

SUEÑOS TRANSLÚCIDOS

PAOLA ANDREA MARTÍNEZ GÓMEZ

**UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
INSTITUTO DE PROYECCIÓN REGIONAL Y EDUCACIÓN A DISTANCIA
PROGRAMA DE BELLAS ARTES
BUCARAMANGA
2010**

SUEÑOS TRANSLUCIDOS

PAOLA ANDREA MARTÍNEZ GÓMEZ

**Trabajo de grado para optar al título de
MAESTRA EN BELLAS ARTES**

Director

**JOHN JAIRO OROZCO
MAESTRO EN BELLAS ARTES**

**UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
INSTITUTO DE PROYECCIÓN REGIONAL Y EDUCACIÓN A DISTANCIA
PROGRAMA DE BELLAS ARTES
BUCARAMANGA
2010**

A mis padres, a mis hermanos y amigos pero en especial a la familia Carvajal Rodríguez por ser mí apoyo incondicional en todos los momentos de mi proceso académico.

En primer lugar a Dios, por permitirme haber llegado a la consecución de mis estudios en Bellas Artes a mi padres Heriberto Martínez, Josefina Gómez, por su apoyo incondicional a lo largo de mi vida, a mis hermanos Carlos y Augusto Martínez, por haber sido amigos incondicionales, a la Familia Carvajal Rodríguez, por haberme acogido y apoyado durante este largo tiempo, a mis amigos Claudia Duran Lancheros, Carlos Suarez, por apoyarme y creer en mí, por darme valor y ser guías cuando a veces el camino se tornaba difícil e incierto.

A mis tutores de la universidad por darme lo mejor de sí y permitirme forjar el carácter de un artista, en especial al maestro John Jairo Orozco, por ser un gran apoyo en el proceso académico y en la ejecución de este proyecto.

CONTENIDO

	Pág.
INTRODUCCIÓN	13
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	15
1.1 PREGUNTA DIRECTRIZ	16
2. JUSTIFICACIÓN	17
3. OBJETIVOS	19
3.1 OBJETIVO GENERAL	19
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	19
4. MARCO TEÓRICO	20
4.1 REFERENTES ARTÍSTICOS	29
4.1.1 María Teresa Hincapié.	29
4.1.2 El Bosco.	30
5. MARCO CONCEPTUAL	33
5.1 SUEÑO	33
5.2 SUBCONSCIENTE	36
5.3 PERFORMANCE	36
5.3.1 Características del performance.	37
6. MARCO HISTÓRICO	40
6.1 CIVILIZACIONES ANTIGUAS	40
6.2 HISTORIA DE LOS SUEÑOS LÚCIDOS	41
7. PROCESO	43
7.1 DIARIO DE SUEÑOS	43
7.2 BOCETOS DE LOS SUEÑOS	45
CONCLUSIONES	57
BIBLIOGRAFÍA	58

LISTA DE FIGURAS

	Pág.
Figura 1. Salvador Dalí: Sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada un segundo antes de despertar.	25
Figura 2. Gustave Moreau: Edipo y la esfinge (1864)	28
Figura 3. María Teresa Hincapié: Una Cosa es una Cosa.	30
Figura 4. El Bosco. Jardín de las delicias (Museo del Prado)	31
Figura 5. One Dream Rush. 42x 42	32
Figura 6. Boceto. Paola Andrea Martínez Gómez. El gran juego. 2008. Óleo sobre lienzo. Colección personal.	44
Figura 7. Boceto. Paola Andrea Martínez Gómez. Espectros. 2009. óleo sobre lienzo.	46
Figura 8. Boceto. Paola Andrea Martínez Gómez. Sin título. 2009. Óleo sobre lienzo. Colección personal.	46
Figura 9. Paola Andrea Martínez Gómez. Puertas del subconsciente. 2009. Óleo sobre lienzo.	47
Figura 10. Boceto. Paola Andrea Martínez Gómez. Sombra de vida. 2009. Óleo sobre lienzo	47
Figura 11. Imágenes del proceso. Paola Andrea Martínez Gómez. Sin título. 2009. Fotografía	48
Figura 12. Boceto. Paola Andrea Martínez Gómez. Transición. 2009. Fotografía. Colección personal.	49
Figura 13. Boceto. Paola Andrea Martínez Gómez. Fragmento. 2009. Fotografía. Colección personal.	49
Figura 14. Boceto. Paola Andrea Martínez Gómez. Ensoñación. 2009. Fotografía. Colección personal	50

- Figura 15.** Fotografía. Paola Andrea Martínez Gómez. Paso del tiempo.
2009. Fotografía. Colección personal. 51
- Figura 16.** Fotografía. Paola Andrea Martínez Gómez. Bosques del silencio.
2009. Oleo sobre lienzo. Colección personal. 51
- Figura 17.** Fotografía. Paola Andrea Martínez Gómez. Estados del ser.
2009. Fotografía. Colección personal. 52
- Figura 18.** Recolección de hojas. Paola Andrea Martínez Gómez. 2009.
Fotografía. Colección personal 53

RESUMEN

TÍTULO: SUEÑOS TRANSLUCIDOS*

AUTOR: MARTÍNEZ GÓMEZ. Paola Andrea**

PALABRAS CLAVES: Performance, sueños, Onírico, Subconsciente, Surrealismo

DESCRIPCIÓN:

El artista como tal, funda sus constructos en la creatividad. Es por ello que debe mantener despierto su imaginario, pues es indudable que sin la estimulación de éste no habría obra propia, y carecería de identidad. Pero no es extraño que los artistas sufran dificultades y tengan bloqueos para construir una obra propia, que los obliga a paralizar su labor, con repercusiones en su estima artística.

Es así que este proyecto, se usa los sueños como alternativa para superar dificultades en la creación. Como propuesta de solución a estas dificultades, la autora del proyecto involucra su mundo onírico como material que nutre la obra artística encaminada como performance. Acude a un proceso de recuperación de los sueños, conscientes e inconscientes, que ella tiene desde su niñez hasta el momento, que se conforma como la génesis de su inclinación por las artes plásticas y en los pasos por los diferentes los estadios de búsqueda de su propio lenguaje.

Para la presentación del performance, "SUEÑOS TRANSLÚCIDOS", concurren técnicas que van desde el montaje fotográfico, audio, pasando por vestuario, instalación, painting hasta la cinética, y gesto corporal. Con estos elementos, y procedimientos de depuración de los sueños, en la teorías de Sigmund Freud y Carl Jung, aunados a la propuesta onírica del movimiento artístico surrealista, se construye, Sueños Translúcidos.

---

* Trabajo de grado.

** Universidad Industrial de Santander, Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia. Bellas Artes. Director. Orozco, John Jairo.

ABSTRACT

TITLE: Translucent Dreams*

AUTHOR: MARTÍNEZ GÓMEZ. Paola Andrea**

KEY WORDS: Performance, dreams, Onírico, Subconscious, Surrealism.

DESCRIPTION:

The artist creates his/her works in the creativity. For that reason the artist must to maintain wide-awake his imaginary, because without the stimulation, he / she would not be an own and original work.

But it is not strange that the artists have difficulties to construct an own work, and they have to paralyze its creation, with repercussions in their artistic esteem.

Therefore this project, proposes the dreams like an alternative to overcome difficulties in the creation. The author of this project uses a process of recovery of the conscious and unconscious dreams, like a proposal against these difficulties.

These dreams from his childhood to the moment define the genesis of his inclination by the plastic arts, and the stages search of his own language.

The performance "Translucent Dreams" has techniques like: photographic assembly, music, clothes, installation, painting and corporal action.

To argue the onirica and the recovery of the dreams it was necessary to go the work of the psychoanalyst of Sigmund Freud, the interpretation of the dreams and Carl Jung, the man and his symbols, works, test and thesis of the surrealistic movement. They were extremely important for the support of this performantica proposal.

---

* Project deggre

** Universidad Industrial de Santander, Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia. Bellas Artes. Director. Orozco, John Jairo.

INTRODUCCIÓN

“Las imágenes producidas en sueños son mucho más pintorescas y vivaces que los conceptos y experiencias que son su contrapartida cuando se está despierto. Una de las causas de esto es que en un sueño, tales conceptos pueden expresar su significado inconsciente. En nuestro pensamiento consciente, nos constreñimos a los límites de las expresiones racionales, expresiones que son mucho menos coloreadas por el hecho de despojarnos de la mayoría de las asociaciones psíquicas.”¹

En el proyecto que motiva este estudio, el montaje del performance (columna vertebral), acude a la exploración de los sueños, para estimular el imaginario creativo de la autora.

Es así, que apropiándose de técnicas psicoanalíticas e interpretativas del mundo onírico. (Sigmund Freud y Carl Jung), recupera imágenes que definen su vida artística: un periplo que va de la niñez hasta su contemporaneidad. Es la recuperación de estos sueños conscientes e inconscientes, los que en su depuración apoyan la integralidad del performance.

El proyecto utiliza la performance para develar el transcurso de aproximación de la autora al arte, para eso se usaron diferentes técnicas y expresiones artísticas, (montaje proyección, música, vestuario) que lo enriquecen y permiten al espectador comprender e interpretar de una manera libre y expedita, la intención de la artista y su obra.

Resumiendo Sueños Translucidos es un proceso de creación, donde se acude a alternativas no racionales, a contrario sensu, de las de mayor empleo en los

---

¹ CARL G. Jung. En el hombre y sus símbolos. Barcelona: Caralt, 1997, p. 48.

constructos tradicionales donde obra la racionalidad, para revelar como la artista se apasiona por las artes plásticas y las aborda como oficio y profesión.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En cualquiera de las manifestaciones del espíritu el artista, pasa por momentos difíciles de creatividad, y más aquel que se inicia en las disciplinas estéticas, no cuenta con una experiencia permanente, solida como oficio que mantenga despierto su imaginario constructivo.

Es así que el artista sin la capacidad creativa, se convierte en (un productor) de obras meramente académicas, y que carecen de espíritu de sentimiento, frías sin universo, que no le expresan ni le dicen nada al veedor. “Crear por lo tanto implica: comunicarle a quien observa, ve, escucha, palpa, siente, huele...mundos universos estéticos, jalonados por el imaginario, que lo conmueven y despiertan emociones; es decir, que de esta obra no se puede hacer lectura porque caen en el vacío “están sustanciadas de vida”²

Se infiere en lo anterior, que el artista para serlo realmente y superar su anomias creativas, debe apoyarse en estrategias y herramientas que de apertura al imaginario y su sensibilidad constructiva de ahí la importancia de mirar en su interior, ya que hay se encuentra “veneros” pasionales fluye la capacidad de crear, empujar el imaginario que todo ser humano tiene, y que lo categoriza como un artista en potencia

El problema se sumaria en aquellas anomias creativas que puede sufrir el artista para elaborar conductos que “sustancien, lleguen a quien los decepciona con la capacidad de asombro...lo conmuevan” porque este es el papel del arte: despertar en el veedor una pasión o un sentimiento. Cuando la obra no traduce, ni logra “despertar la piel, abrir los poros...se inane.

---

² Vallejo R, Manuel José. Arte y estética....Apuntaciones criticas .Buenos Aires: Lozada, 2005. P.

1.1 PREGUNTA DIRECTRIZ

¿Cómo realizar una propuesta artística en el lenguaje de la performance, aprovechando la experiencia onírica propia como material creativo?

2. JUSTIFICACIÓN

El proyecto Sueños Translucidos, acude a la alternativa de los sueños para estimular el imaginario creativo y proponer una obra, apoyada en lo onírico, para construir un performance, que debele, a través de ramalazos de sueños y divagaciones despiertos y dormidos, estados decisivos del desarrollo de la vida, de quien propone este proyecto.

El arte atiende a una subjetividad como la misma ciencia, “en cada adentro del hombre artista o no obra una óptica de observar el mundo y la realidad”³ ella es la percepción de un universo que queda como un poso en su imaginario y solo basta un elemento físico o sensorial para disparar la creación”⁴ es aquí cuando los sueños juegan un papel importante en la construcción de la obra artística a contrario sensu, de quien asume la creación desde una postura meramente objetiva.

El espíritu creador entraría al sueño...” como lo expresa Chagal en referirse al sueño como disparador de imaginarios:

“Solo es mío
El país que se allá en mi alma
Entro en el sin pasaporte
Como si fuera mi casa”⁵

Los sueños, como se observa, es una imaginaria de las profundidades, que puede ser aprovechada por el artista, como un medio que ponga a flote

---

³ MANTILLA. Op. cit.

⁴ HUYGHE, René. Ruben Jean. El arte y el mundo moderno de 1920 a nuestros días. Barcelona. Ed. Planeta. Sociedad Anónima. p. 98.

⁵ Ibid, p. 95 – 99.

sobre todo emociones sentidas ante formas muy simplificadas e incluso a partir de sensaciones coloreadas descubiertas cerrando los ojos o soñando”⁶ La apropiación de instancias oníricas, que son las que respaldan este proyecto, no es el producto de lo gratuito, sino como se observa en los párrafos precedente tienen asidero en el siquismo a través del cual se devela toda una imaginería, que emerge de las profundidades del espíritu del sujeto para hacerse una significación simbólica y figurativa que como creación ofrece un inconsciente que deviene en sueños, recuerdos, aprensiones, ambiciones o deseo.

Indudablemente en lo que respecta a este proyecto, son los sueños en su categorización de recuerdos, los que empujan al artista a estimular el imaginario, mediando en su comunicación cualquiera de las representaciones del arte.

Como proceso creativo, esta propuesta de performance a partir de la memorización de los sueños, ofrece una metodología que a manera de diario registre la memoria de sueños y ensoñaciones. Ahí en ese diario reposan las saudades onírica definitivas para la concreción de la obra performántica.

---

⁶ Ibid. p. 100.

3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Realizar un performance, a partir de la experiencia onírica propia aprovechada como material creativo.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Categorizarlos en expectativas de construcción del performance utilizando un diario de campo como registro de las vivencias oníricas.
- Crear imágenes que ilustren los movimientos y la icónica de la puesta en escena.
- Definir el tipo de ejercicios adecuados para el manejo de la expresión corporal, y psicológica del personaje.
- Determinar los elementos escenográficos, ajustados la puesta en escena al performance.

4. MARCO TEÓRICO

El arte se aviene a reglas estéticas, sociales, raciales y políticas para su elaboración; nadie pone en duda que actúa la objetividad y la subjetividad. Algunos proponen un equilibrio donde la objetividad y la subjetividad jalonan la producción, por esto no extraña que Zola dijera en 1966 que “que la obra de arte es el resultado de síntesis entre un elemento la naturaleza y un elemento variable el hombre”.⁷

Como se observa obran teorías que consienten el equilibrio de objetividad y subjetividad, algunos al proponen en el enfoque fondo y forma como los parámetros que empujan al espíritu de creatividad; en cuanto otros se afinan a separar la objetividad de la subjetividad, lo que implica que aisladamente racionalidad o corpus emotivo mueven al artista a despertar su imaginario creativo.

Surge entonces una teoría de la creatividad que se afina en la razón, y otra que propone la creación desde un mundo ajeno a la racionalidad, es aquella que deja una mayor cabida a la imaginación, porque “surge en proximidad de lo fantástico, en ese punto donde la razón humana pierde su control asiste la posibilidad de traducir la emoción más profunda del ser”⁸

En lo presente el artista debe bucear en el mar de las obsiones creativas, aquellas que le proporcionen y le permitan descubrir, muchas ideas creadoras. Es por eso que tiende en la actualidad a transfigurarse de los moldes y enfoques de tradición, entrando en esos espacios donde se excita la creatividad, porque se han roto las amarras de cánones y el artista se siente con mayor creatividad para fantasear y

---

⁷ ZOLA, Emilek. Citado por Canon Aznar en Pintura Moderna en seis volúmenes. Plaza & Janes, Editores, 1998, p 36.

⁸ CELIS F, Alexander. El arte y la creación: apuntes para una teoría. En: cuadernos del arte. Buenos Aires (número 75, marzo – 2001) p. 75.

plasmar en la obra su cosmo creativo, que son mundos que a pesar que que van más allá de lo real y surge de emotividades y fantagorias para traducir la realidad de manera más simbólica, en una icónica arbitraria, como la expresa Jung, el inconsciente, en la oniricidad trabaja para el mundo consciente o real.

La lucha del artista, sí asume su papel como tal, es con la creación. Por eso para resolver esta problemática “encontrar”, como lo proponía Picasso esa búsqueda debe atender a rupturas, que implican como se expresó en párrafos anteriores obrar en la arbitrariedad, pues como en la escritura poética, el vate para volar y estimular la imaginación rompe la tradición de la rima, el artista plástico ruptura con los cánones tradicionales que lo limitan, se apropia de instancias de lectura profunda, donde anidan las pasiones y los sueños, que es un ir más allá de la realidad, para a pesar de la subjetividad, aprehender la realidad.

La postura, entonces en una teoría de la creatividad, apunta a la imaginería, que no es otra cosa que aprovechar el sueño como incentivo de la creación, ya que “soñar es un acto de imaginación pura, que atestigua que en todos los seres humanos hay un poder creativo, que si estuviera a nuestra disposición convertiría a cada persona en un creador.”⁹

El soñar, en el aspecto de despertar imaginarios, es una de las acciones más válidas, pues el surrealismo se muestra como uno de los ejercicios donde el sueño promueve la emoción que lleva a soñar creativamente por eso se observa, el soñar como “la representación mental tanto de imágenes y sonidos, pensamientos y emociones que nos ocurren durante el sueño, generalmente de una forma que es involuntaria, de ahí que el artista haga cosas de su vida diaria organizándolas

---

⁹ HEDGE H.F. El arte creador: una propuesta desde las artes plásticas y la literatura. Barcelona: Morata, 1998, p. 47.

en sus sueños o en un estado de meditación que se conoce como dírvarar (soltar la mente para dejar que corran las ideas de forma intuitiva)”¹⁰

Los sueños por lo tanto son uno de los descubrimientos más importantes en materia de la creación, pues el mismo Freud padre del psicoanálisis, asume que las emociones enterradas en el subconsciente suben al consciente durante los sueños y es en esa recordación de los sueños, que éstos llegan a fluir las emociones y los recuerdos de lo cual no se tenía memoria “son estas mociones ensoñadas las que provocan estados creativos en el cual afroran el humor, la poesía y otras expresiones del arte”¹¹; si se acude a Fromm él trae a colación los mitos, porque éstos guardan similitud con los sueños en cuanto ambos participan en un mismo tipo de lenguaje : el lenguaje simbólico.

Es el lenguaje simbólico “un lenguaje en el que la experiencias externas, los sentimientos y los pensamientos son expresados como si fueran experiencias sensoriales, acontecimientos del mundo exterior, es un lenguaje que tiene una lógica distinta al lenguaje convencional, que hablamos a diario...”¹² y naturalmente si se sale de esta lógica es porque acude a un lenguaje propio que ruptura y que se propone en una estética que el artista asume con mayores responsabilidades creativas, pues es un lenguaje que rompe con la tradición “ofrece su propia gramática y su sintaxis”¹³

Por así decirlo un lenguaje que es preciso entender, “si se quiere saber su producto, como mito, como cuento de hadas, como pintura hecha de fragmentos y al parecer incoherente...”¹⁴ en fin un constructo artístico, que en cualquiera de las

---

¹⁰ GARCÍA ECTOR A. El soñar y sus beneficios. Buenos Aires: Sudamericana, 2001. p. 60.

¹¹ Ibid. p. 24.

¹² CAMÓN AZNAR, José. Pintura moderna P1 Seis volúmenes: Surrealismo. Barcelona. Plaza y janes. 1998. p.39.

¹³ FROMM. Erich. El Lenguaje simbólico. Citado por: Carl G. Jung en el hombre y sus símbolos. Barcelona: Caralt, 1997, p. 48.

artes plásticas y la literatura es un imaginario abierto a mundos no agotados e inesperados, pero que traducen la realidad para la cual, reconocerla, en el simbolismo y metamorfismo que genera los sueños, es necesario acudir a los mismos sueños para su hermanéutica.

Sigmund Freud se convierte en uno de los más importantes científicos del siglo XX en el campo de la psicología al dar a conocer sus estudios acerca de los sueños, que se plasman en su libro *La interpretación de los sueños*; fue una forma revolucionaria de comenzar a entender el funcionamiento de la mente humana a partir de sus tres componentes: el consciente, el inconsciente, el subconsciente y como éstas se relacionan en el actividad onírica para constituir así una nueva forma de conocer al ser en su estado más profundo.

Gracias al aporte de este científico comienza a surgir el movimiento surrealista, el cual a su vez es consecuencia de otros movimientos tales como el simbolismo y el romanticismo que aportaron a este. Estos movimientos se interesaron por el mundo onírico, ya que los artistas comenzaron a identificar como los sentimientos y las experiencias iban configurando este mundo, el cual se plasma en las diferentes obras que realizan, especialmente en las artes plásticas, donde los artistas exponen su propio yo desde una nueva perspectiva donde el hombre se hace parte integral de la obra.

Carl Jung hace un aporte muy importante al mundo artístico a través de su obra *El hombre y sus símbolos*, ya que en ella se comienza a esbozar como la mente humana va asociando diferentes símbolos a la experiencia onírica y como éstos afectan no sólo la vida cotidiana sino también la obra de un artista, quien puede encontrar una fuente desconocida de autoconocimiento e inspiración muy rica y

---

¹⁴ Ibid. p. 49.

variada, ya que “los sueños son la fuente más frecuente y universalmente accesible para la investigación de la facultad simbolizadora del hombre.”¹⁵

El mundo artístico relacionado con los sueños comienza a manifestarse de forma clara desde el romanticismo en el siglo XIX, que se caracterizó por romper las reglas impuestas por el clasicismo, que buscaba la medida y la claridad, en contraste el romanticismo se preocupa porque el hombre se conecte con sus emociones y busque una armonía entre él, el universo y su entorno dando como resultado una aproximación altamente imaginativa y subjetiva, con una intensidad emocional desarrollada por el carácter visionario y onírico.

Otro movimiento muy importante que tuvo como eje central el mundo onírico fue el movimiento simbolista francés que animó a los escritores a expresar sus ideas, sentimientos y valores mediante símbolos relacionados con el mundo onírico donde el hombre se comunicaba con su yo. Es así como el simbolismo rompe esa estrecha comunicación entre el público y el artista romántico.

Gracias a Sigmund Freud nace el surrealismo, que enfoca el arte hacia los sueños y la acción de la mente inconsciente; por esta perspectiva, el arte se convierte en una manifestación del yo donde el artista utiliza imágenes para expresar sus emociones, pero nunca usa el razonamiento lógico. A Salvador Dalí le interesaban las teorías que Freud planteaba como base del psicoanálisis pues le atraía las posibilidades artísticas que podía tener para su obra, así como la importancia del inconsciente como fuente inagotable de imágenes poéticas.

Salvador Dalí hace referencia al descubrimiento de Freud del típico sueño con un argumento largo, consecuencia de la instantaneidad de un accidente que provoca

---

¹⁵ JUNG, Carl Gustav. El hombre y sus símbolos Traducido por Luis Escobar Bareño, Caralt. Editorial, 1997. 20 p. (Serie Biblioteca Universal) ISBN: 84-216-4665-0

el despertar.¹⁶ Este cuadro refleja un proceso onírico, donde convergen diferentes símbolos para representar los sentimientos que el soñante evoca en esta actividad. (Ver figura 1)

Figura 1. Salvador Dalí: Sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada un segundo antes de despertar.

Fuente: Salvador Dalí. Robert Descharnes, Gilles Néreditor. Editorial Tachen Benedikt 1904-1989 Castagnola (Suiza). Pg 144.

El psicoanálisis influye evidentemente en la aparición del Surrealismo, que alcanzó su apogeo en la década del treinta. Bajo el influjo de la teoría Freudiana de la “libre asociación de ideas”, enlazada con la represión sexual, y del simbolismo de Carl Jung, aparecieron cuadros que escandalizaron y conmovieron al mundo artístico hasta sus raíces. La obra de arte y más aun el sueño en la obra de arte, es considerada como confesiones de la personalidad inconsciente del artista, de sus conflictos afectivos y más particularmente de sus complejos sexuales.

---

¹⁶ VVAA (2003). «Evolution & Development» (en inglés). The International Journal of Developmental Biology.

Aunque en pintores como Salvador Dalí, Max Ernst, Paul Delvaux y René Magritte, entre otros, se encuentra un auténtico clima onírico, aunque la intención surrealista parece ser más de conocimiento que de creación y en dichas obras, el sueño en particular, parece un elemento entre otros que interesa utilizar para resolver las cuestiones fundamentales de la vida.

Los sueños en la actividad creativa. Existen grandes paralelos y lazos entre los sueños y la actividad creativa. Del mismo modo nuestro inconsciente trabaja en la solución de problemas sin que nos demos cuenta, llamado por los psicólogos como fenómenos de “Incubación”, permitiendo esto que en el mundo de la noche seamos actores y a la vez espectadores en un drama cuyo guión ha sido escrito sin nuestra participación consciente, aunque es posible aprender a ejercer influencia consciente sobre el contenido de nuestros sueños, con el fin de obtener de ellos una fuente de creación continua.

Una de la principales característica de nuestros sueños que los convierte, si sabemos utilizarlos, en fuente creadora es el acceso que ellos tienen a regiones de nuestra mente que normalmente nos resultan inaccesibles mientras estamos despiertos. Las fuentes de conocimiento que tiene acceso nuestra mente mientras estamos despiertos es información explícita. Sin embargo, cuando soñamos podemos tener acceso a cosas que no sabíamos que conocíamos.

Además de tener acceso a conocimientos que nuestra mente consciente ignora, nuestros sueños tienen la capacidad de establecer conexiones y hallar relaciones entre ideas, conceptos y objetos que durante nuestra vida despierta se nos escapan. Esta es otra manera en que los sueños nos pueden ayudar en la tarea creadora y en la solución de problemas. Según Jan Born, profesor de la Universidad de Lubeck en Alemania, quien ha llevado a cabo importantes estudios sobre el sueño y la creatividad, al dormir nuestro cerebro reprocessa la información

que hemos adquirido durante el día de modo que la despertar podemos ver las cosas desde nuevas perspectivas.

Es así como nuestro cerebro funciona, determinando de esta manera que la actividad creativa se desarrolle mientras dormimos, permitiéndonos lo sueños lucidos lograr que nuestra mente se convierta en una fuente creativa para lograr superar nuestro propios límites, creatividad que en estado consiente sería muy difícil de alcanzar debido a que nuestra vigilia no nos permite acceder al inconsciente donde esta nuestra mayor capacidad creativa.

Los sueños como tema recurrente en el arte. Constantemente podemos comprobar la proximidad del sueño y el Arte, la osmosis que se opera entre ambos, la fuente de inspiración que es el Sueño para el artista, y no tan sólo para aquellos artistas Románticos, Simbólicos y Surrealistas.

No podemos afirmar que la mayoría de las obras de arte tienen una estructura onírica latente, de hecho, la mayor parte de ellas son, sin duda, obras deliberadas cuyo material es préstamo de la percepción y la reflexión consientes. Pero aquella minoría de obras inspiradas en el mundo onírico precisamente, son las más grandes en razón de que tienen sus raíces en las profundidades del alma que exceden la experiencia individual. (Ver figura 2).

Figura 2. Gustave Moreau: Edipo y la esfinge (1864)

Fuente: www.reproarte.com/.../7996.html

El Romanticismo viene a recobrar y a recuperar la facultad creativa, delirante e imaginativa de los sueños, ya que este movimiento ideológico, comprende tanto la Filosofía; el Arte, la Literatura y la Música, crea una actitud individualizada ante el universo y el mundo, con un predominio de la fantasía, del sentimiento y la pasión por sobre la razón imperante hasta ese entonces, es decir, aquí el Arte es concebida como una expresión inmediata del sentimiento y la concreta individualidad del artista. Estas características del Romanticismo tienen su base en el inconsciente, en la psicología del individuo, en la mente del soñador.

Los anhelos, las nostalgias, los ensueños, las imágenes vagas e indefinidas dieron al artista romántico el alimento necesario para la creación de grandes obras llenas de triunfo, dolor y magia cósmica. El romántico vive sus sueños en la vigilia, los recrea en atmósferas idílicas, viviendo la entrega y las pasiones sensoriales en cada una de las imágenes pictóricas, prosas poéticas y discursos literarios.

Otro de los grandes movimientos en los cuales el mundo onírico toma fuerza es el Simbolismo, movimiento francés posterior al Romanticismo, que usa los símbolos como expresión onírica. Esto es una evocación indirecta de una sensación por medio de otro objeto nombrado en relación subjetiva con el primero. Es así como el simbolismo rompe esa estrecha comunicación entre el público y el artista romántico.

El surrealismo en las artes plásticas prolongó una tradición ilustrada donde el sueño, la fantasía, el simbolismo, la alegoría y el mito asumen un papel primordial. Su finalidad fue liberar la mente del hombre de las restricciones tradicionales que lo esclavizaban, para así transformar su vida de modo que se olvidaron las limitaciones no solo en el campo artístico, sino en el personal.

Este movimiento se fue adaptando a las artes visuales en la segunda mitad de los años veinte con expresiones como la pintura, la escultura, la fotografía y el cine. Uno de sus representantes, el pintor Salvador Dalí transcribe sus sueños de una manera más o menos fotográfica.

4.1 REFERENTES ARTÍSTICOS

4.1.1 María Teresa Hincapié.

María Teresa Hincapié (1954 - 2008) es un ejemplo oportuno, ya que extiende la expresión corporal artística, a la vida misma, en este caso a la vida de ella, Sus performances terminaron involucrados en su vida cotidiana. Sin embargo, mi intención no es crear un proyecto de vida, sino adoptar el camino que ella tomó para llegar a sus obras. A partir de su propia vida, sacó el material y esto resalta un espacio místico de sus vivencias.

Lo interesante en su trabajo es la manera en la que utiliza las acciones para generar reflexiones, de manera que sus imágenes se convierten en situaciones. A partir de su obra, considero importante un análisis propio, en el cual es necesario evaluar la coherencia de mi criterio con el entorno, alrededor de una temática pertinente.¹⁷ (Ver figura 3)

Figura 3. María Teresa Hincapié: Una Cosa es una Cosa.

4.1.2 El Bosco.

El Bosco o Hieronymus Bosch (c. 1450-1516), pintor holandés, una de las figuras más interesantes de la pintura flamenca de los siglos XV y XVI. Su obra, por lo general de temática religiosa e iconografía demoníaca, se nutre de personajes fantásticos y paisajes oníricos que parecen anticipar en cinco siglos el movimiento surrealista.

En sus obras relaciona motivos astrológicos, populares, brujería y alquimia, así como el tema del Anticristo y episodios de las vidas de santos ejemplares. El resultado es un ecléctico estilo iconográfico propio de finales de la edad media. Los estudiosos difieren respecto a la interpretación de su pintura, pero la crítica es

---

¹⁷ <http://www.javeriana.edu.co>

más bien unánime a la hora de manifestar que sus obras muestran la preocupación por la inclinación del hombre hacia el pecado, en desafío a Dios, así como la condena eterna a las almas perdidas en el Infierno, como consecuencia fatal de la locura humana. Sus fuentes principales fueron los manuscritos miniados holandeses, grabados extranjeros, bestiarios medievales y leyendas y textos de la época. ¹⁸ (Ver figura 4)

Figura 4. El Bosco. Jardín de las delicias (Museo del Prado)

Fuente: biblioteca/pinacoteca/arte medieval/arte gótico.

One Dream Rush es una serie de cortometrajes patrocinados por 42 Below y Beijin Films Studios y dirigidos por algunos de los más célebres directores del momento. Son 42 cortos de 42 segundos de duración que tienen el sueño como eje central. Según el website del proyecto, la idea era retomar lo onírico como fuerza inspiradora de la creación. La serie ha sido recientemente estrenada en el

---

¹⁸ <http://mx.encarta.msn.com/encnet/refpages/RefArticle.aspx?refid=761577144&vv=650>

Festival de Cannes y los cortos están colgados en la página 42x42.¹⁹ (Ver figura 5)

Figura 5. One Dream Rush. 42x 42

Fuente:<http://theinspirationroom.com/daily/shortfilm/2009/5/one-dream-rush-mirror.jpg>

---

¹⁹www.blogacine.com/2009/06/01/one-dream-rush-42-directores-cuentan-42-suenos-de-42-segundos/

5. MARCO CONCEPTUAL

5.1 SUEÑO

El sueño, no tiene una definición concreta, pues tanto psicólogos como psicoanalistas y científicos de la medicina aportan conceptos que tienen enfoques diversos, aunque, ofrecen aproximaciones y es desde esas aristas de cercanía que se intenta una definición integral.

En lo precedente, el sueño se toma como un estado corporal de reposo, en el cual no es consciente, y que tiene como funcionalidad la recuperación de energía en este estado. El ser humano sufre el bombardeo de imágenes oníricas, que se interpretan desde diferentes posturas: deseos reprimidos, frustraciones entre otras.

Etapas del Sueño²⁰:

- Primera: fase hignagógica. Es una fase transitoria entre estar despierto y dormidos, se caracteriza por la aparición de una serie de imágenes. En ocasiones también se experimenta fenómenos similares de tipo auditivo tales como oír que alguien nos llama.
- Segunda fase. Es un estado más profundo. Las ondas cerebrales por lo general son de bajo voltaje aunque también presentan actividad esporádica.
- Tercera fase. Se caracteriza por la aparición de ondas cerebrales de 5 a 25 ciclos por segundo conocidas como ondas celtas.

<http://www.suenos.saludparati.com>

- Cuarta epata. MOR (Movimiento Ocular Randónico) se le conoce también como sueño paradójico por la aparente paradoja presentada por un cerebro activo y un cuerpo virtualmente paralizado.

El material onírico. La memoria en el sueño. Los sueños tienen como base o materia prima las experiencias vividas de forma consciente que se reproducen y recuerdan de manera que el soñante tiene una nueva experiencia cuando sueña. Es conocido que nuestra mente en estado de somnolencia puede crear al igual que lo hace en forma consciente, pero sin el limitante del tiempo o los recursos que suponen a veces el estado de conciencia.

Hildebrandt afirma : “Ya ha sido manifestado expresamente que el sueño vuelve a presentar ante el alma, con toda fidelidad y asombroso poder de reproducción, procesos lejanos y hasta olvidados por el sueño, pertenecientes a las más tempranas épocas de su vida.”²¹ Y como lo corrobora Strümpell “La cuestión se hace aún más interesante cuando observamos cómo el sueño extrae de la profundidad aquellas sucesivas capas de acontecimientos posteriores han ido enterrando los recuerdos de juventud intactos y con toda su frescura original, las imágenes de localidades, cosas y personas.”²²

Estímulos y fuentes de los sueños. Los sueños reciben muchos estímulos, pero la totalidad de las fuentes oníricas se podrían clasificar básicamente en cuatro especies:

Los estímulos sensoriales externos. Es un estímulo que alcanza cierta intensidad que logra siempre hace despertar al soñante; demuestra “que también durante el reposo ha permanecido el alma en continua conexión con el mundo

---

²¹ FREUD, Sigmund. Interpretación de los sueños. Madrid: Alianza Editorial, 2006. p. 23.

²² Ibid., P. 30

exterior”. Es así, como los estímulos sensoriales que llegan durante el reposo pueden constituirse en fuentes de sueños, permitiendo que estos estímulos sean incorporados en el sueño, así por ejemplo la alarma de un reloj puede llegar a darnos la sensación de incendio o algo relacionado.

Estímulos sensoriales internos (subjetivos). El poder provocador de las excitaciones sensoriales subjetivas es demostrado principalmente por las llamadas alucinaciones hipnagógicas, que han sido descritas por J. Müller como “fenómenos visuales fantásticos”, y consisten en imágenes, muy animadas y cambiantes, que algunas personas pueden percibir en el período de duermevela anterior al dormir y pueden perdurar durante un corto espacio de tiempo después que el sujeto ha abierto los ojos.

Estímulo somático interno (orgánico). Los estímulos procedentes del interior del organismo, del sistema nervioso simpático, exteriorizan más durante el día, una influencia inconsciente sobre nuestro estado de ánimo. En cambio, por la noche, cuando cesa el ensordecedor efecto de las impresiones diurnas, pueden ya conseguir atención aquellas impresiones que llegan del interior análogamente como de noche oímos el fluir de una fuente, imperceptible entre los ruidos del día. A estos estímulos reaccionará el intelecto realizando su peculiar función; esto es, transformándolos en figuras situadas dentro del tiempo y el espacio, obedientes a las normas de la causalidad.

Fuentes psíquicas de estímulos. Cuando se pasa del estado de conciencia despierta al estado de reposo, constituye a más de un enlace psíquico entre el sueño y la vigilia, una fuente onírica nada despreciable, que unida a lo interesante devenido durante el reposo -los estímulos actuales durante el mismo-, habría de bastar para explicar el origen de todas las imágenes oníricas.

Inconsciente. Para Freud *el inconsciente* expresa los contenidos reprimidos que no pueden acceder a la conciencia. Estos contenidos representan las pulsiones y están regidos por los mecanismos de condensación y desplazamiento. La condensación significa que el contenido manifiesto constituye una forma abreviada del contenido latente, y el desplazamiento, consiste en desligarse de las pulsiones intensas asociándolas con otras representaciones de menor intensidad, como por ejemplo los sueños y los síntomas.

Para Jung, el inconsciente tiene un sentido más amplio que el dado por su maestro Freud reconoce mayores dimensiones, con un contenido más inagotable y de mayor potencia creadora. Además contiene los complejos y también el inconsciente colectivo referente al conjunto de ideas y recuerdos que pertenecen a toda la humanidad que son fruto de los recuerdos acumulados de experiencias de anteriores generaciones.²³

5.2 SUBCONSCIENTE

Constituye un conjunto de procesos psíquicos o un estrato de la personalidad cuya actividad se mantiene por debajo de los niveles conscientes. Sus manifestaciones están dotadas a menudo de mayor carga y tensión que las plenamente conscientes y afloran a este nivel por medio de complejos mecanismos de desplazamiento, proyección, etc., o en forma de sueños.²⁴

5.3 PERFORMANCE

El performance es “un medio de expresión artístico donde se establecen ideas formales y conceptuales sobre la manera de hacer arte. Contiene elementos

---

²³ Disponible en Internet en el link: http://www.psicoactiva.com/diccio/diccio_i.htm

²⁴ Disponible en medios virtuales en: http://www.psicoactiva.com/diccio/diccio_r.htm

teatrales y se presenta en un significativo informal, donde se permite la improvisación.”²⁵

Pero cabe apuntar aquí, otro concepto que asume el performance como “una realización individual que cubre un ancho campo de practicas artísticas, (baile, artes plásticas, canto, música, etc...), y de técnicas audio visuales. Utiliza el cuerpo y es – por lo general – no verbal. Se efectúa delante de un público” una sola vez o un numero de veces muy limitado” generalmente pasivo, en un escenario en una galería de arte en un museo centro artísticos o estudios, como puede ser también en vía publica. (Parques, calles y jardines).²⁶

5.3.1 Características del performance.

El Performance se difunde en las artes plásticas iniciando con la expresión inglesa performance art que significa arte en vivo que se encuentra ligado al arte conceptual, a los happenings, al movimiento artístico fluxus events y al body art. Este concepto comenzó a ser utilizado especialmente para definir algunas manifestaciones artísticas a finales de los años sesenta, década durante la cual tuvo su gran auge.

Una de sus características más destacables es que ha hecho que sea de gran aprecio en las artes plásticas es precisamente que puede hacerse en cualquier lugar momento y sin una duración específica, su versatilidad y permisividad para la improvisación es otro de los grandes atributos que tiene este tipo de expresión plástica.

En el performance se involucran cuatro elementos básicos: tiempo, espacio, cuerpo del artista y una reciprocidad entre este y el público. El performance se

---

²⁵ Restifo, Julie. Introducción a la nueva critica teatral en Venezuela. Caracas: editorial Melvil, 1996, p. 60.

²⁶ Marchán, S. Del arte objetual al arte del concepto. Barcelona. Ed. Tecnos, 1974, p. 233

opone a la pintura y la escultura, ya que no es el objeto sino el sujeto el elemento constitutivo de la obra artística, es decir la obra en sí misma es el artista.

Esta expresión artística es una acción de poesía visual y otras expresiones del arte contemporáneo; algunos llaman a tales expresiones (idénticas o muy similares a la performance): live art, action art, intervenciones y manoeuvres. Una de las formas más usadas en el arte moderno es el sniggling, que es una forma activista y engañosa de performance art en público, que se desarrolla de modo típico sin que los espectadores inicialmente se den cuenta de que se está realizando un performance.²⁷

Particularidades del performance. Contraste de elementos en juego, que emulan un collage, que consiste en aproximar objetos o accesorios habitualmente disociados o diferentes soportes artísticos, para lograr un ambiente en el cual el artista pretende transmitir emociones a los observadores de su obra mediante el uso del cuerpo y la expresión improvisada.

El performance no requiere una técnica particular por parte del artista, no se necesita poseer un conocimiento preciso, para dar ejecución a la obra.

Otro aspecto que puede añadirse, es como el performance es provocación que implica el poner en tela de juicio los sentidos, el cuerpo o los comportamientos sociales tradicionales, con el fin de transgredirlos a tal punto de generar en el espectador una actitud crítica y reflexiva frente a su propio contexto.

El género refleja asimismo la influencia del minimalismo, que se caracteriza por una utilización mínima de medios, y del arte conceptual, que confiere mayor

---

²⁷ VIDAL, Javier. Nuevas Tendencia Teatrales: la performance, Editorial Latinoamericana, 1 Ed, 1993. Venezuela.

importancia al proceso creativo que a la obra acabada, generando de esta manera un contexto más acorde con el trabajo realizado por el artista.

6. MARCO HISTÓRICO

6.1 CIVILIZACIONES ANTIGUAS

Las civilizaciones antiguas consideraban que los sueños eran el medio que utilizaba el hombre para comunicarse con los espíritus, pero en la civilización egipcia alcanzaron una relevancia significativa, que no había sido vista en civilizaciones anteriores. Ya que en esta la espiritualidad y la civilización iban de la mano, es por ello que el arte también representaba acontecimientos que ocurrían en el mundo de los sueños.²⁸

El pueblo chino halló en los sueños fuentes de comunicación con otros mundos pues creía que el alma de la persona, que estaba soñando, se separaba temporalmente de su cuerpo físico para comunicarse con las almas de los muertos y luego regresaba al cuerpo con un mensaje del más allá, tan importante fue el tema de los sueños en la China que, inclusive en el siglo VII, se escribió un libro sobre interpretación de sueños (llamado Meng Shu) en el cual se combinaba los elementos del sueño con factores astrológicos.

Igualmente, otra de las grandes civilizaciones como la de la India pusieron los sueños en un lugar preponderante a tal punto que se considera que los cuatro libros Vedas fueron revelados en sueños por Brahma. En estos libros se menciona cosas tales como "los sueños que ocurren durante la primera parte de la noche no se convertirán en realidad hasta pasado un año; los de la media noche, no se realizarán por ocho meses; y los que se producen casi al amanecer están relacionados con el momento que se está viviendo"²⁹

---

²⁸ Disponible en Internet: <http://www.suenoshistoria1.html>

²⁹ Veda. Enciclopedia Encarta 2008 {DVD.ROM}: Microsoft Versión 16.0.0.1117, 2007, Redmond, WA 98052-6399, EE UU

En la antigua Grecia y Roma los sueños se consideraban comunicaciones de los dioses e incluso figuras tan escépticas e ilustradas como Cicerón, Sócrates, Jenofonte, Aristóteles y Sófocles creyeron en su capacidad reveladora. Incluso, Hipócrates, uno de los fundadores de la medicina científica, consideraba que los sueños ejercían una gran influencia sobre la salud y los utilizaba como diagnóstico de las enfermedades.

Estas civilizaciones a través de los sabios incorporaron los sueños a sus sistemas de creencias permitiéndonos reconocer que los sueños han sido parte esencial de la cultura, la religión y el arte, donde las experiencias oníricas son más que una manifestación de las psiquis, son considerados expresiones del espíritu, donde el hombre se comunica con su yo interno, con su esencia, con el universo.

6.2 HISTORIA DE LOS SUEÑOS LÚCIDOS

La historia de los sueños lúcidos es relativamente corta, ya que los sueños lúcidos habían sido conocidos y utilizados por contemplativos a lo largo de la historia. Debido a su naturaleza más bien esotérica, solamente durante las últimas décadas la sociedad en general se ha venido interesando con su práctica, antes relegada a monjes y contemplativos que los usaban principalmente con fines místico y religiosos.

El término en sí mismo "sueño lúcido", fue introducido por el autor Danés Frederik Van Eeden en su libro publicado en 1913, "Un estudio de los sueños". Dando así un nombre a esta actividad onírica en la cual el sujeto puede mantener control sobre sus sueños o por lo menos tiene la capacidad de estar consiente sobre lo que está soñando.

Gracias a estos dos movimientos el mundo onírico comienza ser parte del arte, de una manera activa convirtiendo el sueño en el sujeto que se presenta en la obra

de arte de manera explícita y como un motivo confeso de manera implícita, como invisible sostén estructural de la obra. Permittedo entender como “Los símbolos son una máquina psicológica que transforma la energía. Los símbolos nunca fueron producidos conscientemente, sino producidos por el inconsciente”, y como los símbolos tienen su origen en el mundo interior en el mundo onírico esta afirmación también aplica a ellos.

La experiencia onírica en la actualidad ha desembocado en un arte capaz de expresar lo relativo de la vida cotidiana y ese relativismo no necesita aparatos fantásticos para ser percibido. El artista, usa el sueño como motivo de transformación de su vida. No hay preocupación en absoluto por dar al sueño forma de tal o cual manera. Es por ello que lo utilizan como materia prima, y la forma o la obra de arte se identifica con su vida.

7. PROCESO

Toda propuesta creativa en el campo de las artes plásticas y la literatura, obedece a un proceso, y no es producto de lo espontáneo y la improvisación sino que parte de una serie de fases de maduración del producto final. Es así que las etapas que atienden como procedimiento en la construcción de **sueños translucidos** que es el Performance, que motiva este proyecto se estratifican, así:

7.1 DIARIO DE SUEÑOS

Los siguientes, son algunos apuntes tomados de mi diario, los cuales escribo una vez al despertar. En algunas ocasiones no recuerdo mis sueños así que este día no escribo, en ocasiones puedo recordar algunas imágenes que dibujo y muchas veces llegan a convertirse en algunos de mis cuadros.

- Me encontraba en la finca de mis abuelos, salí a caminar con un primo llegamos a un lugar hermoso, donde los arboles eran magenta, entramos a un río el agua era cristalina empezamos a jugar, de pronto vimos unos neumáticos nos subimos en ellos, y empezamos a bajar el río, a descender y los paisajes cada vez cambiaban como proyecciones, aparecían inmensas montañas que parecían helados, las cuales se derretían, árboles inmensos que danzaban al ritmo de la brisa, rocas gigantes que parecían cristales de diferentes matices.

Me encontraba sorprendida por aquellos paisajes. Quería detenerlos en mi mente.

Nuestros neumáticos cada vez descendían más rápido, mi corazón se agitaba y empecé a sentir miedo. Le pedí el favor que nos detuviéramos pero me advirtió que estábamos en un lugar donde el río era bastante hondo, me dio su

mano, como en señal de protección. Lentamente la velocidad de los neumáticos aminora, nos detuvimos en un lugar donde se encontraba mucha gente, empezamos a

Andar y aquellos paisajes hermosos se convirtieron en un gran desierto de fichas ajedrez y a lo lejos un personaje con una cruz a cuestas. Me desperté sobresaltada, e hice este apunte y un boceto (ver figura 6).

Figura 6. Boceto. Paola Andrea Martínez Gómez. El gran juego. 2008. Óleo sobre lienzo. Colección personal.

Fuente: AUTOR DEL PROYECTO

- Por primera vez en la vida me encuentro en un sueño frente a un lienzo, la sensación era extraña; porque parecían imágenes que muy lentamente, se desvanecían algunas, luego. Eran retratos míos quizás porque en esos días había estado trabajando con un amigo al cual le serví de modelo para unas fotografías, pero esa extraña sensación de sentir que las imágenes se desvanecían de mis manos, me generaba angustia y desesperación, tomé el

lienzo y lo rayé con furia hasta el punto de rasgarlo y ver como brotaba sangre de él, como si se desgarrara mis entrañas.

- Un acorde de guitarras sonaba tímidamente comencé a caminar por las calles de mi pueblo, parecía un lugar fantasma donde no se veía ningún habitante, de repente a lo lejos un tímidos rostros se dibujaban, se desvanecía y aparecía como un espejismo, a medida que se acercaba. Me detuve tratando de ver su rostro pero no pude descubrir quién era ese insólito personaje evanescente.

- Estoy en una gran ciudad, donde el ruido y el tráfico es espeluznante, camino entre la gente pero no logro reconocer ningún rostro, me doy cuenta que me encuentro desnuda, pero por extraño que parezca no sentía pena, todo lo contrario caminaba con una extraña seguridad, aunque no conocía el sitio me sentía como si fuese un lugar familiar, quizás esta sensación se presentaba en la medida que era consciente de que estaba en un sueño caminaba por la autopista y los carros traspasaban mi cuerpo, algunos personajes volaban y aunque quería hacerlo no podía, lo intenté varias veces pero todos los intentos fueron fallidos.

7.2 BOCETOS DE LOS SUEÑOS

En esta etapa, del bocetación se seleccionaron las imágenes de los sueños reiterativos, pertinentes con las etapas del transcurrir artístico de la autora del proyecto.

Se hizo un estudio, con destino al proceso de fotomontaje, como apoyo del performance, sueños traslucidos. (Ver figuras 7, 8, 9 y 10)

Figura 7. Boceto. Paola Andrea Martínez Gómez. Espectros. 2009. óleo sobre lienzo.

Fuente: AUTOR DEL PROYECTO

Figura 8. Boceto. Paola Andrea Martínez Gómez. Sin título. 2009. Óleo sobre lienzo. Colección personal.

Fuente: AUTOR DEL PROYECTO

Figura 9. Paola Andrea Martínez Gómez. Puertas del subconsciente. 2009. Óleo sobre lienzo.

Fuente: AUTOR DEL PROYECTO

Figura 10. Boceto. Paola Andrea Martínez Gómez. Sombra de vida. 2009. Óleo sobre lienzo

Fuente: AUTOR DEL PROYECTO

➤ **Texto del performance.** A partir de la experiencia onírica, se empezó a escribir el guión del performance, atendiendo a una dramaturgia de lenguaje escrito (guión), audio visual (edición digital, música: video, escenografía) y teatral. El cual es un reflejo del mundo interno, de las emociones y del entorno en el cual se desenvuelve la autora desde la perspectiva artística.

➤ **Registro fotográfico.** Un estudio fotográfico de la artista y de su entorno: se recuperan fotos de la infancia, se realiza una sesión fotográfica, enfatizada en el retrato, y el desnudo, que debe un lenguaje gestual “ya que los sueños son un reflejo del mundo interno del soñante”³⁰, que expresan su realidad y confirman experiencias de su diario vivir; donde el subconsciente se apropia de estas para matizarlas a partir de los sentimientos. (Ver figura 12)

Figura 11. Imágenes del proceso. Paola Andrea Martínez Gómez. Sin título. 2009. Fotografía

Fuente: AUTOR DEL PROYECTO

➤ **Realización del fotomontaje.** Se toman las imágenes del proceso anterior, ajustándolas al guión del performance, apoyando en las vivencias registradas en el diario de sueños, para lograr expresar, el mundo onírico de la autora, y

³⁰ FREUD, Sigmund. Op. cit., p 23

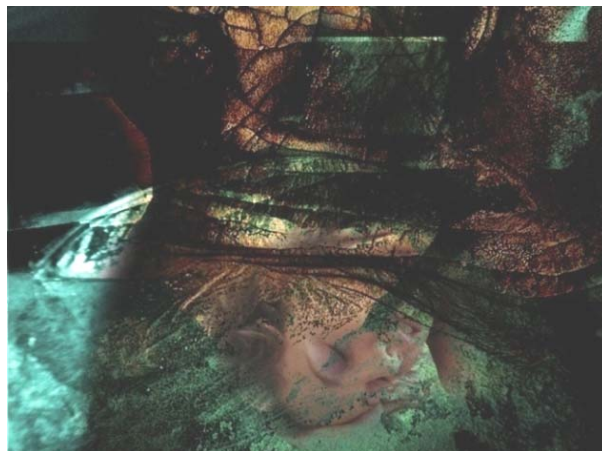
como se apropia de este para crear, y construir el performance. (Ver figuras 13, 14 y 15)

Figura 12. Boceto. Paola Andrea Martínez Gómez. Transición. 2009. Fotografía. Colección personal.

Fuente: AUTOR DEL PROYECTO

Figura 13. Boceto. Paola Andrea Martínez Gómez. Fragmento. 2009. Fotografía. Colección personal.

Fuente: AUTOR DEL PROYECTO

Figura 14. Boceto. Paola Andrea Martínez Gómez. Ensoñación. 2009. Fotografía. Colección personal

Fuente: AUTOR DEL PROYECTO

Depuración de las imágenes. Muchas de las imágenes que se hicieron en la etapa anterior se transformaron y fueron sustituidas, Al principio las imágenes tenían diferentes matices, posteriormente, cuando se empezó hacerse las primeras improvisaciones corporales, se llegó a la conclusión que las imágenes tomaban gran protagonismo y era necesario estructurarlas de tal manera que no fueran el contexto de la obra, sino un elemento de la misma.

Es así que las imágenes tomaron posteriormente una gradación en la escala de azules, porque es el más profundo de los colores; es el mas inmaterial de los colores, por lo tanto aplicado a un objeto, el color azul aligera las formas, las abre, las deshace y tiene una gran relación con los sueños pues desmaterializa todo cuanto toma su color. (Ver figuras 16, 17 y 18)

Figura 15. Fotografía. Paola Andrea Martínez Gómez. Paso del tiempo. 2009. Fotografía. Colección personal.

Fuente: AUTOR DEL PROYECTO

Figura 16. Fotografía. Paola Andrea Martínez Gómez. Bosques del silencio. 2009. Oleo sobre lienzo. Colección personal.

Fuente: AUTOR DEL PROYECTO

Figura 17. Fotografía. Paola Andrea Martínez Gómez. Estados del ser. 2009.
Fotografía. Colección personal.

Fuente: AUTOR DEL PROYECTO

AUDIO. En esta etapa la artista experimenta en la búsqueda de la música con aires andinos, instrumental clásica y tendencias contemporáneas, ante la insatisfacción, pues en esta, no se encontró una música que respaldaran con su lenguaje el fondo de la obra, se apoya en el músico profesional, Juan Alejandro Ortiz Castro, quien hace un estudio integral del performance, llegando a la conclusión de utilizar sonidos naturales para amerizar la obra.

Edición de video. En esta fase se edita un video con El audio y Las imágenes, se experimenta con diferentes tiempos, para finalmente hacer una reproducción de cuatro minutos, en el cual se logró expresar la obra.

Figura 18. Recolección de hojas. Paola Andrea Martínez Gómez. 2009. Fotografía. Colección personal

Fuente: AUTOR DEL PROYECTO

El proceso de recolección de las hojas se hizo en Charalá y tiene una directa relación con la infancia y los recuerdos que se remontan al subconsciente a través del aroma que emanan estas hojas, remontándonos a algunas facetas de la infancia y la adolescencia, en las cuales se jugaba, se compartía con los amigos y familiares más cercanos. (Ver figura 19)

ANTECEDENTES ARTÍSTICOS

EN BUSCA DEL SER

Este performance gira entorno a la búsqueda personal de una identidad, es un ritual de la vida; donde se confrontan los miedos y las pasiones, se cuestiona la razón de ser y existir.

A partir de una acción donde se pone en escena fragmentos de la vida, se confrontan los miedos. Como es el hecho de estar desnudos frente a un público, a partir de un ritual, donde la artista surge de velos, se incorpora al mundo, bañándose con tierras, para luego decidir pintar con ellas.

La búsqueda del ser es una lucha constante del ser humano por ser, memorable, desde que el hombre tomó conciencia de su propia existencia, ha sentido la necesidad de saber quién es realmente, y de saber para qué está aquí.

Podría decirse que las respuestas serían muchas, sólo sé que soy lo que quiero ser, que concibo a la vida como una eterna aventura; y que quiero vivirla a mi manera, sin tantos prejuicios sin tanta tontería, pinto porque sencillamente me encanta y mis cuadros son una página del diario de mi vida.

Polvo eres y en polvo te habrás de convertir

Este performance se realizó en la gallería de la UIS. En la parte inferior de esta se encontraba una escultura hecha de fique, la cual hacía referencia al hecho, de que todo ser hace parte de un tejido social, cultural y político.

Es una alegoría a la vida y la muerte, en un acto ritual en el cual se utiliza, un ornamento eclesiástico; como es el alba, que porta la artista durante el desarrollo. Se considera la vida como un ciclo, un proceso de evolución, y al hombre como parte de un gran tejido.

En la parte escénica, la artista desciende con una antorcha en la mano y va hasta la escultura (una mujer tejida de fique) y da varas vueltas a su alrededor, e incinera luego el icono.

➤ **Descripción e interpretación de la obra.** El performance, Sueños Traslucidos acude a la conjunción de técnicas y tendencias artísticas, como dramatúrgicas, en el afán de satisfacer el propósito de la puesta en escena: develar ante el espectador lo que podría asumirse como el alumbramiento, asomo a la vida y al arte, de la autora de la obra.

Resulta relevante la aplicación del video que proyecta imágenes oníricas de recordación de los instantes decisivos de la vida de la autora, su vocación por las artes plásticas, y la inclusión simultánea del teatro corporal e icónico, que con mayor fuerza, resuelve la criticidad que puede darse en las imágenes del video, sobre el desarrollo y desenvolvimiento de su oficio artístico.

En ese afán creativo, que los sueños la han impulsado a asumir el arte de manera existencial.

Las imágenes iniciales se suceden rápidamente en la idea de ramalazos de sueños referente a la vida y al arte, introductorias de la vida del artista. Hay una pausa en las imágenes. De entre las hojas surge la artista, en un acto de alumbramiento vital y artístico.

Retoma, luego sus raíces, las reconoce en las hojas y como un acto ritual se baña en ellas, se libera de sus miedos y ansiedades, para posteriormente decidir enfrentar al mundo, de una manera desafiante, rompiendo con los esquemas, deambula por el entorno redescubriendo su historia, hasta encontrar su esencia artística, en los pigmentos naturales que contiene la vasija de barro.

Pintar es un acto existencial, por eso se unta de pigmentos las manos, y con ellas su cuerpo. En este ritual están sus sueños, sus sentimientos, sus pasiones. Se apropia de ellos, los cuales se convierten en su aliciente creativo, dejando impresa en la pared su interpretación de estos.

La artista termina de pintar, y se sumerge en las hojas que están en el suelo. Todo proceso vital, encarna un principio y un fin. Por eso, el performance culmina con el retorno a la tierra de la artista: Somos tierra y a la tierra volvemos.

GUIÓN DEL PERFORMANCE

INTERIOR. Luz cenital.

En el escenario inicialmente se ve un montículo de hojas secas iluminado con una fuente de luz cenital, una vasija de barro a un lado y al fondo un lienzo blanco iluminado por la proyección de un video beam.

Luego en la proyección empiezan a pasar imágenes rápidamente sobre el lienzo, de rememoraciones de la vida de la autora y debajo de las hojas emerge lentamente la performancista, del lado derecho del escenario sale una columna de humo, cuando ella se incorpora, nuevamente la proyección es en blanco.

La performancista sin levantarse observa las hojas, las huele, las mira, las alza; luego las estruja, dejando de nuevo que caigan. Se levanta y camina hacia el público, se revuelca sobre las hojas, las arrastra y camina sobre el caos que ha provocado. Recoge la vasija de barro, toma pigmento de su interior con las manos, y en un ritual realiza trazos sobre el cuerpo.

Se dirige al lienzo y en ese momento se proyecta nuevamente una imagen sobre él, la performancista con los pigmentos y sus manos comienza a seguir la figura proyectada, la figura desaparece entonces ella se dirige de nuevo al montículo de hojas y reposa en él siendo cubierta nuevamente por las hojas, en ese momento se enciende la luz blanca y lo que se observa en escena es el montículo, la vasija caída y sobre el lienzo un dibujo de la figura que antes se había proyectado.

AUDIO: cuando comienza a proyectarse las imágenes hay una entrada de trompetas muy corta, luego toda la acción es acompañada por el sonido de un ambiente de campo y al mismo tiempo el sonido natural que emiten las hojas al ser manipuladas.

CONCLUSIONES

El norte del artista es la maduración de su obra, desde una perspectiva de la creatividad y el ingenio. Es así, que entendiendo esta tesis las conclusiones se condensan en lo siguiente:

La experiencia que deja este proyecto, es que ajustando técnicas de recuerdos de los sueños se pueden recuperar imágenes que el artista desee evocar, para sus intereses creativos, como en el caso de este estudio, de esta perspectiva, que en la memorización de los sueños, trajo imágenes de lo que se cataloga como historia del desarrollo artístico de la autora del proyecto.

La recordación de las imágenes, que fueron boceteándose y luego condensándose, para registrarlas en el video y la cinética de la escena ,permiten concluir, que como elementos que enriquecen la comunicación de la obra, la hacen más integral, estética y con una mayor capacidad de comprensión e interpretación para el espectador.

Finalmente, dejar constancia de lo relevante que fue el aporte académico de la universidad a través de su programa de artes. Los enfoques artísticos, las miradas reflexivas y críticas en el ámbito de producción, para este proyecto, fundamentales. La academia enseña a pensar, y expresar el principio artístico, sin este criterio, no se habría podido mejorar eventos, ajustar elementos de la puesta en escena, ensamblar, en la concepción del performance, las manifestaciones artísticas convocadas para la obra, en la idea de los sueños como gestores de creatividad.

BIBLIOGRAFÍA

- ALCÁZAR, Josefina. Mujeres y Performance el cuerpo como soporte, Centro de Investigación Teatral Rodolfo Usigli 1 ed. México, 2001. 115-116 p.
- CALVESI MAURICIO, El impresionismo y los inicios de la pintura moderna, Giorgio de chirico, Editorial planeta de agostini, Genevieve lacanbre.
- CORTENOVA, Girgio. El impresionismo y los inicios de la pintura moderna, RENE MANGRITEE, Editorial planeta de Agostini, Genevieve Lacanbre.
- FREUD, Sigmund. Interpretación de los Sueños, Editorial alianza, 1 Ed, 1996.
- LACANBRE GENEVIEVE, El impresionismo y los inicios de la pintura moderna, Moreau, Editorial planeta de agostini, Genevieve lacanbre.
- LEENW RONAL. El impresionismo y los inicios de la pintura moderna VINCENT, VAN GOGH, Editorial planeta de agostini, Genevieve lacanbre.
- LOS ANTIGUOS EGIPCOS {On line}. Disponible en internet, Postcript, Texto, GNU info y versión ASCII de Internet:
<http://www.egiptoforo.com/forums/clientscript/lytebox.js>
- LOS SUEÑOS EN LA HISTORIA {On line}. Disponible en internet, Postcript, Texto, GNU info y versión ASCII de Internet:
<http://www.consultorioesoterico.com>
- LUBAR, Robert y GREEN, Chistopher. El impresionismo y los inicios de la pintura moderna, MIRO, Editorial planeta de agostini, Genevieve lacanbre.

- MAGNA ARS, Historia del arte universal, El triunfo de la creación el arte del Siglo XX. Editorial PLANETA, S.A, tomo X, obra completa ISBN: 84-08-46971-1 Impreso en España.

- MARÍA TERESA HINCAPIÉ {On line}. Disponible en internet, Postcript, Texto, GNU info y versión ASCII de Internet:
www.lablaa.org/blaavirtual/todaslasartes/anam/anam21a.htm

- MENDIETA, Teresa {On line}. Disponible en internet, Postcript, Texto, GNU info y versión ASCII de Internet:
www.american.edu/cas/philorel/prominenthispanics/Mendieta.htm

- MISIANO, Viktor. El impresionismo y los inicios de la pintura moderna, MARC CHAGAL, Editorial planeta de agostini, Genevieve lacanbre.

- MULLER, Emile Joseph. Pintura moderno, figuras y mascararas, tomo X, Editorial Gustavo Gil, S.A 1961 Barcelona, traducción de Juan Eduardo Gírlot.

- PERFORMANCE Enciclopedia Encarta 2008 {DVD.ROM}: Microsoft Versión 16.0.0.1117, 2008, Redmond, WA 98052-6399, EE UU

- ROMANTICISMO Enciclopedia Encarta 2008 {DVD.ROM}: Microsoft Versión 16.0.0.1117, 2007, Redmond, WA 98052-6399, EE UU

- SCHURIAN, Walter. Arte fantástico, Editorial Taschen, London los Ángeles Madrid Paris

- SUEÑOS LUCIDOS {On line}. Disponible en internet, Postcript, Texto, GNU info y versión ASCII de Internet: <http://www.suenoslucidos.com>

- SURREALISMO Enciclopedia Encarta 2008 {DVD.ROM}: Microsoft Versión 16.0.0.1117, 2007, Redmond, WA 98052-6399, EE UU
- VIDAL, Javier. Nuevas Tendencias Teatrales: la performance, Editorial Latinoamericana, 1Ed, 1993. Venezuela. 27, 64 p.
- WILDE SCHABER, Guillermo. Simbolismo Ritual y Performance, Editorial Sb, 2 Ed. Argentina, 2006. 56, 90 p.