

SUEÑO DETRÁS DE LA CORTINA

ANDREA DEL PILAR AVENDAÑO ORDOÑEZ

**UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
INSTITUTO DE PROYECCION REGIONAL Y EDUCACION A DISTANCIA
PROGRAMA DE BELLAS ARTES
BUCARAMANGA
2009**

SUEÑO DETRÁS DE LA CORTINA

Proyecto de grado.

ANDREA DEL PILAR AVENDAÑO ORDOÑEZ

**Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de
Maestra en Bellas Artes**

DIRECTOR

JOSE ALFREDO TORRES ORTIZ

Maestro en Artes plásticas

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

INSTITUTO DE PROYECCION REGIONAL Y EDUCACION A DISTANCIA

PROGRAMA DE BELLAS ARTES

BUCARAMANGA

2009

AGRADECIMIENTOS

En primer lugar a Jehová, mi Dios, por enseñarme a vivir del mejor modo posible, a mis papás Víctor Avendaño y Amparo Ordoñez, por cuidarme y aguantarme hasta este momento de mi vida, también por apoyarme en este proceso aunque no lo entendían. A mis hermanos, especialmente a Víctor por ser mi compañero de juegos y jolgorios, a mis amigos por enseñarme a querer, por tantos recuerdos, por escuchar mis sueños y compartir conmigo los suyos.

A los maestros y tutores de la carrera por compartir conmigo su experiencia, especialmente a mi asesor, José Alfredo, por devolverme vez tras vez el texto y preocuparse conmigo por lograr el progreso de este proyecto.

A Omar y a Santiago, por la música.

DEDICATORIA

*A mis papis, que han sido siempre mis mejores amigos
y a mis hermanos, mis cómplices*

CONTENIDO

	Pág.
INTRODUCCION	15
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	16
2. JUSTIFICACION	19
3. OBJETIVOS	21
4. MARCO TEORICO	23
5. MARCO CONCEPTUAL	25
5.1.1. Cómo funciona el sueño	25
5.1.2. ¿Por qué olvidamos al despertar?	26
5.1.3. Peculiaridades de los sueños	27
5.1.4. Autorretrato	28
5.1.5. La Ensoñación	29
5.1.6. Video-arte	30
5.1.7. Instalación	31
5.2. MARCO REFERENCIAL	32
5.2.1. Man Ray	32
5.2.2. René Magritte	34
5.3.3. Sandy Skoglund	35
5.2.4. Alicia	36

6.	PROCESO	38
6.1.	Descripción e interpretación de las etapas del proceso	38
6.1.1.	Etapas del proceso	41
6.1.1.1.	Primera etapa. Cartas a Alicia	41
6.1.1.2.	Segunda etapa. Apuntes de sueños	47
6.1.1.3.	Tercera etapa. Primeras ideas	51
6.1.1.4.	Cuarta etapa. Experimentos de proyección	52
6.1.1.5.	Quinta etapa. Bocetos de montaje del video	54
6.1.1.6.	Sexta etapa. Otras pruebas	63
6.1.1.7.	Séptima etapa. Videos	66
6.1.1.8.	Octava etapa. Materialización final	71
6.2.	Descripción e interpretación de la obra: Formal y conceptual	75
7.	CONCLUSIONES	81
	BIBLIOGRAFIA	83
ANEXO:	GUÍA DE MONTAJE	84

LISTA DE FIGURAS

Figura 1.	Man Ray: Fotograma de Emak Bakía	32
Figura 2.	Man Ray: Rayography	33
Figura 3.	René Magritte: Lluvia	34
Figura 4.	Sandy Skoglund: La venganza del pez dorado	35
Figura 5.	Alicia encuentra la pequeña puerta detrás de la cortina	36
Figura 6.	Alicia cayendo por la madriguera del conejo	36
Figura 7.	Sueño dibujado por Manuela Rodriguez	50
Figura 8.	Andrea Avendaño: El sueño de la culebra	51
Figura 9.	Andrea Avendaño: Mujer sin senos	51
Figura 10.	Andrea Avendaño: Lluvia de peces	51
Figura 11.	Andrea Avendaño: Lugar hostil	51
Figura 12.	Proyección sobre pared	52
Figura 13.	Proyección sobre cortina	52
Figura 14.	Proyección sobre espejo	52
Figura 15.	Reflejo de proyección sobre espejo en el techo	52
Figura 16.	Proyección sobre cortina con textura	53
Figura 17.	Proyección sobre el techo	53
Figura 18.	Boceto de Proyección sobre tres paredes	54

Figura 19.	Proyección y cajas con fotografías	54
Figura 20.	Dos proyecciones obre espejos	55
Figura 21.	Proyección sobre pozo con espejo para reflejarla sobre el techo	56
Figura 22.	Habitación con una cama y video	57
Figura 23.	Habitación con camas y video.	57
Figura 24.	Proyección sobre filas de persianas.	58
Figura 25.	Televisores escondidos tras persianas.	59
Figura 26.	Tres televisores que esconden la imagen	60
Figura 27.	Tres televisores que esconden la imagen dentro de una carpa.	61
Figura 28.	Diseño del túnel.	62
Figura 29.	El túnel instalado al final de un pasillo creado con un telón.	63
Figura 30.	Modelo uno de escalera (con tapete)	64
Figura 31.	Modelo dos de escalera (sin tapete).	64
Figura 32.	Túnel, interior.	64
Figura 33.	Modelo uno de túnel, redondo	65
Figura 34.	Modelo dos de túnel, cuadrado.	65
Figura 35.	Modelo tres de túnel, pentagonal.	65

Figura 36.	Transformación de habitación para secuencia 14.	67
Figura 37.	Creación de escenario para secuencia 14.	67
Figura 38.	ANDREA AVENDAÑO: Fotograma Secuencia 14. “Flores suspendidas”	68
Figura 39.	ANDREA AVENDAÑO: Fotograma desconocido en el teatro.	69
Figura 40.	ANDREA AVENDAÑO: Fotograma Sueño del lago.	69
Figura 41.	ANDREA AVENDAÑO: Fotograma Mujer de fuego	69
Figura 42.	ANDREA AVENDAÑO: Fotograma Sueños húmedos	69
Figura 43.	ANDREA AVENDAÑO: Fotograma Cintas de color.	70
Figura 44.	ANDREA AVENDAÑO: Flores suspendidas luego de re-edición	70
Figura 45.	ANDREA AVENDAÑO: Sueños húmedos luego de re-edición	70
Figura 46.	ANDREA AVENDAÑO: Fotograma final.	70
Figura 47.	Escalones, final.	72
Figura 48.	Superficie suave, túnel.	72
Figura 49.	Interior, cartón negro.	72
Figura 50.	Interior, guata.	72
Figura 51.	Interior, negro suave.	73
Figura 52.	Interior, blanco suave.	73
Figura 53.	Papel reflectante.	73

Figura 54.	Espejos fragmentados.	73
Figura 55.	Imagen final del video desde el interior del túnel.	74
Figura 56.	Imagen final del video desde el interior del túnel.	75
Figura 57.	Vista desde la entrada.	76
Figura 58.	Esquema del montaje, vista superior.	77
Figura 59.	ANDREA AVENDAÑO: Fotograma video (1)	78
Figura 60.	ANDREA AVENDAÑO: Fotograma video (2)	78
Figura 61.	ANDREA AVENDAÑO: Fotograma video (3)	79
Figura 62.	ANDREA AVENDAÑO: Fotograma video (4)	79

RESUMEN

TITULO: SUEÑO **DETRÁS DE LA CORTINA***

AUTOR: **AVENDAÑO, ORDOÑEZ. Andrea del Pilar****

PALABRAS CLAVES: **Sueños, Íntimo, Video-Arte, Instalación, Onírico, subjetivo.**

La siguiente propuesta artística es una video-instalación realizada a partir de los sueños de la autora y su afinidad con la historia de Alicia en el país de las maravillas.

Para su realización se estudian los planteamientos de los psicólogos Sigmund Freud y Carl Jung y del filósofo y ensayista Gastón Bachelard con el fin de entender y fundamentar tanto científicamente como desde el arte el proceso onírico.

Además, este trabajo toma varios referentes plásticos siendo los más importantes, artistas como Man Ray, René Magritte y Sandy Skoglund. Así como varios videos de carácter experimental.

En la materialización de la obra lo primero que se observará es un gran telón de teatro que abre un camino que debe recorrer el espectador para llegar a unos escalones que le permitirán alcanzar el agujero abierto al lado de un túnel que en su interior contiene un video secreto.

El video consiste en imágenes confusas en blanco y negro que manifiestan la forma subjetiva de ver los sueños como un mundo deslumbrante, maravilloso y a la vez incomprensible. El sonido fue creado especialmente para este video por los músicos Omar Alvarado y Santiago Rivero y es una mezcla de sonidos análogos y digitales, además de los susurros de una voz femenina que cambian durante el video.

* Trabajo de Grado

** Facultad de Ciencias Humanas – Programa de Bellas Artes. José Alfredo Torres Ortiz

ABSTRACT

TITLE: DREAM BEHIND THE CURTAIN¹

AUTHORESS: AVENDAÑO, ORDOÑEZ. Andrea del Pilar**

KEY WORDS: DREAMS, INTIMATE, VIDEO - ART, INSTALLATION, ONEIRIC. SUBJECTIVE.

The following artistic offer is a video-installation realized from the dreams of the authoress and her affinity with Alice in Wonderland's history.

For its accomplishment, For its accomplishment, the approaches of the psychologists Sigmund Freud, Carl Jung and of the philosopher and essayist Gastón Bachelard are studied in order to deal and to base so much scientific like from the art the oneiric process.

In addition, this work takes several plastic models based on the most important artists such as Man Ray, René Magritte and Sandy Skoglund. As well as many experimental videos.

In the materialization of this work, the first thing observed in the installation is a great theatre curtain that opens in such a way that the spectator must cross to come to a few stairs that will take him to a hole opened next to a tunnel that in its interior contains a secret video

The video consists of unrecognizable black and white images. They demonstrate the subjective way of seeing our dreams as a dazzling, incomprehensible and wonderful world. The sound made by the musicians Omar Alvarado and Santiago Rivero, was created especially for this video. It is a mixture of analogous, digital and a woman's whispers sounds which change during the video.

¹ Thesis Project

** Universidad Industrial de Santander. INSED. Fine Arts Program. TORRES ORTIZ, José Alfredo.

INTRODUCCIÓN.

*“En la cálida tarde de este día
La barca se desliza lentamente,
Y es muy grato dejar vagar la mente
Por el reinado de la fantasía”²*

Este documento surge de un sueño que la autora ha tenido en varias ocasiones desde la infancia, sin embargo no busca narrar éste ni los demás que ha venido anotando en un diario que llena al despertar. Por el contrario, busca transmitir su propia idea de lo que son los sueños, un mundo maravilloso lleno de sorpresas, belleza e incluso ternura.

Para muchos existen los psicólogos, la escritura, la pintura, la música como medios para liberar sus pasiones, alegrías y temores. Esta obra es la forma que aprovecha la autora para transmitir las emociones más bellas y de exorcizar los peores temores con los que se ha encontrado en sus sueños al mismo tiempo que invita al espectador a reflexionar sobre su propio mundo onírico.

Para realizarlo se basa en argumentos y teorías de reconocidos psicólogos y filósofos que profundizan sobre el tema así como toma referentes plásticos de artistas que han trabajado alrededor del tema del mundo onírico. Seguidamente se describen e interpretan las etapas del proceso hasta llegar a la obra final, una video-instalación que consiste en un pasillo creado con un telón de teatro que lleva al espectador a un túnel en el que encontrará un video experimental, todo en conjunto describen la concepción de los sueños por parte de la autora.

² CARROLL; Lewis. Alicia en el país de las maravillas. Inglaterra. 1851.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Estaba sentada en la última banca con un vestido de niña y moñitos, miré hacia atrás y vi que no había luz. De un momento a otro ya no estaba en la sala, sino en un campo en el que el pasto era muy largo y seco, hacía demasiado calor, el sol era abrasador. Escuché a lo lejos el galope de caballos pero era una culebra muy grande que me amenazaba, intenté correr pero parecía que los pies se me habían pegado al suelo, estaba angustiada y solo sentí cuando me mordió la pierna, empecé a golpearla tan fuerte como pude, pero ella se quedó ahí, mordiéndome. Me dolía, sentí pavor.

A lo lejos vi pasar un camión de bomberos pasar por la terraza que visitaba cuando era pequeña, subí las escaleras y el camión estaba ahí haciendo mucho ruido, al fondo había un hombre con sombrero que se acercaba, todavía me dolía la pierna. Desperté sudando frío y oí que sonaba el despertador, tenía dos puntitos en la pierna.³

El relato anterior, lleno de situaciones extrañas y cambios bruscos de escena, así como de diferentes sensaciones como la de estar atrapados y el temor de no saber qué acontecerá, podría haber aparecido en la mente en una noche, e incluso, en un día cualquiera, proveniente de esa fuente profunda e inagotable que todo ser humano posee y que además resulta ser misteriosa y en muchos casos inexplicable, el mundo de los sueños.

El interés por descifrar dicho mundo es casi tan antiguo como la humanidad misma, hay fuentes históricas y hasta registros Bíblicos de sueños del año 1900

³ Avendaño, Andrea. Apuntes de sueños. Texto inédito.

a.C. Los babilonios, egipcios, griegos, musulmanes y muchas otras civilizaciones dejaron bibliotecas enteras sobre los sueños, su significado y su razón de ser. Por otra parte, en algunas civilizaciones se consideraba que los sueños eran manifestaciones divinas y dependiendo de la cultura se otorgaban diferentes significados, aplicaciones, temperamentos y hasta tratamientos.

Durante el siglo XX, diferentes personajes como Sigmund Freud, quien dice que los sueños son “la carretera real al subconsciente” encaminándolo a la sexualidad o Carl Jung quien afirma que los sueños corresponden a estímulos del ambiente o reediciones de viejas creencias y de la subjetividad, han contribuido a generar nuevas teorías sobre los sueños y a afirmar el interés por el tema.

En tiempos recientes, múltiples experimentos científicos en “laboratorios de sueños” han demostrado que todo el mundo sueña, los bebés sueñan el 70% del tiempo que duermen, los adultos el 24% y hasta los animales sueñan. Aunque no existe un método definitivo e infalible para determinar el significado real de los sueños queda claro que soñar es una actividad inherente a la vida.

Sin embargo, este no es un tema que inquiete solo a profetas, adivinos, científicos y psicólogos porque a su vez, poetas y artistas también se han sentido atraídos ante un tema tan misterioso y poético, con la capacidad de generar variadas sensaciones e inquietudes no solo por la cantidad de imágenes, simbologías y escenarios que pueden producir, sino por la forma misma en que éstos funcionan: sin esfuerzo, espontáneos, haciendo caso omiso del tiempo, el espacio y demás conexiones reales, son capaces de crear mundos que suplantán la realidad.

Uno de los personajes más sobresalientes que lo abordan desde el punto de vista del artista es: Gastón Bachelard⁴, quien indica que los sueños necesariamente poseen una causa sentimental e íntima que en la vida del artista se convierte en

⁴ Filósofo y ensayista francés. (1984-1962)

una causa formal y que existen incluso temperamentos oníricos de acuerdo al mundo profundo de cada persona.

De esto, en el arte no solo las corrientes surrealistas y simbolistas han sido testigos, sino innumerables artistas de diferentes intereses, centenares de poetas, cineastas, músicos y escritores que han intentado materializar de alguna forma, no solo las imágenes, sino también las emociones de sus sueños y ensoñaciones, siendo capaces de transmitir al observador un poco de la angustia, alegría, esperanza, miedo, tranquilidad, desolación, o cualquier otra emoción sentida mientras vivía la realidad de su sueño.

Conociendo el gran interés general que existe sobre este asunto, independientemente de las inclinaciones y afectos de las personas, pero especialmente en el campo del arte, surge la pregunta: ¿Cómo realizar una videoinstalación que refleje la forma personal e íntima en la que la autora vive su propio mundo onírico?

Y a su vez las siguientes sub preguntas: ¿Qué planteamientos científicos y psicológicos que estudien y expliquen el tema de los sueños son importantes para mi proyecto?

¿Qué artistas cuya obra haya abordado el tema de los sueños serán los referentes plásticos de éste trabajo?

¿Cómo utilizar los bocetos de imagen, video y montaje a fin de hallar la manera más acertada de realizar la obra?

¿Con qué tipo de elementos visuales, auditivos y lumínicos debo experimentar para descubrir la mejor forma de crear sensaciones que recreen la experiencia onírica?

¿Cómo lograr que la obra, aun siendo personal e íntima, logre afectar la percepción de un observador generándole diferentes sensaciones relacionadas al propio mundo onírico?

2. JUSTIFICACIÓN

“¿Cuándo llegará, señores lógicos, la hora de los filósofos durmientes?[...] ¿por qué razón no he de otorgar al sueño aquello que a veces niego a la realidad, este valor de certidumbre que, en el tiempo en que se produce, no queda sujeto a mi escepticismo? ¿Por qué no espero de los indicios del sueño más lo que espero en mi grado de consciencia, de día en día más elevado? ¿No cabe acaso emplear también el sueño para resolver los problemas fundamentales de la vida? [...] ¿Conlleva el sueño menos sanciones que cuanto no sea sueño? Envejezco, y quizá no sea sueño, antes que esta realidad a la que creo ser fiel, y quizá sea la indiferencia con que contemplo el sueño lo que me hace envejecer”⁵

Según André Bretón “el reinado de la lógica” ha relegado el maravilloso contenido de los sueños a un segundo plano, y con esto, ha desvirtuado una parte muy importante de la vida, pues todo ser humano pasa gran parte de su tiempo soñando, (la mitad de la experiencia mental del hombre durante toda su vida) así que debe ser porque esta es una actividad importante.

Normalmente prestamos poca o ninguna atención a los sueños de la noche anterior, aún cuando estos sean infinitamente maravillosos e intrigantes, otras veces estos son capaces de impresionarnos hasta el punto de congelar las actividades de la vida “real” porque la mente se haya ocupada intentando recordarlos y descifrarlos.

Este potencial que tienen los sueños me apasiona, pues aunque es un tema tan ampliamente debatido no ha logrado ser completamente descifrado por su misma forma de funcionamiento en las capas más profundas de la mente. A pesar de ser

⁵ Bretón, André. *Primer Manifiesto Surrealista*. 1924

tan enigmáticos, los sueños son una gran fuente de materia prima en el arte; como decía René Magritte⁶, están llenos de “relaciones insospechadas como fuente de efectos poéticos”.

Aunque muchos artistas han abordado el tema de los sueños desde diferentes técnicas, como es el caso de Dalí y Bretón con la pintura, Goya con el grabado, Buñuel con el cine, Federico García Lorca y Lewis Carroll desde la literatura, entre otros; el tema de los sueños jamás se agota, al contrario, sigue sorprendiendo a la parte consciente de la mente de maneras cada vez más insospechadas.

Es muy valioso el aporte que hace la imagen en movimiento al tema de los sueños, pues, el mismo Freud, quién es considerado el padre del psicoanálisis, afirma que “el sueño piensa predominantemente en imágenes visuales, aunque no deje de laborar también con imágenes auditivas y las impresiones dadas por los demás sentidos [...] aquellos elementos de contenido que se conducen como imágenes, o sea, aquellos mas semejantes a percepciones que a representaciones mnémicas, constituyen algo característico y peculiarísimo del fenómeno onírico”⁷

Es evidente que el tiempo, el movimiento y las sensaciones son fenómenos muy importantes de la experiencia onírica, por consiguiente resulta acertado abordar el tema a partir de la técnica de la video-instalación ya que en primer lugar, ésta permite abordar el tema haciendo uso de los elementos más importantes dentro del intrigante e ilimitado mundo de los sueños, y en segundo, favorece la libertad y la experimentación para hablar del tema estableciendo reglas autónomas al igual que los mismísimos sueños lo hacen.

⁶ Magritte, René. Pintor surrealista de origen belga. 1898-1967.

⁷ Freud, Sigmund. Obras Completas. *LA LITERATURA CIENTÍFICA SOBRE LOS PROBLEMAS ONÍRICOS*. Biblioteca Nueva. Madrid. 1973. Pág. 378.

Sin embargo, es importante destacar, que la obra no pretende llegar a la representación ni a la narración, sino aprovechar el carácter experimental del video-arte para transmitir la sensación de libertad que individualmente ha vivido la artista en su experiencia onírica, a la vez que intenta producir nuevas sensaciones en el espectador, quién finalmente termina siendo cómplice y voyeur de los secretos escondidos en sueños ajenos.

3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVO GENERAL

- Realizar una video-instalación que refleje la forma en la que la autora vive su propio mundo onírico.

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Estudiar los diferentes planteamientos científicos y psicológicos que abordan y explican los sueños.
- Investigar la obra de artistas que hayan abordado el tema de los sueños, así como de aquellos que han utilizado el video-arte o la video-instalación a fin de tener referentes plásticos para mi proyecto.
- Realizar múltiples bocetos de imagen, video y montaje a fin de hallar la manera más acertada de realizar la obra.
- Experimentar con diferentes elementos visuales, auditivos y lumínicos para crear sensaciones que recreen la experiencia onírica.
- Lograr que la obra, aun siendo personal e íntima, logre afectar la forma de ver de un observador generándole diferentes sensaciones relacionadas al propio mundo onírico

4. MARCO TEÓRICO

“En el alma el hombre tiene sentimientos innatos que la realidad nunca podría satisfacer, pero a los cuales la imaginación del artista y el poeta si es capaz de otorgar vida⁸”.

Resulta curioso que mientras se duerme, cuando el cuerpo se encuentra en reposo la mente sea capaz de crear mundos enteros, retomar personajes y darles nueva vida, crear nuevos paisajes, escapar del tiempo o darle a este, nuevas dimensiones gracias a que en la psiquis humana “en cuyas capas más profundas se esconden potencias sorprendentes que, unidas a las ya conocidas, pueden causar la liberación de la imaginación y la posterior reivindicación de la razón”⁹

En efecto, de los sueños nacen millones de imágenes, ideas, poesías... se reviven anhelos, recuerdos olvidados, deseos. El caso es que en ellos se puede ignorar el control que ejerce la sociedad con sus normas, convenciones, trabas y reglas sobre el mundo onírico a su vez que este se puede deleitar en la verdadera esencia del soñador, un poeta sin limitaciones. La mente de éste es entonces “una huída fuera de lo real, sin encontrar siempre un mundo irreal consistente. Siguiendo la “pendiente de la ensoñación” –una pendiente que siempre desciende”¹⁰ que aunque esta hecho de imaginación, es verdaderamente un mundo sin engaños, lleno de inocencia.

Gastón Bachelard afirma en sus textos sobre el tema que “Si el soñador tuviese “oficio”, haría una obra con su ensoñación”. Es así como los artistas pueden hacer obras de arte con el producto de sus sueños. Algunos ejemplos del interés de las

⁸ Moréas, Jean. *Manifiesto Simbolista*. Publicado en Le Figaro. Francia. 1886.

⁹ Gómez Moreno, Pedro Pablo. *El Surrealismo: pensamiento del objeto y construcción de mundo*. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá. 2004.

¹⁰ Bachelard, Gastón. *La poética de la ensoñación*. Fondo de Cultura Económica. Bogotá. 1993.

artes plásticas en los sueños pueden encontrarse en varios movimientos que han logrado gran influencia en la historia del arte.

En primer lugar se encuentran los artistas románticos de finales del siglo XVIII, quienes encontraron en la experiencia pictórica una forma de armonizar la belleza de la naturaleza con las representaciones del inconsciente y su fascinación por los temas oníricos. Caspar David Friedrich¹¹ decía: “Cierra tu ojo físico para ver con el ojo del espíritu” De esa manera los románticos encontraron una forma de comunicar la verdad del interior del artista con la naturaleza y el universo.

En segundo lugar, se encuentra el simbolismo, “la poesía simbolista busca vestir la idea de una forma sensible, que, no obstante, no sería su propio objeto, sino que, al servir para expresar la Idea, permanecería sujeta.”¹² Para el simbolismo el arte no era representación, sino un camino entre la consciencia y el inconsciente. Las emociones, ideas, sentimientos, anhelos son para los artistas simbolistas una verdad más grande que la realidad objetiva. El arte es desde este punto de vista la mejor forma de retornar a lo puro y noble, aunque también a lo oscuro y malévolos en las profundidades del alma.

En tercer lugar, se encuentra el surrealismo, que destaca y reafirma el papel del inconsciente en la actividad creadora y desnuda ante la realidad el mundo de la mente buscando en las capas más profundas tomando imágenes de la realidad y de la subconsciencia. En el arte surrealista cualquier locura es posible.

Además, aunque los medios tradicionales siguen siendo válidos para plantear los sueños, actualmente existen nuevas posibilidades como la fotografía digital, el cine, la instalación y el video-arte que bien pueden representar los escenarios e

¹¹ Pintor romántico alemán del siglo XIX. (1774-1840)

¹² Moréas, Jean. *Manifiesto Simbolista*. Publicado en Le Figaro. Francia. 1886.

hilos narrativos de los sueños o pueden centrarse en la subjetividad y conjunto de sensaciones de quién los soñaba.

Sin embargo, antes de centrarse en la forma de presentarlos como obra de arte, resulta interesante detenerse por un momento en las características físicas y psicológicas del sueño en la mente humana.

4.1. MARCO CONCEPTUAL

4.1.1. Cómo funciona el sueño.

Un ciclo de sueño normal consta de cuatro etapas. Durante la primera, de sueño ligero, los músculos se relajan y las ondas cerebrales son irregulares y rápidas. Al pasar a la segunda la amplitud de las ondas cerebrales aumenta y es posible que pasen por la mente ideas fragmentadas o imágenes diversas. Luego viene la etapa tres, cada vez las ondas cerebrales se relajan más y son más amplias y lentas, además tenemos menos conciencia del entorno. Estas son las etapas de sueño tranquilo en las que el pulso, la respiración y la presión arterial son relativamente bajas y constantes. Estas permiten que el cuerpo se recupere, los músculos, glándulas y otros sistemas del cuerpo eliminan sustancias innecesarias para que el cuerpo se recupere y se repare. Son conocidas como sueño no-REM.

Luego viene la etapa cuatro, sueño activo o REM (Rapid Eyes Movement) que dura aproximadamente el 25% del tiempo que dormimos. Se llega a esta parte del ciclo cada noventa a ciento veinte minutos. Al llegar allí la respiración, presión arterial, pulso y otras funciones se vuelven más activas e irregulares, de hecho se llama a esta etapa “sueño paradójico” pues hay mucha actividad mental similar a cuando estamos despiertos ya que la mente está clasificando, seleccionando y tratando información, experiencias e impresiones y reorganizándose.

El organismo necesita dormir para recuperarse y crecer, pero soñar es lo que hace la vida más placentera. Esto está científicamente demostrado, pues investigaciones recientes demuestran que si a una persona se le despierta cada vez que sus ojos empiezan a moverse rápidamente, es decir durante la etapa cuatro, evitándole soñar; al día siguiente tendrá cambios sutiles en su personalidad, como ansiedad, aspereza, nerviosismo y poca concentración, así es que los sueños desempeñan un papel esencial en la vida.

4.1.2. ¿Por qué olvidamos al despertar?

Suele suceder que los sueños se desvanecen por la mañana, al despertar conservamos un recuerdo muy incompleto de fragmentos inconexos y estos van perdiéndose conforme avanza el día, aunque en unas pocas ocasiones el sueño es tan impresionante que se adhiere de forma extraordinaria a la memoria.

Para explicarlo Freud cita de Strumpell “El producto onírico se desprende del suelo de nuestra vida anímica y flota en el espacio psíquico como una nube que el hálito de la vida despierta desvanece” (Pág. 375). Es decir que las maravillosas sensaciones vividas en los sueños desaparecen cuando la mente regresa al agite de la vida diaria Sin embargo puede que durante el transcurso del día roecemos con alguna percepción que roce casualmente con el contenido del objeto onírico olvidado. Así como puede ocurrir que por hallarse en intenso estudio del tema onírico, el intenso interés hace que recordemos más fácilmente y con mayor frecuencia los sueños.¹³

¹³ Freud, Sigmund. Obras completas. *La literatura científica sobre los problemas oníricos*. .1973. Pág. 376.

4.1.3. Peculiaridades de los sueños.

En el arte, sin embargo, soñar no es solo un proceso fisiológico, sino una experiencia mental que, si bien se lleva a cabo durante el reposo, permite al soñador crear un mundo diferente a partir de las experiencias de la realidad así como de la propia mente.

Según Freud los sueños revelan la verdadera personalidad de un paciente, “es la carretera real al **subconsciente**” -Estructura muy profunda de la mente, que por la poca intensidad o duración de las percepciones, no se da cuenta de estas el individuo pero capaz de llegar a la conciencia en forma de sueños-, esto es cierto hasta el punto en que cada sueño es completamente diferente y propio dependiendo de la edad, sexo, cultura, creencia, valores morales... Pero Carl Jung, discípulo de Freud agrega que el estado anímico, los estímulos exteriores así como sus creencias y experiencias anteriores agregan otra fuente al contenido onírico.

Otro aspecto curioso de los sueños es que no creemos pensar, sino experimentar y todas las personas dan completo crédito a lo que experimenta en dicho período. Ya que el **inconsciente** se haya frenado por la represión y sólo obtienen éxito en la medida en que, a través de las deformaciones de la censura, se producen formaciones de compromiso (sueños, actos fallidos, etcétera). Por eso la mayoría del contenido recordado de los sueños es incoherente, es muy común que en un sueño ocurran cosas imposibles, que vienen incluso de los deseos infantiles que se han reprimido por la sociedad; de ahí que el soñador realice acciones que durante la vida despierta se considerarían locuras por salirse de las normas establecidas por el sistema social.

Algo que llama mucho la atención, es que soñar no es considerada solamente una actividad fisiológica, sino que, aún hallándose en instancias profundas de la mente, se consideran algo que siempre va mas allá de la vida física, que

trasciende hasta la verdadera sustancia del soñador y revela realidades que se hallan veladas para la vida real.

Respecto a esto, Gastón Bachelard afirma en su texto “El agua y los sueños” que en la imaginación existen cuatro temperamentos oníricos o fuerzas imaginantes que se atribuyen a cuatro elementos orgánicos, De esta manera, se encuentran en primer orden los sueños de los “biliosos”, que están marcados por situaciones como incendios, guerras y muertes y su elemento orgánico es el fuego; en segundo orden, los sueños de los “melancólicos” casi siempre contienen entierros, huídas, fosas y cosas tristes y se relacionan con la tierra; en tercer orden, Los sueños de los de temperamento “pituitoso” tienen ríos, lagos, inundaciones, naufragios y cualquier cosa que esté relacionada con el agua y finalmente, los sueños de los “sanguíneos” que contienen vuelos de pájaros, carreras, festines, conciertos y cosas inencontrables y que corresponden al elemento aire.

De ésta manera, dependiendo del tipo de sueño o ensoñación se revelan las creencias, pasiones, ideales, filosofías, y otras intimidades que llegan hasta recuperar la libido infantil y ponen de manifiesto los deseos y temores, el blanco y negro de cada soñador.

4.1.4. Autorretrato.

Como género se utilizaba en la pintura y el artista se autorretrataba en un cuadro mediante el cual reafirmaba su autoría o daba a entender cómo era su personalidad. Hoy en día es válido realizar un autorretrato por medio de textos, como varias obras en las que el artista escribe frases importantes de su vida y de su personalidad.

También se ha visto como el autorretrato puede profundizar en temas de mayor interés, como por ejemplo, el autorretrato realizado por Oscar Muñoz con un pincel

mojado sobre pavimento y con el que reflexiona sobre lo efímera que es la vida. Otro ejemplo, es el autorretrato de Martha Pérez, quien fotografía partes de su cuerpo en estado de embarazo exceptuando su rostro, manifestando que para ella el embarazo es una experiencia corporal.

En esta propuesta este género funciona una vez más como ejercicio de autoanálisis profundo, mostrando mediante una video-instalación la concepción subjetiva de las capas más recónditas del mundo onírico de la artista, quién a su vez los comparte con un espectador que no lo lee inmediatamente, como en el caso de una pintura, sino que debe moverse a través de la obra para llegar física y mentalmente a lo profundo de la misma.

4.1.5. La Ensoñación.

Por otra parte, esta creación de mundos no se da solamente durante el reposo, la ensoñación es un fenómeno similar que tiene lugar al soñar despiertos. Se caracteriza también por ser un acto inocente y no forzado en el cual la mente libera imágenes, sonidos, recuerdos y anhelos que afloran sin esfuerzo en un momento de tranquilidad mental.

Según Gastón Bachelard la ensoñación es el mundo ideal en el que la verdadera alma del poeta se abre en toda su ingenuidad, un lapsus majestuoso de la imaginación una pendiente que siempre desciende y que como no va acompañada de atención, a menudo carece de memoria. Se puede estar en el medio de una reunión de negocios, una clase de la universidad, o sencillamente en un rato de soledad en el que la imaginación se aparte de la situación real e independientemente de lo que suceda alrededor tomar otro rumbo que lleva al soñador a las partes más profundas de sus deseos hasta que algún cambio fuerte en el entorno la obligue a regresar.

Y como se cita en páginas anteriores, todo artista es soñador, al igual que todas las personas, pero además, el artista está en la capacidad y en la necesidad de hacer una obra con su ensoñación, razón por la que nace este trabajo.

4.1.6. Video-arte.

Nace en la década de los sesenta cuando las industrias Sony y Philips lanzan al mercado equipos de video a precios asequibles al consumidor. Según el libro *El medio es el diseño audiovisual*¹⁴, el acto de nacimiento del videoarte se otorga en Nueva York el 4 de octubre de 1965, cuando Nam June Paik graba desde un taxi la visita del papa Pablo VI a la catedral de San Patricio y por la noche, exhibe la cinta en el café à Go-Go. El nombre del acto presentado esa noche fue “Electronic Video Recorder” y es el inicio de una serie titulada “Monday Night Letter” en el que empieza a experimentar con el nuevo medio que es, según sus palabras, el “pasatiempo pasivo de la televisión en una creación activa”.

De ahí en adelante el video se convierte en un soporte para la creación y la experimentación que atrae a autores procedentes de las artes plásticas, el teatro, el performance y la música que de acuerdo al carácter experimental del medio, se esfuerzan por utilizarlo de manera que viole los modelos en torno a la narración en busca de la libertad de creación y expresión de los intereses y la personalidad del artista.

En la obra *“Sueño tras la cortina”* se hace uso de las posibilidades experimentales del video-arte. Parte de una grabación de situaciones previamente seleccionadas y posteriormente editadas digitalmente con el fin de lograr la imagen deseada, consistente en un juego manchas y movimientos blancos y negros que han resultado ser predominantes en la experiencia onírica de la autora.

¹⁴ La Feria, Jorge. Compilador. *El Medio es el diseño Audiovisual. El arte del video*. Editorial Universidad de Caldas, 2007. pág. 284.

4.1.7. Instalación.

La instalación es “un espacio-tiempo para un sujeto que llega algún momento a permanecer dentro de ella, como otro ente colocado, fundado, establecido, que tiene en su haber el movimiento, la situación de y la situación en, como si al parecer, la instalación implicara el propio acto de instalarse del sujeto.”¹⁵

Según el texto anterior de Rodríguez, en la página 183 “Una instalación es instalación cuando es abrazada –por completo o parcialmente- por la corporeidad del espectador”. De esta manera, la instalación involucra al espectador en un espacio y tiempo que lo envuelven y lo convierten en una experiencia habitable.

En “*Sueño tras la cortina*” la instalación consiste en un telón de teatro que transforma un espacio físico estudiado previamente. El telón es una invitación a curiosear y atravesar el corto pasillo que éste abre hasta llegar a unos escalones que lo llevarán hasta un túnel en el que debe meter la cabeza para observar el video que guarda en su interior.

De ésta manera, la obra no está expuesta solo a primera vista, sino que todo aquel que desee apreciarla debe realizar un ligero esfuerzo físico (atravesar el pasillo, subir los escalones, meter la cabeza en un agujero, inclinarse) para lograrlo.

¹⁵ Rodríguez, Ondina. Dos lecturas del tiempo para el arte de los 90. ESTETICA No 1. 1997, Universidad de los Andes, Mérida. Pág. 179.

4.2. MARCO REFERENCIAL

4.2.1. Man Ray. (1890-1976)

Fotógrafo y pintor estadounidense.

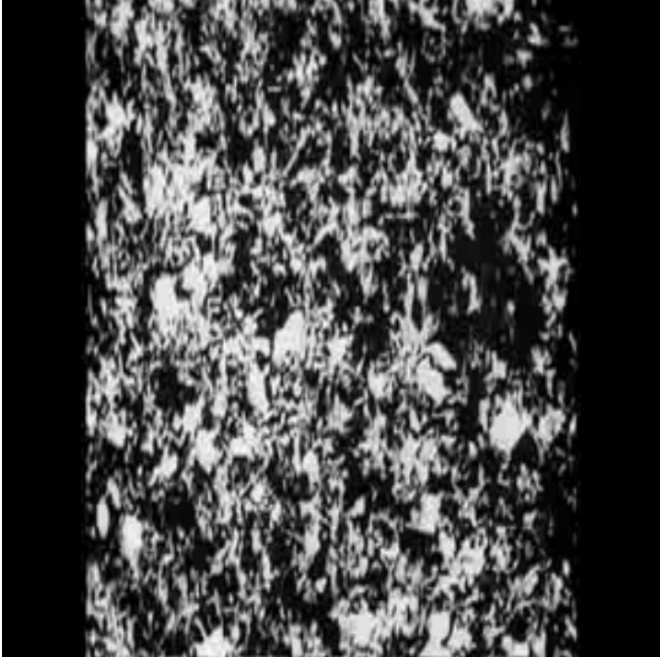

Figura 1. Fotograma de Ernak Bakia.
<http://www.youtube.com/watch?v=IWoe4J467lc>

Es uno de los máximos representantes del surrealismo. En la fotografía, desarrolló técnicas como el rayograma o la solarización, y cultivó el retrato, la fotografía de moda y la imaginería abstracta. Además experimentó como fotógrafo e igualmente como cineasta en filmes como Retorno a la razón en y Emak Bakia que consiste en una larga serie de imágenes sin relación, con frecuencia deformadas, así como imágenes en movimiento de sus propios rayogramas

Figura 2. Rayography, 1927.

<http://facstaffwebs.umes.edu/bphudson/pixs/man%20ray.jpg>

Más que las fotografías y los objetos de éste artista, me interesan los rayogramas que aunque carecen de colores y todo funciona en blanco y negro, las siluetas de los objetos permiten dudar de si realmente son lo que aparentan ser, de manera que el observador puede deleitarse con la imagen mientras intenta descifrarla

4.2.2. René Magritte. (1898-1967)

Pintor Surrealista belga.

Las imágenes de Magritte pudieron salir de productivas noches de sueño o de sus ratos de ensoñación en las que la mente se dedica a divagar por la pendiente de la ensoñación.

Su obra es un referente importante porque destaca las relaciones insospechadas que pueden surgir entre los objetos y como esto llega a ser fuente de efectos poéticos. Tanto su pintura como los pocos cortometrajes que grabó demuestran su forma de ver el mundo en la que la certidumbre, el orden establecido y la realidad deben ser violados para la liberación del espíritu

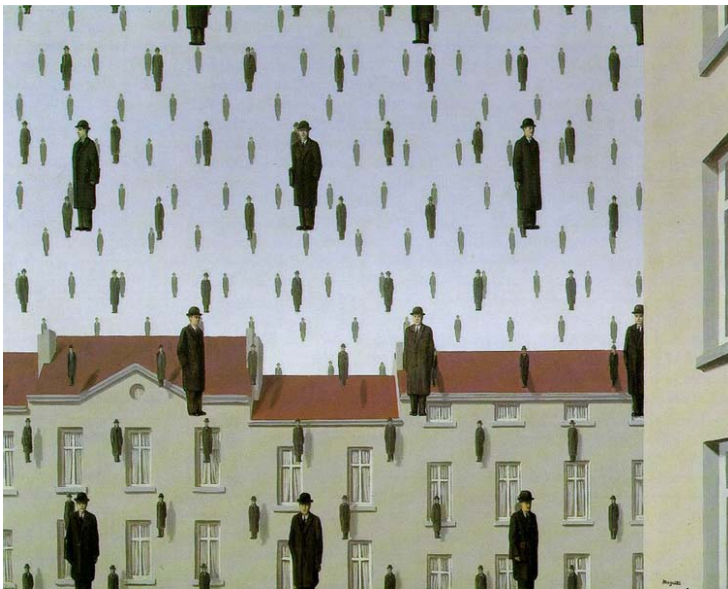

Figura 3. Lluvia <http://www.artchive.com/artchive/m/magritte/golconde.jpg>

4.2.3. Sandy Skoglund. (1946-)

(Fotografía, Instalación, Performance) Estadounidense.

Figura 4. La venganza del Pez dorado
<http://www.iit.edu/~villjac/revence%20of%20goldfish.jpg>

En algunos casos esta artista hace fotografías análogas con escenarios que ha creado en la realidad física con papier-maché, poliéster, yeso, plástico para realizar instalaciones que resultan contradictorias y conmovedoras.

Es un referente importante ya que esta artista recurre a métodos análogos y luego a los digitales, de igual forma en este proyecto debo experimentar con ambos medios y a lo largo del proceso decidir cual funciona mejor para cumplir los objetivos planteados al comienzo de éste texto.

4.2.4. ALICIA.

Autor: Lewis Carroll.

Filme animado, Walt Disney.

Figura 5. Alicia encuentra la pequeña puerta detrás de la cortina.

Figura 6. Alicia cayendo por la madriguera del conejo

Ilustración original de Sir John Tenniel.

Filme animado de Walt Disney.

*Figura 5. http://www.ucm.es/info/especulo/numero22/caper_1.jpg

Figura 6: <http://www.posterspoint.com/laminas/mcg/p/PFD1573.jpg>

Es la historia de Alicia, quién en medio de su curiosidad por alcanzar al conejo blanco cae por una madriguera hasta llegar a un mundo completamente ilógico y

lleno de aventuras. En su camino se encuentra con personajes, lugares y situaciones cada vez más extrañas que la llevarán a múltiples reflexiones consigo misma. Se publicó en 1861.

La adaptación de Disney, es solo una de las muchas que se han hecho de Alicia en el país de las maravillas y Alicia detrás del espejo combinadas. Tanto al leer la historia como al ver la película me siento identificada en varias ocasiones con el personaje debido a la similitud que tiene con mi propio país de las maravillas onírico.

5. PROCESO.

5.1. Descripción e interpretación de las etapas del proceso.

Este trabajo inició hace mucho tiempo por la inquietud que me generaba un sueño en especial que he tenido desde muy pequeña, se ha repetido a lo largo de los años, no todos los días, pero sí en varias ocasiones exactamente de la misma manera. Aunque la ropa, los escenarios, los personajes me resultaban intrigantes, lo que más me fascinaba era la sensación que dentro de mi sueño producían los cambios de luz, igualmente me inquietaba saber por qué, aunque las cosas alrededor tienen varios colores y yo misma aparezco siempre solamente blanca o negra. Es así como la curiosidad por estos detalles da origen a este trabajo artístico.

A partir de entonces, y como pilar fundamental del proceso he decidido llevar un diario de mis sueños en el que escribo todo lo que creo recordar tan pronto como me despierto. A veces puedo relatar escenarios, vestuarios, cambios de luz y de circunstancias, sentimientos y sensaciones muy detalladas, en otras ocasiones apenas tengo un vago recuerdo o apuntes separados de lo que creo haber soñado, así como sucede que otras veces no escribo sencillamente porque no recuerdo nada.

Con el tiempo, y gracias a comparar mis sueños con los de otras personas de diferentes edades y recopilar también sueños ajenos, he notado que la gran mayoría sueña con situaciones relacionadas con su vida diaria, sueños que ellos mismos catalogan de lógicos, o “normales” mientras que mis sueños siempre

parecen ser completamente ajenos a lo que me sucedió en el día y además carecen de lógica. Sin embargo, suelen ser tiernos, emocionantes y a veces llegan al punto de parecer cuentos infantiles.

Al iniciar el semestre pasado y con él, la realización del anteproyecto, mi asesor, el maestro José Alfredo Torres me sugirió como ejercicio para aclarar las ideas, escribir una carta a un personaje real o ficticio explicándole mi proyecto. Decidí escribírsela a uno de mis personajes favoritos, Alicia, quien además, se convierte en otro referente vital de mi trabajo. A lo largo de este año le escribí en nuevas ocasiones para comentarle cómo va el proceso. Dichos escritos los adjunto también a este trabajo.

Como fundamentación teórica he investigado la obra de varios estudiosos sobre el tema como Sigmund Freud, Carl Jung que me han servido para conocer diferentes teorías acerca del funcionamiento de los estatutos de la mente y en particular, los sueños, lo cual he encontrado fascinante. Igualmente, estude algunos textos de Gastón Bachelard, quién aborda el tema desde otro punto de vista más poético relacionándolo incluso con la infancia, la femineidad, la subjetividad y la inocencia, lo cual encaja aún más con el punto de vista desde el que abordo mi trabajo.

Por otro lado, he visto películas de varios directores que se interesan por este tema con el fin de apreciar diversas formas de abordarlo. Entre ellas se encuentran: “El perro andaluz” producido por Luis Buñuel y Salvador Dalí (1929), “Alicia en el país de las maravillas” la versión de Disney de 1951, “La historia sin fin” del escritor Michael Ende, dirigida por Wolfgang Petersen y producida en forma de trilogía desde 1984, “los sueños” de Akira Kurosawa (1990), “La ciudad de los niños perdidos” dirigida por Jean-Pierre Jeunel y Marc Caro (1995), “La célula” del director Tarsen Singh (2000), “El laberinto del fauno” dirigida por Guillermo Del Toro (2006), inspirada en los cuentos de los hermanos Grimm.

Sin embargo, me atraen sobre todo las imágenes en blanco y negro de “El Perro Andaluz” , los videos de Man Ray y la historia completa de Alicia, ya que son las que más me emocionan al sentirlas más cercanas a mi propia experiencia.

Como parte del proceso he realizado varias fotografías digitales y varios videos con su respectivo proceso de creación de guiones, especialmente el literario basado en mi diario de sueños, obtención de diversos materiales para hacer pruebas, creación de escenografía, grabación y edición. Los anteriores recursos, aunque no llegan a ser parte de la obra final, si fueron indispensables como exploración y experimentación.

Adicionalmente, fué necesario realizar pruebas de proyección sobre diferentes materiales y diferentes bocetos de posibles montajes que fueron evolucionando hasta llegar a convertirse en la forma como la obra será montada finalmente.

A continuación adjunto registros y documentos del proceso pero aclaro que las siguientes etapas no se dieron una tras otra en orden cronológico, sino que se dieron varias simultáneamente, de modo que la siguiente distribución es solo por motivos de organización del texto.

5.1.1. Etapas del Proceso

5.1.1.1. Primera etapa.

Cartitas a Alicia.

- **Primera carta a Alicia**

Bucaramanga, febrero 19 de 2008.

Mi querida Alicia, ¿cómo estuvo tu viaje? Espero que la ciudad sea muy bonita y tan gris como dijiste que era, ¿qué tal el clima? Por aquí ha estado lloviendo más que nunca. Por primera vez siento que la ciudad es perfecta.

¿Recuerdas aquel sueño que te conté acerca del teatro y el personaje que nunca logro identificar? Bueno, ayer he vuelto a soñarlo y una vez más me quedo sin saber quién es ni porqué bailo, ni porque el lugar es así. Solo espero que pase algo diferente esta noche, eso de soñar tantas veces con lo mismo me está aburriendo.

Por otro lado, he decidido empezar a escribir mis sueños, tal como alguna vez lo hablamos, son demasiado misteriosos y cautivadores, a veces me da pesar que se me olviden. Aunque me he dado cuenta de que es un poquito difícil contarlos, o por lo menos transmitir lo mismo que siento y describir las sensaciones e imágenes tan lealmente como se presentaron en mi mente.

Suena raro, pero me encantaría ser capaz de meter a otros en mis sueños o al menos recrearlas en imágenes para que fueran capaces de entenderlos mejor. Tal vez lo haga.

Hablando de eso, he visto unas imágenes de Mario Marini que tal vez conozcas, me han gustado mucho la de la niña con vestido antiguo y el tatuaje en la espalda que esta contra el rincón o el de la mujer extremadamente delgada con alas de mariposa... Seguramente también habrás visto esa imagen de Stephan Bretch en la que la capilla está destruida y el cuerpo de los novios ha llegado a ser uno solo, mitad hombre, mitad mujer. Sin dejar de mencionar al mismo Dalí con sus morbosidades, la dulzura de Sandy Skoglund y los escenarios tan inquietantes y teatrales de David LaChapelle.

Ya sabrás que éstos artistas están interesados por otro tipo de temas, pero estoy completamente segura de que las imágenes vinieron a ellos mientras dormían antes de que llegaran a la realidad. Un amigo me mostró fotografías de sueños, más que todo de pesadillas de un tal Arthur Raw, no sé si ese es su nombre completo porque no he podido encontrar más, pero conservo las que él me dio. Espero mostrártelas algún día.

Mientras tanto puedes buscar las películas de Buñuel y los vídeos de Bill Viola, así como la historia de Alicia de Lewis Carroll, entre otras. Me parecen especiales los vídeos porque son capaces de contar todo y de generar muchas emociones similares a las que sintió el creador.

Te cuento todo esto porque he decidido recrear mis sueños y meter a la gente dentro de alguno o una mezcla de varios de ellos, quisiera lograr que los sucesos que aparecen en mi mente fueran vividos por otras personas y que sientan curiosidad, inquietud o hasta perturbación por estar allí.

Estoy pensando en una instalación en una gran sala oscura, en la que partes de esos sueños se proyecten de vez en cuando, y que estímulos sonoros y lumínicos aparezcan en determinados rincones en los que estarán las imágenes dentro de pequeñas cajitas... Alguien me habló de camas, pero aún no lo he decidido, pero

lo haré con el tiempo. Me gusta lo de la sala oscura, ¿recuerdas que fuimos a una exposición de Julio le Parc sobre la luz? Creo que la oscuridad logró centrar la atención en el movimiento de las pequeñas luces. Se trata sobre todo de lograr atraer y concentrar la atención en las imágenes y los videos. Además, se supone que es un sueño.

¿Pero sabes? No quiero irme tan al extremo de que sea una pesadilla recargada y aburridora, solo quiero que quien entre, disfrute su momento de estar ahí. Ya sé que tengo mucho que hacer, pero no te afanes, hasta ahora creo que el proceso empezó bien.

En cuanto a la otra idea del paisaje que te comentaba, supongo que la realizaré más tarde porque lo he estado pensando y creo para eso necesito más tiempo y dinero del que ahora tengo. Pero también la haré realidad, piensa por ahora que es otro sueño.

Bueno, ya se me cierran los ojitos, ha sido un día agotador y espero dormirme pronto. No se te olviden las fotos y las rosas, dale mis saludos al conejo que te encontraste, consiéntelo mucho por mí.

Pórtate bien, dulces sueños,

Pili.

- **Segunda carta a Alicia.**

Bucaramanga, agosto 29 de 2008

Querida Alicia,

Hola mi pequeña amiga, hace meses que no te escribía ¿no es así? No es que te haya olvidado, lo que sucede es que he estado muy ocupada trabajando en el proyecto del que te comenté en mi última carta. No te afanes, es delicioso hacerlo, me he preocupado solamente por seguir soñando.

Sin embargo, las cosas han ido madurando con el tiempo, ¿recuerdas que primero lo imaginaba como una instalación o proyecciones gigantes de video? Bueno, pues cada vez se ha ido concretando más hasta llegar a la maravillosa sencillez que mi mundo de sueños se merece. Pero no te asustes, con sencillez no quiero decir simplismo, sino más bien, sublime. Sí, creo que esa es la palabra. Te preguntarás como es que las cosas han ido dando este giro así que te lo contaré. He estado realizando varias pruebas con proyecciones grandes pero no me llena del todo la idea de ventilar mis sueños tan abiertamente, creo que funcionaría mejor si el espectador sintiera que le voy a contar algo que tengo muy dentro de mí, que son muy personales y que tiene que descubrirlos.

Me gusta cómo suena eso, así que seguiré por este camino. Igualmente te cuento que he estado representando varios de mis sueños en imágenes y en video, pero me ha servido más que nada para darme cuenta de que la cosa no va por ahí, así que he estado haciendo algunos experimentos que me convencen más, sé que cuando te los muestre te fascinarán y espero que pase lo mismo con cualquier alma pura y curiosa como la tuya cuando lo vea.

Cuéntame del ratón aquel que te contaba historias llenas de aventuras y de ese gato que tanto te saca la rabia. Espero noticias tuyas, no te demores tanto como yo. Te prometo que te seguiré escribiendo.

Te quiero,

Pili.

Pd: Envíame alguno de los dibujos que has hecho de tus sueños, me da mucha curiosidad.

- **. Tercera carta a Alicia.**

Bucaramanga, octubre 14 de 2008.

Holaaaa!

No te puedo ocultar mi felicidad de volver a escribirte, esta vez, con mejores noticias que nunca, han pasado tantas cosas desde mi última carta...

Tengo mucho que contarte, en primer lugar, que el fin de semana estuve en el campo, en vista de todo el arduo trabajo de los últimos meses creo que era más que merecido, fui con algunos amigos, asamos malvaviscos en la fogata, no vi muchas estrellas porque el cielo estaba muy nublado, además fui al viejo lago al que solíamos ir con Diana, ¿te acuerdas? Lamento decirte que se ha ido secando y ya no es ni la tercera parte de lo que solía ser. Sin embargo había muchas aves y creí ver pasar un conejo como el que tú me has descrito en tus cartas.

Por otro lado, no sabes lo contenta que estoy, siento que mi proyecto está en su mejor punto y me muero de ganas por materializarlo definitivamente. Me prometiste que vendrías a verlo, yo sé que cumplirás tu promesa.

¿Qué hay de nuevo con la cocinera gorda y su hijo el marranito? ¿Los has vuelto a ver? Me imagino que te los habrás vuelto a encontrar en alguna otra parte y en circunstancias tan locas como en las que tú sola sabes meterte.

Recuerda la promesa que me hiciste, ya falta poco tiempo.

Espero verte, por favor pórtate bien.

Pili

5.1.1.2. Segunda etapa.

Apuntes de Sueños.

- **Diario de Sueños. (Propios)**

Los siguientes, son algunos apuntes tomados de mi diario personal de sueños. Este diario lo lleno cada vez que despierto en la mañana o después de la siesta y apunto en él todo lo que recuerdo, sea poco o mucho.

- “Estaba en una casa grande caminando por el pasillo, las paredes eran blancas y el guarda-escobas negro, había varias puertas. Abrí una que tenía al lado y salía a un balconcito pequeñito que era la entrada a la montaña rusa que cabía en un pequeño cuarto que empezaba en el piso de abajo.

La montaña solo tenía un carrito verde que se detuvo enfrente de mí, como la baranda del balcón tenía una puertecita la abrí para subirme al carrito y este empezó a andar, sentía que iba muy rápido, pero me tardaba mucho en recorrer la montaña que en un principio se veía pequeña.

A medida que descendía el carrito y yo nos hacíamos pequeñitos y cuando llegué abajo salí en una bañera llena de gérberas”.

○ “Llovía muy duro y las calles estaban solas, pero había unos mariachis tocando en la esquina y donde ellos están no llueve. Yo empiezo a correr por la mitad de la calle con la sombrilla blanca cerrada en la mano y me siento en frente de un edificio a ver llover. Empiezan a caer pelotitas blancas, me emocioné porque pensé que era nieve pero cuando me acerco son pececitos muertos que están lloviendo”.

○ “Estaba en un lago grande al que llegué por un caminito angostito, cogí piedritas y empecé a tirarlas lo más lejos posible, aunque no era mucho. Vi unas florecitas rosadas que parecían anémonas. Me asustaba acercarme al lago porque en el fondo se veían abejas. Una garza negra pasó volando y se escondió al fondo detrás de unas matas, caminé alrededor buscándola pero estaba muy lejos. Me di cuenta que estaba lloviendo porque veía las gotas caer al lago, pero no llovía encima mío, ví pasar un abejorro. No me acuerdo de mas”

○ UN SUEÑO DE VARIAS NOCHES

“Estoy en un teatro grande, en el escenario. El teatro está solo y apagado, no se ve nada. Yo estoy vestida de blanco y se prende una luz cegadora. Yo veo las cosas desde donde estoy, pero también me veo como si estuviera en la parte de atrás del auditorio. Solo hay una luz muy fuerte encima de mí. Desde atrás escucho que empieza a sonar una orquesta, pero no veo a los músicos. Empiezo a bailar. Otra vez veo todo desde donde estoy bailando, pero me estoy moviendo tan rápido ahora que no veo sino la rapidez de mis movimientos, solo doy vueltas y vueltas.

De repente empiezo a ver la silueta de alguien con sombrero sentado como en la quinta fila, tiene capa y el sombrero es de esos largos y antiguos, esta todo de negro, pero no se le ve la cara. Otra vez veo todo desde atrás y también se ve el mismo personaje, solo que de espaldas. Yo empiezo a caminar por el pasillo hacia donde está el pero cuando voy llegando vuelvo a ver todo desde adelante. Solo me quedo ahí parada mirando. Vuelvo a sentir la luz y me despierto.”

Siempre es así. O parecido. Sueño con eso desde hace como 5 años.

○ “Estoy en un lugar lleno de árboles y tiene algunas flores “ave del paraíso” de las que venden en la calle, es como un parque pero hay arbustos muy grandes. Estoy vestida de blanco y mi piel también es muy blanca, en la frente me ha salido el cacho de una cabra y estoy peleando a cornadas conmigo misma pero toda vestida de negro y con la piel como embetunada y en la cabeza me han salido ramas de árboles con las que trato de derrotar a la otra yo. Todo es muy confuso, en ocasiones solo veo las manos blancas y negras agarrándose, el cielo está despejado y finalmente una de las dos cae al piso pero no sé quién es porque la “yo” que perdió se ha vuelto gris y no puedo ver quién fue la que quedó de pie”

- **Recopilación de sueños ajenos.**

A modo de estudio y comparación he guardado algunos relatos de sueños que me han contado, otros los conseguí abriendo un grupo en facebook llamado “para los que sueñan con cosas raras”, así como los que algunas niñas me han regalado de sus propios cuadernos de sueños y los que otros me han dibujado. A continuación cito algunos ejemplos:

- o “Hay una cinta en el aire blanca, me parece bonita, parece que bailara en el viento, se empieza a volver más larga cada vez, finalmente veo que la cinta es una venda que esta envolviendo a una mujer, le está cubriendo todo el torso y en el pecho es plana porque le han quitado los senos”
Paola. (Sueño contado)

Figura 7. Sueño dibujado por Manuela Rodríguez.

- o “Bueno, creo que esto lo ha soñado muchas personas, pero en una ocasión soñé que estaba ahí , tranquila en mi casa , cuando de repente tuve que salir corriendo por algo, y me doy cuenta que no tengo zapatos, pero la sensación es horrible , además que me doy cuenta que aparte que no tengo zapatos estoy en pijama y lo peor es que estoy en una reunión, luego no sé cómo alguien se acerca y me cuenta de mi lamentable situación, y en mi sueño sé que estoy soñando y quiero despertarme , porque en ese momento siento que alguien me está persiguiendo , pero yo no puedo moverme , tal vez por lo que estoy sin zapatos y el camino que debo correr es horrible y sé que me voy a lastimar mis pies si corro, entonces no soporto el dolor y no puedo gritar tampoco para pedir ayuda, que alguien

me auxilie pero es imposible, y quiero despertarme y no puedo y trato de moverme de verdad y no puedo, y me da miedo mucho miedo, porque me siento inmóvil, además que tengo que despertarme sino me quiero quedar en mi sueño por siempre, así es como me siento... hasta que por fin , después de todo ese padecer logro moverme y despertarme...”

Apunte en el grupo de facebook por “Tara La” Agosto 14 de 2008

5.1.1.3. Tercera etapa.

Primeras ideas.

Realicé imágenes digitales para representar los escenarios y situaciones de mis sueños, con el fin de utilizarlas como bocetos de imagen de lo que pensaba inicialmente realizar para los videos. A continuación presento algunas:

Figura 8. Sueño de la culebra

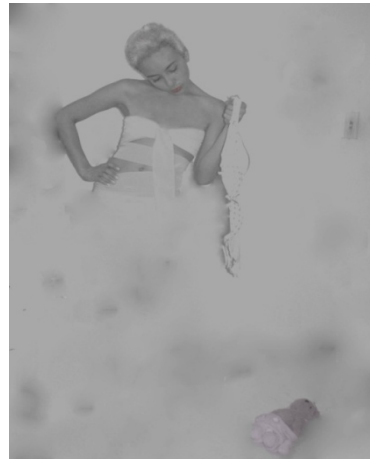

Figura 9. Mujer sin senos.

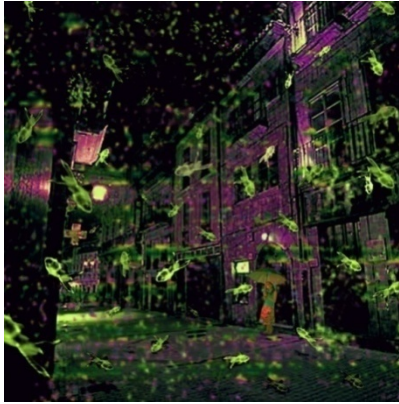

Figura 10. Lluvia de peces

Figura 11. Lugar hostil.

5.1.1.4. Cuarta etapa

Experimentos de Proyección

En los bocetos de la siguiente sección se podrá notar que la idea inicial de la obra consistía en proyección de videos en toda la habitación, sin embargo, al seguir leyendo y realizando el proceso decidí finalmente realizarlo de otra manera. Sin embargo, las pruebas que realicé proyectando videos sobre diferentes superficies me parecen muy interesantes, pues aunque no las aprovecharé para este trabajo en particular, sé que serán útiles para futuras obras.

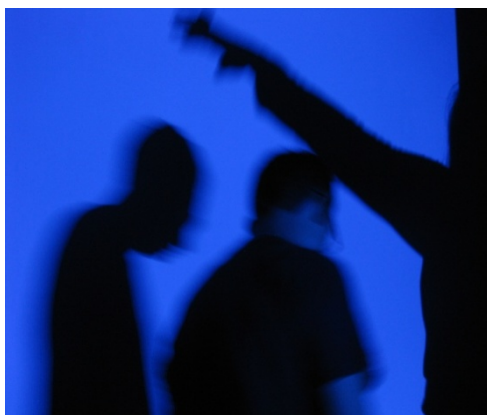

Figura 12. Proyección sobre pared

Figura 13. Proyección sobre cortina

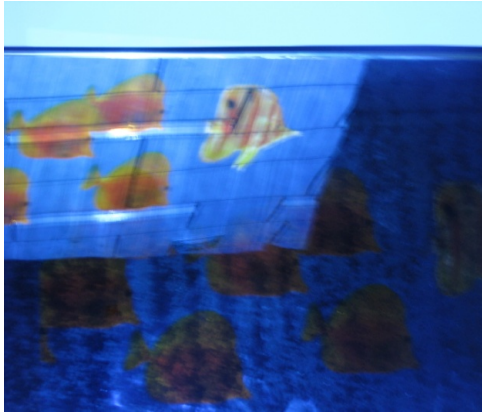

Figura 14. Proyección sobre espejo

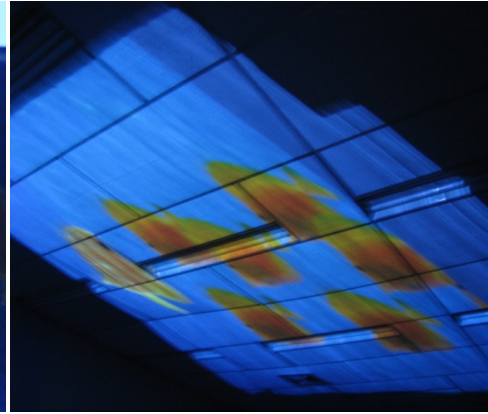

Figura 15. Reflejo de la proyección sobre el espejo en En el techo.

Figura 16. Proyección sobre cortina con textura.

Figura 17. Proyección sobre el techo.

5.1.1.5. Quinta etapa.

Bocetos de montaje del video

A continuación adjunto algunos de los bocetos iniciales presentados en el anteproyecto y algunos de los bocetos realizados este semestre, que muestran la evolución del proyecto hasta la decisión final de montaje del video.

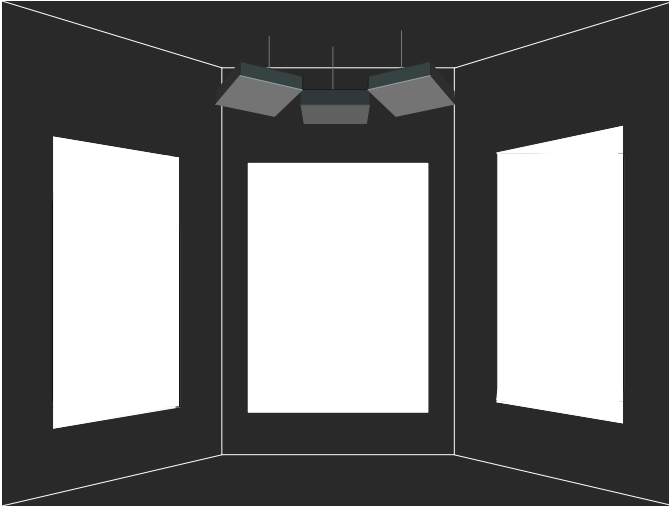

Figura 18. Proyección sobre tres paredes.

Sala completamente oscura. Las paredes son negras y diferentes escenas de un mismo sueño se proyectan sobre todas las paredes al mismo tiempo.

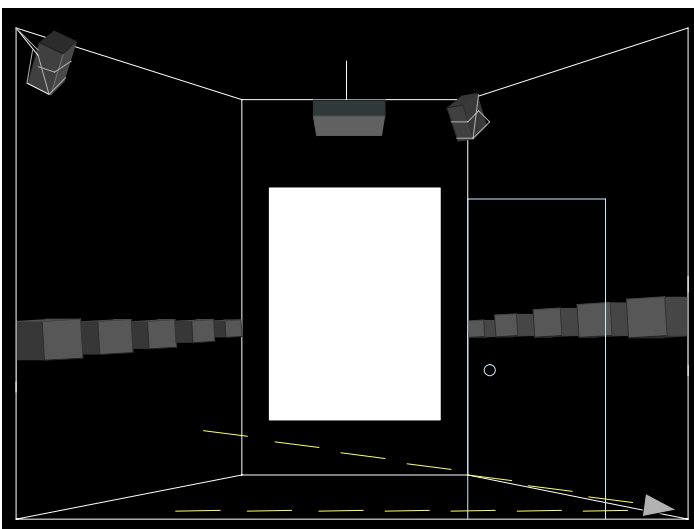

Figura 19. Proyección y cajas con fotografías.

Sala completamente oscura, las paredes son negras. El video se proyecta sobre la pared del fondo. En las cajas de las paredes hay fotografías e imágenes creadas digitalmente. El espectador puede abrirlas por un momento y espiar los sueños allí ocultos. Hay pequeñas luces en el piso de tal manera que la silueta del visitante también se refleja en el espacio.

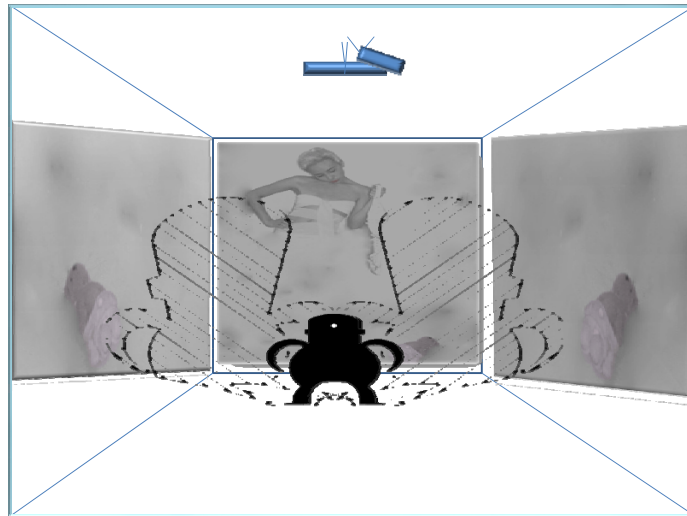

Figura 20. Dos proyecciones sobre espejos.

Las cuatro paredes de una habitación cubiertas por espejos gigantes en donde se proyectaban dos videos que formaban parte de uno solo. Al ingresar a la sala el espectador podía verse en el espejo a la vez que veía la proyección y así estar metido dentro de ésta. Además los espejos encontrados distorsionarían y crearían una imagen infinita.

Sin embargo al realizar las pruebas de proyección observé que el brillo ocasionado por el encuentro de las proyecciones cansa demasiado la vista, lo que ocasionaría que el espectador no se sintiera a gusto con la obra y no alcanzaría a apreciarla completamente.

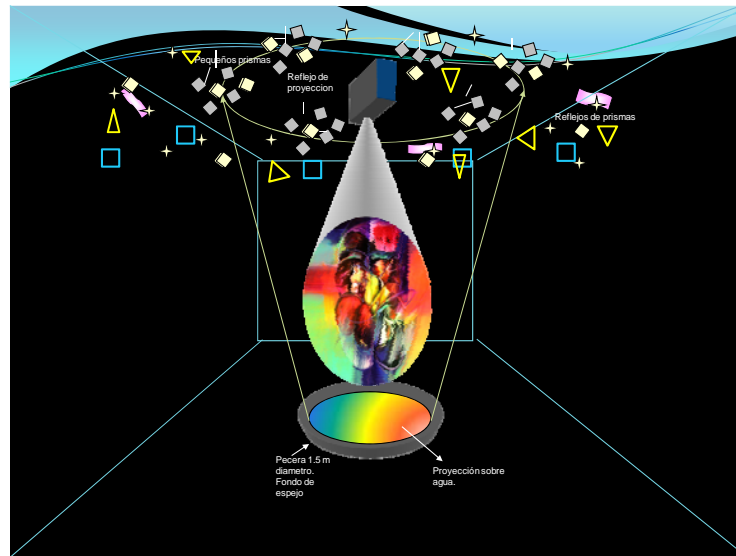

Figura 21. Proyección sobre pozo con espejo para reflejarla sobre el techo

En una habitación con paredes oscuras se instala un video beam que proyecta el video desde el techo sobre un pequeño pozo lleno de agua con un espejo en el fondo que devolvería el video hacia el techo, donde estarían instalados pequeños espejos o prismas que distribuirían la luz de la proyección en pequeñas proporciones al resto de la habitación.

Aunque resultaría interesante presenciarlo lo descarté porque al tratarse de un pozo con un espejo daría una lectura muy diferente a la de la intención del trabajo.

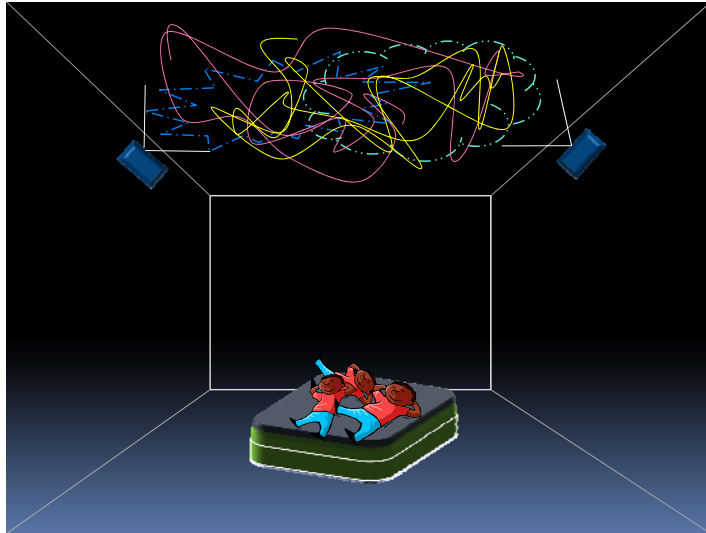

Figura 22. Habitación con una cama y video.

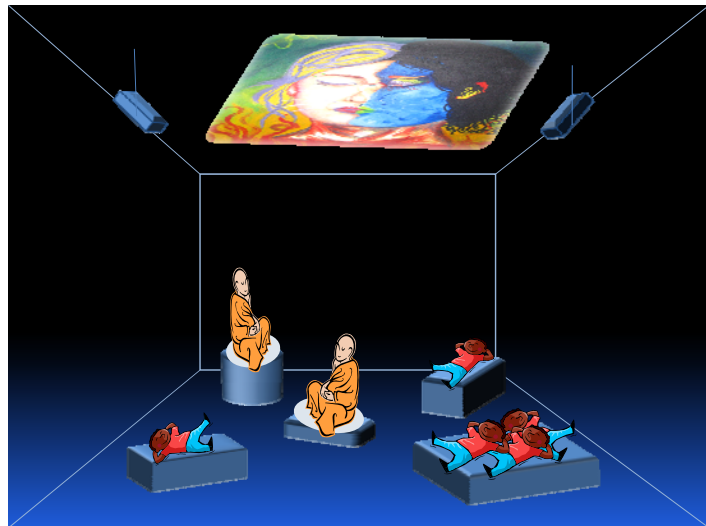

Figura 23. Habitación con camas y video

En una habitación oscura las personas podrían recostarse y quedarse allí mirando el video. Sin embargo, mi intención no es invitar al descanso sino invitar a realizar un ligero esfuerzo para poder descubrir el video.

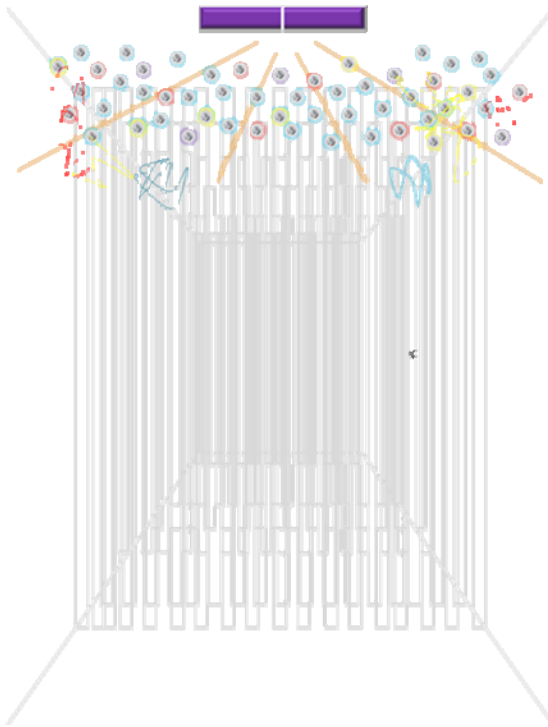

Figura 24. Proyección sobre filas de persianas.

La proyección se realizaría sobre una serie de persianas translúcidas que el espectador tendría que ir atravesando. Me interesaba porque funcionaba de manera similar a los sueños, ya que en las primeras persianas se apreciaría por completo el video, pero al ir llegando a las últimas se iría perdiendo la imagen.

Tal como ocurre con los recuerdos sueños que se van perdiendo conforme transcurre el día e incluso desde el momento en que despertamos.

Sin embargo no era suficiente, carecía todavía de contenido y no me impactaba lo suficiente.

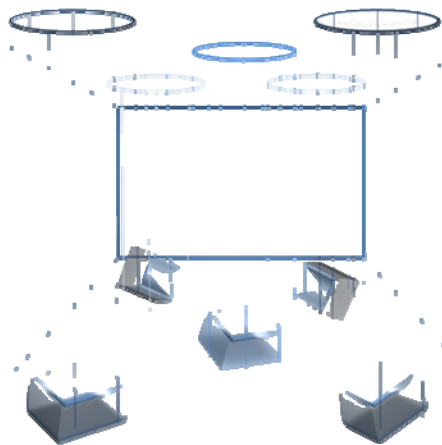

Figura 25. Televisores escondidos tras persianas.

De la proyección sobre persianas pasé a éste boceto en el que cambiaba el tamaño de la imagen que el espectador iba a ver por una mucho más pequeña, pero que a la vez le daba el toque de intimidad que necesitaba.

Además, al esconderlos detrás de cortinas, el espectador tendría que abrirse paso a través de éstas para poder llegar al video, lo que me parece mucho mejor que sencillamente ponerlo todo a su disposición. Así éste tendría que sacar un poco más de su curiosidad e intentar descubrir lo que hay detrás de... y sentirse un poco “chismoso” al abrirse camino a través de la pequeña barrera.

Sin embargo, continué haciendo nuevos intentos.

Es de notar que paralelamente a este y los siguientes bocetos la forma de los videos también empezó a variar, pues pasó de ser puramente representativos a ser mucho más libres, experimentales y subjetivos. Fue así que tanto la instalación como el video se fueron convirtiendo en una experiencia mucho más subjetiva y emotiva para mí como su realizadora.

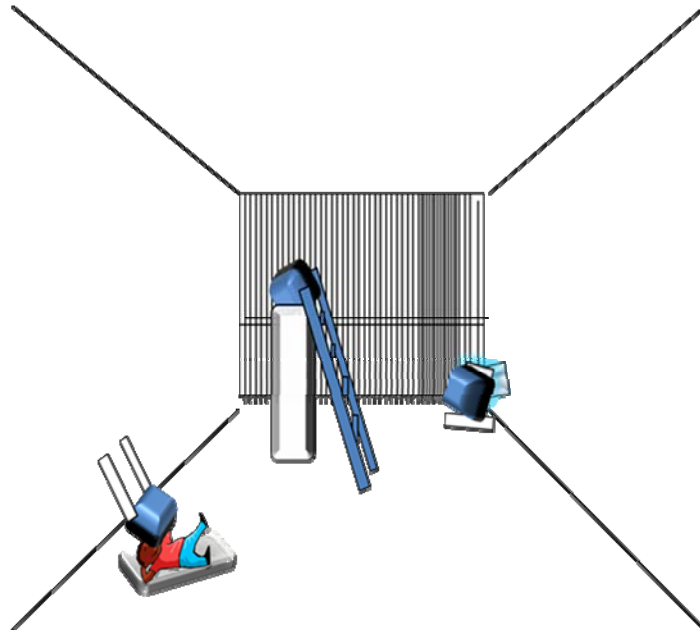

Figura 26. Tres televisores que esconden la imagen.

Este boceto fue pensado para la habitación contigua a la sala Macaregüa en la que solamente habrían tres televisores que no mostrarían abiertamente la imagen, sino que uno estaría en una esquina mirando hacia el piso y el espectador tendría que ver la imagen reflejada sobre un pequeño espejo, otro estaría dentro de un túnel al que accedería por medio de una escalera y un tercero estaría en la parte de debajo de una mesa que lo contendría y para verlo tendría que acostarse en el piso. Además habría un gran espacio vacío alrededor.

Sin embargo, esta sala no estará disponible en la fecha de la exposición por la que opté por hacer el siguiente boceto.

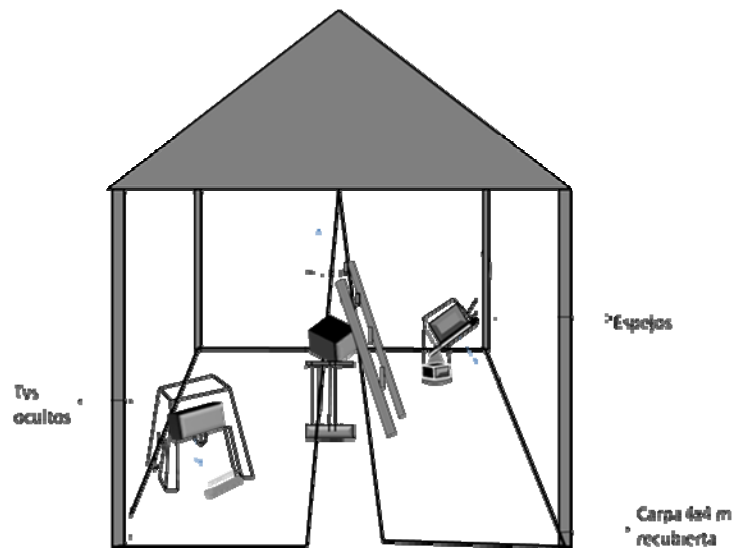

Figura 27. Tres televisores que esconden la imagen dentro de una carpa.

Como deseo que la obra se mantenga aislada de las demás pensé en esta opción, sin embargo la carpa guarda poca relación con el tema de los sueños, aunque mantiene “un afuera y un adentro” que mantiene la idea de entrar a mirar.

Ahora bien, dentro de la sala Macaregüa resultaría más bien en un distractor de las obras de los compañeros y por fuera no resultaría ser tan agradable como lo espero.

Sin embargo, uno de los televisores ocultos llamaba poderosamente mi atención y pensaba que éste por sí solo daría mucha más contundencia a la obra que el tenerlos todos junto con los demás objetos.

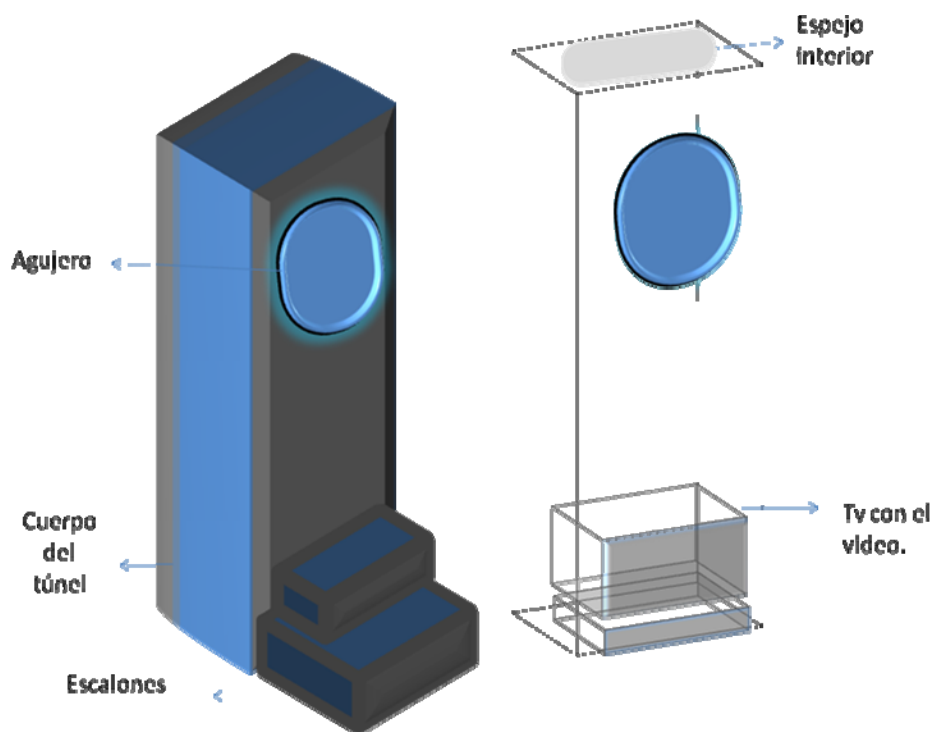

Figura 28. Diseño del túnel

Se trata del televisor que en el boceto anterior se encuentra en la mitad, de los tres este es el único que en mi opinión funciona por sí solo. Es un túnel de madera estrecho con un agujero a un lado en la parte superior por donde el espectador mete la cabeza para ver el video que está en el interior de éste. Además en la tapa tiene un pequeño espejo por si los más curiosos deciden buscar algo del otro lado de la imagen. Además tiene unos pequeños escalones, ya que como el agujero del túnel es alto, algunos necesitarán un poco de ayuda.

Este diseño me resulta muy interesante ya que este modo de presentación contiene todos los ingredientes que buscaba. La intimidad de los sueños presentados en el video ante un voyeur curioso que se asoma por una pequeña ventana por medio de la cual espía contenidos profundos y secretos.

Personalmente, me remite inmediatamente a la madriguera del conejo por la que desciende Alicia y que comunica ambos mundos, el real y el de el país de las maravillas que se encuentra dentro de su mente, solo que en este caso, el observador se está comunicando con el país de las maravillas de la artista.

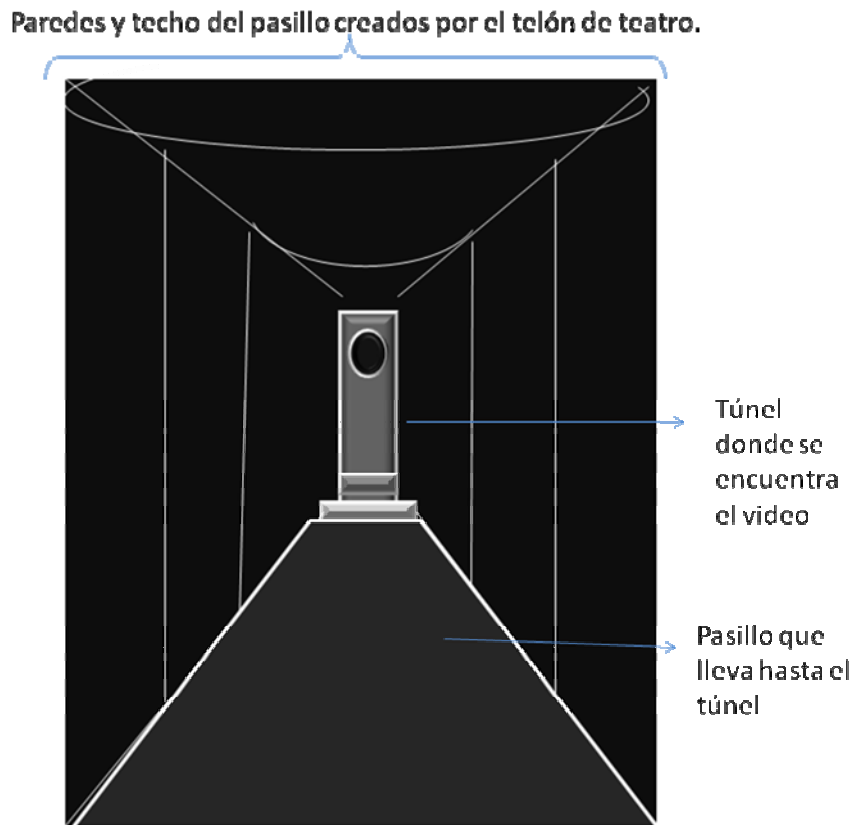

Figura 29. El túnel instalado al final de un pasillo creado con un telón.

Finalmente, para agregarle mayor expectación, una gran cortina alrededor que fomente la curiosidad de llegar hasta lo que hay al final del camino y al mismo tiempo elimine cualquier distracción posible al lado de la madriguera.

5.1.1.6. Sexta etapa.

Otras pruebas.

Las imágenes que aparecen a continuación corresponden a pruebas en pequeña escala de diferentes posibilidades de estructuras para el túnel de la instalación y de sus componentes con el fin de compararlos en la maqueta hasta encontrar el que mejor corresponda.

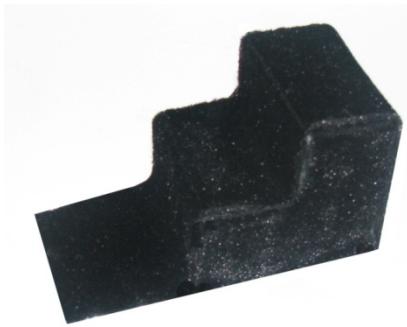

Figura 30. Modelo 1 de escalera. **Figura 31.** Modelo 2 de Escalera (Sin tapete)

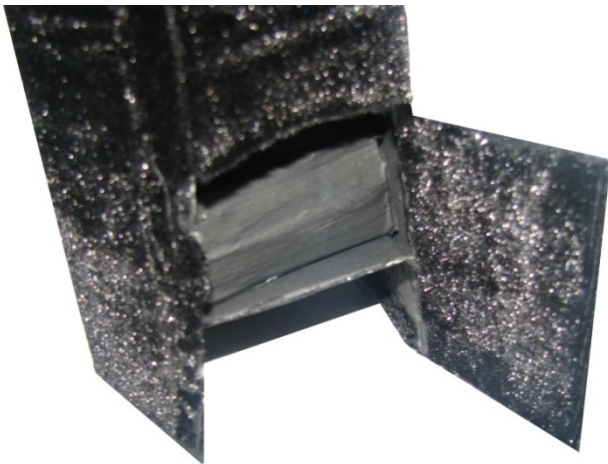

Figura 32. Túnel, interior. (Vista de la parte de atrás donde va el equipo de televisión para ver el video desde la boca del túnel)

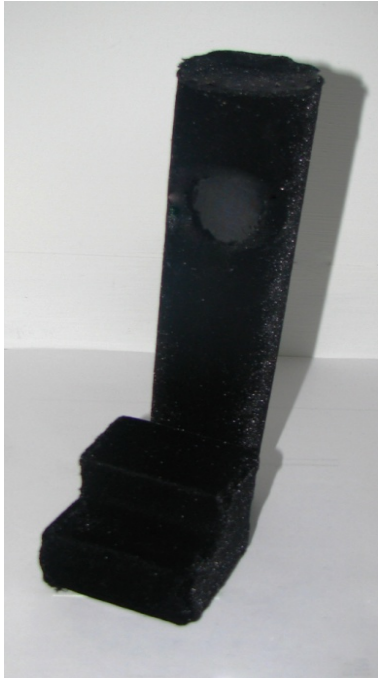

Figura 33. Modelo 1 de túnel.
Redondo.

Figura 34. Modelo 2 de túnel.
Cuadrado

La altura de cualquiera de los posibles túneles que escoja será de 2.20 metros ya que debe estar por encima de la altura promedio y la abertura se encontrará a 1.70 metros con el fin de que no esté en un punto intermedio en el que sea posible observar el interior. El ancho es 1.20 metros incluyendo la escalera.

Figura 35. Modelo 3 de túnel Pentagonal

5.1.1.7 Séptima etapa

Videos.

- **Descripción**

Como dije anteriormente realicé varios videos que poco a poco se fueron convirtiendo en la obra final. Esta parte del proceso consta de los guiones literarios, las escenografías, grabación y edición de cada uno. Inicialmente, al igual que con las imágenes, los videos eran solamente para intentar recrear los sueños, pero poco a poco se fueron volviendo cada vez más elementales hasta llegar a la esencia misma de las sensaciones que tenía y llegar a videos que muestran no una recreación, sino mi forma personal de ver los sueños.

Ejemplo de proceso realizado a los videos:

“SECUENCIA 14”.

Características del Escenario.

Lugar: Esquina de una habitación con paredes blancas y piso de baldosas blancas y negras.

Escenas:

- En el aire de la habitación están flotando flores azules
- Además de las flores azules hay otras nuevas color naranja.
- Aparece una silla antigua de madera
- Aparece otra silla junto a la anterior pero un paso más atrás.
- Susana está sentada en la primera silla y luego en la segunda. Ella es rosada.

- Vuelve a estar en la primera silla y al lado hay una mujer blanca mirando las flores y hay un fuego a su lado
- Todo desaparece y solo quedan las flores flotando en el aire.

Adecuación de la habitación para crear el escenario:

Figura 36. Transformación de habitación para secuencia 14.

Figura 37. Creación de escenario para secuencia 14

FOTOGRAMA DEL VIDEO RESULTANTE

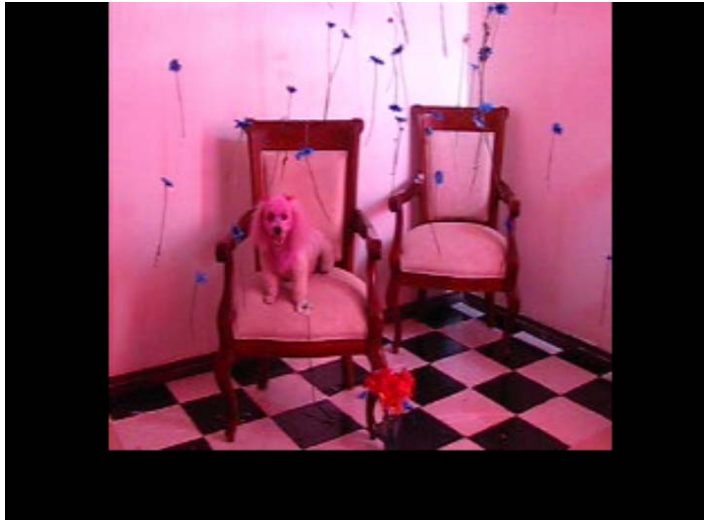

Figura 38. Fotograma de la secuencia 14.

“Flores suspendidas”

- **Fotogramas de Bocetos de Video**

Después de describir los pasos de creación de los videos, adjunto algunos fotogramas de videos realizados en este proceso. Los cuatro primeros son videos que representan los sueños, mientras que los siguientes fueron manifestaciones propias a las que fui llegando por medio de la experimentación y que me llenan mucho más como creadora.

Inicialmente realizaba los videos narrando los recuerdos de mis sueños, teniendo en cuenta las características de los personajes, los vestuarios y los escenarios, pero mi mayor interés no era contarlos sino transmitir la sensación misteriosa,

maravillosa y enigmática, pero llena de inocencia y pureza. Así que empecé a editar con diferentes efectos del programa Adobe Premier Pro con el fin de simplificar la imagen y hacerla más parecida a las sensaciones antes mencionadas.

Figura 39. Fotograma Desconocido
En el teatro

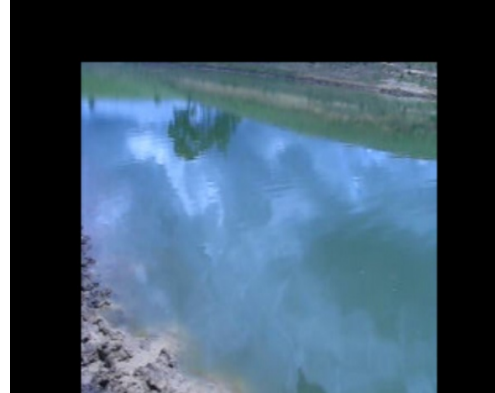

Figura 40. Fotograma
sueño del lago

Figura 41. Fotograma Mujer
De fuego.

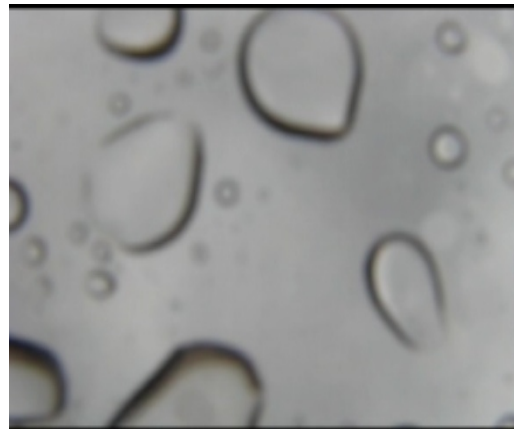

Figura 42. Fotograma
Sueños húmedos.

Entonces empecé a hacer la imagen más difusa, más enigmática, empecé a simplificar las formas y los colores buscando contrastes fuertes, explorando sus diferentes posibilidades hasta que llegué al blanco buscando pureza, luz inocencia y al negro buscando reflejar la ambigüedad, el secreto y lo desconocido. Además

de que la imagen dejó de ser claramente reconocible para convertirse en un “parece ser” en un movimiento de manchas y luces que no narran, sino insinúan imágenes que pueden variar dependiendo del imaginario de cada espectador.

Figura 43. Fotograma cintas de color

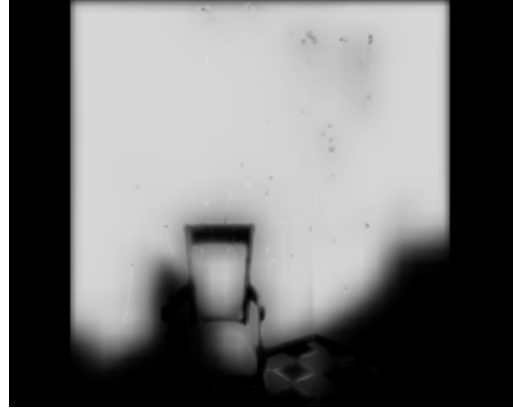

Figura 44. Fotograma Flores suspendidas luego de Re-edición.

Figura 45. Fotograma sueños húmedos Luego de Re-edición

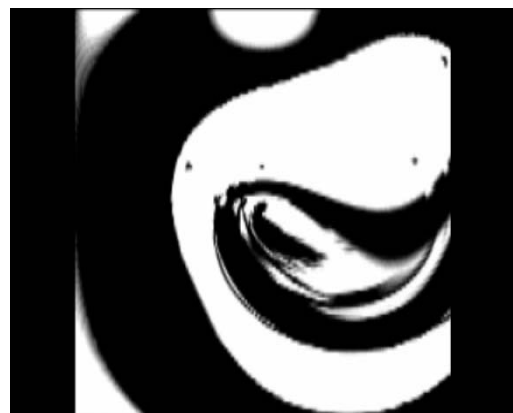

Figura 46. Fotograma Final

5.1.1.8. Octava etapa. Materialización final.

En los numerales anteriores se muestran varios bocetos del túnel y de video, así como las correspondientes pruebas de proyección, imagen y montaje que me llevan a la obra actual. Sin embargo, durante la realización final también desarrollé un proceso de prueba con diferentes materiales y superficies hasta encontrar aquellos que me satisfacen por identificarse más con la intención conceptual y estética de la obra.

Inicialmente el túnel y la escalera eran solamente dos cajas de madera, para comenzar se abrió un orificio en la parte superior de la caja correspondiente a la escalera en donde irá ubicado el televisor con el video y otros orificios en la parte inferior trasera por donde se tiene acceso al Dvd y equipo de sonido, posteriormente se pintó de negro de acuerdo a los bocetos y pruebas de los numerales anteriores, se ubicaron dos pequeños tapetes para proteger la superficie y servir de indicador al lugar donde se ubicará el espectador (Figura 47).

Luego, cubrí y cosí a mano la superficie exterior de la caja correspondiente al túnel con una alfombra y terciopelo para darle suavidad y evitar sentir la rigidez de la madera al tocarla.

Figura 47. Escalones, final.

Figura 48. Superficie suave, túnel.

Posteriormente experimenté con diversos materiales en el interior de la caja, puesto que la superficie de la misma era irregular y buscaba suavidad y reflejo, de manera que el espectador se involucrara de alguna manera con el interior de la caja, de esta manera intenté primero con cartón negro pero la superficie seguía siendo áspera y aburrida, luego experimenté con guata forrada con tela de cobre lecho negra y luego blanca, pero debido a la irregularidad de la caja, ésta se arrugaba y además no me causaba el efecto deseado.

Figura 49. Interior, cartón negro.

Figura 50. Interior, guata.

Figura 51. Interior, negro suave.

Figura 52. Interior, blanco suave.

Sin embargo, no funcionaba, pues no involucraba al espectador de la forma esperada y acorde a la intención total de la obra, entonces probé con superficies que logaran reflejar tanto partes del video, como al espectador dentro del túnel, de ésta manera llegué al papel reflectante y a los espejos que, finalmente lograban involucrar a los espectadores que invitaba con el fin de estudiar sus reacciones y actitudes frente a cada uno de los interiores que creaba.

Figura 53. Papel reflectante.

Figura 54. Espejos fragmentados

Finalmente, el reflejo causado por espejos largos y otros pequeños partidos repetían el video dentro del túnel de forma infinita, creando así varias imágenes encontradas que en algunos momentos dan una impresión caleidoscópica y además los espectadores al introducir su cabeza o hasta sus manos llegan a ser parte de una imagen total que se repite y añade al misterio del video y su fugacidad, un aspecto juguetón y hasta tierno de quien no solo espía la visión de otra persona, sino que además llega a participar de ella.

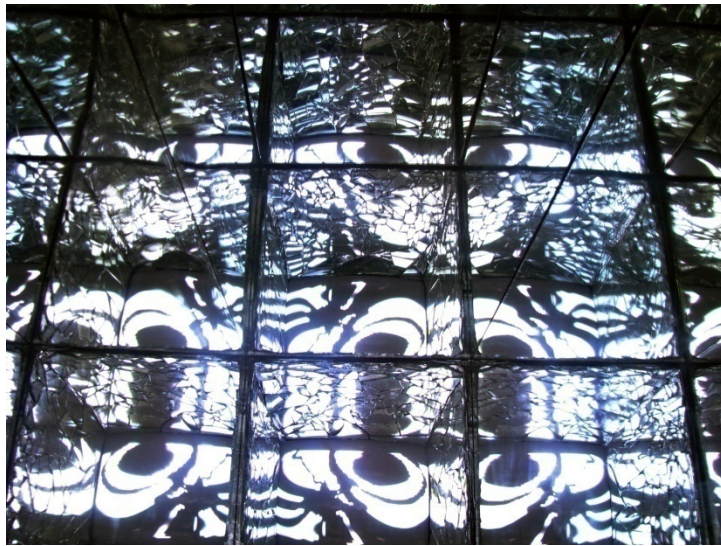

Figura 55. Imagen final del video en el interior del túnel.

5.2. Descripción e interpretación de la obra: Formal y Conceptual.

La primera parte de la obra que se observa es el telón negro que la envuelve inmediatamente otorgándole misterio y el deseo de pasar la cortina que inicia desde la mitad de la sala donde estará montada la obra. En la mitad de dicho telón, éste se levanta hacia atrás abriendo un camino que llevará al observador hasta unos pequeños escalones que lo acercarán a la boca del túnel, un agujero negro desde el cual podrá ver el video.

Figura 56. Primera vista de la obra.

Este tipo de montaje permite que la persona que observa la obra no la visualice toda inmediatamente o a primera vista, sino que la vaya apreciando paso a paso.

Además requiere del espectador un alto grado de curiosidad, ya que éste querrá saber qué es lo que hay escondido al fondo, por qué debe subir las escaleras y posteriormente, qué hay dentro del agujero.

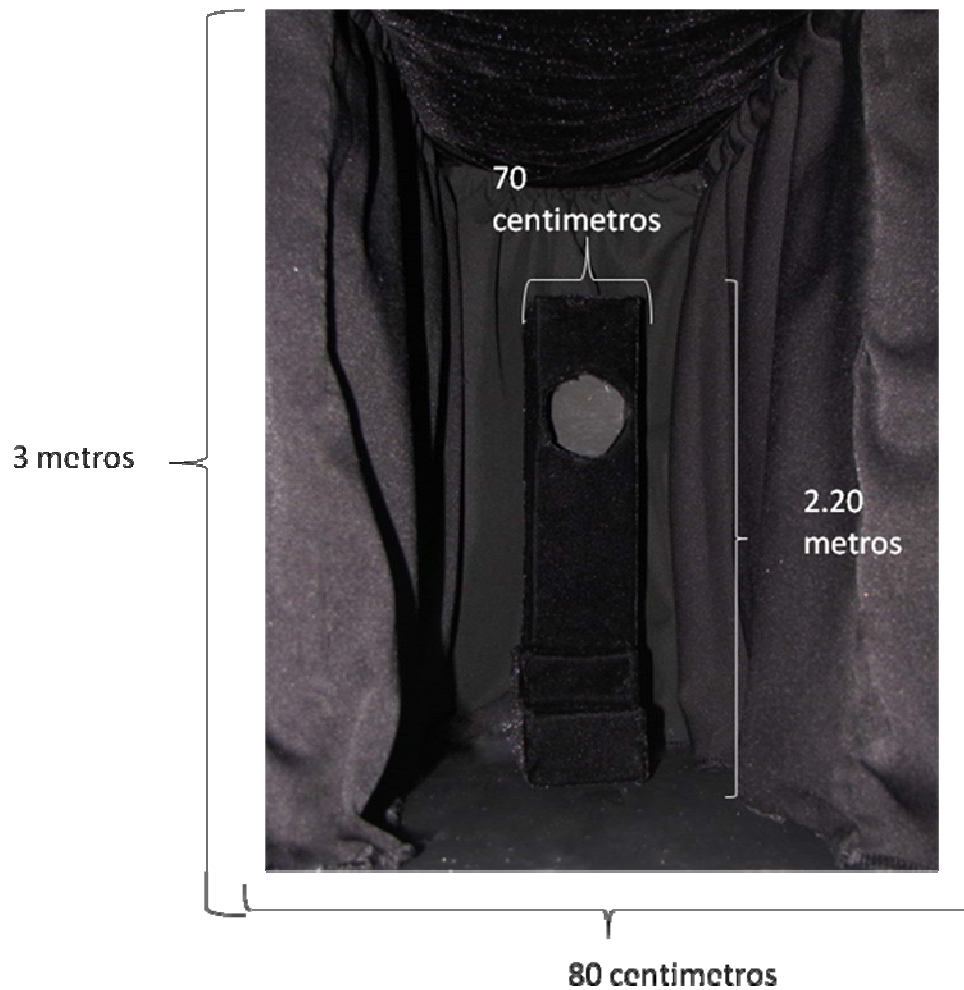

Figura 57. Vista desde la entrada.

A nivel conceptual, como se dijo en el marco teórico de este proyecto, los sueños se llevan a cabo gracias a estructuras muy profundas de la mente que la parte consciente no es capaz de comprender del todo. Dado que lo que se encuentra en el fondo del túnel es la concepción personal de los sueños de la autora, es algo

que no revela tan abiertamente sino que es un secreto visible solo para aquellos que se tomen el trabajo de atravesar el corto pasillo, subir los dos escalones y meter su cabeza por el agujero y quedarse allí unos minutos para apreciarlo, lo cual no significa entenderlos.

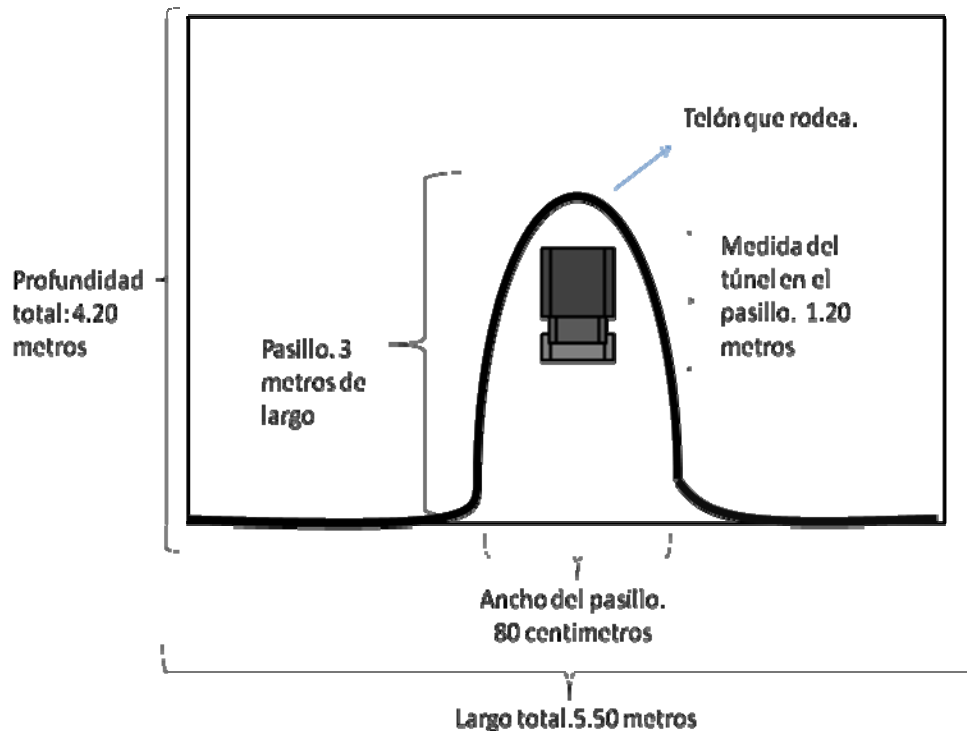

Figura 58. Esquema del montaje, vista superior.

Una vez el observador haya realizado el ligero esfuerzo de llegar hasta la boca del túnel verá en el fondo un video experimental con imágenes enigmáticas e inocentes en blanco y negro. No son figurativas, sino que la mayor parte del tiempo son insinuaciones en constante movimiento que van cambiando fugazmente tal y como sucede en el fenómeno onírico. Sin embargo, el observador puede “creer ver” algo en dichas imágenes que esté relacionado con su imaginario personal y puede sentirse o no identificado con dicho video.

Figura 59. Fotograma Video (1)

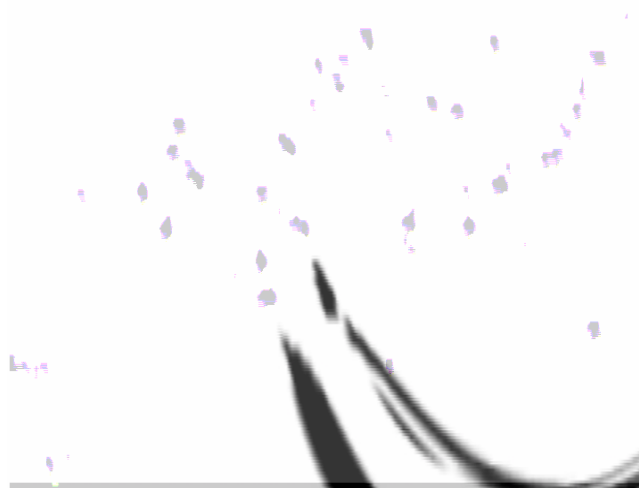

Figura 60. Fotograma video (2)

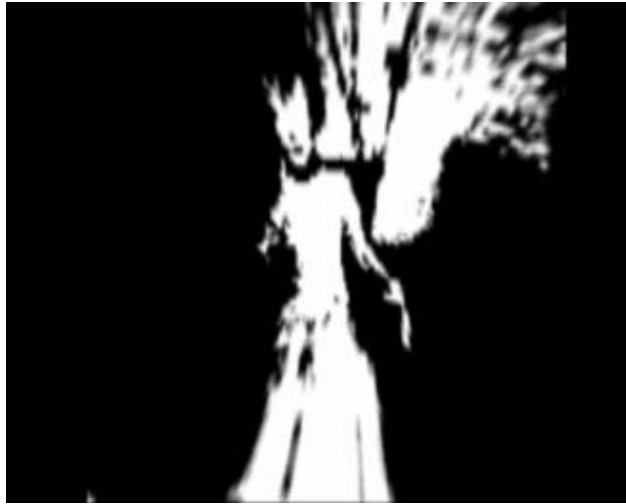

Figura 61. Fotograma video (3)

Figura 62. Fotograma video (4)

La música fue creada especialmente para este video por los músicos Omar Alvarado y Santiago Rivero y consiste en sonidos análogos y digitales mezclados

que cambian de acuerdo a los movimientos de la imagen, además en algunos momentos se escucha una voz femenina susurrando frases cortas que cree haber escuchado en su experiencia onírica y que reafirman la subjetividad de esta obra.

En los sueños el tiempo no es igual que en la vida real, las cosas no tienen un inicio o final definido sino que todo sucede sin tener en cuenta la temporalidad lineal de la realidad. El tiempo en el video es indefinido, pues no empieza o termina en un momento determinado sino que siempre se repite sin dejar muy claro el inicio ni el final, sino los que el observador le dé.

Aunque la obra nace de una motivación personal y muy íntima, el observador puede comparar lo que observa con su propio imaginario al intentar ver figuras en el video. Además, gracias al reflejo infinito de sí mismo dentro del túnel no estará solamente “espiando” los sueños de la autora, sino que estará involucrando su propio reflejo y su concepción de lo que cree ver dentro de la obra.

6. CONCLUSIONES

Aunque la ciencia y la filosofía se han esforzado por comprender la experiencia onírica hasta el punto de intentar descifrar los sueños, no han logrado comprenderlos en su cabalidad. De ahí que esta obra no intenta dar significaciones a mis sueños ni a los de otras personas, ni siquiera los narra o espera que otros lo hagan.

Mediante esta obra muestro mi concepción personal de lo onírico y mi forma de vivirlo, ya que mientras duermo soy una habitante temporal del mundo de los sueños y aún despierta lo sigo añorando al pensarlo como un lugar incomprensible y misterioso, pero maravilloso y lleno de secretos.

En este momento, pienso que esta obra es la oportunidad de sumar todos los conocimientos y procesos realizados durante la carrera de Bellas Artes y de mi vida. Pero aún así, no es el cierre de un proceso, sino que forma parte del mismo, uno que continuará por muchos años en los sé que aprenderé aún más y tendré mucho más de mí para mostrar, porque está claro que cada obra refleja lo que el artista tiene dentro de sí.

La realización de este proceso fue una experiencia que, no lo puedo negar, en algún momento me llenó de dudas, pero esas mismas dudas fueron las que le fueron dando forma hasta tener la seguridad de haber encontrado la forma acertada. Aún así, es probable que ésta no sea la última vez que me refiera con mi trabajo al tema de los sueños, como dije anteriormente esta es solamente una etapa del proceso, más no su culminación.

Debo decir que me siento complacida con los resultados logrados hasta ahora, pues aunque la obra no ha sido materializada completamente, ya que aún falta el

montaje final, durante el camino pude estudiar diferentes planteamientos científicos, filosóficos y artísticos que profundizan diferentes puntos de vista sobre el mundo onírico. Por otro lado, me permitió experimentar con diferentes formas de plantear la obra a partir de bocetos, pruebas de imagen, la realización de otros videos antes de llegar al definitivo y varias pruebas con múltiples formas de proyección del video y su montaje.

Por último, aunque la obra parte de los sueños de una sola persona, no se limita a narrar sus sueños, sino que profundiza en la naturaleza misma del fenómeno onírico, siendo ésta misteriosa, enigmática, confusa, pero a la vez espontánea y, como indican los surrealistas, más real que la vida diaria al profundizar en el alma y los secretos del soñador sin ningún tipo de esfuerzo, libre e inocentemente.

Espero que al observarla, una que otra persona dedique más tiempo que el acostumbrado a reflexionar sobre la experiencia que vivió su mente en el mundo que visitó mientras el cuerpo dormía y así aprecie más su propia y maravillosa capacidad de soñar.

BIBLIOGRAFÍA.

BACHELARD, Gastón. La Poética de la ensoñación. Bogotá: Fondo de cultura económica. 1993.

BACHELARD, Gastón. La poética del espacio. México: Fondo de cultura económica. 2006.

BECKER, Raymond. El Sueño en la historia y la historia del sueño. Barcelona. Plaza & Jaimes editores. 1985.

BRETÓN, André. Manifiesto Surrealista. Francia: 1924.

F.J, Bruno. Diccionario de términos psicológicos fundamentales. Barcelona: Paidós Studio. 1977.

FREUD, Sigmund. Obras Completas. Los Sueños. Madrid: Biblioteca nueva. 1973.

GOMEZ MORENO, Pedro Pablo. El Surrealismo: Pensamiento del objeto y construcción del mundo. Manizales: Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 2004.

LA FERIA, Jorge. El medio es el lenguaje audiovisual. El arte del Video. Manizales: Editorial Universidad de Caldas. 2007.

LEWIS, Carroll. Alicia en el país de las maravillas. Bogotá: Ediciones Universales, 2004

MORÉAS, Jean. Manifiesto Simbolista. En: Le Figaro. Francia: 1986.

RODRÍGUEZ, O. Dos lecturas del tiempo para el arte de los 90. Estética No 1. Mérida: Universidad de los Andes. 1997.

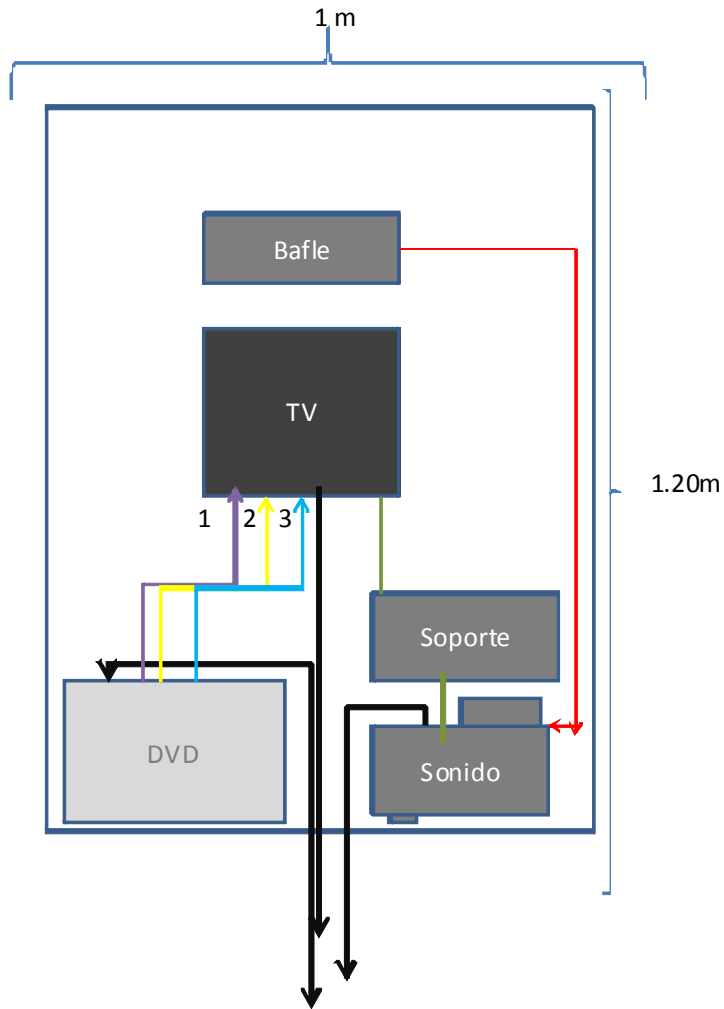
Enlaces de interés:

<http://extroversia.universia.net.co/html/arteylit/archivoNoticiasAntesVer.jsp?actualConsecutivo=801&ann=2006&mess=Noviembre>

ANEXO A GUIA DE MONTAJE

Los pasos a seguir para montar la obra se describen a continuación:

Lo primero que se debe hacer una vez ubicado el telón es conectar entre sí todos los aparatos tecnológicos como se relacionan en el mapa.

- Los cables negros corresponden a los cables de corriente y van desde los aparatos hasta la toma o una extensión.
- El cable encintado en verde une el aparato de soporte del sonido al radio.
- El cable encintado en rojo va desde el aparato de sonido hasta el bafle ubicado bajo el escalón
- El cable encintado en violeta o (1) conecta el Dvd al televisor
- Los cables (2) y (3) se encuentran señalados por sus entradas con el color amarillo y azul más el número en el lugar donde deben ser ubicados y responden a la función de video.

Después de ubicar los aparatos y conectarlos de la forma correcta se coloca la caja de un metro por un metro veinte centímetros correspondiente a la escalera de forma que ésta los cubra y luego se retiran los protectores de la pantalla de tv.

Posteriormente se ubica el túnel largo teniendo la precaución de no golpear la parte interna con alguna de las puntas de la escalera para que no parta los espejos del interior del túnel. Una vez ubicado se retiran desde la ventanilla redonda los cartones acolchados que protegen el interior del túnel.

Finalmente se encienden en el siguiente orden:

1. Dvd
2. Tv
3. Sonido

En caso de que el lugar no requiera la presencia del radio desaparece la tercera conexión y se omiten los cables rojo y verde