

Los sueños y la obra artística

Trabajo de investigación

Profesor: Fernández Palop, Eva
Centro: 301 Facultad Ciencias Sociales y Humanas,
Teruel Asignatura: 25119 Trabajo fin de Grado
Grupo: 40
Año académico: 2023/2024
Alumno: 821113 Casero Labordeta, Rocío

ÍNDICE

1. Presentación y motivación personal.....	2
1.1. Introducción.....	2
1.2. Objetivos.....	2
2. Contextualización de la propuesta.....	4
2.1. Marco conceptual.....	4
2.1.1 Palabras clave.....	4
2.1.2. Mapas conceptuales.....	4
2.2. Marco referencial.....	5
2.2.1. Referentes literarios.	5
2.2.2. Referentes pictóricos.	10
2.2.3. Referentes cinematográficos.....	17
3. Descripción de la propuesta.....	18
3.1. Contextualización de la propuesta.....	18
3.2. Contexto expositivo.....	20
3.3. Información técnica.	23
4. Obra artística.....	24
5. Conclusiones.	34
6. Bibliografía.....	35

1. Presentación y motivación personal.

1.1. Introducción.

Esta investigación explora cómo los sueños han sido estudiados, interpretados y representados en diversas obras de arte a lo largo del tiempo, destacando las influencias culturales, filosóficas y psicológicas que han moldeado estas representaciones. Desde el psicoanálisis de Sigmund Freud al inconsciente colectivo de Carl Gustav Jung, escritores y teóricos del movimiento surrealista como Andre Bretón y Louis Aragon.

La cuestión de la obra artística como lenguaje visual, capaz de representar y expresar los sueños a través de pintores tan destacados como Salvador Dalí, Remedios Varo, Leonora Carrington y Odilon Redon.

En este texto se exponen las diferencias entre las figuras clave que han sido tan importantes y cruciales en el desarrollo tanto teórico como práctico de estas cuestiones, los sueños y la obra artística. El resultado de esta investigación ha sido la realización de una introspección personal sobre los sueños y la relación que encuentro entre ellos con mi obra. Los sueños son la primera forma de despertar de la conciencia, con elementos traídos de la realidad aparecen esas historias ocultas. La representación de estas historias no procede del hecho de comprender la realidad que nos rodea, sino que tiene que ver con la construcción de nuestra identidad y de todas nuestras vivencias. Gracias a esta introspección he podido profundizar más en mi obra y también a cómo vivo en primera persona la experiencia artística.

1.2. Objetivos.

Este trabajo experimental me brinda la oportunidad de **desarrollar mi práctica creativa** y explorar nuevas ideas y enfoques mediante la exploración de aspectos de mi obra artística.

Plantear hipótesis sobre influencias que encuentro en mi obra y la relación que se establece entre esta y los sueños.

Explorar la percepción visual, lo oculto en contraposición con lo visible y como la experiencia vivencial afecta directamente en la experiencia estética. Explorar el

subconsciente, el arte que representa los sueños nos proporciona una ventana al mundo del subconsciente. Al estudiar estas obras, el objetivo es comprender cómo los artistas han visualizado conceptos abstractos, emociones profundas y deseos ocultos a través de sus creaciones.

Desarrollar habilidades de análisis crítico interpretando el significado y la importancia de las obras de arte que representan los sueños. Estimular la creatividad y el pensamiento imaginativo examinando cómo los artistas visualizan los paisajes oníricos y surrealistas.

Analizar técnicas artísticas estudiando cómo los artistas representan los sueños en sus obras, analizando y apreciando diferentes técnicas artísticas. Esto incluye el uso del color, la composición, la perspectiva y el estilo para crear una atmósfera onírica y surrealista. Comprender las técnicas y estilos artísticos que han sido utilizados para representar los sueños en el arte.

Explorar la psicología del espectador, las representaciones de los sueños en el arte tienen un impacto en el espectador, provocan emociones, reflexiones e interpretaciones personales. Al estudiar estas obras, exploramos cómo el arte puede influir en la psicología y la experiencia del espectador.

Contextualizar lo onírico en el arte histórica y culturalmente el estudio de los sueños en el arte permite explorar cómo diferentes culturas y períodos históricos han interpretado y representado los sueños. Esto nos ofrece diferentes perspectivas sobre las creencias, valores y preocupaciones de diferentes sociedades a lo largo del tiempo. Explorar las conexiones interdisciplinarias entre el arte, la psicología y sobre todo la literatura, que me ha proporcionado inspiración, a través del estudio de los sueños en el arte.

Reflexionar sobre la naturaleza de la realidad, los sueños desafían nuestra comprensión de la realidad y la percepción. Al explorar cómo los artistas han representado los sueños en sus obras, podemos reflexionar sobre la naturaleza de la realidad, la fantasía y la imaginación, así como sobre los límites entre lo consciente y lo inconsciente.

Mejorar las habilidades de comunicación verbal y escrita al presentar el proyecto, realizando un discurso sobre la obra a la que me ha llevado.

Fomentar el pensamiento crítico y la reflexión sobre temas más amplios como la naturaleza de la realidad y la experiencia humana, a través del estudio del arte que representa los sueños.

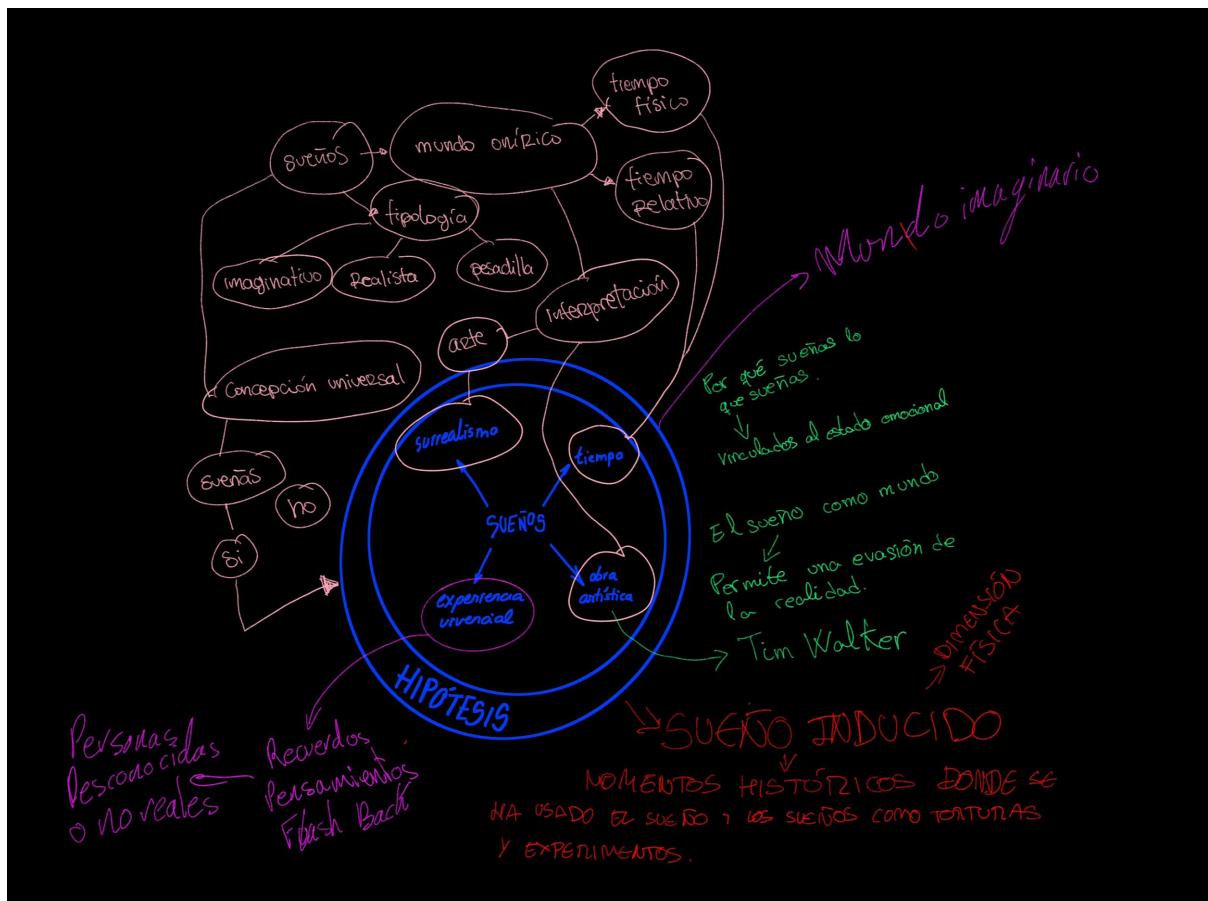
2. Contextualización de la propuesta.

2.1. Marco conceptual.

2.1.1 Palabras clave.

Experiencia vivencial, Experiencia artística, clarividencia, obra artística, luminiscencia, sueños, oscuridad, vigilia, oculto, lenguaje visual, creación, creatividad, iluminar, conciencia, realidad.

2.1.2. Mapas conceptuales.

2.2. Marco referencial.

2.2.1. Referentes literarios.

Sigmund Freud (1856-1939)

La interpretación de los sueños de Freud es imprescindible para los surrealistas, él plantea los sueños como una manifestación del deseo reprimido. Sugiere que los sueños constituyen una parte esencial de la vida, funcionando como "la mitad", en la que se revelan aspectos ocultos de nuestra mente. Además, la teoría de Freud abre la mente de los surrealistas a nuevas formas de presentar el arte al introducirlos en nuevas realidades psicológicas y simbólicas. Esto les permite explorar territorios creativos hasta entonces inexplorados, desafiando las normas establecidas y expandiendo los límites de la expresión artística.

El Surrealismo como término fue empleado por primera vez en 1917 por el gran poeta de vanguardia Guillaume Apollinaire (1880-1918), en una carta escrita en 1917 afirmaba que era mejor adoptar "*Surrealismo*" en vez de "*Supranaturalismo*" que se había empleado de entrada. Apollinaire entendía este término como expresión de libertad creativa que se apoya sobre lo real pero que en cambio no lo imita. En 1924 André Bretón aportó nuevos sentidos a esta palabra convirtiéndola además en núcleo conceptual y poético del nuevo horizonte que un grupo de escritores, que anteriormente habían participado intensamente en las actividades del grupo dadaísta parisino, deseaban abrir para ir más allá de la negación dadaísta.

El nombre "Surrealismo" se convirtió en un emblema y estandarte de una nueva sensibilidad. Bretón, en el primer manifiesto del surrealismo dio la siguiente definición de este término: "*automatismo psíquico puro por cuyo medio se intenta expresar bárbaramente, por escrito o de cualquier otro modo el funcionamiento real del pensamiento. Es un dictado del pensamiento sin la intervención reguladora de la razón, ajeno a toda preocupación estética o moral*". (Bretón, 1924). Además de esta definición, a continuación, describió lo que él llamó una síntesis de la enciclopedia del surrealismo "*enciclopedia: surrealismo se basa en la creencia en la realidad superior de ciertas formas de asociación desdeñadas hasta la aparición del mismo y en el libre ejercicio del*

pensamiento, tiende a destruir definitivamente todos los restantes mecanismos psíquicos y a sustituirlos en la resolución de los principales problemas de la vida”.

Expresa una voluntad de ir más allá de un estado de cosas existentes, el que se vivía en aquel periodo de intensa crisis social, política y cultural cuando el surrealismo emergió. El surrealismo no es simplemente un movimiento artístico más, es cierto que su efecto en las distintas artes en su periodo histórico de esplendor fue de una importancia notable, pero, lo que hoy queda difundido del surrealismo se disemina más allá del campo específico de las distintas artes incorporándose a comportamientos y actitudes que definen aspectos muy diversos de la sensibilidad contemporánea.

Maurice Blanchot en su artículo *“Reflexiones sobre el surrealismo”* publicado en 1945 y recogido luego en su libro *“La parte del fuego”* escribía: *“ya no hay escuela, pero persiste un cierto estado de espíritu, nadie pertenece ya a este movimiento y todo el mundo siente que habría podido formar parte de él.”* (Blanchot, 1945).

En el mayo francés de 1968 se acuñó la fórmula de la *“imaginación al poder”* como expresión de un ideal político y social. Resulta inevitable percibir en su trasfondo la actitud transgresora y antiburguesa que constituyó uno de los signos de identidad más característicos de los surrealistas. El surrealismo seguía vivo fuera de los ámbitos en los que había sido originariamente perceptible, más allá de la literatura y las artes, impregnando de forma difusa sensibilidades o posiciones de revuelta social.

No es meramente un movimiento artístico más, sin embargo, el surrealismo tampoco es una filosofía o una concepción del mundo en los sentidos precisos de ambos términos, aunque sea imposible pensarlo sin tener en cuenta los importantes elementos filosóficos o ideológicos que actúan en su base. Para ser una filosofía o concepción del mundo le falta articulación sistemática y teórica a pesar de los numerosos programas, manifiestos, tomas de posición y declaraciones públicas que impulsaron su existencia y avatares. Es un intento de fusionar el impulso creativo de las artes con la existencia cotidiana en la idea de que esa fusión es la adecuada para alcanzar la transformación del mundo.

El surrealismo surge inicialmente en el ámbito de la literatura, para ir seguidamente más allá de este, ese paso se da en el cambio de escritura automática a la imagen. Primero en la pintura y después en las demás artes y en los demás aspectos de la vida y la experiencia, los surrealistas buscan y plantean una liberación total del individuo.

“Una ola de sueños” (1924) de Louis Aragon, es un texto que revela las experiencias de los surrealistas agrupados en torno a la revista *Littérature* desde el descubrimiento de la escritura automática hasta el periodo de gestación del movimiento. Es una antología que se centra en los sueños y en la que Aragon describe un verdadero escenario de sueños que propulsó al Surrealismo. Se publicó meses antes que el Manifiesto de André Bretón y fue olvidado durante décadas hasta que se reeditó tras su muerte. Es un poemario que refleja la estética y los principios del surrealismo. En esta obra, Aragon utiliza imágenes surrealistas, metáforas audaces y un lenguaje poético evocador para explorar el mundo del subconsciente y los sueños. Presenta una serie de imágenes y escenas surrealistas que desafían la lógica y la realidad convencional. Los sueños y las visiones se entrelazan en un flujo continuo de imágenes vívidas y oníricas, creando un paisaje poético rico en simbolismo y significado oculto que permiten la exploración del subconsciente. Como dato importante, Aragon tuvo una fuerte oposición a Freud y el psicoanálisis.

Para él los sueños abarcaban un campo más amplio de la experiencia mental, incluyendo las ensoñaciones durante el día, las alucinaciones, las visiones inducidas por narcóticos, etc... Se trataba de un estado de ser que suspendía las demandas de la realidad cotidiana. Aragón se oponía a Freud y al psicoanálisis y consideraba que el periodo surrealista era una ola de sueños y desafiaba al autor de la interpretación de los sueños. También señalaba que el interés de Bretón por los sueños era para resolver un problema poético concreto y que no tenía nada que ver con el psicoanálisis.

“Manifiesto del surrealismo” (1924) de André Bretón fue una declaración fundamental que estableció los principios y objetivos del surrealismo como movimiento artístico y literario. En el manifiesto, Breton define el surrealismo como un movimiento que busca liberar el pensamiento y la imaginación del control racional y consciente, permitiendo así la expresión del subconsciente y los instintos más profundos del individuo. Remarca que soñar es una actividad visual y una actividad plástica que recorre todas las artes.

En su primer manifiesto habla de la inspiración del Surrealismo y el valor de la imaginación con los sueños como aspecto central, invoca el contexto de la escritura automática y el sueño y al mismo tiempo distingue firmemente entre su interés y el interés del Surrealismo en el mundo mental que se abrió con los descubrimientos de Freud y de los doctores y analistas. En la actualidad la interpretación de Freud de los sueños ha sido

un texto fundamental, como fundador del psicoanálisis, consideraba la interpretación de los sueños como su principal descubrimiento. Los surrealistas entendieron que los sueños no solo reflejan el contenido de nuestro inconsciente, sino que también tienen el poder de dar forma a nuestra percepción consciente del mundo.

Los sueños son los responsables de transformar nuestros pensamientos, siendo responsables de dar forma al contenido manifiesto de las experiencias oníricas que experimentamos durante el sueño. Enfatiza la importancia de la libertad creativa y la espontaneidad en la búsqueda de una verdad interior más profunda, se opone a las restricciones de la razón y la lógica, abrazando en su lugar la irracionalidad, el automatismo psíquico y el pensamiento no lineal.

Bretón cree que el arte surrealista puede revelar verdades ocultas y liberar al individuo de las restricciones impuestas por la sociedad y la cultura, además está muy de acuerdo con el psicoanálisis y Sigmund Freud. Para Bretón los sueños ocupaban una parte principal de su argumento y apoyaba los descubrimientos de Freud, aunque en algunos aspectos estaba en desacuerdo con él, se podría decir que Bretón cogió del psicoanálisis de Freud aquello que quería y dejó de lado gran parte de la literatura de los sueños de mediados del S. XIX, en la que se dirigían a los sueños desde un punto de vista biológico a favor de los descubrimientos de Freud.

“Los sueños y el tiempo” (1960) de María Zambrano (1904-1991).

El principal referente que he utilizado ha sido el libro "Los sueños y el tiempo" de María Zambrano. María Zambrano es una destacada intelectual, filósofa y ensayista española, cuyo pensamiento está basado en la transformación que no se ha realizado completamente. Concibe la libertad no solo como un concepto abstracto, sino como una práctica activa que implica la búsqueda constante de la realización personal y colectiva.

Es fascinante la forma en que María Zambrano aborda el tema de los sueños, especialmente mediante el uso de un lenguaje técnico que facilita la estructuración de mapas de ideas y la identificación de palabras clave, lo cual resulta invaluable en la realización de distintas partes de mi trabajo. Es un libro que posee cierta complejidad dado su carácter filosófico. Sin embargo, ha sido de gran utilidad en la elaboración de este trabajo. Me ha proporcionado una perspectiva profunda y enriquecedora sobre el tema a tratar.

Carl Gustav Jung (1875-1961) es una figura clave en la primera etapa del psicoanálisis. Jung trabajó para comprender la procedencia de los sueños y su significado. Su tarea fue inmensa, definir y comprender la personalidad humana consciente e inconsciente. Su determinación de comprender sus propios sueños ha hecho que millones de personas tuvieran una idea nueva de su propia psicología, sus sueños y relaciones. A veces se evadía de su familia y sus pacientes en la torre que se construyó en la costa del lago Zúrich en Bollingen, esta torre se convirtió en el foco de su introspección y creatividad en su búsqueda para encontrar su propio espacio.

En su obra **“Recuerdos, sueños y pensamientos” (1961)** escribe que desde pequeño jugaba y soñaba solo por el bosque teniendo así un mundo secreto para él y que su forma con el mundo fue predestinada y debía ocuparse de asuntos que la mayoría de las personas no sabían o no querían saber. Su trabajo comenzó con las experiencias de su propia vida interior, sus sueños le dirigieron hacia la medicina y la psiquiatría y su psicología analítica nunca fue una teoría científica, pero surgió como resultado de observar la vida de sus pacientes. Fue el primer psicólogo moderno en creer que los sueños eran creativos y relevantes al comprender acontecimientos de nuestra vida real, lo que pasa psíquicamente cuando se tiene un sueño es absolutamente real para la persona a la que le ocurre. La realidad de la psique sostenía totalmente el trabajo de Jung y brindó nuevas palabras a nuestro lenguaje cotidiano como por ejemplo extrovertido e introvertido.

Creó la palabra sincronicidad para su teoría de la conciencia significativa, con Freud, nos alertó de nuestros complejos y nos hizo darnos cuenta de una dimensión inconsciente debajo de la experiencia concreta, así definió el inconsciente.

Profesionalmente Jung seguía el ejemplo de Sigmund Freud creador del psicoanálisis y del estudio del subconsciente. Ambos coincidieron en 1909 y sintieron una afinidad inmediata, actualmente a Freud se le considera como el teórico y pensador más significativo pero la influencia de Jung como psiquiatra práctico es igualmente importante. Jung fue la primera persona en Europa en utilizar el arte y la danza como terapia para pacientes, su punto de vista era que la persona necesita expresarse y las artes se ofrecen como medio para nuestro crecimiento espiritual. Además, también luchaba para representar las imágenes de su propio inconsciente a través de la pintura, la escultura y la palabra, para él, solo había una manera de tratar el inconsciente y esta era a través de imágenes.

Jung veía al inconsciente como algo creativo e independiente mientras que Freud creía que solo contenía lo que la mente consciente reprimía, por lo que cuanto más investigaba el inconsciente menos podía estar de acuerdo con la teoría freudiana. Él llegó a la conclusión de que el inconsciente debía de ser un factor por sí mismo debido a los estudios que realizó con diferentes pacientes, en ellos se daban motivos que sus pacientes no podían haber adquirido en su entorno. Jung dedicó la primera parte de su vida profesional al estudio del inconsciente individual a través de los sueños, pero la segunda mitad de su carrera estuvo dedicada a la investigación del inconsciente colectivo que vinculaba entre sí a personas de culturas diferentes en el nivel más profundo de los sueños, el ritual, la religión y la mitología.

La ruptura de pensamientos entre Freud y Jung se dio después del descubrimiento más original y controvertido de Jung el inconsciente colectivo, una idea que dedujo de un sueño. Este descubrimiento del inconsciente colectivo representa una fuente profunda y eterna de imágenes e instintos humanos en la psique. Su viaje a África le otorgó cierta perspectiva sobre la psique occidental civilizada y contribuyó a informar sobre los sueños y las diferencias sobre los sueños mayores y menores diferenciando unos de otros en función de si provenían del inconsciente colectivo, es decir, de las capas más profundas o del inconsciente individual. Un sueño mayor procedía del inconsciente colectivo y tenía un alcance universal. Jung defendía que los motivos mitológicos más importantes eran comunes a todas las épocas y lugares de hecho, encontró motivos de la mitología griega en los sueños de negros puros que padecían enfermedades mentales. Las diferentes mitologías eran una expresión del inconsciente colectivo.

“Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas” de 1865 es una obra literaria escrita por Lewis Carrol considerada una fuerte influencia del movimiento surrealista. Carrol logra contrastar el “orden poético” con la locura del racionalismo. Toda la historia está sustentada en los sueños de la niña protagonista Alicia y por tanto la atmósfera es completamente onírica. Esta obra fue también ilustrada por Salvador Dalí.

“Un sueño dentro de un sueño” de 1849 es un poema de Edgar Allan Poe que cuestiona la forma en que uno puede distinguir entre la realidad y la fantasía.

2.2.2. Referentes pictóricos.

Odilon Redon (1840-1916) precursor del surrealismo de finales del S.XIX y comienzos del XX. Nació en Burdeos y mantuvo contacto con artistas también precursores de esta corriente, como Gustave Moreau (1826-1898). En cuanto a su obra gran parte consiste en grabados y dibujos monocromáticos a los que él se refería como pinturas negras donde explota su imaginación y aparecen sus monstruos, aspectos que hacen que su obra sea única y distinguida entre sus contemporáneos. Al principio no era muy reconocido debido al carácter de sus obras pero gracias a Joris-Karl Huysmans, precursor del Decadentismo literario, obtuvo más popularidad. Es reconocido porque crea

una serie de iconografías que serán seguidas por los surrealistas.

“El ojo, como un extraño globo, montañas hacia el infinito” de 1882 es una de sus obras más destacadas. El ojo, como elemento recurrente en sus trabajos, colocado en lugares y situaciones inquietantes e irracionales causando impacto en el observador. Esta obra de él globo-ojo pertenece a una serie dedicada a Edgar Allan Poe, uno de sus principales referentes literarios, aparece un globo convertido en un ojo que mira hacia arriba y una cabeza en lugar de la cesta del globo como referencia a su fijación por la cabeza como elemento aislado del cuerpo.

Redon, O. (1882).

“El ojo, como un extraño globo, montañas hacia el infinito”

[litografía]. Museo de Arte Moderno, Nueva York.

Otro elemento monstruoso que utiliza Redon en sus obras es la araña a la cual le proporciona rasgos faciales humanos, en su obra *“La araña que llora” de 1881* aparece una araña de diez patas con cara humana. Esta obra nos habla de la miseria humana y el existencialismo y ha servido de inspiración en obras literarias como *“La metamorfosis” de Kafka de 1915*. (Redon, O. Odilon Redon: entre lo monstruoso y lo oculto).

En su obra *“Los ojos cerrados”* 1890 Redon visualiza ese trance o estado de inconsciencia en donde no hay ningún tipo de coacción ni censura y donde se nos pueden presentar todo tipo de impulsos e imágenes.

Redon, O. 1890. “Los ojos cerrados”
[óleo sobre lienzo montado sobre cartón].
Museo de Orsay, París.

Salvador Dalí (1904-1989) fue un pintor surrealista conocido mundialmente. Nació en Figueras, España y en el 1922 se trasladó con 17 años a Madrid para estudiar en la Real Academia de Bellas Artes, posteriormente se mudó a París donde estableció contacto con el movimiento surrealista emergente. En su obra utiliza técnicas como la

deformación de objetos, la perspectiva irreal y la yuxtaposición de elementos incongruentes para crear imágenes únicas que exploran el subconsciente y los sueños. En sus trabajos utiliza símbolos e imágenes que se repiten como pueden ser los relojes, los elefantes con patas de insecto, figuras femeninas enigmáticas y hormigas. A través del paisaje transmite imágenes que son producto del subconsciente o incluso del consciente y pretende que el espectador se convierta en espectador activo y que vaya más allá de la

realidad.

En su obra el paisaje actúa como ilustración para sus pensamientos e inconsciente. Su obra **“El sueño” de 1937** es un autorretrato de los muchos que realizó en su periodo de los años 30 y en la nuca se observa una especie de paño o mantel elemento presente en la película **“Un perro andaluz” 1929** que es una de las muestras surrealistas más destacadas debido a que muchos elementos que salen en la película posteriormente serán elementos que Dalí utilizará en su obra. Es una película creada junto a Luis Buñuel en la cual no hay ningún hilo narrativo como ocurriría en el mundo de los sueños por tanto consta de imágenes poderosas que llaman la atención y buscan atraer hacia el espectador.

Dalí, S. 1937. *“El sueño”* [óleo sobre tela]. Colección privada.

“La tentación de San Antonio” de 1946 muestra a un grupo de elefantes con patas de insecto que flotan en un paisaje desértico en esta obra, los elefantes representan la tentación y el deseo y sus patas simbolizan la fragilidad e inestabilidad de las mismas. Está inspirada en una leyenda cristiana sobre San Antonio, un ermitaño que se retira al

desierto y tiene que hacer frente a los deseos y tentaciones que le asedian. Monserrat, V. J. (2011). Los artrópodos en la obra de Salvador Dalí. Boletín de la Sociedad

Entomológica Aragonesa, 49, 413-434.

Dalí, S (1946). "La tentación de San Antonio" [óleo sobre lienzo]. Museo Real de Bellas Artes, Bruselas.

Remedios Varo (1908-1963) es una de las artistas españolas con mayor aportación al surrealismo internacional junto a artistas como Joan Miró, Salvador Dalí y Oscar Domínguez. Nace de manera peregrina en Anglés, Gerona puesto que su padre era andaluz y su madre vasca. La mayoría de su vida mientras residía en España la pasó en Madrid y después de su casamiento con Gerardo Lizárraga se mudó a Barcelona para posteriormente emigrar a París. Debido a la Segunda Guerra Mundial tuvo que emigrar a México. Es una artista de producción corta y normalmente trabajaba por encargo y realizó únicamente tres exposiciones. Su obra posee un indudable sentido poético, es un arte de prodigios y revelaciones representado por historias y episodios que crean un universo fantástico y misterioso con una dimensión mágica. Está enmarcada dentro de un surrealismo de carácter fabuloso y figurativo y su obra posee una clara entidad lingüística. A diferencia de la mayoría de surrealistas en su obra no se encuentra la violencia, el horror o la angustia. Su obra parte de dos períodos vitales; el periodo hispano-francés y el

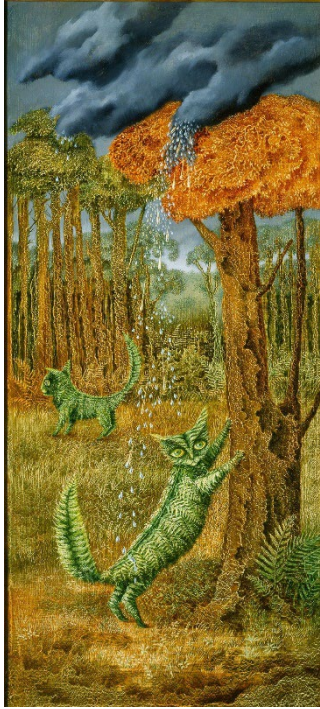
periodo mexicano. En su caso existe una correspondencia entre su físico y muchos de los personajes que son protagonistas en sus cuadros, no solamente desde un punto de vista

fisionómico sino también desde un punto de vista anímico. En su obra “Encuentro” de 1959 Remedios está abriendo un cofre buscando una revelación, sus estudios de la alquimia, al igual que como ocurre con Leonora Carrington, van a ser uno de los elementos que más le preocupan. En esa búsqueda de revelación se encuentra con su propio rostro.

Varo, R. (1959). “Encuentro” [óleo sobre tela]. Colección privada.

Desde el punto de vista iconográfico el gato es un personaje presente en sus cuadros aspecto que podemos ver en obras como “**El Gato Helecho**” (1957) inspirado en el sueño de su amiga Eva Sulzer o en “**Energía Cósmica**” (1956).

Varo, R. (1957). "El Gato Helecho" [óleo sobre tela]. Colección privada

En el periodo mexicano (1941-1963) es donde crea una auténtica identidad lingüística y donde realiza la mayoría de su producción. Sus obras tienen una enorme sabiduría pictórica con una gran precisión y meticulosidad. En su obra "El relojero" de 1955 hace alusión al tiempo no solamente por los relojes que aparecen representados sino también por los personajes que aparecen que corresponden a distintas épocas y el relojero está esperando una revelación. También utilizó en sus obras la representación de la alquimia, como elemento de transformación espiritual e indagación.

Varo, R. (1955). "El relojero" [óleo sobre tela]. Colección privada.

Leonora Carrington (1917-2011) fue introducida en el surrealismo por su primer marido Max Ernst. Durante los años 40 y 50 estuvo muy unida a Remedios ya que las dos estuvieron exiliadas en México, las dos tienen una gran faceta como escritoras.

2.2.3. Referentes cinematográficos.

Como dato importante Freud estaba en contra del cine, posiblemente porque ya era mayor cuando se empezó a popularizar, sin embargo, autores como Andre Bretón eran cinéfilos ya que el cine interesó en gran medida a los surrealistas y era la base de la doctrina de Bretón, liberar al individuo y cambiar de vida.

El sueño es una escritura automática audiovisual sin guion que pasa por dentro de nuestro cerebro.

En 1925 se escribe el primer artículo "**Cine y surrealismo**" en el cual aparece por primera vez una reflexión teórica en torno a las analogías de la película y el mecanismo del sueño. En este artículo el autor define a la película como una alucinación consciente. El cine surrealista nace en cierto modo de Georges Méliés (1861-1938) con los trucos e ilusiones que realizaba, se podría decir que lo que hacía Méliés era surrealismo antes del surrealismo.

“Un perro andaluz” de 1929 dirigida por Salvador Dalí y Luis Buñuel ambos se conocieron en la residencia de estudiantes fundada por la Institución Libre de Enseñanza y volvieron a reunirse para grabar esta película influenciada por los sueños de ambos. Es una película de carácter onírico con gran potencia visual. Esta película tuvo gran influencia entre los surrealistas.

“Inception” de Christopher Nolan es una película que trata específicamente los sueños. Según Freud los sueños son el camino directo al inconsciente, el inconsciente está lleno de recuerdos con un alto valor emocional y guían las acciones de las personas, aunque ellas no lo sepan por ello, si se logra sembrar una idea en el inconsciente de una persona es probable que esta la lleve a cabo.

A modo de resumen en la película Arthur cree que la incesión es imposible, pero Kobe sabe que no lo es porque una vez lo logró con alguien muy cercano, pero sale trágicamente mal. Ambos proceden a reclutar a su equipo. Ariadne para que sea la arquitecta del mundo de los sueños es la encargada de diseñar lo que se lleva a cabo en el sueño y los contenidos los proporciona el inconsciente de cada uno de los participantes.

3. Descripción de la propuesta.

3.1. Contextualización de la propuesta.

La cuestión de articular mediante palabras el fenómeno mental de los sueños a través del arte es un desafío crucial que surgió al abordar este tema. A medida que he ido desarrollando e investigando sobre mi propia relación con los sueños, me he dado cuenta de que hay una estrecha relación entre las imágenes visuales de los sueños y la obra artística, el camino seguido por el cerebro al materializar un sueño podría asemejarse a la metamorfosis que sufre la obra. Los sueños se manifiestan como imágenes visuales que surgen como resultado de la reorganización de vivencias que forman parte de la realidad del individuo. Esta realidad muchas veces pasa desapercibida y queda oculta en nuestra conciencia, gracias a los sueños el ser humano es capaz de iluminar toda esa información a través del arte, una información que se encontraba sumida en la oscuridad.

Después de haber realizado este trabajo de introspección, asemejo la experiencia vivencial de una obra a la experiencia vivencial de un sueño. Cada una de estas experiencias reúne acontecimientos pasados que forman parte de la conciencia pero que se encuentran de alguna manera ocultas. Al analizar mi obra me he dado cuenta de que

parto de espacios oscuros que se encuentran en un mundo onírico para poder resaltar una idea/concepto. Siento que el punto de partida de la creatividad es la oscuridad, tanto en los sueños como en la obra artística, y partiendo de ahí es donde consigo iluminar las diferentes realidades que me suceden y quedan almacenadas en la conciencia. La obra artística, a su vez, es el puente entre el mundo interno de los sueños y el mundo externo que compartimos. Es un testimonio tangible de la capacidad humana para convertir las visiones en realidad, para materializar lo intangible.

A través de la pintura, la escultura, la literatura y la música, el ser humano es capaz de transformar sus esperanzas, miedos y alegrías en algo que trasciende el individuo y se convierte en un legado cultural para la humanidad. En este viaje interminable de la creatividad, los sueños no solo sirven como fuente de inspiración, sino también como brújula moral.

En la obra artística encontramos reflexiones profundas sobre la condición humana, críticas sociales y visiones utópicas. Los sueños nos guían hacia un entendimiento más profundo de nosotros mismos y del mundo que habitamos. En cuanto a mi obra artística hay diferentes puntos que tienen relación con los sueños y el surrealismo, los espacios que utilizo suelen ser fondos oscuros, en los cuales se resalta una idea o concepto. Esta forma de trabajar en la creación artística la asemejo a la representación de los sueños, el proceso que sigo en la creación artística, con una ausencia de un guion fijo, permite que la mente explore territorios desconocidos y se sumerja en lo profundo del inconsciente, donde las emociones, los deseos y los miedos pueden manifestarse de formas inesperadas. Así, tanto en la experiencia vivencial de los sueños como en el surrealismo, se encuentra una liberación de las limitaciones de la realidad cotidiana, lo que permite explorar nuevos horizontes de creatividad y autoconocimiento.

El surrealismo permite extraer del oscuro fondo que constituye la continuidad de la vida ciertos sucesos, para posteriormente iluminarlos creando un espacio artístico para ellos. Los sueños y la obra artística son aliados inseparables en mi obra, en la búsqueda de la verdad, la belleza y la trascendencia.

Los sueños nos llevan más allá de los límites de lo tangible, mientras que la obra artística nos ancla, nos conecta con la realidad compartida. Existen en un espacio compartido por todos, creando un puente entre la experiencia interna del artista y la percepción del espectador. El arte, por lo tanto, ancla esas experiencias intangibles en una

forma que puede ser comunicada, comprendida y apreciada por otros, conectándonos con una realidad común y compartida. En este equilibrio entre lo etéreo y lo concreto, encontramos el alma misma de la creatividad humana.

3.2. Contexto expositivo.

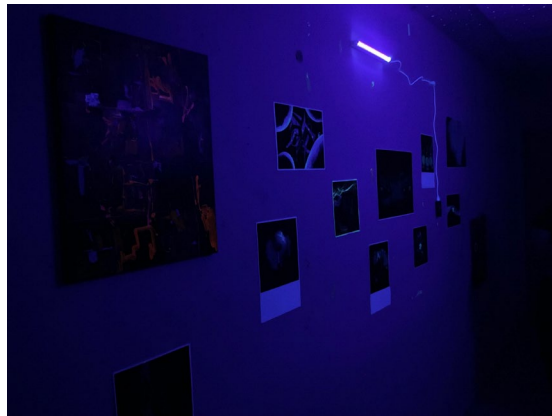
A través de esta investigación de los sueños, el surrealismo y la obra artística he querido generar un espacio que recuerde a los sueños y al inconsciente, capaz de iluminar las diferentes realidades del individuo en un estado de oscuridad. El aporte teórico de los referentes me ha permitido realizar una introspección de mi obra y las influencias que esta tiene, que principalmente tienen que ver con el surrealismo. La luz ultravioleta utilizada en la parte artística de este trabajo permite iluminar las obras que a su vez son reflejo de mi imaginación y los sueños.

En cuanto al contexto expositivo la propuesta artística que acompaña al trabajo teórico es una instalación en el sótano de la facultad de Bellas Artes de Teruel. La instalación está ubicada en un pasillo oscuro iluminado con dos barras led de luz ultravioleta de 30 cm de largo cada una. En este pasillo están colocadas en ambas paredes todas las obras que conforman la instalación de manera aleatoria para así fortalecer la idea surrealista de producir una obra sin guion con imágenes diferentes y aleatorias. Las barras de luz están conectadas mediante un cable USB a una batería portátil para poder funcionar. Estas obras a su vez tienen pintadas zonas concretas que he querido resaltar en cada una de ellas con pintura sensible a la luz, esta pintura se carga con la luz ultravioleta y brilla en la oscuridad.

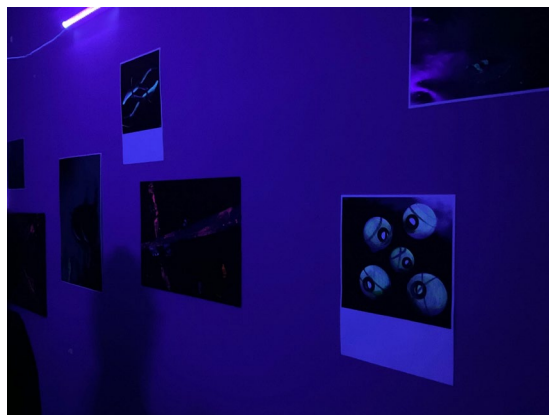
La instalación está compuesta por veintidós obras en diferentes formatos, la pared izquierda consta de diez obras y la derecha de doce. Al principio la instalación permanece iluminada con las luces ultravioletas, en este instante el espectador puede apreciar algún color de las obras y también la pintura luminiscente que se ve acentuada por la luz. Después pasado unos minutos cuando la pintura luminiscente está cargada se apagan las luces y únicamente el espectador puede visualizar las zonas pintadas. Posteriormente se enciende la luz normal del pasillo para que el espectador aprecie las obras con sus colores originales sin la distorsión que genera la oscuridad y la luz ultravioleta.

Fotografía del espacio expositivo (pasillo).

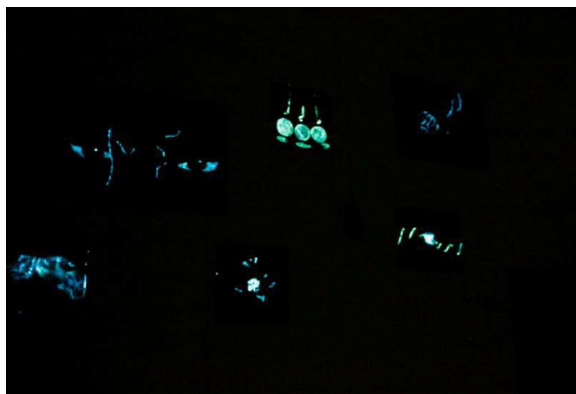

Fotografía de la pared derecha (luz

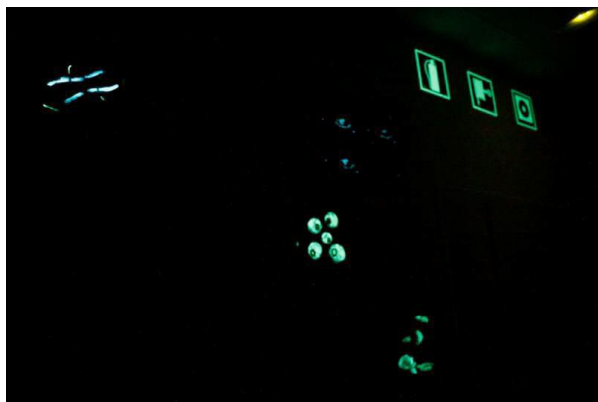

ultravioleta).

Fotografía de la pared izquierda (luz ultravioleta).

Fotografía de la pared derecha (sin luz).

Fotografía de la pared izquierda (sin luz).

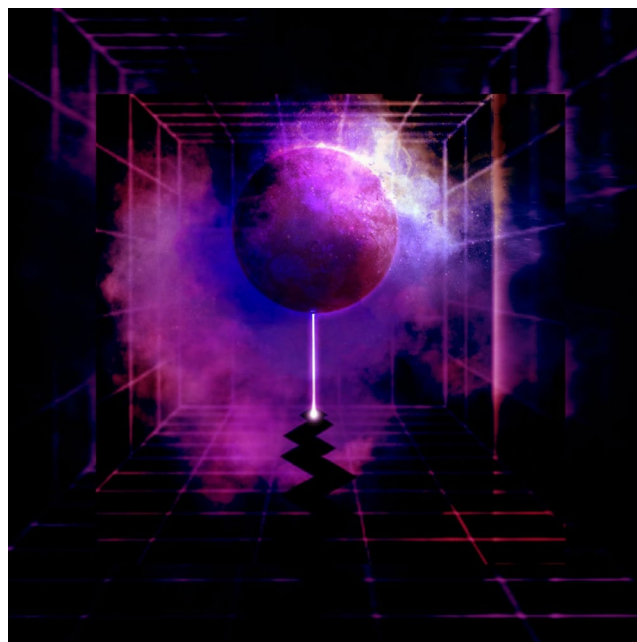
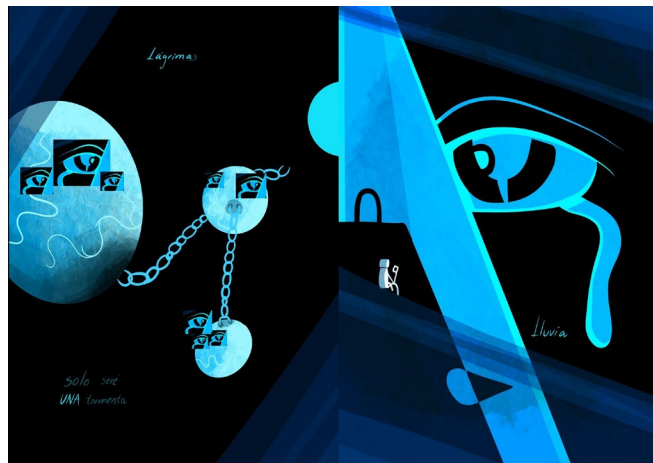
Fotografía de la pared izquierda (luz normal).

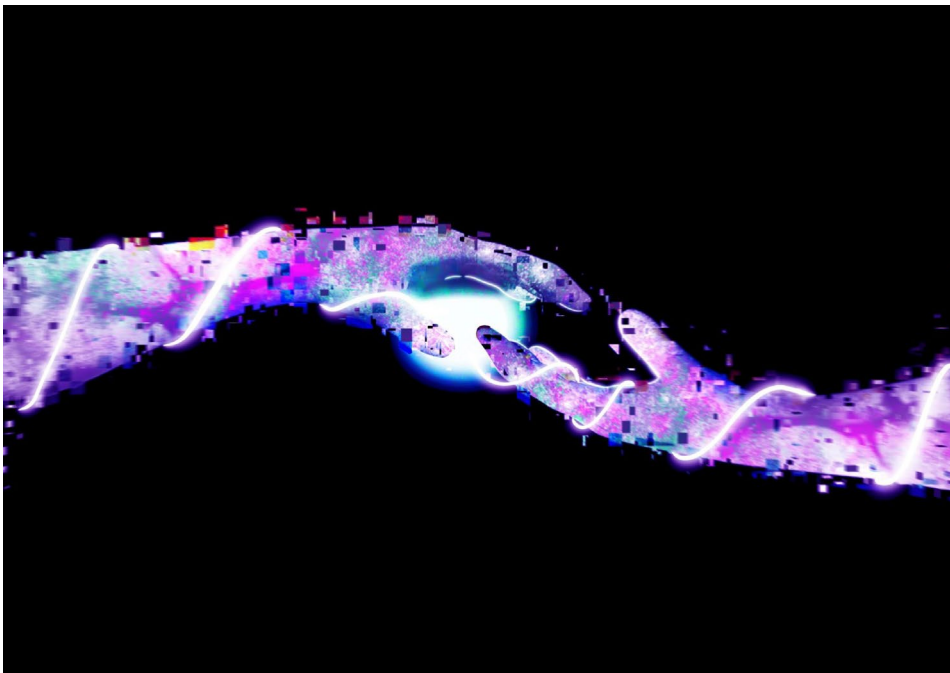
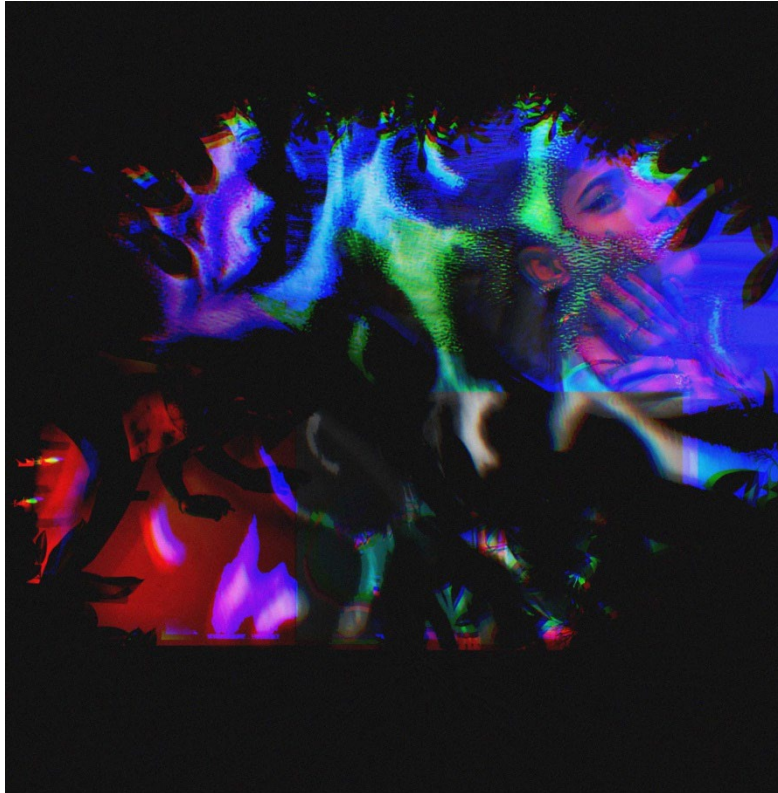
Fotografía de la pared derecha (luz normal).

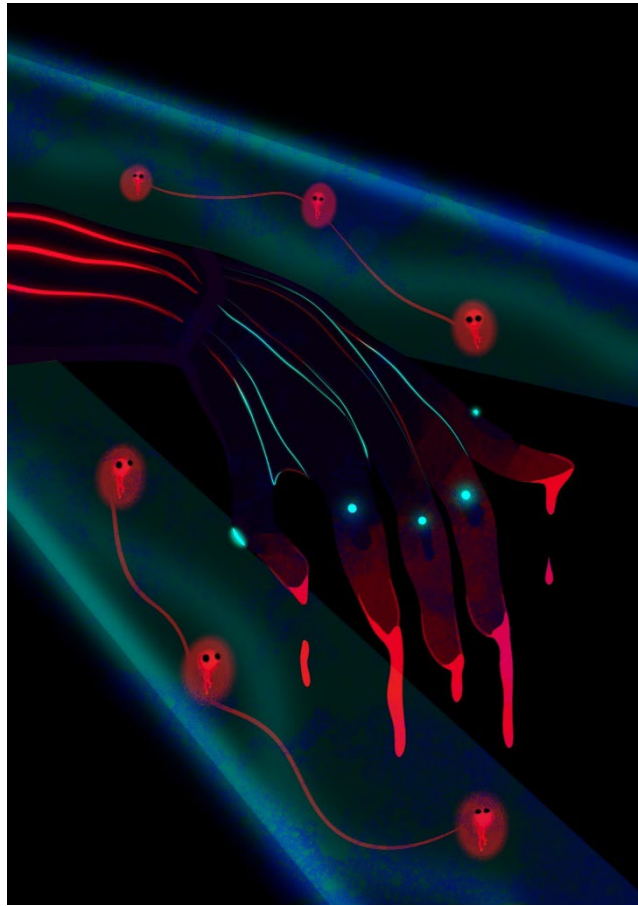
3.3. Información técnica.

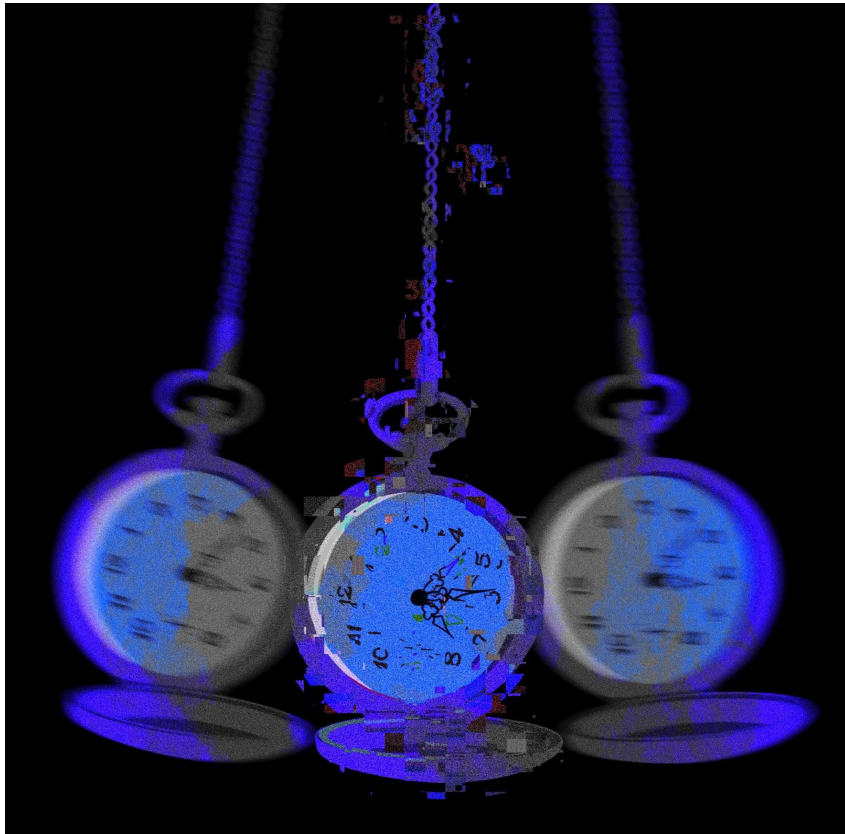
Materiales	Cantidad	Precio
Luz ultravioleta	2	18,99 €
Obra impresa	18	25,5 €
Pintura luminiscente	2	16,99 €
Cinta de doble cara	1	1,70 €
Cinta de carrocerero	1	1,20 €
		TOTAL= 64, 38 €

4. Obra artística.

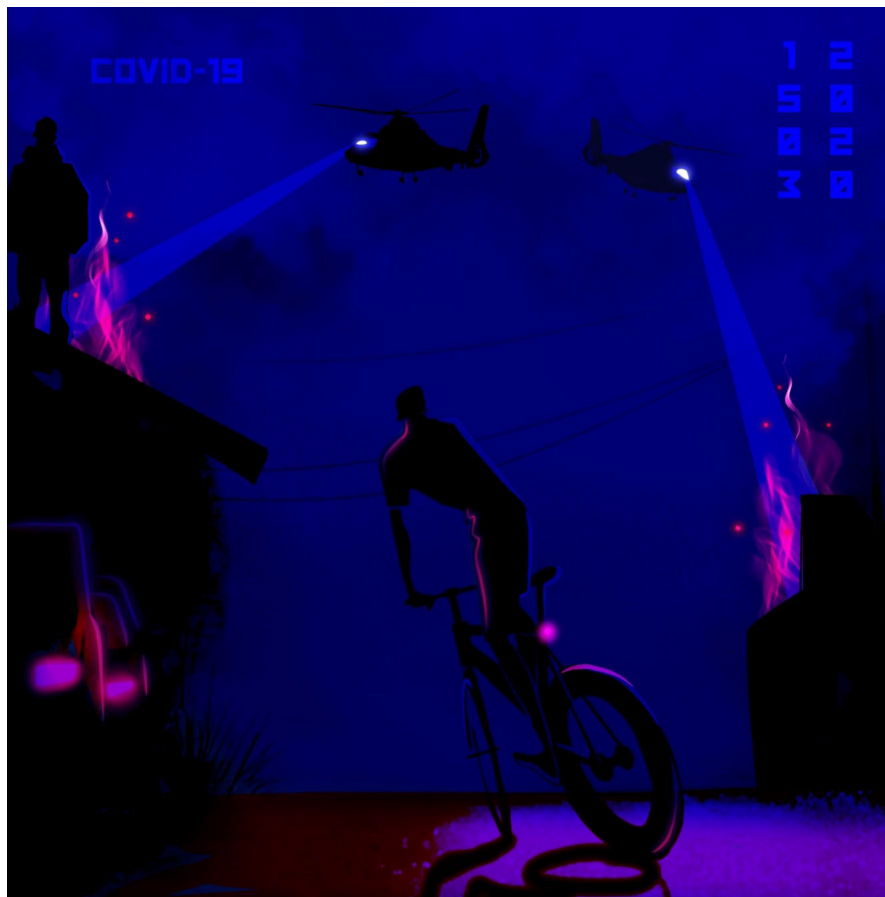
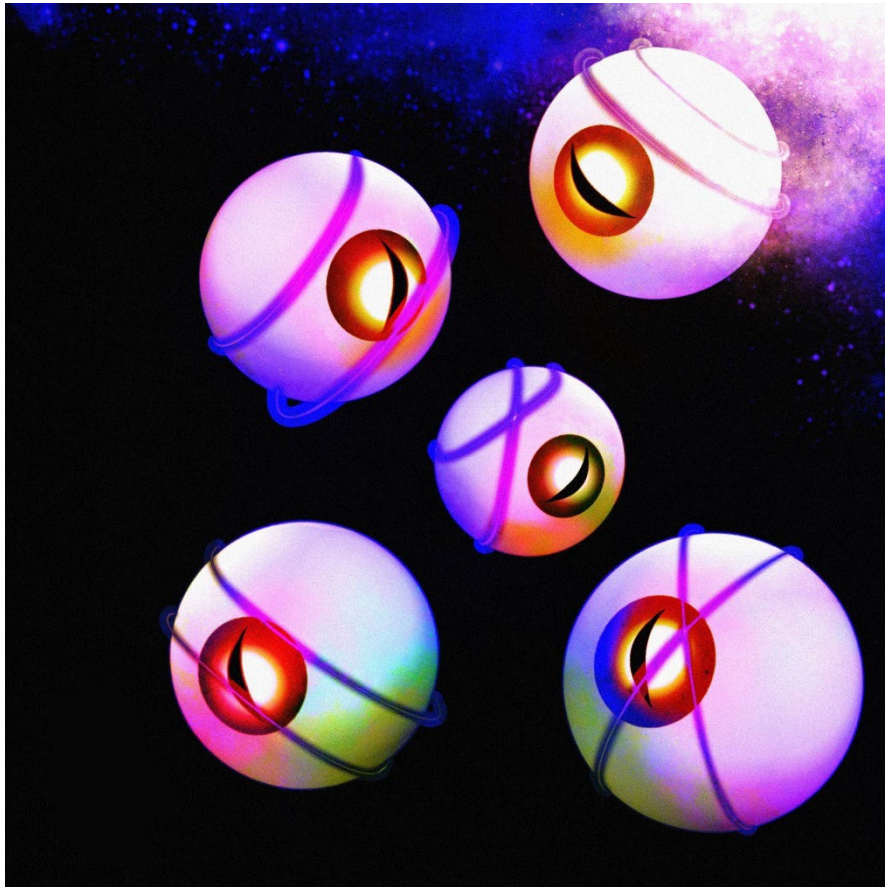

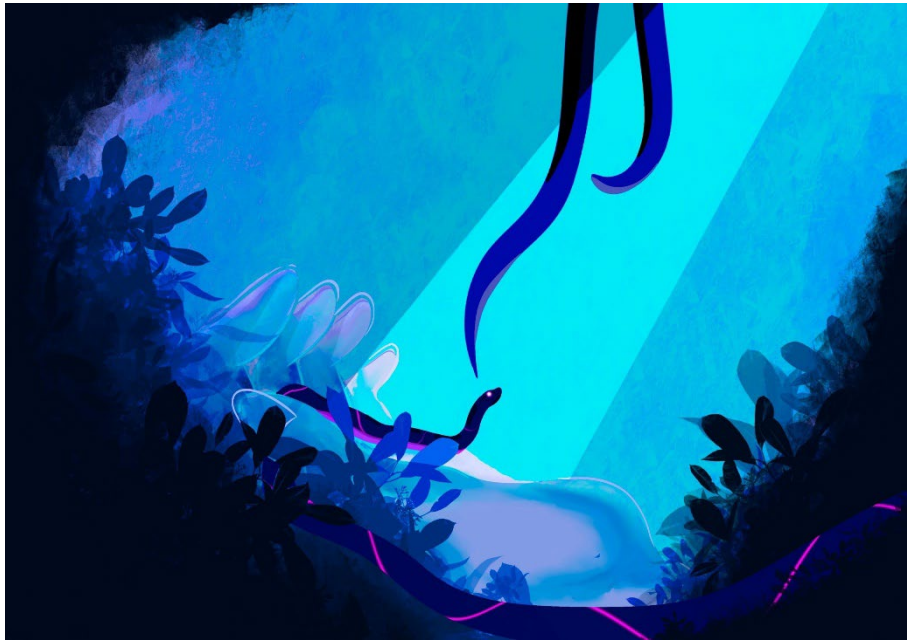

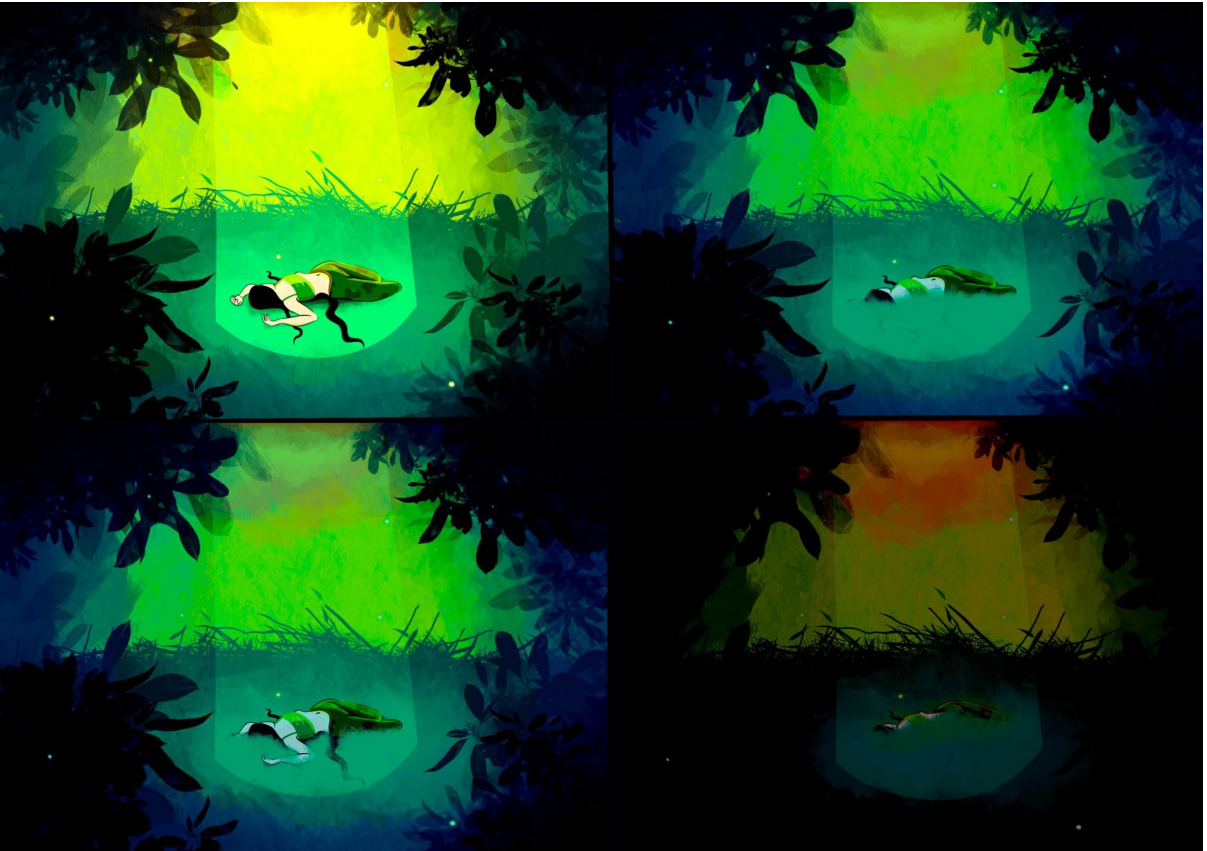

5. Conclusiones.

En el equilibrio entre lo etéreo y lo concreto, encontramos la esencia de la creatividad humana. La tensión entre nuestros sueños y nuestra realidad es donde surge la verdadera innovación y arte. La creatividad florece en este espacio intermedio, donde los sueños inspiran y el arte proporciona una forma de expresar esa inspiración. Así, a través de la pintura, la escultura, la literatura y la música, continuamos el legado de la humanidad, transmitiendo nuestras esperanzas, miedos y alegrías a las generaciones futuras. En cada obra de arte, encontramos un testimonio de nuestra existencia, un reflejo de nuestros sueños y una prueba de nuestra capacidad para trascender lo cotidiano y alcanzar lo sublime.

6. Bibliografía.

- Aragon, L. (2004): Una ola de sueños, Editorial Biblos, Buenos Aires.
- Bretón, A. (2009a): Manifiestos del surrealismo, Visor Libros, Madrid. — (2009b):
- Nadja, Ediciones Cátedra (Grupo Anaya, S.A.), Madrid, (1997).
- El sueño | Fundació Gala - Salvador Dalí. (s. f.). <https://www.salvador-dali.org/es/obra/catalogo-razonado-pinturas/obra/456/el-sueno>
- Ferrando-Mateu, R. A. (2014). El sueño en el Arte. La vertiente onírica del Surrealismo.
- Freud, S. (1966): La interpretación de los sueños, Alianza Editorial, S.A. Madrid, 2011.
- Jung, Carl G. (19619: Recuerdos, sueños y pensamientos: 1 Colección Nuevo ensayo, 2001.
- La tentación de San Antonio - Salvador Dalí. (s. f.). HA! <https://historia-arte.com/obras/la-tentacion-de-san-antonio-dali>
- Les Yeux clos - Odilon Redon | Musée d'Orsay. (s. f.). <https://www.musee-orsay.fr/es/obras/les-yeux-clos-476> Monserrat, V. J. (2011).
- Los artrópodos en la obra de Salvador Dalí. Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa, 49, 413-434.
- Remedios Varo | El gato Helecho. (s. f.). <https://www.remediosvaro.art/paintings/el-gato-helecho>
- Remedios Varo | Encuentro. (s. f.). <https://www.remediosvaro.art/paintings/encuentro>
- Remedios Varo | Revelación o el relojero. (s. f.). <https://www.remediosvaro.art/paintings/revelacion-o-el-relojero>
- Redon, O. Odilon Redon: entre lo monstruoso y lo oculto. <https://www.academia.edu> Vázquez, E. E. Z. (2013).
- Alicia en el País de las Maravillas ilustrada por Salvador Dalí. CIENCIA ergo-sum, 20(1), 67-70.