más bien surrealistas, donde nada tiene sentido.

La mayoría de los referentes son visuales, ya que interesa más la manera de enfocar los sueños como Zdzislaw Beksinski, Antonio Tapia o Salvador Dalí. Otros son del mundo onírico tal como Paul Delvaux, René Magritte, Max Ernst, Joan Miró o Jacek Yerka. Los demás autores son más teóricos, como los caligramas de Apollinaire, y autores como André Bretón o Freud.

¹Diccionario de la lengua española. (2001). Tomo 9. Calpe: ESPASA.

² Freud,S. (2007). La interpretación de los sueños,1. Pág. 9, lin. 2-5. Alianza Editorial.

³ Freud,S. (2007). La interpretación de los sueños,1. Pág. 9, lin. 8-9. Alianza Editorial.

⁴ Freud,S. (2007). La interpretación de los sueños,1. Pág. 10, lin. 31-35. Alianza Editorial.

4- PROCESO DE PRODUCCIÓN

Para poder realizar un diario de sueños, lo primero que he tenido que hacer es recopilar el máximo sueño posible de ellos, ya fuera escribiendo toda la historia o con palabras clave que me recuerde el sueño.

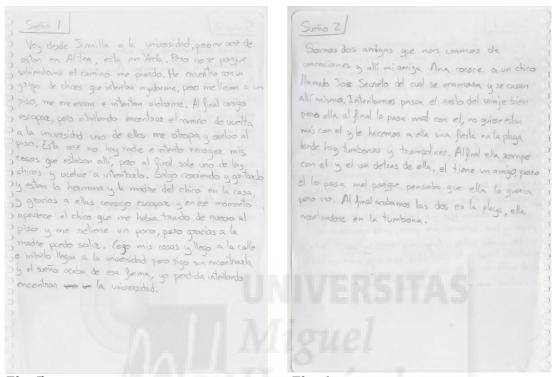

Fig. 5

Después de recopilar las historias se realizan los bocetos para después elegir el más adecuado para realizar la imagen final.

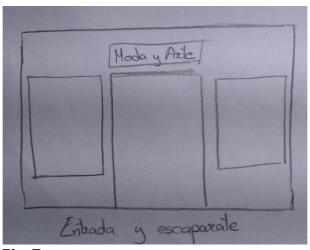

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

Al no haber trabajado demasiado con los materiales que he elegido para este proyecto hice pruebas antes de empezar a trabajar con ellas. Las acuarelas siempre me han sido una técnica bastante difícil, por eso era un reto para mí y decidí usarlas para ver si era capaz o no de hacer algo con ellas.

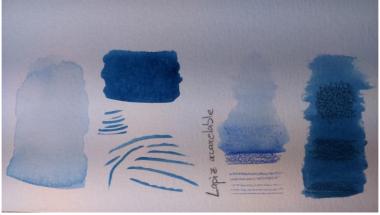

Fig. 10

Después de hacer las pruebas de las acuarelas he escogido el boceto que más me gustaba y lo he trasladado a papel de acuarela.

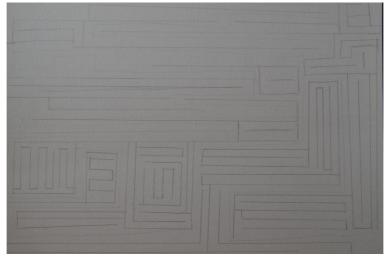

Fig. 11

Una vez dibujada la imagen escogida, se le da color con las acuarelas.

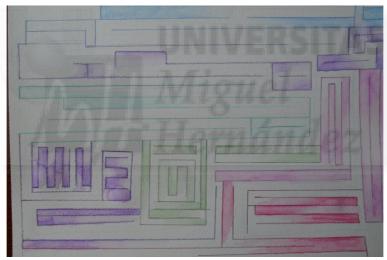

Fig. 12

Cuando está todo bien seco se escribe la historia del sueño lo más concreto posible para que quede claro y conciso, así no se hace pesado leer la historia, ya que tiene la imagen para reforzarlo.

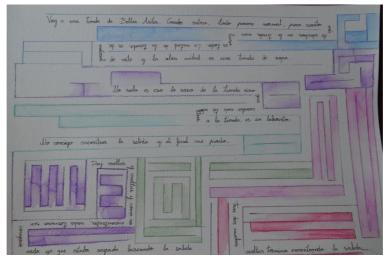

Fig. 13

Una vez acabadas las imágenes, se encuaderna todo para que se quede a modo de libro. Un diario de sueños personal. He decidido encuadernarlo yo misma para poder maquetarlo en el orden que quiera. Para hacerlo todo más ordenado le añado un índice para que se sepa cuál es cada sueño.

Primero preparo los materiales para la encuadernación, pego los cartones a la tela. Después agrupamos los dibujos y los encolamos. Dejamos secar todo y finalmente se une todo.

Fig. 14

Fig. 15

Fig. 16

Fig. 17

Fig. 18

5- RESULTADOS

Finalmente, ¿Qué son los sueños? Ciertamente Freud tiene bastante razón en su teoría, ya que la mayoría de mis sueños son causados por recuerdos de lo ya vivido anteriormente, entremezclándose varias vivencias. Pero otros de ellos no tienen nada que ver con la realidad, ya que nos demasiado surrealistas para serlo. Se puede decir que el mundo onírico sigue siendo un misterio para nosotros, o al menos para mí, ya que entiendo parte de él y a la vez no.

El mundo de los sueños seguirá siendo parte de nuestro subconsciente, un lugar difícil de encontrar y lograr cumplir alguno de ellos, y más si son tan surrealistas. Nuestros sueños son nuestros anhelos de algo que quisiéramos alcanzar y a la vez parte de nuestra realidad. Por eso no podemos decir si es realidad o sueño ya que son parte de un todo y son las dos cosas a la vez.

En la totalidad de la obra que sigue a continuación se apreciará el uso de la palabra a la manera de los caligramas de Apollinaire. La estética surrealista en relación al mundo de los sueños queda reflejada en varias escenas como por ejemplo la figura 20 o la 28, teniendo en cuenta a los artistas referentes como por ejemplo Dalí, Yerka, Antonio Tapia o incluso Lewis Carrol. Uno de los sueños más abstractos fue el laberinto en la figura 13 que recuerda un poco a Miró por su manera de dibujo, aunque la figura 13 es de línea recta. La figura 21 y 29 puede ser la más parecida a una pesadilla, pero no llega a ser del todo igual a las atmósferas de Beksinski o Delvaux, lo único que he podido recoger de esas atmósferas son los tonos más ocres. Un reto para futuras obras sería recopilar más pesadillas.

La figura del "travelogue" se puede decir que está en todas las figuras, ya que en todas viajamos al interior de nuestra cabeza a través de distintas imágenes, unas más surrealistas que otras.

Las ilustraciones que he escogido son más bien de dibujo simple a modo de cuento para que lo pueda entender cualquier persona, ya sea una persona mayor u otra más pequeña. Los tonos de la acuarela son suaves, ya que creo que los sueños reflejados en la realidad se tienen que mostrar como algo suave ya que se trata de nuestro subconsciente, de nuestra mente interna que mostramos al público.

En este proyecto he mostrado parte de mi interior, de mi mundo onírico, lo que puede ser muy lioso pero es parte de mí ser. En todo camino que va de la teoría de la práctica y de la práctica a la teoría, se abren múltiples vías. La que aquí se ha desarrollado es solo una de las posibles. De este modo el proyecto aquí presentado abre futuras investigaciones, es una gran fuente de inspiración para mis futuros trabajos. Como señala Théo Van Doesburg, la teoría resulta útil al artista para tomar consciencia de su trayectoria. "La teoría surge como consecuencia necesaria del trabajo plástico. Los artistas no escriben sobre arte sino desde el interior del arte." (Théo Van Doesburg, 1883-1931).

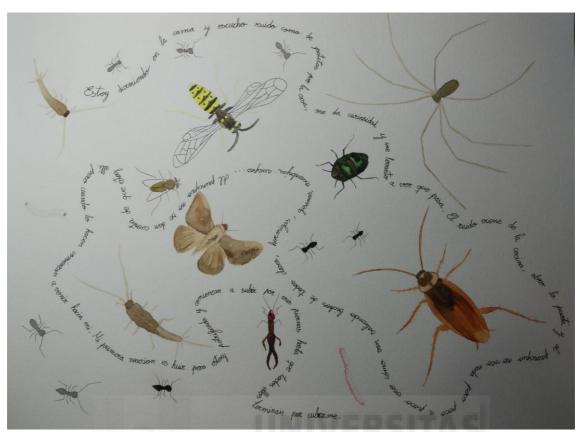

Fig. 19. Raquel Guerrero. "Sueño 1". 2018. Acuarela y tinta.

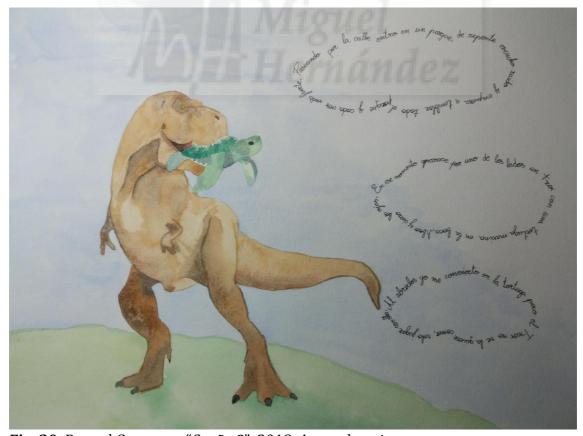

Fig. 20. Raquel Guerrero. "Sueño 2". 2018. Acuarela y tinta.

Fig. 21. Raquel Guerrero. "Sueño 3". 2018. Acuarela y tinta.

Fig. 22. Raquel Guerrero. "Sueño 4". 2018. Acuarela y tinta.

Fig. 23. Raquel Guerrero. "Sueño 5". 2018. Acuarela y tinta.

Fig. 24. Raquel Guerrero. "Sueño 6". 2018. Acuarela y tinta.

Fig. 25. Raquel Guerrero. "Sueño 7". 2018. Acuarela y tinta.

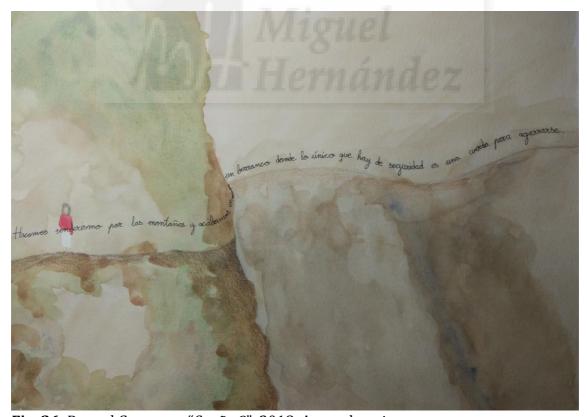

Fig. 26. Raquel Guerrero. "Sueño 8". 2018. Acuarela y tinta.

Fig. 27. Raquel Guerrero. "Sueño 9". 2018. Acuarela y tinta.

Fig. 28. Raquel Guerrero. "Sueño 10". 2018. Acuarela y tinta.

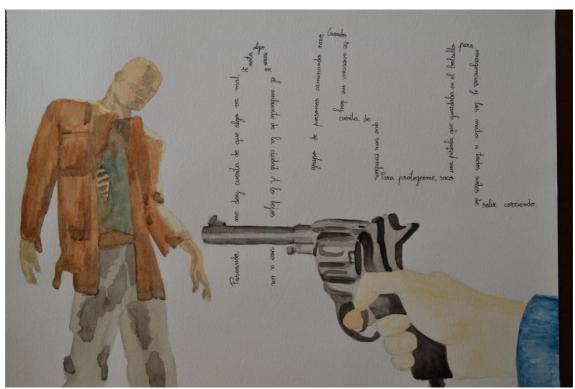

Fig. 29. Raquel Guerrero. "Sueño 11". 2018. Acuarela y tinta.

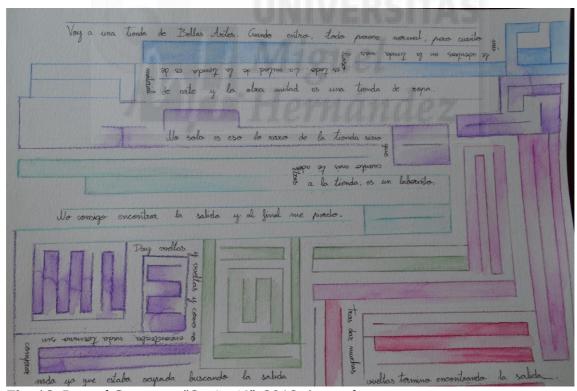

Fig. 13. Raquel Guerrero. "Sueño 12". 2018. Acuarela y tinta.

6- BIBLIOGRAFÍA

6.1.- LIBROS

- -Freud, Sigmund. (2007). La interpretación de los sueños, 1. Madrid: Alianza Editorial.
- -Groddeck, Georg. (2014). El buscador de almas. Madrid: Editorial Sexto Piso.
- -Jung, G.G. (1988). Arquetipos e insconsciente colectivo. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica.
- -Néret, Gilles. (2007). Dalí. Madrid: Taschen.
- -VV.AA. (2013). La ciencia del sueño. Siglo Veintiuno Editores.

6.2.- REVISTAS

-Viviente, P. (2017, October). Exhibition "L'espai dels sommis". The Space of Dreams. Socialist Factor, 23-25.

6.3.- WEBGRAFÍA

- -Cultura Inquieta. (2015). "Alucinantes ilusiones ópticas, pintadas por Rob Gonsalves" [en línea], http://culturainquieta.com/es/arte/pintura/item/5644-alucinantes-ilusiones-opticas-pintadas-por-rob-gonsalves.html [última consulta: 5/7/2018]
- -Biografía corta de. (2018). "Lewis Carroll" [en línea], https://www.biografiacortade.xyz/lewis-carroll.html [última consulta: 3/9/2018]
- -Fundació Joan Brossa. (2018). "Biografía" [en línea], http://www.fundaciojoanbrossa.cat/standard.php?idmenu=3 [última consulta: 12/7/2018]
- -El cultural. (2010). "La vida de André Bretón" [en línea], https://www.elcultural.com/revista/letras/La-vida-de-Andre-Breton/26515 [última consulta: 3/7/2018]
- -Rtve. (2017). "El enigma metafísico de Giorgio de Chirico" [en línea], http://www.rtve.es/noticias/20170719/enigma-metafisico-giorgio-chirico/1583500.shtml [última consulta: 11/7/2018]
- -ABC cultura. (2017). "De Chirico, sueño o realidad" [en línea], https://www.abc.es/cultura/arte/abci-chirico-sueno-o-realidad-201707182108_noticia.html [última consulta: 6/7/2018]
- -Rtve. (2015). "Imprescindibles Picasso y Barcelona (Picasso infinito)" [en línea], http://www.rtve.es/alacarta/videos/imprescindibles/imprescindibles-picasso-barcelona-picasso-infinito/1752627/ [última consulta: 9/6/2018]
- -HA!. "Este es el color de mis sueños" [en línea], https://historia-arte.com/obras/este-es-el-color-de-mis-suenos [última consulta: 6/6/2018]

- -Viaje a mi interior. (2012). "Diarios de artistas" [en línea], http://www.viajeamiinterior.com/2012/02/diarios-de-artistas.html [última consulta: 3/6/2018]
- -Revista de arte Logopress. (2014). "Entre el mito y el sueño" la obra de Oscar Dominguez en TEA Tenerife" [en línea], https://www.revistadearte.com/2014/03/27/entre-el-mito-y-el-sueno-la-obra-de-oscar-dominguez-en-tenerife/ [última consulta: 20/7/2018]
- -Historia del arte. (2018). "René Magritte: La llave de los sueños (1927)" [en línea], http://www.historiadelarte.us/surrealismo/rene-magritte-la-llave-de-los-suenos-1927/ [última consulta: 22/7/2018]
- -Cultura inquieta. "Man Ray, maestro de la fotografía experimental" [en línea], http://culturainquieta.com/es/foto/item/219-man-ray-maestro-de-la-fotografia-experimental.html [última consulta: 15/7/2018]
- -Alenarterevista. (2012). "Materia, Sueños y Realidades. Homenaje a Antoni Tàpies" [en línea], http://alenarterevista.net/materia-suenos-y-realidades-homenaje-a-antoni-tapies-por-virginia-segui/ [última consulta: 17/8/2018]
- -Descubrir el arte. (2015). "El realismo mágico de Antonio Tapia" [en línea], http://www.descubrirelarte.es/2015/12/20/el-realismo-magico-de-antonio-tapia.html [última consulta: 9/8/2018]
- -Cultura inquieta. (2013). "Jacek Yerka" [en línea], http://culturainquieta.com/es/arte/pintura/item/2941-jacek-yerka.html [última consulta: 15/8/2018]
- -Croma cultura. (2015). "El surrealismo de Paul Delvaux: Un mito incierto" [en línea], https://www.cromacultura.com/paul-delvaux/ [última consulta: 8/7/2018]
- -El asombrario. (2015). "El lunático Paul Delvaux y sus esqueletos vivientes" [en línea], https://elasombrario.com/el-lunatico-paul-delvaux-y-sus-esqueletos-vivientes/ [última consulta: 24/7/2018]
- -Revista de artes. (2009). "Zdzislaw Beksinski" [en línea], http://www.revistadeartes.com.ar/xvi-pintura-beksinski.html [última consulta: 24/7/2018]
- -Biografias y vidas. "Gaston Bachelard" [en línea], https://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/bachelard.htm [última consulta: 10/7/2018]
- -El cultural. (2002). "Apollinaire" [en línea], https://www.elcultural.com/revista/letras/Apollinaire/5408 [última consulta:10/8/2018]

6.4.- FILMOGRAFÍA

- -Michel Gondry. 2006. La ciencia del sueño. 105 min.
- -Vincent Ward, 1998. Más allá de los sueños, 106 min.