

Universidad de Zaragoza

Campus de Teruel, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas

Grado de Bellas Artes

Trabajo Fin de Grado

Diciembre 2014

ECOS DEL INCONSCIENTE A TRAVÉS DE LA FOTOGRAFÍA ONÍRICA

Luis Carlos Sánchez

Tutor: Pedro Luis Hernando

Co-tutora: Silvia Hernández

ÍNDICE

1. Introducción y Presentación.....	3
2. Objetivos.....	4
2.1 <i>Generales</i>	2
2.2 <i>Específicos</i>	2
3. Contextualización del Trabajo Fin de Grado. Los Sueños.....	5
3.1 <i>Función de los sueños a lo largo de la Historia.....</i>	5
3.2 <i>Sigmeund Freud y La interpretación de los sueños.....</i>	6
3.3 <i>Carl Gustav Jung.....</i>	8
3.4 <i>Los Sueños y el Inconsciente.....</i>	10
3.5 <i>Tipos de Sueños</i>	12
4. Contextualización del Trabajo Fin de Grado: El Fotomontaje.....	20
4.1 <i>La historia del Fotomontaje y sus principales artistas.....</i>	20
5. Referentes directos.....	22
6. Metodología del Proyecto.....	24
6.1 <i>Desarrollo inicial del Trabajo Fin de Grado.....</i>	24
6.2 <i>Evolución del Trabajo Fin de Grado.....</i>	28
6.3 <i>Explicación de la técnica usada y del proceso creativo</i>	29
6.4 <i>Memoria técnica.....</i>	29
6.5 <i>Las posibles interpretaciones de las obras.....</i>	34
7. Conclusiones.....	36
8. Agradecimientos.....	38
9. Bibliografía.....	39

1. INTRODUCCIÓN Y PRESENTACIÓN

En este Trabajo Fin de Grado de Bellas Artes quiero reflejar a través de un viaje onírico mis reflexiones personales sobre las inquietudes existenciales que suelo tener y las diferentes dudas que albergo sobre mi forma de actuar y de toma de decisiones. *¿Hacia dónde voy? ¿Cómo estoy haciendo las cosas? ¿Qué quiero hacer?* Son solo alguna de las dudas más comunes que navegan constantemente por mi mente, con tal intensidad y profundidad que éstos me acompañan durante todo el día. Y es, inconscientemente a través de los sueños, donde solemos proyectar estas inquietudes. Pues los sueños, aparte de su capacidad como vínculo entre lo que consideramos real e irreal, son puente entre el mundo físico y el mundo espiritual, cumpliendo como herramienta regeneradora de nuestro Ser. Por ello quiero servirme del mundo onírico para expresar éstas y otras preguntas introspectivas. Como decía Novalis: *“Los sueños nos protegen contra la monotonía y la vulgaridad de la existencia. En ellos descansa y se recrea nuestra encadenada fantasía, mezclando sin orden ni concierto todas las imágenes de la vida e interrumpiendo con su alegre juego infantil la continua seriedad del hombre adulto. Sin nuestros sueños, envejeceríamos antes.”*¹

El título del Trabajo Fin de Grado es *“Ecos del Inconsciente a través de la fotografía onírica”*, y remite a la característica surrealista e inconclusa de los sueños, difíciles de mantener en la memoria sin que se distorsionen. El formato elegido para su presentación es en cuadros fotográficos, utilizando la técnica del fotomontaje sobre paisajes naturales para recrear las escenas oníricas.

Durante el transcurso de mis estudios en Bellas Artes he tenido la oportunidad de conocer a personas con sueños maravillosos, pero también con pesadillas aterradoras; incluso yo me he visto en puntos de inflexión tras haber tenido ciertos sueños, que todavía me hacen pensar hasta qué punto cambiaron mi forma de ver las cosas. Y es que los sueños, en su más abierta definición, los considero mundo frágiles que creamos pero que son necesarios para seguir avanzando en nuestras vidas. Como si de un cuadro surrealista se tratara, hemos llegado a sentirnos diminutos delante de unos caballetes gigantescos, situados en una sala infinita, con un lenguaje (artístico, técnico,

¹ Novalis (1772-1801), de origen alemán, fue poeta, filósofo y escritor de prosas perteneciente al primer Romanticismo. <[http://www.tuanalista.com/5/444/XVII-LA-INTERPRETACION-DE-LOS-SUENOS-1898-9-\[1900\]-pag.64.htm](http://www.tuanalista.com/5/444/XVII-LA-INTERPRETACION-DE-LOS-SUENOS-1898-9-[1900]-pag.64.htm)> [En línea] Diciembre, 2014.

cromático...) medio incomprensibles a nuestros sentidos; y sin embargo hemos logrado vencer esos miedos, hemos sido capaces de plasmar historias, lugares y formas que se encontraban en lo más recóndito de nuestro ser reflejados a través de los sueños. Carl Gustav Jung, psicoanalista que he tenido muy presente para mi Trabajo Fin de Grado, afirmaba que los sueños tienen una función reparadora y sanadora y pese a su naturaleza surrealista e incomprensible, nos aportan los mecanismos necesarios para sobrevivir en el mundo real. Es una forma de comunicarnos con nosotros mismos que nos ayuda, si damos con las interpretaciones correctas, a conocernos mejor. C.G Jung comentaba que “*Dentro de nosotros reside un otro que desconocemos, y nos habla en sueños*”²

2. OBJETIVOS

2.1. Generales:

- Comprender la función de los sueños y sus posibles significados.
- Combinar la fotografía natural con el fotomontaje digital para materializar lo irreal.
- Crear obras que inviten al espectador a la reflexión y al análisis. Aunque el proyecto tiene un carácter introspectivo, las diferentes interpretaciones que se pueden obtener de las fotografías permiten que cada individuo haga un análisis personal de lo que ve, lo que le lleva a su propio camino introspectivo.

2.2 Específicos:

- Lograr conocerme es la principal intención para realizar este Trabajo Fin de grados. Además, usar simbologías tan propias de los sueños, me da la libertad creativa para canalizar ciertos sentimientos.

² <<http://onirica2000.blogspot.com.es/>> [En línea] Diciembre, 2014.

- Entender el funcionamiento de la mente, a través del consciente, el inconsciente y el subconsciente. Saber cómo funcionan, qué papel tienen y familiarizarme con ellos.
- Conocer las técnicas para realizar fotomontajes para crear una atmósfera onírica y poética.

3. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO:

Los Sueños

3.1 Función de los sueños a lo largo de la Historia

Sería muy difícil intentar hablar de una “historia de los sueños” como tal, pero se puede analizar las interpretaciones de los sueños y su significado cultural. He aquí una pequeña reseña sobre la perspectiva que tenían las civilizaciones acerca de las visiones oníricas:

Los babilonios y los sirios asociaban los sueños a factores negativos, ya que creían que los demonios de la muerte tenían gran poder en ese plano. Para protegerse de sus ataques rezaban a Mamu, su Dios de los Sueños. Un significado onírico común de la civilización babilónica era que si soñabas que bebías vino se acortaría tu vida, mientras que si lo que bebes es agua, se alargaría. Saltando a la civilización egipcia vemos que éstos tenían una percepción más agradable de los sueños pues entendían que los sueños era la forma que tenían los dioses de comunicarse con los faraones. Incluso contaban con templos dedicados a la interpretación de los sueños, donde los “elegidos”, las personas capaces de entender el mensaje divino, vivían y trabajaban para descifrar los mensajes ocultos. El Templo Memphis (3.000 a.C.) era de los más famosos.

Para los Orientales, los sueños procedían del interior de nosotros mismos, del alma, por lo que eran representaciones muy importantes. Así, los chinos, diferenciaban entre el Alma material que desaparecía con la muerte de la persona y que medía las funciones fisiológicas, y el Alma espiritual (*hun*) que permanecía tras la muerte y conservaba

además el aspecto del individuo. Los sueños pertenecían al Alma espiritual, pero se veían condicionados por estímulos físicos y por la posición puntual de los astros. “*Meng shu*”, una especie de diario de los sueños, es la obra china más antigua que habla sobre lo onírico y sus interpretaciones. Cabe destacar de este país la cultura a la meditación desde épocas milenarias, que sirven tanto para alcanzar la paz interior como para comunicarse con el Ser Interior, alcanzando un clímax mental muy parecido al del sueño.

En el pensamiento hindú se decía que “*el sueño existe como una forma de la experiencia, como una forma de la vida: la vida es sueño...*”³. En la Edad Media occidental (Antigüedad – S. XVIII) vemos que los sueños se convierten en un factor del mal, como ocurría con los babilonios, en este caso bajo la enorme carga que ejerce la Iglesia que lo considera algo demoníaco; sin embargo en la Biblia no son pocas las referencias que se hacen a los sueños, como medio de comunicación de Dios con sus fieles. En la Antigua Grecia los sueños llegaron a ser tratado como remedios para los males, e incluso Hipócrates se sirve de ellos para los diagnósticos de enfermedades ya que creía que los sueños tenían gran influencia sobre la salud⁴. Con el nacimiento del Racionalismo. Lo onírico pasa a un segundo plano y se le resta importancia sobre su causa o significados. Será con Sigmund Freud en el S.XX que los sueños se sitúan en el centro de atención otra vez.

3.2 *Sigmund Freud y “La interpretación de los Sueños”*

Sigmund Freud, padre del *psicoanálisis*, aportó grandes descubrimientos sobre la investigación onírica, creando un universo freudiano que a día de hoy sigue siendo referencia de análisis para todos los ámbitos de la vida. “*Algunos historiadores compararon a Freud con Cristóbal Colón o Darwin, por la importancia de sus descubrimientos para la humanidad.*⁵” A través de sus estudios el neurólogo austríaco

³ CATTEDRA, Olivia. “La dimensión onírica de Antonio Machado: Una lectura desde la India”. [en línea] <<http://www.konvergencias.net/oliviacattedra81.pdf>>> Mayo, 2014.

⁴ “Hipócrates de Cos es considerado una de las figuras más destacadas de la historia de la medicina y muchos autores se refieren a él como el <<padre de la medicina>>”. [en línea] <<<http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3crates>>> Mayo, 2014.

⁵VV.AA. COLECCIÓN GRANDES PENSADORES. “*Freud. Vida, pensamiento y obra*”. El Mundo|Expansión, 2000, p. 343

llegó a la conclusión de que los sueños son el reflejo de nuestros deseos sexuales reprimidos pero que logran liberarse mientras dormimos; sin embargo, es tal la represión que ejercemos en nuestro estado *consciente* de vigilia que estos “mensajes” los recibimos codificados a través de elementos y símbolos en los sueños. Así, la aparición de serpientes o bastones en el sueño están asociados como elementos fálicos. Este punto de vista es muy criticado por algunos historiadores ya que lo consideran demasiado obcecado con las connotaciones sexuales. Los elementos oníricos que aparecen mientras dormimos pueden ser elementos universales, en el sentido que otros soñadores visualizan las mismas cosas, pero eso no implica explícitamente que comparten el mismo significado pues explica que “*existen símbolos de difusión universal, que se hallan en los sueños de todos los individuos pertenecientes a un mismo grado de civilización o que hablan un mismo idioma, y otros de limitadísima aparición individual, que han sido formados por el sujeto utilizando su material de representaciones propio.*”⁶ Afirma también, que para una correcta interpretación de los sueños hay que conocer la situación actual del soñador, por lo que no hay mejor intérprete onírico que uno mismo.

Precisamente, en su obra “*La interpretación de los Sueños*” (1900), Sigmund Freud, se analiza a sí mismo para interpretar los significados que éstos esconden. Los sueños deben estudiarse por partes, a través de los diferentes elementos o símbolos que aparecen, y luego examinarlos en su totalidad, dando así con sus significados ocultos. Freud hace una distinción en los sueños entre *contenido latente* y *contenido manifiesto*.

El significado obtenido sus interpretaciones lo entiende como contenido latente, es decir, el sentido *inconsciente* de la mente que permite el psicoanálisis; y la historia que la persona cuenta sobre su sueño pertenece al contenido manifiesto.

Para una correcta interpretación es necesaria una predisposición por parte del sujeto, de tal modo que abandone su papel reflexivo ya que con esto acaba realizando una crítica sobre lo que visualiza, censurando de nuevo el posible mensaje oculto. Una perspectiva de auto-observación, como si fuéramos meros espectadores, permite que los pensamientos fluyan y realizar así una correcta interpretación.

⁶ Op. Cit. p. 134

3.3 Carl Gustav Jung

C.G. Jung hace una división del Inconsciente en dos tipos: el inconsciente personal, más superficial e influenciado por la psique del soñador, y el inconsciente colectivo, donde se encuentra toda la sabiduría ancestral que corrige y aconseja al hombre. Estas revelaciones del inconsciente se manifiestan a través de los sueños, pues como él afirmaba, éstos tienen una función restauradora para el equilibrio psicológico y una visión prospectiva hacia el futuro. Tenía una concepción más científica y sanadora de los sueños, alejándolo de la expresión de represión que tenía Freud, lo que pese a la amistad que compartían acabaría creando una fisura entre ambos. Con el tiempo no sólo dejan de hablarse sino que se sirven de sus estudios para criticarse las teorías sobre los sueños, así Jung llega a decir que *“las concepciones que sólo ven en los sueños satisfacciones de deseos infantiles o astutos arreglos destinados por fin a satisfacer una voluntad de dominio igualmente infantil, constituyen un marco demasiado estrecho para mostrar la complejión del sueño”*⁷. Jung añade que no es fácil distinguir si un sueño se produce por un traumatismo del soñador o si éste está reproduciendo simbólicamente una situación traumática con el fin de ayudar y preparar a la mente consciente para dicho trauma. C.G. Jung aporta una visión más abierta de los sueños junto a una mayor riqueza y complejidad del inconsciente.

Afirma que los sueños utilizan los símbolos y elementos oníricos como parte del lenguaje natural del inconsciente, y para su correcta interpretación hace falta conocer tan bien como sea posible los datos conscientes del soñador: *“El sueño, que deriva de la actividad del inconsciente, da una representación de los contenidos que en él duermen; no de todos los contenidos que en él hay, sino sólo de algunos de ellos que, por vía de asociación, se actualizan, se cristalizan y se seleccionan, en correlación con el estado momentáneo de la conciencia.”*⁸. Estos elementos del inconsciente pertenecen a la sabiduría ancestral o *inconsciente colectivo* antes comentado, y Jung los define como “imágenes arquetípicas”⁹. Etimológicamente, *arque* proviene del griego y significa origen o principio, y *tipo* significa símbolo representativo; por lo que con arquetipo debemos entender un modelo o símbolo representativo original de la mente humana.

⁷ C.G. Jung. *“Los complejos y el inconsciente”*. Alianza Editorial S.A., 1969, p.306

⁸ Op. Cit p. 256

⁹ Las imágenes arquetípicas, imágenes o temas de origen místico, tienen una carga energética que tras aparecerse en los sueños nos ayudará en las tramas de nuestra vida; por ejemplo una imagen arquetípica es el dragón.

Los arquetipos que nos menciona Jung se manifiestan desde tiempo remotos en todas las civilizaciones a través de sus culturas o religiones, y son de vital importancia entender los mensajes de las imágenes arquetípicas pues “*se obtienen importantísimas ventajas para el propio equilibrio psico-físico, la resolución de situaciones conflictivas del presente y la mejora general de la calidad de vida*”¹⁰.

Jung considera los arquetipos la versión moderna de la teoría de las ideas de Platón, pero no como realidad metafísica sino como realidad experimental y contrastada psicoanalíticamente ya que el psicoanálisis busca saber qué pasa y en qué lugar de la mente pasa y no la esencia del ser como sucede en las teorías platónicas. De este modo nos dice Jung que estamos en una cueva desde que nacemos a la que solo llegan reflejos de luz indirecta a una pared en la que se muestran las sombras de seres que nos es imposible ver directamente.

También relaciona sus arquetipos con el filósofo griego Inmanuel Kant. Éste, en su “Crítica de la Razón Pura”, explica que no podemos conocer la realidad verdadera de las cosas, que define como *noúmeno*, porque nuestra capacidad de conocimiento solo nos permite percibir las representaciones de ciertos fenómenos. En tanto que los arquetipos surgen del inconsciente colectivo a nuestra mente para que podamos conocer la esencia del mundo, Jung los considera formas innatas, y como Kant, afirma que tras las formas innatas se esconde el lenguaje universal. Así pues, el inconsciente se sirve del lenguaje universal para mostrarnos los arquetipos mientras soñamos.

Alejándose más de las interpretaciones freudianas, rechazaba la idea de que los sueños debieran analizarse por partes e igualmente se oponía a la libre asociación de ideas de Freud de las que no se podía obtener ninguna interpretación correcta. Para ello había que entender cada sueño como un rompecabezas que escondía detrás una lógica encriptado por el lenguaje propio del inconsciente, sin olvidarse en ningún momento de analizar conscientemente al soñador. “*El hombre sueña según lo que es y en función de su naturaleza profunda. Los seres sencillos tienen sueños sencillos, y los seres complicados, tienen sueños complicados.*”¹¹.

Para interpretar esos sueños C.G. Jung los enmarca en dos tipos: El objetivo y el subjetivo. Utiliza el término objetivo para referirse al papel real que tiene un personaje

¹⁰ LÓPEZ BENEDÍ, J.A. “*Como interpretar los sueños*”. Ediciones Obelisco, 1991, p.18

¹¹ C. G. Jung. “*Los complejos y el inconsciente*”. Alianza Editorial S.A., 1969, p.306

en el sueño, así la madre aparece como la madre, el hijo como el hijo o el hermano como el hermano; y con subjetivo se refiere a la representación que cumple el personaje para el soñador, reflejando muchas veces una personalidad de éste. Jung también define los sueños bien compuestos de los sueños mal compuestos; el primero está formado por tres partes que presentan una exposición, nudo y desenlace de una historia. Los sueños mal compuestos pertenecen a los sueños caóticos y sin orden aparente.

Jung consideraba muy importante la interpretación y análisis onírico para tratar las neurosis pues a través de ellos se podía llegar a los problemas o traumas que sufrimos conscientemente. Incluso afirmaba que los sueños tienen un carácter premonitorio, pues el inconsciente intenta avisar de futuras consecuencias si no alcanzamos un equilibrio psíquico.

3.4 Los Sueños y el Inconsciente

Según la RAE, el término Inconsciente significa:

1. <i>Adj. Que no se da cuenta del alcance de sus actos.</i>
2. <i>Adj. Que está privado de sentido.</i>
3. <i>M. Psicol. Sistema de impulsos reprimidos, pero activos, que no llegan a la conciencia.</i>

Imaginemos que el inconsciente es un gran almacén donde se guardan todas las experiencias de nuestra vida, de la más ínfima a la más importante; allí tenemos también nuestros deseos ocultos y nuestros recuerdos. Todo esto está oculto durante nuestra vigilia, siendo el consciente, la parte de la mente lógica y racional, el que lleva el control de nuestros actos. Toda esa información sobre nosotros permanece oculta hasta que nos dormimos, que es cuando el inconsciente se sirve de los símbolos oníricos, su lenguaje natural, para hacernos llegar esos contenidos, libre de la represión que le ejerce el consciente.

Como hemos visto en los apartados anteriores, desde la existencia del ser humano hasta la actualidad, el inconsciente tiene un papel fundamental con el mundo onírico. Por una parte se encarga de ordenar en nuestra mente lo acontecido durante el día, con el fin de

estructurarlos y organizarlos. Los datos más importantes los mantiene en el consciente, mientras que el resto de la información sigue permaneciendo en el inconsciente. Por otro lado, se encarga de aquellos problemas o quejas que nos absorben conscientemente, y en los sueños, lejos de la lógica propia del consciente, libera todo esos miedos y deseos a través del mundo simbólico onírico. Sigmeund Freud y el que fue su discípulo C.G. Jung coincidían en que el sueño es el camino privilegiado para acceder al inconsciente, si bien el primero lo veía como la representación de los deseos reprimidos y Jung lo entendía como un medio para conseguir el equilibrio psicológico.

El inconsciente pertenece a la parte primitiva y animal de la mente, “*nuestro inconsciente nos dice qué queremos desayunar incluso antes de pensar en ello*”¹². Por su papel de contenedor masivo de datos, toda esa información no se borra sino que se almacena, aunque conscientemente no nos acordamos de muchas cosas. De ahí que sea vital realizar una *interpretación de los sueños*, para acceder a esos aspectos de nuestra vida que nos determinan y nos permitirían ser mejores individuos.

Aunque es una tarea difícil realizar tal interpretación, el inconsciente “enviará” tantos sueños como sean necesarios hasta que comprendamos qué nos quiere decir y así corregir nuestros actos. Aunque somos desconocedores de ello, el inconsciente nos influye más de lo que creemos en nuestras acciones.

Por otro lado, fuera del ámbito del psicoanálisis, se entiende de forma distinta el concepto de inconsciente. Por ejemplo en la neurobiología se suele hablar de “*diferentes niveles de conciencia en los que actúa el cerebro, existiendo unos procesos mentales ultrarrápidos que parecen a la toma de conciencia de la realidad*”¹³. De hecho afirman que el lenguaje consciente y el lenguaje inconsciente son igual de lógicos y racionales, pero por leyes normales de la memoria sufren una transformación en su almacenamiento.

¹² “*El cerebro automático: La magia del inconsciente*”. National Geographic [vídeo-documental]

¹³ <<http://www.monografias.com/trabajos5/incon/incon.shtml>> [En línea] Junio, 2014.

3.5 Tipos de Sueños

Aunque cada sueño es un mundo con infinitas posibilidades, e incluso podemos tener sueños múltiples en un mismo sueño, podemos agruparlos aproximadamente en diferentes grupos según su naturaleza, contenido y forma. La siguiente división de tipo de sueños no tiene una base científica, pero lo considero una información interesante que me influyó en la manera de enfocar el Trabajo Fin de Grado.

- **Sueños de reajuste:** son aquellos sueños que están influenciados por agentes o sonidos externos. Por ejemplo podemos soñar que somos incapaces de mover los pies y al despertar descubrir que las sábanas nos rodean los pies y realmente no podemos moverlo.
- **Sueños premonitorios:** estos sueños son más difíciles de interpretar porque sus símbolos no representan experiencias pasadas sino futuras. Esto se debe a que el inconsciente guarda todos nuestros hechos y nos advierte de posibles peligros para nuestra integridad.
- **Sueños fronterizos:** corresponden a los sueños que tenemos entre el momento de perder la conciencia y dormirnos. Durante esta fase podemos auto-inducirnos el sueño mediante técnicas que mantienen el consciente despierto, logrando así un *sueño lúcido*.
- **Sueños lúcidos:** somos capaces de controlar lo que sucede en este tipo de sueños, tanto su contenido como las acciones que acontecen. Los sueños lúcidos se consideran muy importantes, pues no solo demuestra el dominio interno para percibir el mundo onírico conscientemente, sino que de este modo logramos acceder con más facilidad a los problemas o mensajes simbólicos que guarda el inconsciente. El escrito estadounidense Edgar Allan Poe decía “*Los que sueñan de día son conscientes de muchas cosas que escapan a los que sueñan sólo de noche.*” en alusión a mantener un sueño lúcido o sentirse en un sueño constante.
- **Sueños de satisfacción:** en estos sueños logramos alcanzar un deseo que consideramos inalcanzables en nuestra consciente.
- **Sueños numinosos:** son los sueños que sentimos como una experiencia real por su gran intensidad. A través de estos sueños alcanzamos una mayor conciencia en nuestra vida de nuestros actos.

- **Sueños resolutivos:** en estos sueños damos con la solución con un problema que nos ha tenido absortos y preocupados durante el día o los días anteriores y nos veíamos incapaces de solucionar.
- **Sueños telepáticos:** estos sueños son muy interesantes porque se dice que son sueños que representan una situación real que está sucediendo en ese momento en algún lugar del mundo.
- **Sueños de ansiedad:** a este grupo pertenecen esos sueños en los que alguien o algo nos persigue o nos ataca, y nos sentimos asustados o nerviosos. Revelan un problema interno profundo, por ello es importante hacer una interpretación exhaustiva para dar con la raíz del problema. Estos sueños de ansiedad, pueden intensificarse y crear un miedo casi real, que incluso nos despierta por el terror sufrido. En este caso, nos encontramos ante una **pesadilla**. Éstos, se producen cuando los problemas internos que tenemos son muy profundos y nos encontramos ante una época de nuestra vida con continuos conflictos, o incluso podríamos estar sufriendo una patología. La aparición de monstruos simbolizan esos problemas que no sabemos solucionar.

Como vemos la naturaleza de los sueños es cambiante y variado, pero también presentan puntos en común que diferencian el mundo onírico del mundo real:

- **La naturaleza de los sucesos es aleatoria**, sin que deban presentar un orden lógico. Además tenemos el factor de que soñamos varias veces en una noche, de media 4 a 6 sueños, lo que nos produce al despertar la sensación de haber tenido un sueño largo y caótico.¹⁴
- **El tiempo no existe.** En los sueños se produce una extraña ausencia cronológica que anula el devenir del tiempo, sin embargo hay objetos cambiantes que aparecen y se desvanecen o se producen cambios de geográficos. Un detalle de este punto es que en los sueños los relojes

¹⁴ “El estudio de las fases del sueño se realiza mediante varios instrumentos tales como el electroencefalograma (EEG), el electromiograma (EMG) y el electrooculograma (EOG) que registran parámetros electrofisiológicos. Así mismo, se recogen parámetros tales como la frecuencia cardiaca, el ritmo respiratorio y la conductancia eléctrica de la piel. El sueño está formado por ciclos de sueño de ondas largas, ondas cortas (ambas conforman el denominado sueño No-REM) y sueño paradójico o sueño si-REM. Los ciclos de ondas cortas y sueño paradójico o si-REM se alternan entre sí y duran unos 90 minutos. En una noche pueden darse entre 4 y seis de estos ciclos.”

<http://es.wikipedia.org/wiki/Fases_del_sue%C3%B1o> [en línea] Septiembre 2014

presentan borrosidades o deformidades que nos impiden ver la hora, y están siempre en continuo cambio; debido a este factor mirar la hora es un truco importante para saber si estamos soñando o no.

- **Personajes conocidos y “desconocidos”.** Si bien en los sueños aparecen personas que creemos nos son desconocidos, esto no es cierto del todo. Hay que recordar, que el inconsciente guarda todo lo que vemos y hacemos, por lo que los personajes que aparecen son personas que hemos llegado a ver en algún momento de nuestra vida, aunque no hayamos tenido una interacción con ellos. Estas personas pueden tener un sentido literal (una madre es una madre) o pueden tener un sentido simbólico como apuntaba C.G. Jung.
- **Escenarios cambiantes.** Como ocurre con los objetos, nuestro entorno geográfico está en continuo cambio, con fondos poco detallados y difusos siendo el entorno más cercano el que está en constante cambio. Tanto si son escenarios conocidos, por ejemplo nuestra casa o calles de nuestra ciudad, como escenarios desconocidos, éstos esconden un mensaje simbólico que habría que interpretar en el contexto del sueño.

Mi Trabajo Fin de Grado gira principalmente sobre el mundo onírico, como vehículo de expresión de mis reflexiones e inquietudes sobre mi naturaleza interior. Me sirvo del mundo de los sueños, de su atmósfera imprecisa, de su ruptura con las leyes del tiempo y el espacio y de sus otras características mencionadas para materializar mi propio mundo.

4. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO:

El Fotomontaje

4.1 La historia del Fotomontaje y sus principales artistas

En este segundo apartado sobre la Contextualización del proyecto hablaré sobre el fotomontaje, técnica que he utilizado para crear mis obras.

Antes de usar el término fotomontaje, empleado por primera vez con el dadaísmo alemán, se conocían como *manipulaciones fotográficas*, en la época victoriana (S. XIX). Dichas manipulaciones consistían en la edición, recorte o combinado de negativos o fotografías para crear una nueva fotografía.¹⁵ En otros casos se utilizaba pinturas como la acuarela para mejorar la fotografía. Como pionero de estas manipulaciones fotográficas artísticas tenemos a **Oscar Gustave Rejlander** (1813-1875), de origen sueco pero residente en Inglaterra, con su obra “*Las dos formas de la vida*”(ANEXO 1), considerado primer fotomontaje de la historia. Dicha obra está compuesta por nada más que 32 negativos para recrear la composición sobre el fondo, que está pintado. Las fotografías de los modelos los hizo por separado.

En el mismo país y en la época victoriana todavía tenemos a otro pionero del fotomontaje, al fotógrafo inglés **Henry Peach Robinson** (1830-1901) con su obra “*Fading Away*”, creada a partir de cinco negativos.

Ya es en el S.XX con el Dadaísmo alemán, cuando surge y se impulsa el arte del fotomontaje. En este contexto había un grupo de artistas que buscaban nuevas formas de expresión diferentes a las técnicas tradicionales o al collage cubista, cuya técnica consiste en añadir imágenes, fotos o papeles pintados a una obra plástica. Este grupo encontró en la fotografía la técnica adecuada. Así, pegaban fotografías o fragmentos de fotografía junto a dibujos, recortes de revista o trozos de periódico para crear imágenes caóticas y provocadoras. Impulsores de lo que hoy conocemos como fotomontaje, sus componentes eran:¹⁶ (ANEXO 1)

¹⁵ <http://es.wikipedia.org/wiki/Manipulaci%C3%B3n_fotogr%C3%A1fica> [En línea] Agosto, 2014.

¹⁶ <<http://shuperlocodesign.wordpress.com/2008/10/04/d-a-d-a-i-s-m-o-john-heartfield-max-grosz-man-ray/>> [En línea] Agosto, 2014.

- **John Heartfield** (1891-1968): De nombre verdadero Helmut Herzfelde, decidió cambiárselo tras hacer dos años de servicio militar, como protesta al ultra nacionalismo de la I Guerra Mundial. Fundó con su hermano la editorial Malik, y fue nombrado director artístico de la editorial. Se unió al Partido Comunista Alemán y posteriormente al movimiento Dadá, donde realizó sus primeros fotomontajes. En 1927 realizó fotomontajes satíricos contra el partido nazi, destacando sus famosas obras “*Adolf el supermán*” (1932) o “*No pasarán*” (1936), y tras el ascenso al poder de éstos, por 1933, emigró a la antigua Checoslovaquia. Tras pasar por Gran Bretaña volvió a Alemania en el 1950 para instalarse en Berlín, donde trabajó como diseñador escenográfico.
- **Hanna Höch** (1889-1978): Artista multifacética, destacó en la pintura, la escritura y como diseñadora textil. Mientras participa del movimiento dadaísta mantiene su relación artística con otros artistas como Hans Arp o Kurt Schwitters, además de asociarse al grupo de arquitectos y artistas expresionistas alemanes conocidos como Novembergruppe, lo que demuestra su enorme actividad en el arte. En 1918 se inicia en el fotomontaje junto a Raoul Hausmann. Sus obras están dedicadas al cuerpo de la mujer, en las que crea figuras humanas con ironía y humor mezclando los rasgos europeos con los africanos o asiáticos.
- **George Grosz** (1893-1959): Destacó como pintor e ilustrador expresionista, estudió en la Escuela de Artes y Oficios de Berlín y en la Academia Colarossi de París (Francia) y sirvió en el ejército durante la I Guerra Mundial. Realizó unas series de dibujos que reflejaban el malestar y la inseguridad producida por la guerra, que se publicaron en la revista *Ecce homo* (1923). Opositor activo al militarismo y al nacionalsocialismo, fue de los primeros artistas en atacar abiertamente a Adolf Hitler. Hacia 1936 su estilo se volvió más suave, predominando desnudos o escenas callejeras; pero con la inminente llegada de la II Guerra Mundial su estilo se volvió más oscura y desesperada.¹⁷ (ANEXO 1)

¹⁷ <<http://www.biografiasyvidas.com/biografia/g/grosz.htm>> [En línea] Agosto, 2014.

- **Raoul Hausmann** (1886-1971): De origen austríaco, se dedicó a la pintura, la escultura y la escritura. Sus obras estaban marcadas por el cubismo y el expresionismo. Fue uno de los miembros fundadores del grupo Dadá en Berlín junto a John Heartfield, y fundó la revista *Der Dada* donde publica los fotomontajes que va realizando. En 1919 se da la primera exposición dadaísta, todo esto bajo su dirección. Cuando los componentes del grupo Dadá se afilan al Partido Comunista decide abandonar el grupo y rompe su relación con sus compañeros.
- **Johannes Baader** (1875-1955): Poeta y escritor de origen alemán, este artista se afilió al dadaísmo desde 1905 gracias a su compañero Raoul Haussmann. Mantenía una locura y un pesimismo propio del Dadá, incluso en 1906 planeó construir un templo mundial para la “unión internacional interreligiosa. Participó en la revista *Der Dadá*. Se le declaró mentalmente loco, cosa que él aprovechó para atacar a personajes públicos. Realizó collages y obras de estilo arquitectónico.

Paralelamente al Dadaísmo alemán surgió el fotomonaje en Rusia con el movimiento Constructivista. El motivo porque los rusos empezaron a usar esta técnica es más o menos la misma, la necesidad de dar con un arte que escapara a las tendencias anteriores especialmente del arte abstracto. Con la tecnología como base de su movimiento, las obras constructivistas se caracterizan por el uso de imágenes o fotografías del mundo de la tecnología y la mecánica. Mucho de sus fotomontajes tenían una crítica política. Entre sus principales artistas destacan:¹⁸ (ANEXO 1)

- **Gustav Klutsis** (1895-1938): De origen letón, fue pintor, escultor, diseñador gráfico y profesor, pero destacó sobre todo como pionero de la fotografía. Además trabajó otras técnicas vanguardias y experimentales. Fue un miembro importante del constructivismo ruso. En 1915 se alista en el ejército ruso y tiempo después al Partido Comunista. Durante esta época conoce a Kulagina Valentina (1902-1987), quién se convertirá en su esposa

¹⁸ <<http://artesvisuales31.blogspot.com.es/2007/09/el-fotomontaje.html>> [En línea] Agosto, 2014.

y compañera artística y política, creando juntos decenas de fotomontajes políticos a favor de la revolución soviética. Gustav Klutsis escribió y enseñó arte político para el Estado soviético a lo largo de su vida.

- **Alexander Rodchenko** (1891-1938): De procedencia humilde, este artista se formó en la Escuela de Bellas Artes de Kazán. En 1915 se mudó a Moscú, donde conocería a Vladímir Mayakovski (1893-1930) con el que crearía importantes fotomontajes y carteles. Participante activo de debates izquierdistas, tras la Revolución ayudó en la construcción y organización de museos contemporáneos por todo el país ruso. Se inició primero en el arte de la abstracción pura, trabajando luego con la tipografía, el grafismo y la publicidad pero fue en el fotomontaje donde vio una gran técnica para la propaganda política.
- **El Lissitzky** (1895-1938): Sin duda ha sido uno de los artistas más importantes del S.XX, destacando sus carteles, libros y litografías. Su carrera estuvo muy marcada por la política y la agitación social que se surfría en esa época. Participó en el movimiento constructivista, influenciado por el estilo de Vladímir Tatlin (1885-1953) el fundador Constructivismo ruso, y por el año 1920 se introdujo en el arte abstracto. Conoce después a Kazimir Malevich (1878-1935), creador del Suprematismo, y lideran juntos el grupo artístico suprematista UNOVIS, donde creó una serie suprematista de cuadros abstractos y geométricos con variante propia, los Prouns. En 1921 se traslada a Berlín e inicia una búsqueda pictórica personal, su propio estilo, con la influencia del utopismo del internacionalismo. En 1930 ingresa en VKhUTEMAS como profesor de diseño de interiores, arquitectura y metalurgia; de este período son sus proyectos para la tribuna de Lenin y el rascacielos “Wolkenbügel”.

Otra vanguardia que hace uso del fotomontaje, y considero importante en el contexto de mi Trabajo Fin de Grado, fue el Surrealismo. Conocido también como Suprarealismo o Superrealismo, fue un movimiento artístico y literario que surgió en Francia, a partir del Dadaísmo. Se considera al poeta **André Breton** (1896-1966), junto a otros artistas, creador de este movimiento. Tras romper su amistad con Tristan Tzara, Bretón publicó en 1924 *El Manifiesto Surrealista*, en las que establece las características

estéticas del surrealismo, y desde ese momento se convirtió en el líder del grupo. Buscaba descubrir una verdad, con escrituras automáticas, sin correcciones racionales, utilizando imágenes para expresar sus emociones, pero que sin seguir nunca un razonamiento lógico. André Bretón apreciaba el fotomontaje porque le permitía expresarse de una forma mucho más simbólica.

Como ocurría con el Dadaísmo, el Surrealismo destacaba el papel del subconsciente en la actividad creadora, pero, con la diferencia que los artistas surrealistas se servían del subconsciente con la intención de crear textos con carácter literario. Para el Surrealismo, la creación es un producto del mundo de los sueños o del subconsciente. Por ello tenían como referencia directa las teorías de Freud y su obra *“La interpretación de los sueños”*.

En este movimiento el arte se entendía como una forma de evadirse de la realidad y en la que el hombre podía encerrarse en sí mismo. Esto llevó al artista a buscar inspiración en su mundo interior, olvidándose del pensamiento racional. Ya no buscaban plasmar la realidad como tal, sino que se basaban en sus experiencias vividas y de los pensamientos y sentimientos que emanaban desde el inconsciente. Por este motivo el Surrealismo se convierte en un movimiento a veces difícil de entender, pues el grado de subjetividad es tal que solo el propio creador de la obra conoce el sentido real de la obra.

Otros artistas surrealistas a destacar por su uso del fotomontaje son: (ANEXO 1)

- **Max Ernst** (1891-1976): Fue un artista muy importante tanto para el dadaísmo como el surrealismo. Trabajó con diversas técnicas, estilos y materiales. Se alistó en el ejército pero lo dejó tras la I Guerra Mundial. Tras entrar en contacto con el dadaísmo se instaló en Colonia donde empezó a trabajar con el collage. Inventó en 1925 el Frottage, técnica que consiste en poner un objeto bajo el papel y frotar sobre él con un lápiz, con lo que se consigue una textura sombreada del objeto. Más tarde creó el Grattage, que en este caso se utiliza pigmentos secos para raspar el papel o lienzo. Max Ernst fue de los primeros artistas surrealistas en utilizar el fotomontaje para crear nuevas imágenes montadas.
- **Man Ray** (1890-1976): Pintor y fotógrafo estadounidense, hizo su primera exposición individual en 1912. Participó en la creación del movimiento

dadaísta junto al artista Marcel Duchamp, y juntos trabajaron materiales y técnicas nuevas como el aerógrafo sobre cristal. Sus ready-mades están hechos a partir de objetos cotidianos. Impulsó el llamado arte cinético, que consiste en obras de arte hechas con piezas móviles. En 1921 se traslada a París. Sus primeas obras experimentales son las Rayografías, que son imágenes abstractas realizadas mediante la colocación de objetos cotidianos sobre superficies sensibles a la luz. En 1924 realiza su famosa obra “Le Violon d’Ingres”, inspirado por su modelo y amante Alice Prin. Fue fotógrafo retratista de grandes personalidades de la época. Experimentó posteriormente con la fotografía a color.

5. REFERENTES DIRECTOS

Del mundo pictórico, destaco las obras de **René Magritte** (ANEXO 2). Sus pinturas surrealistas, de gran impacto visual, se definen por su carácter misterioso y extraño, mediante la asociación libre e inesperada de objetos cotidianos. Mediante el cambio de tamaños, perspectivas y uso de colores claros sobre fondos planos, transforma la relación entre los elementos que lo representa y su nombre. Su estilo metafísico se debe a la influencia del artista Giorgio De Chirico. Para crear mis fotomontajes me he basado en la esencia de lo misterioso de Magritte, intentando recrear escenas que causen en el espectador una sensación de extrañeza e inquietud. Su influencia es más latente en mi obra “*Mañana será otro día*” (ANEXO 3), donde rindo un pequeño homenaje a su famoso hombre del bombín; en esta obra aparecen varios personajes de traje y sombrero con el rostro muy poco visible y rodeando al protagonista, en pleno bosque, mientras éste está ausente mirando una televisión apagada.

Un factor muy importante en mi Trabajo Fin de Grado es el uso de paisajes naturales. Partiendo de ellos como base realizo los fotomontajes para crear el escenario onírico, en las que el protagonista de la obra es observador y testigo del mismo. Por ello, en el campo de lo paisajístico considero a **Ansel Adams** (ANEXO 2) un referente fundamental. Dicho fotógrafo, de origen estadounidense, logró captar paisajes increíbles, en las que inmensas montañas rodeadas de densas nubes o zonas totalmente desérticas mostraban el poder y las maravillas de la naturaleza. A través de sútiles

retoques en las fotografías lograba altos contrastes de sombras y luces. Adquirían una atmósfera especial, mostrando lugares naturales con un carácter idílico. Destacan sus colecciones, tomadas en el *Parque Nacional de Yosemite, (California)*. Sus fotografías paisajísticas tienen fuerza propia, y nos atraen hacia ella haciéndonos testigos de su belleza. Esta belleza, impactante y natural, es la que intentaré plasmar en mis obras, jugando también con la luz y el contraste de los elementos naturales.

Sarolta Ban (ANEXO 2) es una de mis referentes más importantes para mi TFG, pues refleja muy bien el tipo de obras que quiero crear. Esta artista húngara de 27 años utiliza elementos cotidianos y composiciones sencillas para recrear ambientes mágicos y oníricos. Define sus obras como obras abiertas a la reinterpretación, en las que cada espectador puede encontrar un sentido distinto. Juega con el cambio de proporción de los objetos o personas que aparecen, aumentando el dramatismo y la fuerza de las escenas. En sus fotografías predomina una gama poco saturada de grises y ocres, con matices oscuros de azules y verdes en algunos trabajos. Aumenta además la luminosidad en el centro de las obras, creando allí el foco de atención. Se sirve de paisajes abiertos y desérticos junto a unos cielos cargados de impresionantes nubes. Juega con las texturas digitales sobre las composiciones, si bien a mi juicio tiende a sobrecargar las obras con esos efectos. Como referencia de obras cabe destacar "Sarolta 152" y "Sarolta 10" por el juego de fotomontajes que realiza, sencillas pero impactantes, con mucha poética visual. El contraste de luces y sombras que crea enfatizan la sensación irreal de las obras, sintiéndote testigo de un momento onírico congelado.

Leszek Bujnowski tiene un estilo muy próximo a Sarolta Ban, con obras en las que destaca el gran uso del fotomontaje. Sus paisajes naturales adquieren el carácter onírico por la combinación de elementos sencillos y aparentemente opuestos, pero ambientados en una atmósfera irreal. Otras veces lo consigue alterando el color de las fotografías.

Nicolas Bruno es otro referente muy importante, pues sus obras están directamente relacionadas con el mundo onírico. Desde los 15 años este artista padece del *síndrome del sueño*, un trastorno que se sufre durante la transición de la vigilia al sueño en la que el cuerpo permanece "dormido" e inmóvil mientras que la mente está despierta; esto ocasiona, como en el caso de Nicolás, alucinaciones mezclando la realidad con las pesadillas. Para combatir este síndrome, el artista decidió llevar un diario anotando sus

alucinaciones, para después recrearlas fotográficamente. Por la naturaleza de sus pesadillas, en sus obras aparecen personajes siniestros y lugares tenebrosos. Emaná un aire sombrío y cierta angustia.

Su forma de jugar con los espacios naturales abiertos, y especialmente su uso de colores armónicos que usa en cada fotografía han sido dos puntos clave para crear mis obras.

Ibai Acevedo es un artista español que tras finalizar los estudios de Diseño Gráfico se sumergió en la fotografía por vocación. Veo importante para mi TFG su forma tan natural de plasmar entornos imaginados, destacando fotografías paisajísticas o escenas cotidianas en las que juega con la composición, los colores y las luces, usando levemente el fotomontaje para destacar la parte surreal, onírica.

Kiyo Murakami vive y reside en Tokio, ha trabajado en la ilustración, el diseño o incluso la música, para desembocar en la fotografía como técnica principal. En sus obras refleja sus sentimientos que recuerda de sus sueños y de su infancia. Son obras coloridas que nos transportan a diferentes mundos cargados de una atmósfera surrealista y onírica. De Murakami me es relevante sus obras de Dreamscape, en las que artista realiza fotomontajes con paisajes naturales sutilmente mezclados, que relatan por sí mismas historias ocultas.

6. METODOLOGÍA DEL PROYECTO

6.1 Desarrollo inicial del Trabajo Fin de Grado

Desde el principio, he querido enfocar el trabajo fin de grado hacia un punto de vista personal, en tanto que el TFG es la síntesis de lo cursado y aprendido en el graduado de bellas artes. Esto también me permitiría indagar un poco en mi forma de ver las cosas y mostrar lo adquirido en estos 4 años. La idea de lo que quería plasmar empieza a incubarse durante mi intercambio estudiantil en México. Las experiencias vividas durante esta estancia me acercaron a un mundo más metafísico y espiritual.

Este cambio de pensamiento se fue manifestando en las fotografías que tomaba, en las que no solo quería captar la belleza de los lugares sino que buscaba reflejar un

sentimiento íntimo en concreto. Por ello, marqué tres puntos sobre los que iba a girar el Trabajo Fin de Grado: fotografía + concepto de viaje introspectivo + tema onírico.

Elegí la fotografía porque en los dos últimos años tuve la suerte de adquirir un equipo fotográfico que cambió mi forma de ver mi entorno. Ya antes hubo algún contacto con el mundo de la fotografía que me dejó con ciertas inquietudes a conocerlo más, y tras conseguir una cámara reflex en mis manos se me dio la oportunidad de “mirar” de otra manera las cosas. La fotografía permite congelar un lugar o algo más abstracto como un sentimiento, puede mostrar la realidad que tenemos delante o deformarla mostrando un concepto totalmente diferente. Trabajar con la cámara en el trabajo fin de grado me permitiría por un lado ampliar mis conocimientos sobre esta técnica; y por otro lado mostrar mi mundo sirviéndome de la imagen natural fotografiada con sus posteriores ediciones. Ha sido un doble desafío que veo reflejado en las palabras del fotógrafo Ernst Hass: “*Sólo estás tú y tu cámara. Los límites en tu fotografía están en ti mismo, ya que lo que vemos es lo que somos.*”

La idea de cómo plasmar el concepto de viajar fue variando conforme iba delimitando qué quería mostrar. Me gusta viajar, me considero una persona inquieta que le gusta conocer y moverse tanto como se pueda, disfrutando de los diferentes paisajes naturales que nos ofrece la naturaleza y de las experiencias que ganamos; y ya sea un viaje geográfico o espiritual, lleva de modo intrínseco un viaje interior, introspectivo haciéndonos crecer y ayudándonos a conocernos un poco más al vernos fuera de nuestro entorno habitual. Esto, la introspección, nos lleva al concepto que quería utilizar en el trabajo fin de grado, el concepto introspectivo a través del arte. Entiendo el arte como un vehículo para la terapia personal, en la que el individuo puede servirse de él para expresar su mundo interno, con el fin de entenderse más a sí mismo y así lograr una mayor armonía y equilibrio en su día a día. Todo esto conlleva que el artista se evalúe, analice su entorno y se pregunte cuál es su papel en el mundo y qué quiere lograr. No dejan de ser inquietudes ambiciosas y difíciles de hallar, pero con este trabajo fin de grado también intento mostrarme qué he aprendido en este tiempo, y darme a conocer un poco más a mí mismo al exteriorizar mis inquietudes y analizarlas.

De este modo comencé utilizando en esta etapa inicial las fotografías que he ido realizando durante mis diferentes viajes y creando a la vez nuevas fotografías que evocasen el concepto de viajar. Pero estas fotografías tenían que escapar del sentido de

viaje turístico, buscaba que reflejasen un carácter poético-onírico que invitase a la reflexión.

Partiendo de estas premisas, encuaderné en imprenta un paquete de folios para utilizarlo como Atlas, en las que iría escribiendo mis reflexiones y pegando las fotos que tenía pensado utilizar. Las fotografías de esta primera etapa son variadas. Por ejemplo me sirvo de paisajes para reflejar tranquilidad, texturas que simbolizan mi búsqueda de la identidad o animales que personifican emociones ocultas.

6.2 *Evolución del Trabajo Fin de Grado*

Durante esta parte del proceso llegué a varias conclusiones que me hicieron cambiar la forma de elaborar el Trabajo Fin de Grado. Por un lado estaba utilizando dos conceptos muy abiertos, el de viaje geográfico y el viaje interior. Dado que estaba más interesado en lo segundo no veía necesario utilizar el término geográfico para materializar mis reflexiones, sino que debía focalizar más el viaje interior, mejor vinculado con la introspección, y ver cómo mostrarlo. Por otro lado, la utilización de esas fotografías me delimitaba a la hora de expresarme, pues éstas condicionaban las reflexiones que iba escribiendo. De este modo vi que necesitaba dar otro enfoque a las fotografías; necesitaba trabajarlas y editarlas para que fueran reflejo de las reflexiones y no al revés. Entonces decidí utilizar la técnica del fotomontaje para crear las obras, dándome la oportunidad así de elaborar más personalmente las escenas y decidir cómo mostrar mis inquietudes. Otro detalle a tratar eran los temas de la fotografía, ya que utilizar paisajes y después animales u objetos parecía algo arbitrario, y después de analizar las obras de **Ansel Adams** comprendí que la Naturaleza en sí misma ofrece la suficiente fuerza narrativa. Así pues en este punto del proyecto el trabajo fin de grado gira hacia una visión más concreta, utilizando los paisajes naturales como base de la fotografía, a la que posteriormente añadiría los elementos necesarios mediante el fotomontaje para mostrar lo que quería expresar en cada obra.

La técnica del fotomontaje resultó muy adecuada para abarcar mi tercer punto del Trabajo Fin de Grado: el tema onírico. A parte de la fascinación que me crean los sueños por su lenguaje simbólico hay que añadir su función sanadora para lograr el

equilibrio psicológico que aporta la visión de C.G. Jung, lo que complementado con el arte da como resultado una gran herramienta expresiva para el artista. A día de hoy el término “fotografía onírica” es muy utilizado para referirse a los artistas que se basan en la edición y montaje de imágenes para crear nuevas con una atmósfera onírica, cuyos fondos suelen ser desenfocados, se desobedecen las leyes físicas y se juega con las proporciones irreales. Estos patrones los he mantenido en mi metodología del proyecto, junto a otros ajustes digitales que encuadran mi proyecto en la llamada *estética vintage*. Esta estética que nos trae de vuelta lo retro y el gusto por lo antiguo tienen en la fotografía las características de usar colores más saturados, que recuerdan a las Polaroid de los años 70-80. En mí caso, junto a la saturación de color he jugado con las Curvas de color, el Equilibrio de color y los Niveles desde el programa Adobe Photoshop para acrecentar y manipular la intensidad cromática. Otros elementos de *estética vintage* que he usado han sido un televisor antiguo, una vieja brújula o llaves de bronce.

6.3 *Explicación de la técnica y el proceso creativo*

Usaré como ejemplo la obra “*Historias que conocer*” (ANEXO 6) para explicar más detalladamente la técnica que he utilizado. He elegido esta obra porque su proceso creativo ha sido más largo y cuenta con las ediciones digitales que también he realizado en los otros fotomontajes.

En el cuaderno *Atlas*¹⁹ he ido escribiendo la información que iba recopilando así como las fotografías que tenía planeado usar para el Trabajo Fin de Grado. También me ha servido de diario para apuntar las reflexiones que iban surgiendo en el proceso del proyecto. Conforme aumentaba el volumen de la investigación se iba acotando mis propósitos artísticos. Cuando daba con un punto inflexivo importante para mí, pasaba a realizar bocetos sobre posibles montajes, con el fin de hallar la imagen que mejor reflejara esa idea. Tanto la escritura como la realización de los bocetos se han hecho con bolígrafos BIC, pues es una técnica con mucha expresividad plástica y con la que me siento muy cómodo trabajando.

¹⁹ El cuaderno *Atlas* se presentará el día de la defensa, a la disposición del tribunal evaluador. Algunas imágenes de su contenido están disponibles en el Anexo 4.

La siguiente fase consistía por un lado en conseguir los objetos que iba a necesitar para el fotomontaje, y por otro lado localizar paisajes acordes a la obra. Para los modelos sin embargo no era tan trascendental una búsqueda exhaustiva; si bien debía ser de mi edad aproximadamente, carecía de importancia el sexo del modelo. Esto se debe a que el modelo es una representación de mi personalidad, analizándome como individuo y no como un *chico* o un *estudiante* ante ciertas circunstancias. Aparecer yo mismo en las fotografías sería una alusión muy directa, con lo que se pierde el carácter simbólico propio de los sueños.

Mis reflexiones de la obra “*Historias que conocer*” se centran en la forma de relacionarme con otras personas. Suelo ser muy reservado y exteriorizo poco mis sentimientos. Esto conlleva que los demás no puedan conocerme bien y se queden solo con un fragmento de mi entorno. Del mismo modo, esta actitud tan distante delimita mis posibilidades de conocer bien a otras personas, incluso a las más cercanas, y de enriquecerme con el intercambio de experiencias y opiniones. Para cambiar esta situación debo aislarme menos en mi mundo y mostrarme más receptivo.

En resumen, quiero reflejar el concepto de *mundos*, el propio y el de otros individuos, y lo que aporta conocer el de los demás.

Obtenido las premisas de lo que quiero mostrar, el siguiente procedimiento es localizar un paisaje adecuado. Tras varias fotografías me decanté por una zona boscosa, pues un lugar abierto quedaba demasiado limpio; en cambio los árboles aportaban la sensación de que no es fácil llegar hasta ese punto. Para conseguir un mayor contraste lumínico en la escena, la toma de las fotografías debía hacerse por las mañanas. La luz natural ha sido un factor muy importante en el TFG, lo que ocasionaba que las sesiones fotográficas se hicieran siempre a la misma hora para mantener la misma luminosidad. Esta circunstancia se ha dado con todas las obras.

Primero realicé varias fotos del paisaje, sin el modelo ni otros elementos presentes. Esto me permitiría componer el fotomontaje sin tener que manipular el fondo cada vez que moviera los objetos de lugar. Después se realizaban varias fotos al modelo, tanto dentro del escenario como fuera de él, dependiendo de las posiciones que éste mantuviera, pero teniendo en cuenta en todo momento la dirección de la luz. Para esta obra quería crear cierto clima artificial y duro, así que ayudado de otro compañero fuimos haciendo

pruebas con el modelo. Para enfatizar esta sensación al modelo se le vistió con una chaqueta y una bufanda, objeto sobre el que se produciría el movimiento.

En las siguientes sesiones fui con varios objetos que podrían serme útiles para la representación. Trabajé con la posibilidad de usar un globo terráqueo, pero su significado era muy obvio y directo. Al final elegí unas bombillas como símbolo de las experiencias y opiniones nuevas que te pueden aportar las personas. Para la representación de la salida de mi mundo, utilicé la puerta de mi habitación, lo que tiene una simbología con salir fuera de mi entorno habitual.

Una vez obtenidas las fotografías suficientes, la siguiente fase del proceso se realizaba digitalmente con el programa de edición Adobe Photoshop.

En un documento nuevo iba colocando los objetos y al modelo sobre el paisaje, buscando la composición más adecuada. Mediante las herramientas *Lazo*, *Máscara de Capa* y la *Goma de borrar* eliminaba el fondo de los diferentes elementos. Posteriormente editaba la intensidad del color y la proporción de los objetos. Aunque cada obra ha tenido modificaciones diferentes, los tipos de ajustes que comparten son las siguientes:

- **Mapa de degradado:** Con este ajuste establecía un nuevo valor para las luces/sombras de la escena, otorgándole una atmósfera más irreal.
- **Corrección selectiva:** En este paso transformaba la tonalidad de los colores. Por ejemplo en “Despierta”, los verdes del bosque los convertí hacia tonos más amarillentos, y los marrones hacia matices violáceos.
- **Curvas y Niveles:** A través de estos ajustes aumentaba la intensidad de las sombras, las luces y los tonos medios.
- **Tono/Saturación:** Aumentaba o reducía estos valores para que la obra tuviera un carácter más onírico, con colores más irreales. Esta herramienta y las anteriores sirvieron para modificar las bombillas del blanco-negro original a esos intensos rojos.
- **Máscaras de capa:** Me servía de esta herramienta para aplicar los efectos anteriores a toda la escena o exclusivamente a ciertos objetos. Esto me permitía igualar la composición cromática de la escena o resaltar ciertos lugares y objetos.

- **Filtro Desenfoque gaussiano:** Con este filtro desenfocaba zonas alrededor del protagonista, lo que focalizaba la atención sobre él.
- **Pinceles:** Los pinceles, a baja opacidad, me permitían manipular las sombras y los colores. En “Despertar” añadí los reflejos luminosos que proyecta la bombilla sobre el protagonista por ejemplo, y modificando pincel preestablecido conseguí crear el efecto de lluvia.

6.3 Memoria técnica

El total de las obras realizadas han sido 7 cuadros expositivos. Elegí estas obras porque representan una buena recapitulación de lo que quiero expresar y mostrar al público. Las dimensiones de las fotografías son 59'4x42 cm, impresas en papel fotográfico y pegados posteriormente sobre cartón-pluma de 0'5cm de grosor.

A continuación detallo el equipo utilizado para el Trabajo Fin de Grado:

Equipo fotográfico

- Nikon D5100
- Objetivo 18-55mm
- Trípode Velbon
- Pantallas reflectores
- Iluminación natural

Objetos utilizados

- Libro encuadrernado “Atlas”
- Globo terráqueo
- Brújula
- Televisor antiguo
- Reloj-despertador analógico
- Globos
- Bombillas
- Fichas de ajedrez
- Hojas cuadrículadas de cuaderno 80grm

- Escalera de albañil
- Llave antigua
- Casco de moto

Post-edición del proyecto

- Software Adobe Photosop CS 6
- Software Adobe Indesign CS 6
- Tableta digital Wacom Intuous 3

6.3 Las posibles interpretaciones de las obras

Si bien quiero que las obras estén sujetas a una libre y abierta interpretación por parte del espectador, como hace mi referente **Sarolta Ban**, me parece adecuado aportar también mis reflexiones sobre ellas. Para no ser tedioso, he seleccionado las tres obras que me parecen más destacables por la interpretación que hago de ellas, pues las conclusiones obtenidas me han servido para entender mejor la forma que tengo de ver las cosas. Sin más, procedo a describirlas.

“El tiempo no pierde turno.” (ANEXO 6)

En esta obra mis reflexiones deambulan sobre el irremediable devenir del tiempo, pensamiento que tengo presente casi siempre. En repetidas ocasiones termino mis frases con muletillas como “lo haré después” o “hay tiempo”, pretextos que envío al inconsciente para no actuar en el momento y posponer las situaciones, aún sabiendo que esto no es lo correcto y que de todos modos tendré que afrontarlo más tarde.

Empezando la interpretación de la obra por la composición, en esta escena onírica tenemos varios elementos. En el centro de la obra hay varias fichas de ajedrez dispuestas casi en fila, que son dos torres blancas y la reina. Estas tres elementos representan la fortaleza, pues en el mundo del ajedrez son piezas muy importantes que tienen la capacidad de moverse a lo largo del tablero y tienen un poder muy eficaz. Dicha fortaleza abarca tanto hacia la noción del Tiempo, algo que nosotros no podemos

detener, como la fortaleza mental que necesitamos para que esa misma afirmación no nos desanime. El tiempo nos desafía a un juego en el que debemos saber movernos, o descubriremos tarde que hicimos movimientos desastrosos. En este cuadro no tenemos al rey, la pieza más importante del ajedrez, porque precisamente quiero que el espectador se pregunte porque no está la figura más importante, ¿será que tenemos la partida ya perdida? ¿ o quizás por mucho que perdamos aún podemos seguir luchando?. Por otro lado la presencia de la reina, a mí parecer la segunda pieza más importante, sirve para mantener unos pensamientos optimistas. Detrás de la reina tenemos a la protagonista de la historia. Ésta se encuentra a un tercio de la composición, y mantiene una pose de precaución y desconfianza, en un frágil intento de avanzar mientras su mirada se centra en su perseguidor, en el caracol. Que la protagonista mantenga su mano en la pieza de la reina representa nuestro miedo a avanzar y perder aquello que sentimos que nos protege. Pero es un paso que debemos tomar o el tiempo nos alcanzará sin que hayamos vivido fuera de nuestra zona de comfort. El mencionado caracol es la representación del Tiempo, situado también en un tercio de la composición horizontal, por lo que siguiendo la regla de los tercios la atención cae en la protagonista y en el caracol; éste avanza despacio, sin prisa pero decidido, pues sabe que la partida es suya. En el primer plano tenemos la ficha de un peón y de un caballo. El peón representa el movimiento sencillo, por eso está situado delante del caracol, dando a entender que el movimiento del Tiempo es muy básico: avanzar. Al otro lado de la composición está el caballo, situado delante de la protagonista. El caballo utiliza movimientos hábiles y estratégicos para sacar ventaja, y así hemos de ser. Analizando ya la composición desde un plano general, vemos que se sitúa en un bosque con el suelo lleno de ramas que dificultan el caminar.

Que aparezcan cinco figuras de ajedrez no es casual, pues según la numerología, el número cinco representa la acción y la quietud, es el símbolo del espíritu viajero y explorador, de la noción de búsqueda de la libertad e independencia, pero también representa la impaciencia, lo desconocido y impulsivo y de lo egoísta. El número 5 será una constante en mis obras.

Analizando ahora la luz y el color, la obra tiene una armonía cromática de tonos ocres y tierra, haciendo alusión a lo terrenal y tiene matices de rojos y amarillos, en referencia a los sentimientos pasionales (rojo) y optimistas (amarillo). El uso del amarillo destaca en el caracol, haciendo de nuevo una referencia al tiempo como algo positivo, pues de

todas las acciones se aprende algo y el tiempo para eso es un buen maestro. El amarillo también representa la energía desconocida del tiempo. Las piezas del ajedrez pertenecen a las fichas blancas, color que representa seguridad, pureza y limpieza; necesitamos una fortaleza clara y segura para enfrentarnos a lo que el Tiempo nos tiene reservado. Igualmente blanco pero con mucha más intensidad y pureza es la ropa de la protagonista. Con esto quiero representar nuestro papel como individuo, pues somos los verdaderos responsables de lo que hagamos con el tiempo, en nuestras manos queda decidir cómo disfrutar el tiempo que pasaremos en este plano terrenal. En cuanto a la luz, hay dos focos lumínicos. La más importante parece surgir de la protagonista, reforzando lo que he descrito anteriormente sobre nuestro papel y responsabilidad sobre nuestros actos. La segunda fuente lumínica se centra en el caracol, más tenue, pues no llega a iluminar las piezas más cercanas. Nosotros y el Tiempo somos las piezas más importantes.

“Un lugar de cuyo nombre no puedo acordarme.” (ANEXO 6)

En esta obra, he querido representar mis inquietudes sobre cuál es mi lugar y qué caminos debo tomar. En cada uno de los diferentes lugares que he estado pude sentir un fuerte arraigo, y he sufrido y disfrutado de las experiencias de viajar; ¿pero me muevo por amor a conocer o por huir de lo conocido?, ¿pertenezco a un lugar más que a otro? Aunque suene algo incoherente, me encanta moverme pero odio tener que tomar decisiones. Tengo dificultades para tomar decisiones, quizás porque elegir una opción suele implicar perder otro camino. Siempre divago sobre en qué lugar debería estar en estos momentos, si he elegido lo correcto o, si por el contrario, estoy en un punto muerto consecuencia de los malos pasos dados.

La composición contiene un horizonte situado por la mitad del cuadro, dividiendo la obra casi equitativamente con el cielo y la tierra. Esto representa el equilibrio que debería haber entre lo mental, el pensamiento sobre dónde debería estar; y lo real, la aceptación del lugar actual. La disposición de los elementos entre estos dos horizontes es clara. La parte superior está más limpia, con apenas unas nubes borrosas y una brújula situada sobre la línea del horizonte que parece desvanecerse con el fondo. La brújula representa una búsqueda correcta del camino, si bien este proceso es confuso y suele perderse entre otros pensamientos efímeros y menos nítidos, esto simbolizado a

través de las nubes. En el horizonte se encuentran una serie de montañas, que se alternan entre figuras firmes y otras más sutiles y cercanas a la brújula. Esta diferencia entre las montañas representa la diferencia y estabilidad entre el lugar deseado y el lugar residente, en el que el deseado tiene una forma confusa e inestable, pues no es fácil de reconocer a dónde pertenecemos; mientras que el lugar residente tiene más consistencia, pues con independencia de la aceptación o no es realmente la zona donde estás y en el que vives. Entre estos dos tipos de montañas, a lo lejos, se visualiza un largo bosque cuya silueta recuerda a la de una ciudad; allí es donde está el hogar, pero permanece lejano y borroso, todavía lejos de la percepción del protagonista. La parte inferior del cuadro tiene un contraste mayor que la superior. La superficie es árida y desértica, con poca vida vegetal, lo que representa el largo y desgastado camino que supone la búsqueda de uno mismo. El suelo además está libre de huellas que indiquen un posible camino, únicamente están las grietas del camino, testigos ocultos de cualquier paso que se hubiera dado en un momento anterior, por lo que tenemos al protagonista, situado en el centro, pero desconocemos por dónde llegó hasta allí. Para reforzar esta duda, lo tenemos situados de espaldas al espectador, mirando hacia la brújula situada en el horizonte. Su pose sosegada, con las manos en el bolsillo y sin indicios de empezar a caminar, representan sin embargo la actitud que debería mantener ante esta situación; relajarme y permitir disfrutar de donde estoy, que los caminos irán surgiendo. Todavía en el centro de la composición, nos encontramos con dos barquitos de papel, cada uno apuntando hacia un lado pero ambos encallados en el árido suelo. Los barquitos de esta obra, cinco en total, son una representación directa de las decisiones; cada barco es una decisión, un paso a elegir que me llevará a otras decisiones y a otros lugares. Pero, a priori, ninguno de estos barcos parece tener marcada una buena ruta, sino que están encallados. El hecho de que su material sea el papel denota fragilidad y falta de consistencia, ¿Debería decantarme por una decisión y descubrir qué consecuencias guardan, o sigo dando por hecho que una decisión no es más importante que la otra y por tanto sigo quieto como un simple observador?

Al igual que ocurre con la composición, los colores utilizados contrastan en la parte superior con la inferior. La parte superior de la obra, tanto en el cielo como en las nubes cuenta con el predominio de tonos azulados, color que representa la inteligencia, la sabiduría y la confianza...quizás no haga tan mal siguiendo mis pensamientos. La saeta de la brújula no está marcando el norte, sino que señala hacia la silueta boscosa,

reafirmando que allí, en el equilibrio entre lo deseado y lo actual se encuentra el lugar que busco. La saeta además es de color verde, que representa la armonía, la esperanza y el equilibrio. En la parte inferior en cambio hay una mayor diferencia cromática, lo que representa las dificultades para tener una armonía en lo terrenal. Los barcos tienen colores blancos y azules, que en combinación hacen una buena representación de la esperanza y el optimismo, necesarios además para aventurarse a tomar un camino. El protagonista en contra tiene tonos muy oscuros, con un azul cercano al negro. En occidente el color negro representa el dolor, la pena y el misterio. Entonces tenemos a un personaje misterioso, de espaldas sin mostrar su rostro, pero con una pena y dolor por la incapacidad de moverse hacia un lado. La luz en esta obra aparece como un elemento lejano, pues no se aprecia dónde está el foco de luz, pero éste hace que se proyecten largas sombras en las superficies, que son además nítidas y con contraste. El título de la obra “Un lugar de cuyo nombre no puedo acordarme” alude al famoso inicio del libro “El ingenioso Hidalgo de Don Quijote de la Mancha” (*“En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme”*) en el que el protagonista acaba perdiendo la locura debido a sus variopintos periplos.

“Dirá la caída si valió la pena o no.” (ANEXO 4)

Otra reflexión que quería plasmar en mis obras era el de la ambición. No en el sentido material de poseer, sino en el sentido figurativo de poseer, de ser dueño y centro de cuanto me rodea. Si bien puedo decir que tengo actitudes positivas como el de compartir y participar, también me defino como una persona observadora y distante, sabiendo en mi inconsciente la necesidad de tener controlado mi entorno y sentirme, en cierto grado, dueño de lo que acontece. Me da igual si la situación gira en torno a un imposible o a una acción sencilla, tengo que llegar hasta su foco, conocerlo y entenderlo; para saltar a la siguiente circunstancia y empezar con lo mismo, como un bucle. Pese a la aparente negatividad de esta actitud, hay que añadir que también me ha permitido conocer técnicas artísticas, lugares y personas que de otra manera nunca hubieran sido imposibles.

Interpretando esta obra, y empezando de nuevo con la composición, se puede apreciar que la línea de horizonte divide la obra en dos, de manera muy simétrica. El hecho de que este cuadro tenga tanta simetría representa la indiferencia entre lo terrenal y lo

mental, pues el sentimiento de ambición, al final abarca todo el entorno en general. De este modo el cielo tiene una textura similar a la del suelo y abarcan el mismo espacio. En este caso, el cielo está completamente tapado por las nubes, sin que se llegue a ver con claridad, lo que representa la ceguera de esta actitud. El suelo sembrado, también está árido y seco, pues no es la ambición un sentimiento que se deba cosechar. Las líneas de la superficie conducen hacia el horizonte, en la que una neblina azulada abarca tanto cielo como tierra, fusionándola y asemejándolos a un mismo elemento. Al final de este horizonte, de manera sutil, se ven caminos y bosques más verdes; este horizonte representa un final optimista, si se dejara de buscar más circunstancias y fue por el camino correcto. En el centro de la composición tenemos una gran escalera, que se pierde por el cielo; y en el centro de esta escalera, tenemos al protagonista de la obra onírica, en una actitud ambigua en la que es difícil afirmar si está bajando o subiendo la escalera. Con esta ambigüedad, represento la dificultad de dar con el camino correcto que mencionaba con respecto al horizonte, pues a veces, no sabes en qué punto estás, pero sigues haciendo las mismas cosas. El protagonista porta en su brazo nada menos que la Luna; este hecho, puede reinterpretarse como la ambición desmedida, pues se está llevando del cielo el astro, o en caso de estar subiendo la escalera como un acto más poético, pues el protagonista es capaz de todo por intentar que las cosas funcionen como debería. Esta interpretación, por supuesto, queda abierta al espectador donde su propia forma de pensar le condicionará para ver una situación u otra. A la izquierda y derecha del protagonista hay otras escaleras que se van perdiendo en el horizonte; de nuevo juego con el sentido de la numerología y hay representadas cinco escaleras. ¿Qué representaciones o símbolos puede haber en estas escaleras?

Analizando ahora la luz y el color, también se ha mantenido la simetría con los tonos, utilizando la misma gama cromática para toda la obra, con matices amarillos y ocres. La mencionada neblina del horizonte cuenta sin embargo con una tonalidad más azulada y verdosa, manteniendo el concepto de que al final, lejos de todas esas escaleras, está el verdadero camino a la tranquilidad y desasosiego. La luz en este caso surge de diferentes puntos. Tenemos un foco luminoso central que abarca la superficie, dejando un gran óvalo de claridad, y en el cielo. La neblina parece tener su propia irradiación, y luego tenemos una tercera fuente lumínica que es la que proyecta la sombra en la escalera y deja mitad cuerpo del protagonista con un marcado claroscuro. Luego tenemos una cuarta luz, que es la proyectada por la Luna, pero con la misma intensidad

que el cielo, neutralizando al astro; de esta forma se representa que a veces olvidamos el motivo de nuestros actos, nos embarcamos tanto en una empresa que la seguimos sin recordar el por qué estamos haciendo eso.

6.3 Relación del TFG con las asignaturas cursadas

Para elaborar este Trabajo Fin de Grado se ha tenido en cuenta los fundamentos teórico-prácticos aprendidos en otras asignaturas como *Construcción del Discurso, Infografía, Taller de Diseño Gráfico y Taller de Fotografía e Imagen digital*. Durante el 4º curso, *Metodología de proyectos: Imagen y Tratamiento digital de la imagen* mantienen un vínculo directo con la creación del TFG.

En *Metodología de proyectos: Imagen* realicé el proyecto “**Viajares**” (ANEXO 3) que sirvió para desarrollar un prototipo del Trabajo Fin de Grado. Dicho proyecto se compone de 4 libros de artista fotográficos, y cada libro cuenta con una serie de imágenes que reflejan diferentes situaciones o sentimientos asociados al Viaje. Son fotografías personales, realizadas durante mi estancia en México, que congelan un momento del pasado y que todavía hoy me producen una intensa nostalgia.

En *Tratamiento digital de la imagen* realizamos diversos proyectos con la edición fotográfica como procedimiento. Esta asignatura me resultó muy útil para conocer las diferentes técnicas de edición y manipulación digital. En el proyecto “*05 Práctica de Imagen creada*” realicé una serie de fotomontajes bajo el título “**ChessWorld**” (ANEXO 3), ambientados en diferentes escenarios surrealistas. Esta práctica me ha servido para conocer los conceptos relacionados con el fotomontaje. La obra “*El tiempo nunca pierde turno.*” se elaboró a lo largo de esta asignatura, a la que posteriormente le añadí otros retoques más cercanos a la estética vintage.

7. CONCLUSIONES

Realizar este Trabajo Fin de Grado me ha aportado nuevas perspectivas tanto en lo personal como en lo profesional. Antes de comenzar el proyecto, el mundo onírico ya me parecía un tema muy interesante pero que siempre quedaba supeditado por otros quehaceres cotidianos, por lo que el desconocimiento era bastante grande. Elegir este tema me ha permitido investigar los sueños desde un punto de vista histórico y artístico. La búsqueda y estudio de información ha sido amena, por la gran cantidad de datos accesibles en libros y por Internet, pero eso no restaba un estudio exhaustivo para discernir entre las teorías científicas de las especulaciones esotéricas. Me llamó la atención descubrir que, desde la Antigüedad, lo onírico fuese un factor tan relevante para el ser humano, escribiendo *diarios de sueños* e interpretándolos con el fin de comprender lo que sus dioses o demonios querían comunicarles. Desde que empecé el TFG he estado realizando técnicas de meditación para mejorar mi actitud, y he estado practicando para obtener sueños lúcidos. Debo comentar con alegría que empecé mi propio *diario de sueños*, cuyos relatos servirán para plasmar futuras obras artísticas. “*Ecos del Inconsciente (Fotografía onírica)*” no termina en este Trabajo Fin de Grado sino todo lo contrario, apenas empieza un ambicioso proyecto personal.

Así mismo, leer sobre las teorías de C.G. Jung y sus interpretaciones han mejorado mi forma pensar, mostrándome más paciente y reflexivo; es vital que tenga en mente lo que el *inconsciente* quiere decirme, para mejorar el equilibrio entre lo que quiero y lo que debo hacer. En este sentido puedo afirmar que he alcanzando bastante bien los puntos uno y dos de los *objetivos específicos*: intentar conocerme mejor y entender el funcionamiento de la mente. El tercer punto de ese mismo apartado, en el que comento mis intenciones de conocer las técnicas para realizar fotomontajes con una atmósfera onírica y poética, también lo considero cumplido. He adquirido un mayor conocimiento teórico y práctico para trabajar, a través del análisis de otros artistas que utilizan esta técnica para sus creaciones, y de la lectura de artículos y videotutoriales. Me resultan increíbles las posibilidades plásticas que ofrecen los programas digitales, especialmente Adobe Photoshop. Aun siendo una herramienta de trabajo con la que llevo familiarizándome desde hace unos años, me ha quedado latente que todavía me falta muchísimo por aprender y practicar. Sin duda, es éste un desafío que acepto de buen

grado, consciente de todo lo que me puede aportar el combinar este programa con las técnicas tradicionales.

Respecto a los *objetivos generales*, marqué tres puntos clave: comprender la función de los sueños y sus posibles interpretaciones; combinar la fotografía natural con el fotomontaje digital para materializar mis introspecciones y crear obras que inviten al espectador a la reflexión. Entiendo la función de los sueños como una función reparadora, cuyos propósitos es organizar los acontecimientos vividos y mejorar nuestro equilibrio psicológico. En lo personal me declino hacia las teorías de C.G. Jung, pues considero que el psicoanalista Sigmund Freud le daba demasiada relevancia al factor sexual en los sueños. Comparto con ambos sus patrones sobre cómo realizar las interpretaciones oníricas, en las que hay que tener en cuenta la situación actual y emocional del soñador y analizar el sueño tanto por partes como en su conjunto. Las interpretaciones de los sueños que podemos encontrar en libros o páginas webs resultan ser genéricas y confusas; por ejemplo, un mismo elemento onírico tendrá significados muy diferentes dependiendo de la fuente consultada.

Sobre el segundo punto, ha sido satisfactoria la combinación de fotografías naturales con el fotomontaje digital. El binomio entre paisajes naturales y elementos cotidianos, sacados de su contexto y proporción habitual, permite obtener obras con un buen resultado estético y de gran carga visual. Jugando con la edición digital podemos cambiar la esencia de una imagen o enfatizarlo, según los resultados que queramos obtener. Por último, queda pendiente de estudio el impacto de mis obras sobre el espectador, pues la exposición del Trabajo Fin de Grado se realizará a posteriori de esta memoria. No obstante espero que despierten en el público un pensamiento reflexivo e introspectivo.

8. AGRADECIMIENTOS

Estas son las últimas líneas que escribo para mi Trabajo Fin de Grado, y no hay mejor manera de terminarlo que dedicándoselas a todas aquellas personas que han hecho posible este momento:

A mis tutores Pedro Luis Hernando y Silvia Hernández Muñoz; su asesoramiento y consejos han favorecido un trabajo más completo y profesional.

A mis queridos amigos y modelos (Silas Sánchez, Edson Teixeira, Miguel, Martín, Eloy Sánchez, Carmen Compais, David Belmonte, Carlos Sábado, Isabel Abenia, Pablo Montoya). Muchísimas gracias por vuestro apoyo y paciencia.

A mis compañer@s de Bellas Artes de Teruel, me habéis regalado cuatro años maravillosos.

A México y su bella gente que tan positivamente me han cambiado. Simplemente me enamorasteis.

A cada una de esas personas que siempre se han preocupado por mí y me han motivado a seguir adelante, tanto dentro como fuera de la Universidad. Os estaré eternamente agradecido.

Y, como no, a mi familia, testigos directos de mis trasnocheos y delirios. Vuestro incondicional apoyo y amor, vuestras palabras, todo lo que hacéis por mí, son mi energía a seguir adelante. Mención especial a mi madre, la mujer más trabajadora que he conocido; por ti va cada logro alcanzado.

A todos vosotros, *gracias de corazón.*

9. BIBLIOGRAFÍA SELECCIONADA

9.1 Libros

COLECCIÓN GRANDES PENSADORES. “*Freud. Vida, pensamiento y obra*”. El Mundo|Expansión, 2000

FREUD, Sigmund. “*La interpretación de los sueños (1)*”. Madrid, Alianza Editorial, 1981

FREUD, Sigmund. “*La interpretación de los sueños (2)*”. Madrid, Alianza Editorial, 1981

FREUD, Sigmund. “*La interpretación de los sueños (3)*”. Madrid, Alianza Editorial, 1981

C.G. Jung. “*Los complejos y el inconsciente*”. Alianza Editorial S.A., 1969

LÓPEZ BENEDÍ, J.A. “*Como interpretar los sueños*”. Ediciones Obelisco, 1991

CARRANZA, Armando. “*Enciclopedia de los sueños. Origen y significado de todos los sueños. Las claves para su correcta interpretación*”. Enciclopedias Planeta. 1994

VON DER WEID, Jean-Noël. “*El sueño y los sueños*”. Editorial Acento,

VILASECA, Borja. “*Encantado de conocerme. Comprende tu personalidad a través del eneagrama*”. Plataforma Editorial, 2009

BAÑUELOS CAPISTRÁN, Jacob Israel. “*Fotomontaje*”. Madrid, Cátedra, 2008.

TRIADO TUR., Juan Ramón. “*Historia del Arte*”. Madrid, Club Internacional del Libro, 1992

SALVADOR, Nélida. “*Vanguardia y posmodernidad*”. Buenos Aires, Corregidor, 2011.

9.2 Webgrafía

CATTEDRA, Olivia. “*La dimensión onírica de Antonio Machado: Una lectura desde la India*”. [en línea] <<http://www.konvergencias.net/oliviacattedra81.pdf>> Mayo, 2014.

[en línea] <<http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3crates>> Mayo, 2014.

L, Diego. <<http://www.monografias.com/trabajos5/incon/incon.shtml>> [En línea] Junio, 2014.

<http://es.wikipedia.org/wiki/Fases_del_sue%C3%B1o> [en línea] Septiembre 2014

<http://es.wikipedia.org/wiki/Manipulaci%C3%B3n_fotogr%C3%A1fica> [En línea] Agosto, 2014.

GAWEL, Virgina. <<http://onirica2000.blogspot.com.es/>> [En línea] Mayo, 2014.

<<http://www.redmilenaria.com/libro-de-suenos/iv-la-metafisica-del-sueno>> [En línea] Mayo, 2014.

<<http://hermandadblanca.org/interpretacion-de-los-suenos/#.VEV2yfmsWe1>>
[En línea] Mayo, 2014.

<<http://www.significadodelossuenos.com.es/jung-y-la-interpretacion-de-los-suenos>>
[En línea] Mayo, 2014.

<<http://www.geocities.ws/dada1391/autoresdada.html>> [En línea] Junio, 2014.

<http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/docentes/trabajos/9629_26958.pdf> [En línea] Septiembre, 2014.

<<http://www.epdlp.com/pintor.php?id=2878>> [En línea] Noviembre, 2014.

9.3 Vídeos

“*El cerebro automático: La magia del inconsciente*”. National Geographic <<https://www.youtube.com/watch?v=263pFDyxxuY>> [En línea] Agosto, 2014.

Tutorial Photoshop - Efecto Vintage para tus fotografías <

<https://www.youtube.com/watch?v=rOT8MSdCtkQ> > [En línea] Septiembre, 2014.

Manipulación Conceptual y Efectos de Luz < <https://www.youtube.com/watch?v=vj2-JQkcUfc> > [En línea] Septiembre, 2014.

Paso a Paso - Crea efectos de luz y fantasía en tus fotos <

https://www.youtube.com/watch?v=tstNTEeJT_s > [En línea] Septiembre, 2014.

Edición Fotográfica - Efectos de Fantasía <

<https://www.youtube.com/watch?v=30liL4upNWA&list=UUIaPfj8gJWfgkKhWw2FPKbg> > [En línea] Noviembre, 2014.

Efecto DRUMM (PROFESIONAL) / Tutorial photoshop @Mrtecn <

<https://www.youtube.com/watch?v=1Qoxe7ZoW-4> > [En línea] Noviembre, 2014.

9.4 Web de artistas

Galería sobre Ansel Adams. < <http://www.anseladams.com/>>

BAN; Sarolta. <<http://www.saroltaban.com/>>

BRUNO, Nicolás. <<http://www.nicolasbrunophotography.com/PORTFOLIO>>

CORRADO, Kevin. <<http://www.kevincorrado.com/>>

ACEVEDO, Ibai. <<http://ibaiacevedo.com/>>

BUJNOWSKI, Leszek. <<https://500px.com/alshain?lang=es>>

BOURILHON, Vincent. <<http://vincent-bourilhon.com/>>

MURAKAMI, Kiyo. <<http://www.kiyomurakami.com/>>

AGUIRRE, Niki. <<http://www.nikiaguirrephotography.com/>>

CHRISTAKES, George. <<http://www.george-christakis.com/>>

STODDARD, Alex. <<http://www.alex-stoddard.com/>>