

Sueños Generacionales

Luisa Fernanda Prada Suarez

Trabajo de Grado para Optar el Título de Maestra en Artes Plásticas

Director

John Jairo Orozco

Licenciado en Artes Plásticas

Universidad Industrial de Santander – UIS

Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia - Ipred

Programa de Artes Plásticas

2024

Tabla de Contenido

	Pág.
INTRODUCCIÓN	9
1. OBJETIVOS	13
1.1 Objetivo General	13
1.2 Objetivos Específicos	13
2. MARCO TEORICO	14
2.1 Revisión histórica	14
2.1.1 La historia; oficio femenino	14
2.2 Referentes	22
3. COMPONENTE CONCEPTUAL	28
3.1 El sueño; Psicología y religión	29
3.2 Oniromancia	31
3.3 La bruja dentro del sueño	34
4. EL PROCESO	36
4.1 Metodología	36
4.2 Análisis del sueño individual	38
4.2.1 Abuela Blanca	38
4.2.2 Interpretación del relato	39
4.2.3 Mensaje para la toma de consciencia.	40

4.3 Análisis del sueño individual	41
4.3.1 Madre Delmira	41
4.3.2 Interpretación del relato	42
4.3.3 Mensaje para la toma de consciencia.	43
4.4 Análisis del sueño individual	43
4.4.1 Hija Luisa.....	43
4.4.2 Interpretación del relato	44
4.4.3 Mensaje para la toma de consciencia.	45
4.5 La bruja en el sueño intergeneracional	45
4.5.1 Similitudes o diferencias de las brujas generacionales.....	46
4.6 Archivo – Memoria - Fotografía	47
4.7 Bocetos.....	52
4.8 Proceso Grabado	61
4.9 Propuesta montaje	83
5. CONCLUSIONES	85
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	87

Lista de Figuras

	Pág.
Figura 1. Guajolote Navideño, Remedios Varo (1959). Esgrafiado, gesso entintado y maso.	24
Figura 2. Les Murés Remedios Varo (1958). Mixta, cartulina	25
Figura 3. Personaje, Remedios Varo (1958). Cartulina, mixta.	25
Figura 4. El baño del pájaro, Leonora Carrington (1974). Serigrafía de diez colores.	26
Figura 5. Crow soup, Leonora Carrington (1997). Litografía en color.	27
Figura 6. Friday, Leonora Carrington (1978). Aceite en lienzo.	28
Figura 7. Archivo escrito.....	47
Figura 8. Página del archivo escrito.	48
Figura 9. Fotografía retrato Abuela Blanca.....	49
Figura 10. Fotografía Altar Abuela Blanca	50
Figura 11. Fotografía retrato Madre Delmira	50
Figura 12. Fotografía Altar Madre Delmira	51
Figura 13. Fotografía Autorretrato.	51
Figura 14. Fotografía Altar propio.	52
Figura 15. Boceto Bruja con bandera de estrella.....	52
Figura 16. Boceto Bruja en la silla.....	54
Figura 17. Boceto Bruja calavera.....	54
Figura 18. Boceto Bruja lechuza	55
Figura 19. Boceto digital volando en la montaña.....	56

Figura 20. Boceto digital sueño de Ave	56
Figura 21. Boceto digital mujer liebre	57
Figura 22. Boceto digital matachín con pelota.....	58
Figura 23. Boceto digital soy la silla.....	59
Figura 24. Transferencia de dibujo placa 1.....	61
Figura 25. Transferencia dibujo placa 2.....	62
Figura 26. Proceso de transferencia de dibujo.	62
Figura 27. Transferencia método reporte papel carbón.....	63
Figura 28. Reporte placa 1.	64
Figura 29. Reporte placa 2.	65
Figura 30. Reporte placa 3.	66
Figura 31. Surcado placa mujer liebre	67
Figura 32. Surcada placa soy la silla	68
Figura 33. Surcada placa soy la silla	69
Figura 34. Entintado de placas.	70
Figura 35. Entintado de placa matachín.	70
Figura 36. Placa entintada y secada mujer liebre	71
Figura 37. Placa entintada y seca matachín.....	72
Figura 38. Entintado de placa soy la silla.....	74
Figura 39. Entintado de placa matachín 2.	75
Figura 40. Proceso de impresión con la prensa.....	76
Figura 41. Proceso de impresión con la prensa.....	76
Figura 42. Impresión mujer liebre.....	77

Figura 43. Impresión matachín.....	77
Figura 44. Impresión soy silla.	77
Figura 45. Enmarcado de pieza Matachín.	77
Figura 46. Enmarcado y medidas de pieza Matachín.....	78
Figura 47. Fase final de enmarcado de piezas.....	78
Figura 48. Piezas enmarcadas	78
Figura 49. Pieza mujer liebre	79
Figura 50. Pieza matachín.	80
Figura 51. Pieza soy la silla.....	81
Figura 52. Propuesta montaje.....	83
Figura 53. Sala Montaje	84

Resumen

Título: Sueños Generacionales*

Autor: Luisa Fernanda Prada Suarez**

Palabras Clave: Sueños, Patrón, Onírico, Brujas, Arte, Grabado, Grafica

Descripción:

En mi familia se presenta una condición que hace que tengamos sueños en común. Se presente antes y presentamos ahora patrones dentro de los sueños en donde se repite una figura que ocasiona dolor, miedo y angustia, la cual es asociada con la figura de la Bruja, sin embargo, esta Bruja es una forma de nombrar al ser que habita dentro del sueño, no está relacionada a la bruja histórica del aquelarre o hechicería. Al considerar esta condición como parte de la cotidianidad me permito crear una propuesta plástica en la técnica de linograbado en donde materializo las experiencias de los sueños individuales, con el objetivo de personificar y compartir como es nuestra experiencia onírica.

Siempre había creído que mis sueños no eran lógicos y que estaban relacionados con las brujas, pero en el año 2015, cuando emprendí una investigación personal y sin muchos argumentos más allá que por los mitos y leyendas de los diferentes departamentos de Colombia, o la curiosidad me hacía recurrir al mismo tema en trabajos artísticos y teóricos durante mi proceso de formación profesional, sin embargo, no lo tome tan en serio hasta que descubrí que dentro de mi familia era muy común la repetición de sueños con imágenes sobre estos temas.

Hablar de mi experiencia familiar y el misticismo detrás de las brujas se convirtió en una oportunidad para reflexionar sobre las diferentes circunstancias que nos han llevado a tener patrones repetitivos de sueño, y en esa reflexión encontré que la creencia en las brujas hace parte de una tradición familiar, creyendo así que estos seres tienen la capacidad de adentrarse en los sueños y ocasionar escenarios oníricos tenebrosos. Es preciso mencionar que la Bruja se sitúa en cada sueño como un personaje con diferentes características físicas y que no posee un género en específico de forma que este ser al interpretarse por medio del manual de la interpretación de los sueños de Quinceno Luz, comunica sentimientos inconscientes o hechos reprimidos que han sido traumáticos. La anterior interpretación podría ser quizás, una idea para entender que esta imagen de la bruja presente de manera recurrente en los sueños de por lo menos tres generaciones en la familia, tiene relación con eventos que han afectado directamente la formación personal y sentimental de las mujeres de la familia y se podrían relacionar con experiencias traumáticas no superadas, que se convirtieron en miedos transmitidos de generación en generación, imponiendo y naturalizando patrones familiares y de comportamiento.

* Trabajo de Grado

** Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia. Programa de Artes Plásticas. Director: John Jairo Orozco. Licenciado en Artes Plásticas Colombia

Abstract

Title: Generational Dreams^{*}

Author: Luisa Fernanda Prada Suarez^{}**

Key Words: Dreams, Pattern, Oneiric, Witches, Art, Engraving, Graphics

Description:

In my family there is a condition that causes us to have dreams in common. It was present before and we present now patterns within the dreams where a figure that causes pain, fear and anguish is repeated, which is associated with the figure of the Witch, however, this Witch is a way of naming the being that dwells within the dream, it is not related to the historical witch of the coven or witchcraft. By considering this condition as part of everyday life I allow myself to create a plastic proposal in the linocut technique where I materialize the experiences of individual dreams, in order to personify and share how our dream experience is.

I had always believed that my dreams were not logical and that they were related to witches, but in 2015, when I undertake a personal research and without many arguments beyond that by the myths and legends of the different departments of Colombia, or curiosity made me resort to the same subject in artistic and theoretical works during my professional training process, however, I did not take it so seriously until I discovered that within my family was very common the repetition of dreams with images on these topics.

Talking about my family experience and the mysticism behind witches became an opportunity to reflect on the different circumstances that have led us to have repetitive sleep patterns, and in that reflection I found that the belief in witches is part of a family tradition, believing that these beings have the ability to enter dreams and cause dark dream scenarios. It is necessary to mention that the Witch is situated in each dream as a character with different physical characteristics and that she does not have a specific gender, so that this being, when interpreted by means of the Quinceno Luz dream interpretation manual, communicates unconscious feelings or repressed events that have been traumatic. The previous interpretation could be perhaps, an idea to understand that this image of the witch present in a recurrent way in the dreams of at least three generations in the family, is related to events that have directly affected the personal and sentimental formation of the women of the family and could be related to traumatic experiences not overcome, which became fears transmitted from generation to generation, imposing and naturalizing family and behavioral patterns.

^{*} Degree Work

^{**} Institute of Regional Projection and Distance Education. Plastic Arts Program. Director: John Jairo Orozco. Bachelor of Plastic Arts Colombia

Introducción

La bruja dentro del sueño

Mi proceso de formación artística ha girado en torno a la creación y exploración del mundo del grabado, la reproducción e impresión de imágenes a partir de una placa surcada o tallada me ha permitido seguir y tener confianza en el proceso, pues el grabado es una técnica que permite desarrollar tanto la destreza en las manos como la virtud de la espera. En el transcurso de la carrera me di la oportunidad de experimentar y buscar en el grabado, la materialización de mis pensamientos, ideas y sueños.

Es así que en este proyecto me permito crear una serie de piezas a partir de una experiencia familiar relacionada con sueños sobre brujas, ya que en mi familia ha existido la creencia alrededor de la figura de la bruja, y allí encontré una casualidad muy significativa. Presentamos patrones de sueños con escenarios y personajes similares, es decir soñamos parecido.

Hablar de mi experiencia familiar y el misticismo detrás de las brujas se convirtió en la oportunidad para reflexionar sobre las diferentes circunstancias que nos han llevado a tener patrones repetitivos de sueño dentro del mismo núcleo familiar, la bruja encara la figura de las desgracias y es la causante de las situaciones más lamentables. Teniendo en cuenta esto último me basare en dos conceptos fundamentales para este proyecto artístico: Brujas y Sueños.

En mi infancia se vuelve frecuente escuchar la frase “las brujas no existen, pero de que las hay, las hay”, allí se genera una creencia especial por estos seres alimentada también por mi madre y abuela. La figura dentro del sueño se asocia con las brujas, estas brujas no son las brujas tradicional ni están sujetas a la visión histórica, más bien Bruja es una forma de nombrar a los seres que se adentran y pertenecen al sueño individual y familiar, me he preguntado si la

reinterpretación de la bruja varía dependiendo de la edad, sexo y lugar de nacimiento, pues la narrativa de mi abuela sobre la bruja data a una mujer muy cercana a su edad que habitaba en las esquinas de las casas y que se adentra en los sueños para generar miedo y dolor.

Las experiencias en los sueños han sido disímiles y por momentos he llegado a sentir miedo, aunque a su vez ocasionan en mí una constante búsqueda de respuestas, aun así, la situación inquietante es que afecta más a las mujeres de la familia que a hombres. Sin embargo, la razón principal por la que la existencia de las brujas resulta notoriamente verdadera para mi familia es en la capacidad que tenemos para repetir o tener un patrón de sueños en común, esto me ha generado cierta curiosidad y me lleva a la necesidad de recopilar información personal y familiar recreando las imágenes que se manifiestan en los sueños por medio del linograbado y la impresión de las piezas en papel artesanal.

De lo anterior surge la siguiente pregunta: ¿Cómo desarrollar una serie de grabados artísticos a partir de la representación de la imagen dentro del sueño, abordando el elemento Bruja como creencia de tres generaciones?

Justificación

Partiendo de un patrón de sueño repetitivo en tres generaciones de una familia, surge el interés personal por desarrollar una propuesta plástica de linograbado que evoque y represente el momento o imagen dentro del sueño individual, de igual forma, como ejercicio íntimo se analiza la particular relación continua de esta figura con cada individuo, puesto que en el sueño individual y familiar habita y es asociada con la bruja, entendiéndose la bruja como un ser que inflige dolor dentro de cada sueño.

El tema del sueño es imprescindible puesto que en todo el transcurso de nuestra existencia se sueña, algunas personas recuerdan más los sueños que otras y estos últimos se presentan muy diferentes en cada ser humano, la relación del sueño es variable, así mismo mi

interés hacia el mundo onírico radica en la interpretación de la información del mundo consciente, es decir; el sueño que pertenece al mundo intangible se fija en los detalles que se pasan desapercibidos en el estado vigilia; las emociones, sentimientos, colores, frases, elementos materiales. Entonces en el estado del sueño se sueña también a modo metafórico y la percepción de la realidad es totalmente alterada de tal manera que no es posible hallarle inicio o fin a un sueño. Es así que partiendo de una recopilación de información; fotografía, entrevistas, charlas se busca descomponer e interpretar los sueños para eventualmente representarlos.

En sueños generacionales planteo que a partir del patrón de sueño y la asociación del mismo con la bruja es necesario materializar y representar la imagen que se crea en el mundo onírico esto para personificar la figura que nos atormenta generando pesadillas y permitir que otros conozcan nuestra experiencia onírica familiar

1. Objetivos

1.1 Objetivo General

Desarrollar una propuesta Artística a partir de la representación del sueño, abordando el elemento Bruja como creencia de tres generaciones por medio de grabados en linóleo.

1.2 Objetivos Específicos

Entrevistar y registrar, testimonios escritos y archivo fotográfico a las tres generaciones de mujeres.

Profundizar la significación del sueño para encontrar elementos plásticos que permitan la materialización de la propuesta.

Identificar y analizar la figura de la bruja en el sueño intergeneracional.

Representar de forma gráfica la experiencia subjetiva del sueño.

Realizar piezas graficas en la técnica de lino grabado partiendo de la bruja extraída del análisis del sueño y del testimonio.

2. Componente Histórico

2.1 Revisión histórica

Brujas y el Arte.

Dentro de la historia del Arte las brujas fueron inspiración para la creación y reinterpretación de las mismas, ya sea por el gusto hacia las artes oscuras o por el solo hecho de concebir seres nocturnos malignos que no encajaran con los estándares religiosos o morales.

El Artista español Goya toma como referencia la descripción física de los imaginarios de las brujas, aquellos que relataban brujas ancianas que hacían pactos de sangre en montes. Francisco de Goya interpreta y recrea los imaginarios de la época tomando así también la figura de la bruja como crítica social y moral. Goya realiza una serie de grabados en donde ilustra diferentes escenas de mujeres danzando con cabras, volando en escoba y metamorfosis.

“Para unos, Goya siente una atracción irrefrenable por lo monstruoso, la demencia, la perversidad y la magia negra; para otros, este mundo brujesco es producto de una imaginación neurótica, o responde a ocultas tendencias sexuales; algunos ven en ello la creencia de que el hombre es arrastrado por fuerzas ocultas, con una tendencia cercana a la estética de lo sublime, o que Goya manifiesta un casticismo populista, impregnado del peculiar dramatismo español.” (Colorado Arturo, 2007-2009, pág. 2).

2.1.1 La historia; oficio femenino

Según la Real academia española (RAE) el término Bruja significa Mujer que, según la opinión vulgar, tiene pacto con el diablo y hace cosas extraordinarias por su medio. La definición de bruja lleva mucho tiempo asociándose a mujeres que han perdido su esbelta juventud y

también su capacidad para procrear, siendo tan solo mujeres ancianas renegadas por una sociedad medieval y la religión. La palabra bruja fue usada por primera vez alrededor de 1450, según María Virginia Ventura (2018), en su texto *Las brujas y la Religión*:

Bruja suele considerarse una degradación de la sacerdotisa, curandera o sabia, la curandera o sabia se convierte en bruja. Esto implica que pierde su belleza, envejece y fornicar con el demonio. Sin embargo, desde esa bajeza a la que su simbología queda asociada, sigue observándose que ella es una subversiva que se atreve a todo, incluso a desafiar a la autoridad eclesial. Llega así a apropiarse del término bruja y utilizarlo para arrebatarse el poder al grupo que la somete (pág. 13).

A las brujas se les ha dotado de habilidades, entre ellas la facilidad para tomar formas híbridas de animales, irrumpir en los sueños y la capacidad innata de cambiar el estado mental y físico por medio de brebajes y oraciones.

Es de esta forma que las brujas hacen parte de un imaginario personal/familiar, en donde se asocia la misma con las pesadillas y encarna la figura de la desgracia dentro del sueño, de modo que por medio del grabado se busca crear y representar las imágenes que se forman dentro del sueño, haciendo énfasis en los seres asociados con la bruja como los principales protagonistas.

Mi abuela Blanca María Correa una mujer de 73 años vivió un tiempo extenso en el campo exactamente en Minas Cesar, fue desplazada por la violencia. Sin embargo, ha sido fiel a dos creencias muy contrastadas; la religión católica y las brujas. En relatos que comentaba sobre su pueblo y crianza, siempre fue específica y clara en que las brujas son seres reales nocturnos que no solo vagaban por los potreros o techos de las diferentes casas, sino que también irrumpían en sus sueños y le mostraban situaciones perturbadoras. Es así que mi abuela relataba en diferentes eventos que recuerdo de mi infancia sueños con seres extraños, sin rostro, con plumaje y formas

de animales humanoides. Pero estos sueños siempre han estado presentes a lo largo de su vida y muchos de ellos no solo se han presentado en el sueño nocturno sino cada que cierra los ojos o intenta descansar en el transcurso del día.

La condición que extrañamente también sucedió con mi madre Delmira Suarez Correa, actualmente de 46 años. A diferencia de mi abuela mi madre no los presenta con mucha frecuencia, pero en sus momentos también sueña con situaciones en donde ve a un ser que le ocasiona miedo y dolor, este mismo no parece tener un género identificable, en algunas ocasiones trata de hacerle daño o simplemente a modo burlesco hacerle bromas. Mi madre nunca quiso hablar de esto porque creía que eran pesadillas que quizás se daban por escuchar a mi abuela o por situaciones ajenas. Sin embargo, al crecer rodeada de esta creencia familiar era natural asumir esta situación como real, para ellas ha sido muy recurrente el sueño en donde se presenta una figura que ocasiona dolor asociándose la misma con una bruja, pero no se trata de una bruja tradicional, sino que bruja es una forma de describir o nombrar al ser que habita en cada sueño. Entonces cuando algo es recurrente y las personas lo mencionan con frecuencia se hace parte de la cotidianidad.

Mi abuela siempre ha considerado que las Brujas perturban los sueños porque son seres infelices, intranquilos que se alimentan de ocasionar malas experiencias, pero citando la frase del Autor Flammarion Camilo (1901) en su libro El mundo de los sueños; “También se puede soñar con cosas que nunca han sucedido y que hasta son imposibles. En sueños se asocian sin la menor verosimilitud las imágenes más extravagantes y más burlescas. Hay también sueños que proceden de una transmisión hereditaria” (p. 14), es aquí cuando también se entiende que no siempre se sueña desde la vigilia o la lógica, se pueden llegar a soñar con situaciones irreales y que también los sueños pueden tener una procedencia sucesoria, quizás la última es la que más aplica para esta condición familiar de soñar con un tema muy similar.

Por otro lado, también he tenido estos sueños que no son frecuentes, con la característica de que mis sueños no han sido a color, sino a escala de grises y que por desgracia no recuerdo mucho al despertar, el ser que habita en mis sueños no vocifera, ni parpadea simplemente camina por el piso o me mira fijamente.

A veces tengo sueños inesperados que no tienen la mayor concordancia, es decir como una historia mal contada sin saber exactamente cuál es el inicio o el final. Para ello es preciso mencionar que:

Los sueños pertenecen a la misma dimensión psíquica de la poesía, la pintura, la escultura, la música, puesto que ese es el modo de expresión de lo inconsciente. Lo inconsciente se manifiesta en metáforas, en lenguaje alegórico, señalan diferentes autores de la escuela de Jung. La representación simbólica nocturna que constituye nuestros sueños está siempre

presente, aunque no la recordemos, siendo una parte importante de nuestra psique (Retamales, sf, p. 89).

Es decir, el mundo de los sueños se desarrolla en la psique es de esta forma que el sueño se vuelve un regulador de la memoria, permitiendo crear un lenguaje surreal y filtrando información no lógica, ahora bien, en los sueños:

sucede con frecuencia, sin embargo, que los pensamientos dominantes del día entran por mucho en los sueños, pero no los llenan por completo como durante la vigilia, pues se mezclan con ellos otras impresiones muy inesperadas y somos a veces en sueños lo contrario de lo que somos en realidad. Hay en ellos verdad y mentira. Así pues, juzgando según los sueños nos expondríamos a juzgar mal (Flammarion, 1901, p. 26).

Ahora bien, cuando compartimos nuestros sueños con mi madre y abuela siempre notamos algunos patrones en los sueños y en la vida personal, pues según Freud “el fundamento de la conducta humana se ha de buscar en varios instintos inconscientes.” (Gobierno de la Rioja, s.f). Tenemos algunos patrones familiares es decir, mi abuela perdió a su padre a temprana edad, mi madre también y el mío murió cuando yo apenas tenía cuatro años, mi abuela quedo viuda, mi madre también y yo apenas si puedo crear vínculos sociales, es aquí que desde el análisis Psicológico se puede entender que los patrones familiares desencadenan conductas atrapadas en el inconsciente condenadas a repetirse, ahora bien desde la interpretación del mundo de los sueños, los sueños que son tan recurrentes en nosotras, con figuras de seres oscuros que demarcan o evidencian una forma de expresión y comunicación de la psique para un despertar.

“El inconsciente es la parte más arcaica de nuestra psiquis, constituye el habitáculo de los impulsos innatos, sentimientos, emociones, deseos y recuerdos por lo general reprimidos.” (Quinceno R., 2019, p. 7). De aquí que los sueños puedan tener significados y se puedan

interpretar por medio de los símbolos que aparecen en este, “Los símbolos pueden ser términos, nombres, objetos, e incluso personas. Para que cataloguemos a algo como símbolo debe poseer asociaciones específicas, además de su concepción obvia y común” (Quinceno R., 2019, p. 15). Así pues, que desde el punto de vista psicológico y la interpretación del sueño, es posible analizarlos y decodificar sus posibles mensajes por medio de aquellos símbolos, si bien el soñar es parte fundamental del hombre, recordar y comprender lo que nuestro propio inconsciente reprimido nos comunica es aún más esencial para nuestra supervivencia, pues por medio del sueño se desarrollan las habilidades de solución de conflictos que nos ajetrean en el día.

2.2 Referentes

El Surrealismo propone una teoría de lo inconsciente y de lo irracional como medio para cambiar la vida, la sociedad, el arte y el hombre por medio de la revolución. No es un movimiento con unidad de estilo, sino una serie de investigaciones de artistas individuales, cada uno con un estilo propio. El movimiento tiene como base teórica la interpretación de los sueños de Freud, que supone un rechazo de la cultura tradicional basada en el poder de la razón. (Masdearte. 2023).

El arte también participó de la creación de obras artísticas a partir de la teoría del mundo de los sueños y la interpretación de los mismos, es decir el sueño posibilita una fuente de exploración no convencional, aportando y permitiendo un desarrollo de obras personales con reflexiones, solución a problemas psicólogos, teorías y claramente con un estilo inigualable. Como referente artístico me parece importante el trabajo de la artista Remedios Varo ya que su obra se basa en la representación onírica del sueño, frecuente el uso del esoterismo, lo científico y la figura femenina dentro de las piezas. Por otro lado, la obra de Varo se compone de

escenarios tradicionales personales, reflexiones, metáforas y la constante frecuencia de figuras híbridas fantasmagóricas, de allí que tome como referencia a la artista para la creación de figuras con un carácter híbrido y esotérico, teniendo presente también escenarios o elementos que evoquen un plano diferente a lo real.

Para la creación Remedios Varo también incursionaba en temas como: “La Cábala, la alquimia, el tarot, la magia y las ideas esotéricas que deben de haber estado a la orden del día. Sin duda, Remedios era una pionera espiritual; trataba sin tregua de ensanchar sus conocimientos.” (Varo R. 2015).

Lo anterior se evidencia en la obra “Guajolote Navideño” (1959) (figura 1) una obra en la que la ironía sobre la navidad se presenta, puesto que el Guajolote o Pavo se está cenando elementos alusivos a la época navideña, el uso del no color también es una posible manifestación de lo que estas fechas presentarían para los animales que son frecuentados para las cenas de acción de gracias. Puesto que la interpretación varia, los títulos que presentan las obras son elocuentes con lo que está plasmado. Así Remedios Varo parte también de las analogías, ironías y sarcasmos para recurrir al discurso pictórico (figuras 2 y 3).

Figura 1. Guajolote Navideño, Remedios Varo (1959). Esgrafiado, gesso entintado y maso.

Nota: <https://www.remedios-varo.com/guajolote-navideno-1959/>

Figura 2. Les Murés Remedios Varo (1958). Mixta, cartulina.

Nota: <https://www.remedios-varo.com/les-mures-1958/>

Figura 3. Personaje, Remedios Varo (1958). Cartulina, mixta.

Nota: <https://www.remedios-varo.com/personaje-1958/>

Por otro lado, Leonora Carrington produjo obras que mezclan la autobiografía y la ficción, lo cotidiano y lo mágico. Sus obras están pobladas por seres fantásticos, a menudo animales intermediarios que nos refieren a la mitología celta, el hermetismo, la cábala y la literatura fantástica. Carrington creció bajo una familia que le narraba cuentos y mitos de origen celta, puesto que su madre, abuela y nana eran de origen irlandés le hablaban de las antiguas razas míticas en Irlanda. La presencia de seres mágicos femeninos está de forma continua en las obras plásticas de Carrington. De esta artista me ha interesado el trabajo de representaciones sobre la cosmovisión de o mitos de diferentes culturas, además el valor que le da a el color negro, las líneas y la representación figurativa femenina no tan detallada y animales que poseen características humanas, me parece interesante y tomo de su obra la ambientación de los escenarios y la composición.

Las pinturas de Leonora Carrington se inspiran en un mundo personal, íntimo y subjetivo, que surge de una fértil imaginación, influenciada fuertemente por los surrealistas y estimulada por lecturas fantásticas y esotéricas que fue aprehendiendo a lo largo de su vida (figuras 4, 5 y 6). Ella estaba familiarizada desde pequeña con los mitos celtas, muy presentes en sus cuadros y obras de teatro, a los que sumó los mundos mágicos y fantásticos que descubrió en México, un país que tuvo una enorme influencia en su obra por la variedad de culturas indígenas y prehispánicas. (Ochoa J. 2023)

Figura 4. El baño del pájaro, Leonora Carrington (1974). Serigrafía de diez colores.

Nota: <https://www.epdlp.com/cuadro.php?id=2240>

Figura 5. Crow soup, Leonora Carrington (1997). Litografía en color.

Nota: <https://artmuseum.princeton.edu/collections/objects/34987>

Figura 6. Friday, Leonora Carrington (1978). Aceite en lienzo.

Nota: https://arthive.com/es/leonoracarrington/works/542876~El_viernes

3. Componente Conceptual

Este proyecto tiene como eje conceptual el patrón de sueño hereditario y la figura de la bruja como elemento repetitivo dentro del mismo, se busca analizar la figura de la bruja dentro del vínculo familiar del sueño en donde su principal característica es la persistencia continua de este elemento en diferentes mujeres Abuela, Hija y Nieta, en base a teorías psicológicas, religiosas y de análisis e interpretación de los sueños se pretende descubrir por qué este factor se presenta y cuáles son sus posibles causales, relacionando el estado del sueño hereditario como consecuencia de acontecimientos atrapados o reprimidos dentro del mismo vínculo intergeneracional.

En su libro sueños y arquetipos (s.f) Retamales alude que “La relación entre la conciencia y lo inconsciente es siempre compensatoria donde este último ejerce constante presión a través

de los sueños, imágenes de todo tipo, símbolos, emociones, experiencias sin cronísticas que necesitan ser reconocidas ampliando el campo de la consciencia.” (Pág. 15) es decir, el inconsciente se manifiesta o se comunica por medio del mundo onírico a través de elementos de todo tipo, un elemento constituye un significado que no necesariamente es global, puede ligarse a lo íntimo, así mismo soñar hace parte de recordar lo que medianamente en estado de consciencia o vigilia se pasa inadvertido, el sueño es una necesidad biológica natural que se “ caracteriza por una imaginación sensomotora vívida que se experimenta como si fuese la realidad despierta, se dan características emocionales y de experiencia como en el estado de vigilia, aunque suelen ser menos intensas, por lo que tienden a desaparecer rápidamente.”(Barreiro J. 2019) Es por esto que los sueños no suelen ser coherentes ni consecuentes aun así, nuestro cerebro busca ordenar la información a modo de historia contando con un inicio y un final.

3.1 El sueño; Psicología y religión

De otro modo el sueño siempre ha sido un factor determinante en el transcurso y avance de la evolución humana pues, como menciona Freud en su texto *La interpretación de los sueños*, el mundo onírico es:

Un eco de la primitiva concepción de los sueños y se nos muestra indudablemente como base en la idea que de ellos se formaban los pueblos de la antigüedad clásica. Admitían éstos que los sueños se hallaban en relación con el mundo de seres sobrehumanos de su mitología y traían consigo revelaciones divinas o demoníacas, poseyendo, además, una determinada intención muy importante con respecto al sujeto; generalmente, la de anunciarle el porvenir. (Sigmund Freud, 1898 – 1900, pág. 10)

Es decir, la importancia de los sueños siempre ha radicado en su posible anuncio y predicción del destino, nosotros hemos concluido que el mundo de los sueños son señales que se deben escudriñar para entender ese estado intangible y complicado que orientan los diferentes dioses hacia nosotros, aquí es preciso mencionar que no solo la rama psicológica y analítica ha hecho uso del particular estudio de los sueños, la religión también lo ha hecho, podemos recordar este pasaje bíblico en donde el Faraón cuenta su sueño a José.

Entonces el faraón dijo a José: —En mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían siete vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia, que yacían en el prado. Y que otras siete vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto; tan extenuadas, que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Las vacas flacas y feas devoraban a las siete primeras vacas gordas; pero, aunque las tenían en sus entrañas, no se conocía que hubieran entrado, pues la apariencia de las flacas seguía tan mala como al principio. Entonces me desperté» Luego, de nuevo en sueños, vi que siete espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas. Y que otras siete espigas, menudas, marchitas y quemadas por el viento solano, crecían después de ellas; y las espigas menudas devoraban a las siete espigas hermosas. Esto lo he contado a los magos, pero no hay quien me lo interprete. (Génesis 41:17-24)

José fue la primera persona bajo la religión católica romana en la que, por medio de la gracia divina realiza una interpretación de los sueños del faraón, de forma que hallase la explicación del porque este suceso y cuál podría ser su posible significado a modo de poder evitar que se hiciese real o hallarle relación con un suceso anterior. De aquí que el sueño este siempre ligado a un mundo en donde el lenguaje aprendido en el plano físico no corresponda. A partir del sueño del faraón, José analiza y da conclusiones partiendo del estudio de los elementos

que aparecen dentro sueño. Ahora bien, en lo que a mi opinión respecta la religión nunca se ha opuesto al análisis e interpretación de los sueños, más bien siempre ha estado a favor de proteger esta práctica pues se considera que los sueños son los mensajes del Dios padre como lo manifiesta la máxima autoridad eclesiástica, el papa Francisco:

En la Biblia, como en las culturas de los pueblos antiguos, los sueños eran considerados un medio a través del cual Dios se revelaba. El sueño simboliza la vida espiritual de cada uno de nosotros, ese espacio interior, que cada uno está llamado a cultivar y custodiar, donde Dios se manifiesta y a menudo nos habla. Pero también debemos decir que dentro de cada uno de nosotros no está solo la voz de Dios: hay muchas otras voces. Por ejemplo, las voces de nuestros miedos, las voces de las experiencias pasadas, las voces de las esperanzas; y está también la voz del maligno que quiere engañarnos y confundirnos. (López D. 2022)

Y como bien lo menciona el Papa en los sueños las experiencias y miedos juegan a favor o en contra, facilitando sueños diferentes cada día, posicionando quizás que ningún es más abrumador que otro si no se comprende el por qué se tiene.

3.2 Oniromancia

Según la RAE Oniromancia significa la adivinación por medio de los sueños. De forma que, la interpretación de los sueños tiene un nombre en específico ligada a la adivinación, es preciso mencionar que la Oniromancia hace parte fundamental de todas las culturas existentes en el transcurso de la historia, pese a que al sueño se le ha atribuido una fuerte carga de fantasía está conectado como un hecho a la realidad individual. Para diferentes culturas la interpretación del

sueño cobra sentido y difieren en cuanto a su simbología, como se relata en este artículo Oniromancia y Adivinación del Antiguo Oriente:

Los egipcios tienen el mérito de haber comprendido la importancia del lenguaje del sueño, los aspectos formales de éste, el contenido y su simbología. Podemos considerarlos los verdaderos precursores del pensamiento psicoanalítico más reciente. Para los antiguos egipcios el sueño es un estado mental extra consciente que da acceso a un mundo dominado por fuerzas primordiales eternas y no creadas. Confieren al sueño facultades premonitorias, adivinatorias y terapéuticas, también subrayan su implicación en la esfera sexual. Son los primeros que usan el sueño para conocer el destino humano, valorizar la sexualidad, comprender el papel del hombre en el mundo, conocer las causas de las enfermedades y elegir los remedios para curarlas. Nacen las primeras prácticas de incubación y las primeras castas sacerdotales. (Emanuel, S. 2023. pág. 1)

Los sueños en Babilonia: Dedicaban especial atención a los sueños malos y persecutorios. El sueño era considerado expresión de la naturaleza diabólica del hombre. (Emanuel, S. 2023. pág. 1)

Los sueños en Israel: No parecen tener claves interpretativas de los sueños: éstos vienen directamente de Dios, y a través de ellos Dios dicta sus leyes. (Emanuel, S. 2023. pág. 1)

Los sueños en el Islam: La oniromancia fue el único arte adivinatorio no repudiado por el Islam. Mahoma estaba muy interesado en este arte, convirtiéndolo en una verdadera ciencia de la observación y dándoles un dispositivo sistemático. Se daba mucho crédito a los intérpretes de los sueños, que debían poseer dotes de credibilidad y cultura jurídica. Existían diccionarios de consulta rápida de tipo enciclopédico cuyas interpretaciones se ponían en versos. Pero la interpretación debía tener en cuenta el contexto social, económico y cultura del que provenía el soñador

Los sueños en India: En el dormir se puede tener el sueño que permite a la conciencia extenderse también permite una selección de realidad externa en relación a lo que es más pertinente al soñador. Existían también sueños provocados o sueños “sutiles” diferentes de los ordinarios. El sueño “sutil” había producido pues ensueño que había permitido al rey descubrir las culpas y los defectos ocultos en su inconsciente. (Emanuel, S. 2023. pág. 1)

Los sueños en China: Las adivinaciones estaban confiadas al estudio de las líneas de ruptura producidas por el fuego de las partes centrales de los caparazones de tortuga, los sueños se interpretaban, con una especial predilección por los sueños malos, agresivos y persecutorios, dominados por seres extraños. (Emanuel, S. 2023. pág. 1)

Cabe mencionar que los sueños en nuestro contexto latino al día de hoy y su oficio de interpretación Oniromancia se desliga de las prácticas religiosas para pasar hacer parte de las cosmovisiones de los pueblos indígenas, es decir, dentro de las comunidades se da mayor prioridad a la interpretación y recurren al sueño para comunicarse con sus ancestros y mantener vivas sus tradiciones, así también;

Son importantes los lazos entre las experiencias oníricas con el diagnóstico de las enfermedades ligadas a la intrusión de objetos, la transgresión de tabúes, las explicaciones acerca de la fuga del alma, el envío de un mal o daño provocado por chamanes, o la relación entre las experiencias oníricas y la cosmología y mitología indígenas. No obstante, se ha pasado por alto, además de la importancia y la especificidad del género femenino, el carácter socializado y democrático de los sueños, que no se ciñen a un saber de especialistas y forman parte de saberes prácticos que permiten a las personas explicar y proyectar sus trayectorias de vida. (Spadafora Ana, M. 2010. Pág. 2)

En el manual de Cómo interpretar tus sueños escrito por Quinceno Luz (2019), se presentan 5 pasos para la interpretación de los sueños, el primero indica el reconocimiento del sueño y el inconsciente, el segundo paso es comprender el símbolo el cual puede albergar cargas emocionales, morales e intelectuales; los símbolos son nombres, objetos y términos, el tercer paso indica el proceso de análisis e interpretación a partir de las relaciones de los símbolos identificando tiempos, lugares y situaciones. El cuarto paso es la extracción de los distintos componentes del sueño, el quinto y último paso es un mensaje de acuerdo a la interpretación relacional en donde se invita a identificar las cualidades o virtudes a mejorar.

3.3 La bruja dentro del sueño

Ahora bien, desde el punto de vista familiar nuestra historia con las brujas está ligada aun pasado de abuelos y abuelas que practicaban la artes oscuras y brujería, es decir mi tática abuela y bisabuela tenían estas prácticas consideradas antirreligiosas por el dogma católico, practicaban la santería y curación por medio de baños y aguas con hiervas, estos relatos los narra mi abuela Blanca, en sus palabras “ Eso rezaban y curaban con las hierbas del monte, cualquier persona que no les cayera bien al otro día amanecían enfermas o se les caían los dientes, les tenían miedo en el pueblo pero esas también iban a misa los domingos y allá rezaban en el frente al santísimo.” De aquí que la creencia también se liga a la antigua practica por parte de familiares, sin embargo, mi abuela no ha sido practicante en ningún momento de su vida, por el contrario, creció con la idea de que estas actividades están mal por ello su fe se entregó por completo a la religiosidad católica, sin embargo, de forma inconsciente y por medio del estado

del sueño se ve atormentada por imágenes de mujeres transformadas en diferentes animales que la aterran.

El estado del sueño hereditario, se transmite en mi madre Delmira, quien al igual que mi abuela presenta sueños con extrañas mujeres con apariencias dramáticas y oscuras. Esta situación se repite también conmigo, los sueños que presento no podría denominarlos del todo pesadillas pues el interrogante del porqué, pesa más. La repetición del sueño la hemos asociado por mucho tiempo a las brujas, pues estos seres parecen no trascender a otros, sino que se quedan con nosotras para estar constantemente atormentándonos, mi interés personal es representar en una obra plástica en la técnica de grabado la experiencia onírica, es decir representar de forma grafica a la bruja que habita en el sueño.

Dentro del texto de Quinceno (2019), Como interpretar tus sueños, se esclarece el significado de la figura antihéroe; villano que suele presentarse en nuestros sueños:

El contrincante: Es el adversario del héroe. Está representado por el diablo, la bruja, el asesino, el dragón, el ego. En el proceso de crecimiento se presentan estos componentes: el héroe, el dragón y el tesoro. Cuando se vence al dragón, el héroe gana el tesoro. El tesoro es el objetivo del proceso que simboliza la lucha. (Pág. 16)

Por ende, la bruja se considera como el adversario, la persona que dificulta un proceso de lucha, así mismo se es necesario reconocer el por qué esta figura se presenta y acudir a su llamado para interpretarla y dejar de verle como un villano. Desde mi postura personal la bruja como figura en nuestra familia ha sido la fuente del depósito de la falta de responsabilidad con las decisiones propias, entonces sucede algo negativo a causa de la dirección que tomamos y no

nos responsabilizamos de eso, sino que buscamos un culpable que se haga cargo de las cosas que no funcionan, además la bruja no solo puede representar el no dominio, sino el miedo al rechazo de otros como ha pasado en el transcurso de la historia. Evitamos aceptar que estas prácticas también se dieron en nuestra familia por lo que es mucho más fácil ignorar el pasado y crear un nuevo presente bajo lo concebido como normal y aceptado.

Entonces la bruja que compartimos presenta cambios debido a las diferentes edades, lugares de crecimiento y crianza, pero hay ciertos patrones de comportamiento que se relacionen de forma involuntaria, del cual solo se es consciente cuando se analiza por qué la bruja, cuando realmente la bruja es un detonante de auto reconocimiento en nuestros propios ancestros para la no repetición y la posible ruptura de un estado cíclico.

4. El Proceso

4.1 Metodología

Para el presente trabajo artístico los patrones de sueños repetitivos generan en mí la necesidad de representarlos en una obra plástica y también analizarlos desde la interpretación del mundo de los sueños, basándome en la identificación de los elementos y significados que presenta Quinceno Luz (2019) en su Manual de Interpretación de los Sueños.

De modo que se plantea una metodología investigativa cualitativa la cual permite la recolección de información y estudio de casos a partir de las percepciones individuales, comportamientos y experiencias. Puesto que el proyecto se basa en el patrón repetitivo en el sueño y el como una figura de creencia pasa a manifestarse por medio del estado del sueño a tres generaciones diferentes se es pertinente analizar los diferentes enfoques del sueño desde la

corriente psicológica. Por lo que es necesario la recopilación de la información a partir de herramientas como trabajo de campo el cual implica, entrevistas, archivo escrito y fotografías para crear la representación de los sueños en piezas de grabado.

Por ende, para dar cumplimiento de los objetivos del vigente proyecto el plan de trabajo es el siguiente:

1. Entrevistar y registrar el archivo por medio de testimonios escritos y archivo fotográfico a las tres generaciones de mujeres. Es decir, se plantea la recolección de información individual, una entrevista para mi abuela Blanca Correa, otra entrevista para mi madre Delmira Correa y finalmente una entrevista conmigo misma, así también la fotografía participa como creación de evidencia. Estas actividades se llevarán a cabo sin la rigurosidad de las ciencias sociales y con el ánimo de recolectar información para la materialización de la propuesta artística.

En las entrevistas se plantea la dinámica de pregunta y respuesta. Las preguntas corresponden a una identificación personal, creencia religiosa, opinión acerca de la existencia de la Bruja, experiencia de sueños con Brujas, estas preguntas se efectúan con el fin de conocer el punto de vista individual y percepción acerca de estos seres.

2. Profundizar la significación del sueño. Posterior a la recopilación del archivo Experiencias de sueños con brujas se propone el análisis de la significación del sueño individual, a partir de la identificación de elementos que se encuentran dentro de este, de modo que se busca la realización de una lectura onírica.

3. Se quiere Identificar y analizar la figura de la bruja en el sueño intergeneracional. Puesto que la figura de la bruja es la que desencadena una serie de creencias, se busca analizar de qué manera la bruja se relaciona a partir del inconsciente reprimido o el posible significado de la bruja, logrando encontrar similitudes o diferencias en las brujas que presenta cada generación.

4. Representar de forma gráfica la experiencia subjetiva del sueño, tras el análisis del sueño individual se realizará la creación y representación del sueño partiendo de la bruja extraída en el archivo o testimonio, de forma inicial a modo bocetación en el cual se tenga presente los elementos principales que se relacionan de un sueño a otro.

5. Posterior a la creación de los bocetos correspondientes a cada sueño, es preciso la creación de tres piezas en la técnica de lino grabado impresas en tinta litográfica negra en un soporte orgánico, el grabado es una técnica que permite la creación de imágenes, el negro y el color del soporte permite un contraste que genera impacto visual.

4.2 Análisis del sueño individual

4.2.1 Abuela Blanca

“Estaba yo sentada en una butaca de madera y al frente de mí había como un cruce de caminos, y en esos caminos estaban delante de mí como una fila de matachines cada uno de animales diferentes y con patas de caballos y cabras, tenían cola y caminaban en fila frente a mí mientras yo los veía como se alejaban, era de noche y el espacio era como una montaña, yo me asuste y ya quería despertarme. Fin del relato”

<i>Elementos y detalles</i>	<i>Relaciones y asociaciones</i>	
<i>Elementos</i>	<i>Butaca</i> <i>Cruce</i> <i>Montaña</i> <i>Caballo</i> <i>Cabra</i> <i>Cola</i>	<i>Esposo</i> <i>Decisiones</i> <i>Espíritu</i> <i>Libertad</i> <i>Abundancia</i> <i>Ciclo</i>
<i>Personajes</i>	<i>Matachines</i>	<i>Disfraz, máscara, mentira</i>
<i>Tiempos, Lugares y Situaciones</i>	<i>Campo</i> <i>Noche</i> <i>Cruce de caminos</i> <i>Época</i>	<i>Desplazamiento, violencia</i> <i>Miedo, Soledad, peligro</i> <i>Toma de decisiones, alternativas</i> <i>Pasado</i>
<i>Acciones</i>	<i>Estar Sentada</i> <i>Observar</i> <i>Matachines que caminan</i> <i>Asustarse</i>	<i>No moverse, quietud</i> <i>Vigilar, poner atención</i> <i>Mentiras que se alejan, problemas, distancia</i> <i>Impresión, asombro, inesperado</i>

4.2.2 Interpretación del relato

Este sueño es de tipo reactivo, es decir; “Se presentan con frecuencia en casos de guerras, secuestros, accidentes, catástrofes o en donde ha habido incluso lesiones físicas. Encarnan

situaciones donde se ha experimentado un gran impacto emocional.” (Quinceno Luz, R. 2019. Pág. 9) Se desarrolla en el pasado.

El elemento de la Butaca encarna la presencia del esposo de mi abuela pues este fabricaba este tipo de muebles para la casa, convirtiéndose en un símbolo personal, el cruce de caminos especifica una serie de decisiones y alternativas que tuvo mi abuela, la montaña simboliza espíritu pero también el campo representa un momento violento, pues mi abuela fue desplazada por grupos armados, el caballo y la cabra, simbolizan la abundancia y la libertad, sin embargo es preciso recordar que ella soñó matachines que tenían patas de estos animales, en nuestro contexto cultural colombiano los matachines son personas que se disfrazan o imitan ciertos personajes con el objetivo de salir en la noche a pedir monedas, es decir estos elementos hablan también de oportunidades engañosas que se alejaban y las colas en estos representan un ciclo repetitivo. Por otro lado, el tiempo en el que transcurre es pasado y noche, esta última asociada al miedo o soledad, mientras que las acciones desencadenan imposibilidad de moverse, observación, distancia y asombro.

4.2.3 Mensaje para la toma de consciencia.

En el sueño la persona se siente con miedo y en la incapacidad de tomar decisiones, presenta miedo a equivocarse, así mismo el lugar donde ocurre, en la montaña que traduce campo, nos evoca exactamente ese momento de desplazamiento(violencia), es decir miedo a empezar nuevamente en otro lugar, por eso mismo la incapacidad de decisión, ahora la butaca, nos enlaza al esposo la pareja, es decir la pareja hace parte y está sujeta a la condición de que este inmóvil y sin poder hacer nada más que observar. Como el sueño ocurre en el pasado, se

convierte en una forma de recordar y reprimirse, es por esto que se recomienda el perdón y aceptación de las decisiones propias, la realidad es cambiante.

Posteriormente al análisis del sueños a través de este primer ejercicio se puede concluir que el inconsciente nos recuerdan por medio del sueño eventos que reprimimos porque han sido muy impactantes, la interpretación del sueño de mi abuela no está nada lejos a una realidad, Su esposo; mi abuelo, falleció puesto que al ser desplazados por la violencia, antes del acto del salir de su hogar, los grupos armados les dieron ciertas horas para salir de allí con su familia, mi abuela no pudo tomar la decisión de irse por miedo a tener que pasar mendicidad en la ciudad, entonces al anochecer mataron a mi abuelo. Ella quedo marcada con este hecho que nunca pudo perdonarse, motivo por el cual su inconsciente reprimido lo recuerda cada noche a través de pesadillas con brujas o seres oscuros, que no está necesariamente ligado a la creencia popular de las brujas.

4.3 Análisis del sueño individual

4.3.1 Madre Delmira

“ Soñé que estaba de noche pero podía ver, caminaba en algún lugar de cielo abierto porque podía ver las nubes, no tuve miedo hasta que avanzando me encontré con un reloj de esos de arena, nunca había tenido uno así, pero supe de una vez que estaba relacionado al tiempo, no lo recogí y seguí caminando sentía que me observaban, a lo lejos detrás de unos arbusto algo se movía como un conejo con expresión humana, tenía garras y me miraba sentí susto y quería

correr pero no podía, tampoco gritar era como si no pudiera hacer nada sino ver como se acercaba y se intentaba poner de pie, sentí que me ahogaba y desperté. Fin del relato”

<i>Elementos y detalles</i>	<i>Relaciones y asociaciones</i>	
<i>Elementos</i>	<i>Cielo</i> <i>Nubes</i> <i>Reloj</i> <i>Arbusto</i>	<i>Sagrado, universo, esposo</i> <i>Incertidumbre, confusión</i> <i>Tiempo, esposo</i> <i>Vida</i>
<i>Personajes</i>	<i>Conejo</i>	<i>Astucia, Intuición</i>
<i>Tiempos, Lugares y Situaciones</i>	<i>Campo</i> <i>Noche</i> <i>Camino</i> <i>Época</i>	<i>Desplazamiento, Violencia</i> <i>Miedo, recuerdos, peligro, soledad</i> <i>Decisión</i> <i>Presente</i>
<i>Acciones</i>	<i>Caminar</i> <i>Dudar</i> <i>Observar</i> <i>Asustarse</i>	<i>Avanzar, paso a paso</i> <i>Cuestionarse, reflexionar</i> <i>Atención</i> <i>Impresión, asombro, miedo</i>

4.3.2 Interpretación del relato

Este sueño es de tipo reactivo, puesto que tras las asociaciones generales y personales se encarna una situación traumática no superada. El elemento reloj y cielo presentes en el sueño, es una forma del inconsciente presentar a una persona, siendo que en estado de vigilia los mismos

elementos nos recuerden a alguien en específico en este caso representan al esposo. Las nubes nos hablan de un estado de confusión y el arbusto que simboliza vida es una forma de interpretar el miedo y el impacto generado por la pérdida del esposo ya fallecido. El sueño se desarrolla en el presente estando la noche como símbolo de miedo, peligro y el camino como una decisión ya tomada, todo esto se presenta bajo un escenario que reencarna una pérdida del padre también, puesto que el campo evoca ese momento de desplazamiento y muerte violenta del ser querido. El conejo humanoide que se presenta allí es una forma de interpretar y de seguir la intuición propia. Las acciones se enfondan en asustarse y tener miedo mientras se avanza y no dejar de cuestionarse y estar atenta.

4.3.3 Mensaje para la toma de consciencia.

En el sueño la persona presenta miedo constante a la pérdida, puesto que ha tenido experiencia de pérdida de personas importantes en su vida, se cuestiona todo el tiempo si pudo evitar o pudo hacer algo más para prevenir estos sucesos, es importante comprender que las muertes o ausencias de seres queridos son importantes para un aprendizaje propio y enfatizan en la importancia de vivir sin límites, permitiéndose ser y estar presente. Es esencial seguir la intuición y tomar valentía en la aceptación de dichas situaciones, aprender a vivir con bondad y amor.

4.4 Análisis del sueño individual

4.4.1 Hija Luisa

“Una voz dice mi nombre, me veo sentada en una silla con los pies descalzos mirando al suelo, en la izquierda mi cama, en el techo de la casa pasos de animal se escuchan, a veces como

de gatos a veces como de persona, me siento intranquila y el gato, que no es gato tiene rostro de una vecina, de una mujer, pero no puedo dejar de verla. No distingo si estoy dentro del sueño o es un sueño dentro de otro, el gato trae un globo de cumpleaños, el globo tiene ojos. Las paredes me observan, no estoy sola, me despierto. Fin del relato”

<i>Elementos y detalles</i>	<i>Relaciones y asociaciones</i>	
<i>Elementos</i>	<i>Silla</i> <i>Pies descalzos</i> <i>Cama</i> <i>Pasos</i> <i>Globos</i> <i>Ojos</i> <i>Suelo</i>	<i>Poder, autoridad</i> <i>Estabilidad, divinidad</i> <i>Descanso</i> <i>Recorrido</i> <i>Tierra, infinito</i> <i>Dios, presencia divina</i> <i>Realidad</i>
<i>Personajes</i>	<i>Gato</i>	<i>Independencia, Sabiduría</i>
<i>Tiempos, Lugares y Situaciones</i>	<i>Habitación, casa</i> <i>Intranquila</i> <i>Sensación de miradas</i> <i>Época</i>	<i>Confort, seguridad</i> <i>Nervios, incomodidad, duda</i> <i>Compañía</i> <i>Presente</i>
<i>Acciones</i>	<i>Caminar</i> <i>Observar</i> <i>Escuchar</i>	<i>Necesidad de liberarse</i> <i>Detenerse, concretarse</i> <i>Atención, interés</i>

4.4.2 Interpretación del relato

En este sueño se presentan elementos muy relacionados, de forma inicial se habla de una silla que simboliza la autoridad o poder, así mismo la presencia de estar descalzos en el sueño

nos traduce estabilidad o energía divina, la cama se interpreta como un lugar de descanso, el sonido de pasos nos menciona la idea de recorrido y también los globos y ojos que representan la tierra y Dios, así mismo el suelo simboliza la realidad. Por otro lado, el personaje del gato con rostro simboliza la independencia, sabiduría e intuición, los lugares en donde ocurre la escena del sueño son la habitación como señal de confort y seguridad, la sensación de intranquilidad o miradas que significa nervios, dudas y compañía. Este sueño ocurre en el presente y las acciones ligadas a caminar indican la necesidad de liberarse, la acción de observar simboliza detenerse, concentrarse y la escucha indica interés y atención.

4.4.3 Mensaje para la toma de consciencia.

Esta persona presenta una angustia constante por la necesidad de sentirse independiente y tomar sus propias decisiones, sin embargo, es importante que escuche y se permita ser guiada por su compañía, una presencia divina que está de forma inconsciente orientándola, esta misma le indica sobre la importancia del detenerse antes del actual, ser sabia en las decisiones y asumir las diferentes consecuencias que las mismas puedan acarrear.

4.5 La bruja en el sueño intergeneracional

Tras el análisis del sueño individual, se es preciso mencionar que la bruja se sitúa en cada sueño como un personaje con diferentes características físicas y que no posee un género en específico de forma que este ser al interpretarse comunica sentimientos inconscientes o hechos reprimidos que han sido traumáticos.

Es aquí en donde se logra esclarecer que la bruja que ha atormentado mucho tiempo a mi familia, no ha sido más que los diferentes eventos pasados que han afectado de forma directa en

la formación personal y sentimental, no son más que experiencias traumáticas que no se han superado y se convirtieron en miedos transmitidos e impuestos entre generaciones, asumiendo de forma casi natural los patrones familiares, entiéndase patrones familiares como:

“Modelos de pensamiento, de emoción y conducta, que se generan en un nivel ancestral y se van repitiendo de generación en generación de manera inconsciente.

Esos pueden producirse por una creencia o idea que, dentro de la familia, se cree que es verdadera y se replica incesantemente por generaciones.”

Entonces en la familia se volvió habitual, culpar a la bruja, la única responsable de las pesadillas, de los hechos o situaciones que incomodan, nunca se asumió la responsabilidad de sanar y superar, solo se asumió internamente la idea vaga de perder al padre, perder al esposo y perder la capacidad de tomar decisiones y vivir con ello.

4.5.1 Similitudes o diferencias de las brujas generacionales

Abuela: Matachín con cola, pezuñas y mascara

Madre: Conejo con rasgos humanos, con garras de gran tamaño

Hija: Gato con rostro de mujer, garras, tamaño grande.

<i>Similitud</i>	<i>Diferencias</i>
------------------	--------------------

Madre e hija coinciden en la hibridación humana y animal.	La abuela presenta una bruja con mascara
Brujas femenina madre e hija	Bruja abuela sin genero
Brujas que no hablan, inmovilizan, crean miedo.	Brujas con diferentes transformaciones.

4.6 Archivo – Memoria - Fotografía

De forma inicial se parte con la recolección del archivo, se realiza una charla con mi abuela y madre en donde se pone en manifiesto los diferentes sueños y experiencias personales y colectivas con las brujas, de estas conversaciones escribo los fragmentos de sueños que cada una narraba (figuras 7 y 8).

Figura 7. Archivo escrito.

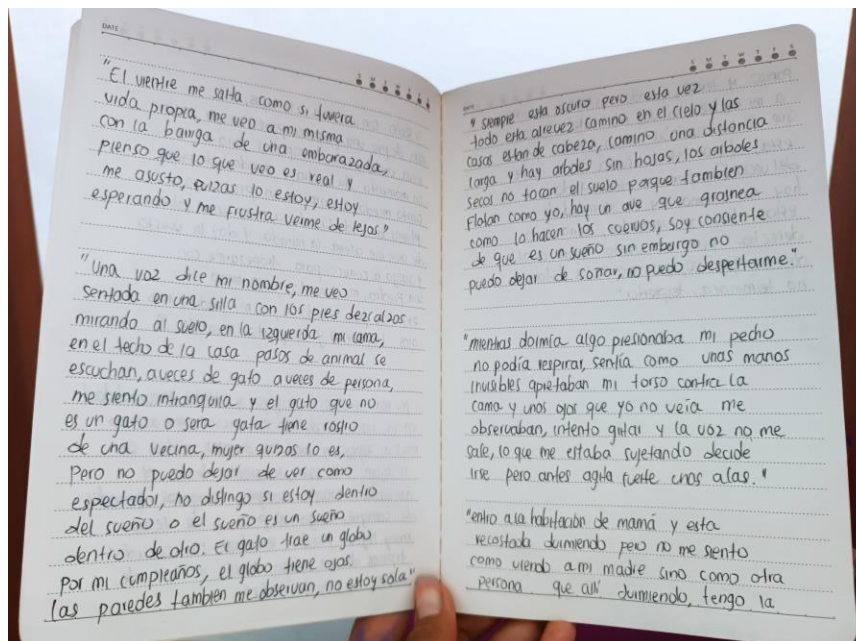
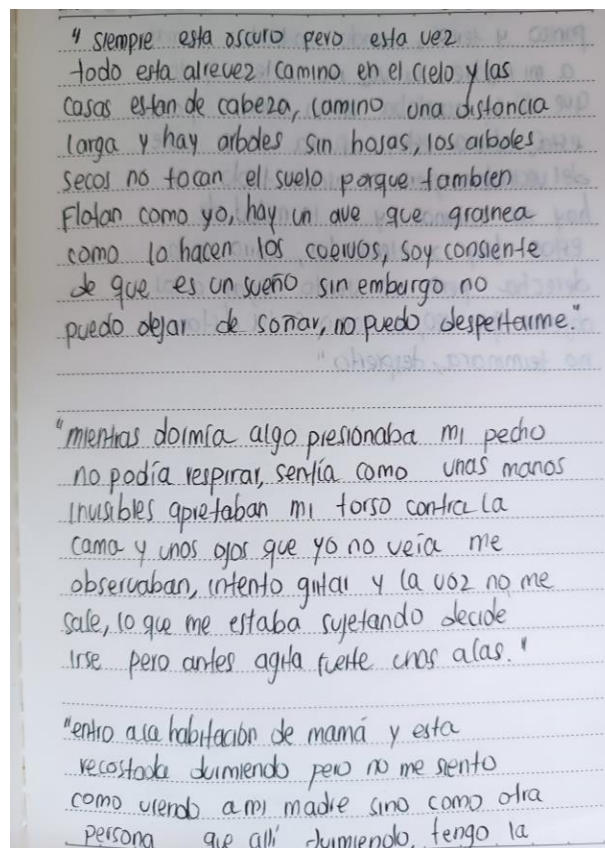

Figura 8. Página del archivo escrito.

Los fragmentos de sueños escritos en su mayoría relatan miedo y angustia dentro de la experiencia del sueño. Por otro lado, como segunda intervencion se realiza un recorrido a los altares religiosos con el propósito de allí evidenciar que objetos o signos de adoración cambian o permanecen dentro de las tres generaciones.

El recorrido empieza con mi Abuela Blanca María Correa, en su altar religioso destacan elementos como la imagen de la virgen, el sagrado corazón de Jesús, cristo crucificado, velas y rosas, después mi madre Delmira Suarez en donde predominan imágenes del sagrado corazón de Jesús, el rosario, la virgen y velas. Para finalizar en mi altar, se encuentra el sagrado corazón de Jesús, el niño Dios, plumas, flores secas y una vela. Al identificar los elementos predominantes se pueden destacar el sagrado corazón de Jesús, las velas y flores como los tres elementos que permanecen aun en tres generaciones diferentes como símbolos de fe y adoración (figuras 9 a 14).

Figura 9. Fotografía retrato Abuela Blanca.

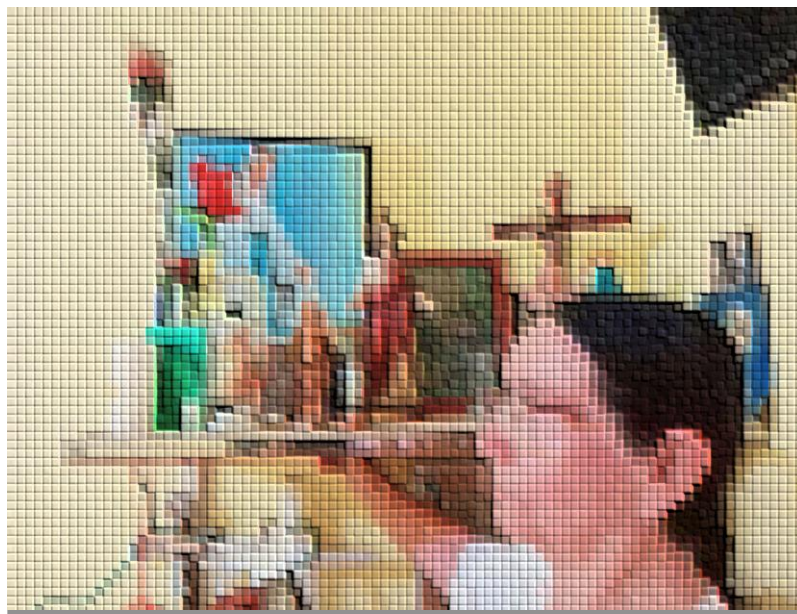

Figura 10. Fotografía Altar Abuela Blanca.

Figura 11. Fotografía retrato Madre Delmira.

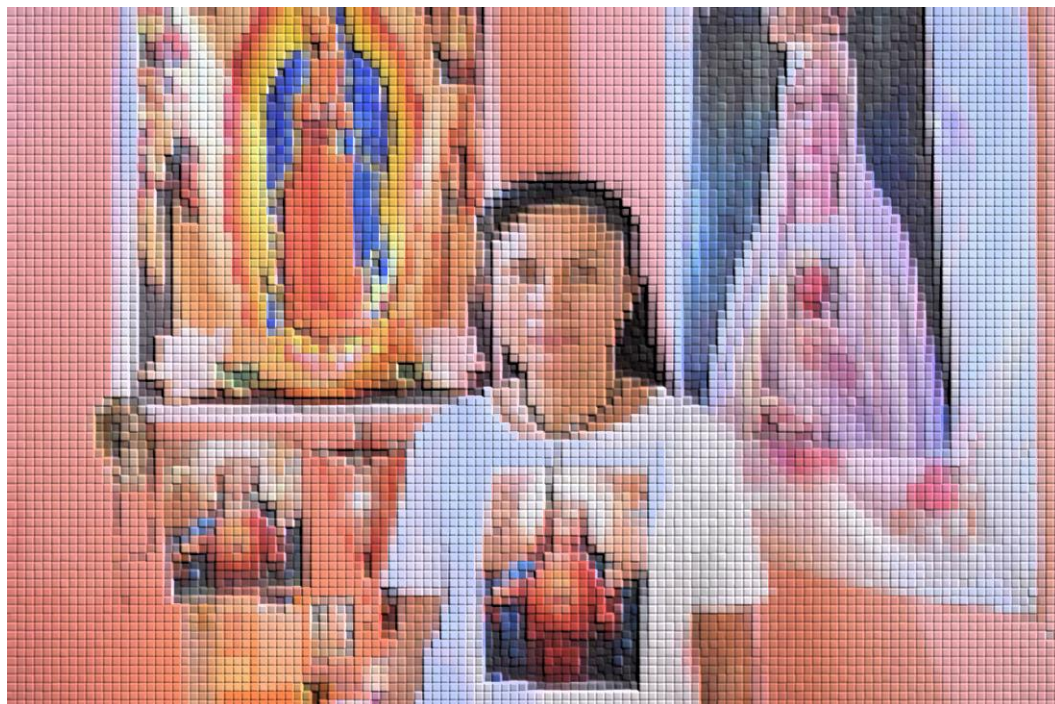

Figura 12. Fotografía Altar Madre Delmira.

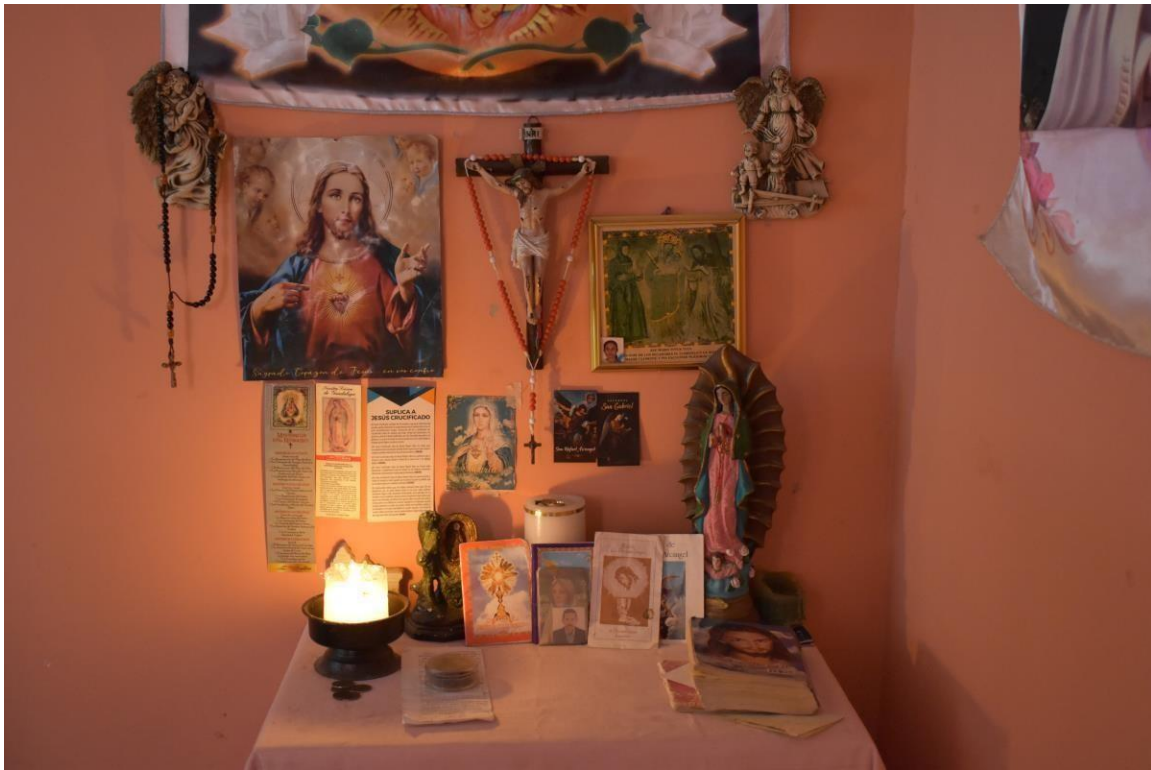

Figura 13. Fotografía Autorretrato.

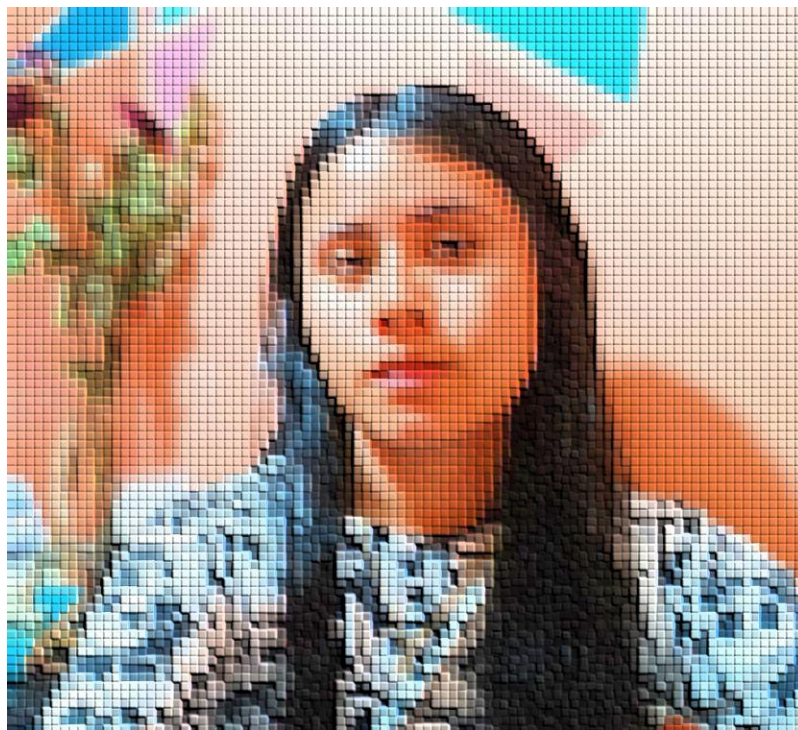
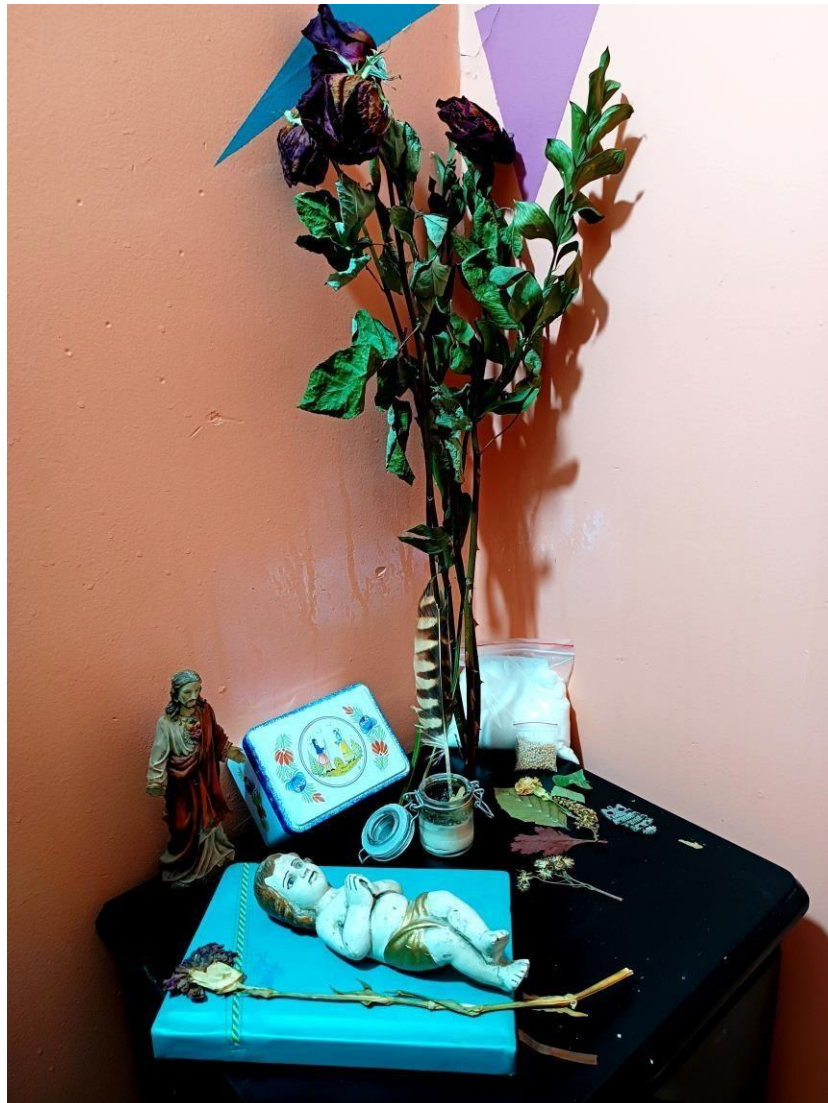

Figura 14. Fotografía Altar propio.

4.7 Bocetos

Como inicio a la creación de la propuesta, se da lugar a la elaboración de bocetos que den luz y proyecten las diferentes figuras protagonistas de cada sueño, de modo que el ejercicio consistió en bocetar la interpretación del sueño (figuras 15 a 18).

Figura 15. Boceto bruja con bandera de estrella.

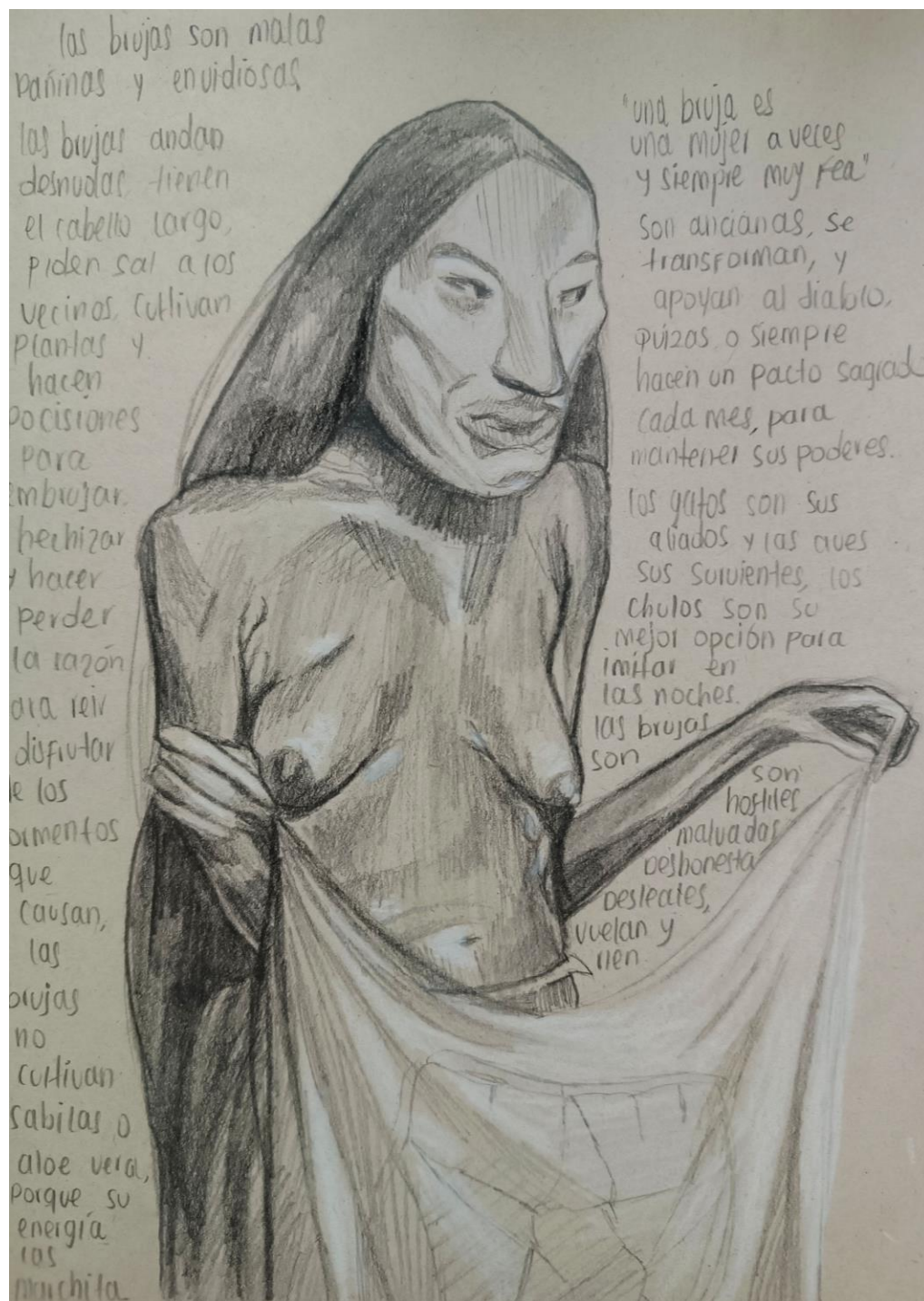

Figura 16. Boceto bruja en la silla.

Figura 17. Boceto Bruja calavera.

Figura 18. Boceto Bruja lechuza.

También se hizo uso del dibujo digital para lograr crear bocetos que fuesen más fieles a lo que se buscaba dentro del proyecto, partiendo de la interpretación destacar los elementos representativos de cada experiencia onírica y para conservar la línea de consanguineidad o familiaridad se utiliza un elemento patrón como el tablero de ajedrez o escaques, cuadrados intercalados de color negro y blanco, dotándolo de un sentido de relación y vínculo (figuras 19 a 23).

Figura 19. Boceto digital volando en la montaña.

Figura 20. Boceto digital sueño de Ave.

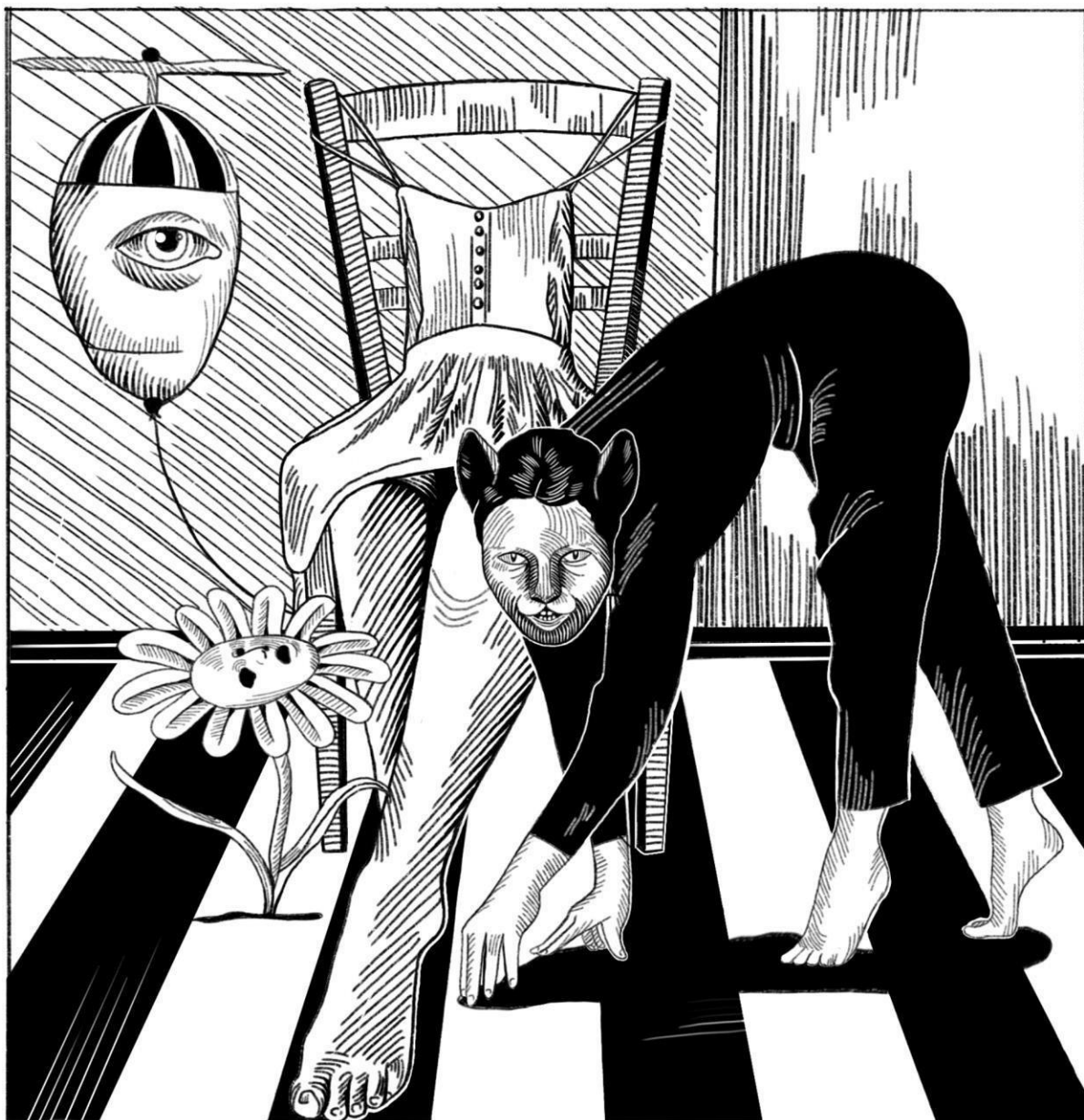
Figura 21. Boceto digital mujer liebre.

Figura 22. Boceto digital matachín con pelota.

Figura 23. Boceto digital soy la silla.

4.8 Proceso Grabado

Posterior a la creación de los bocetos y finalmente elaborar la composición de los diseños que se plasmaran en la placa, se realizan impresiones a tamaño escala de cada placa, las cuales poseen medidas de 50 cm x 50 cm. Para dar comienzo al proceso de grabado se limpia la placa, se agrega una veladura de acrílico a la superficie para dar otro tono al momento de surcar, de modo que el diseño se transfiere a la matriz con la técnica de reporte en papel carbón (figuras 24 a 27).

Figura 24. Transferencia de dibujo placa 1.

Figura 25. Transferencia dibujo placa 2.

Figura 26. Proceso de transferencia de dibujo.

Figura 27. Transferencia método reporte papel carbón.

Se realiza el proceso de transferencia en cada una de las placas, en las siguientes tres imágenes se puede observar como cada placa está completamente dibujada (figuras 28 a 30).

Figura 28. Reporte placa 1.

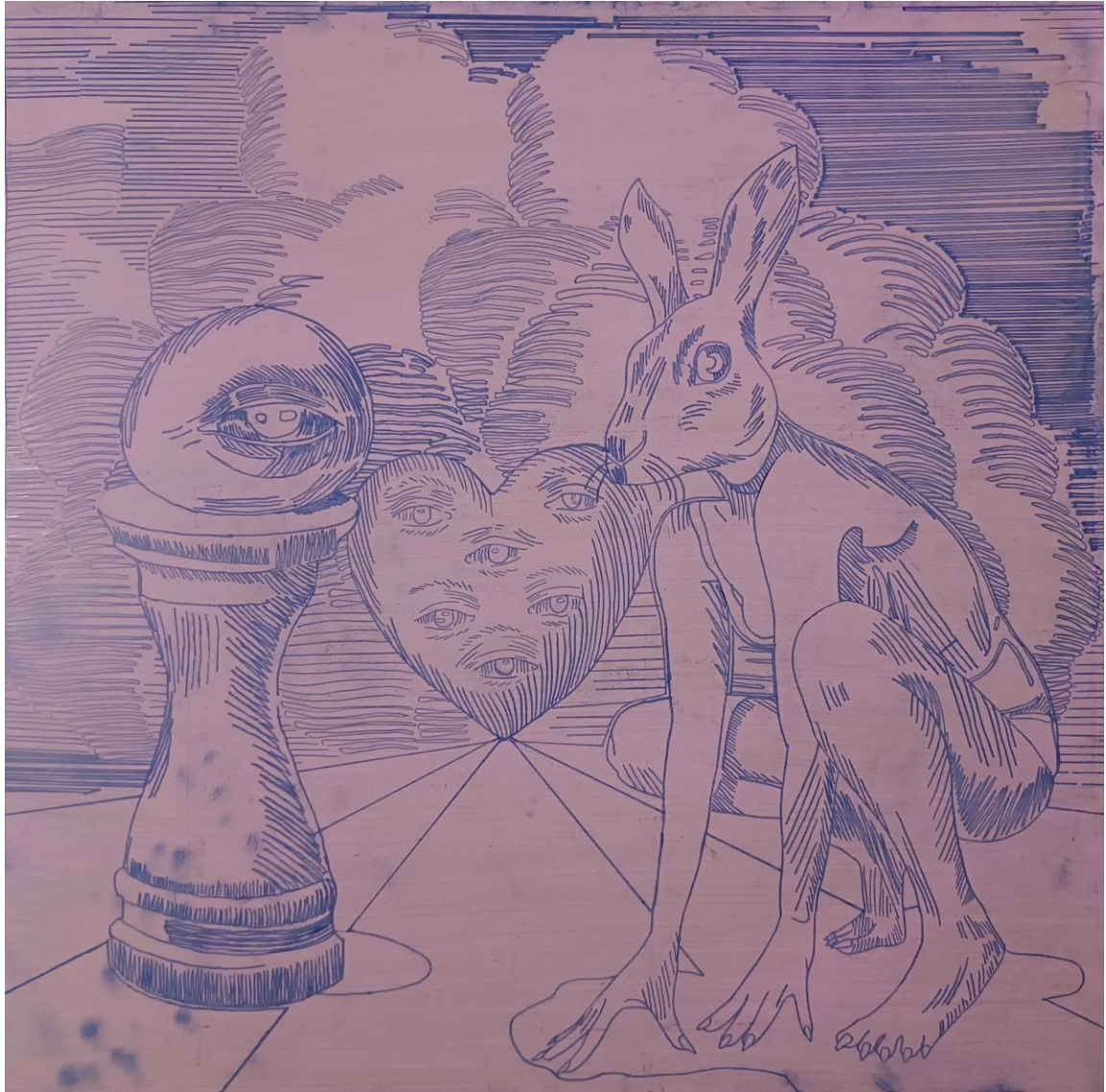

Figura 29. Reporte placa 2.

Figura 30. Reporte placa 3.

Al momento de surcar es fundamental la paciencia y la constante visualización de la imagen de referencia para no equivocarse, el proceso de surcado de cada matriz duro alrededor de 15 días, para un total de mes y medio de surcado (figuras 31 a 33).

Figura 31. Surcado placa mujer liebre.

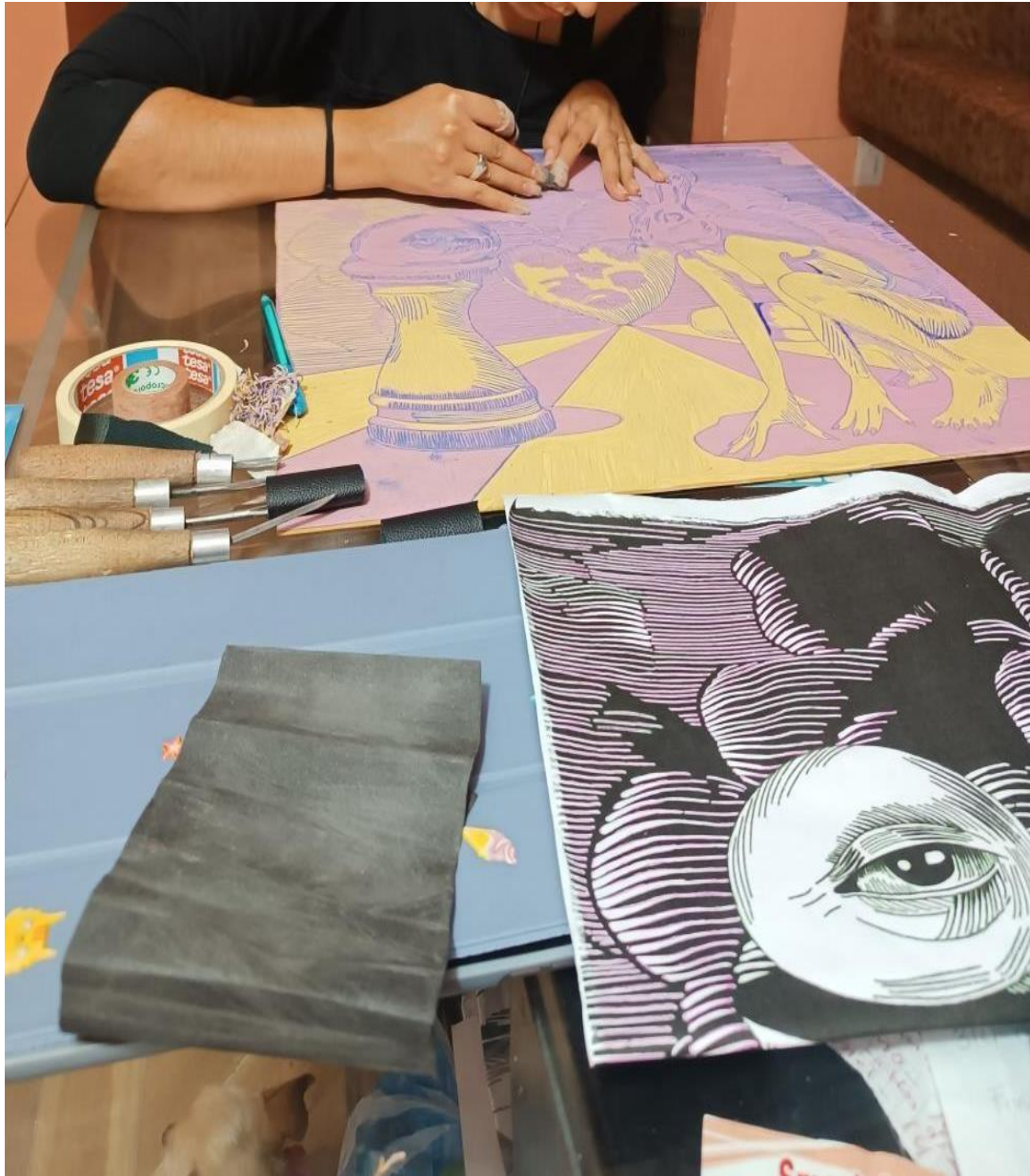

Figura 32. Surcada placa soy la silla.

Figura 33. Surcada placa soy la silla.

Dentro del proceso del grabado busco de forma personal conservar los detalles y surcar lo más profundo posible para generar una impresión limpia.

Cuando finaliza el surcado, llega el momento de poner la primera capa de tinta que permitirá visualizar con más claridad toda la talla que se realizó anteriormente, en este proceso coloque una capa de tinta muy ligera que deje secar durante una semana (figura 34 a 38).

Figura 34. Entintado de placas.

Figura 35. Entintado de placa matachín.

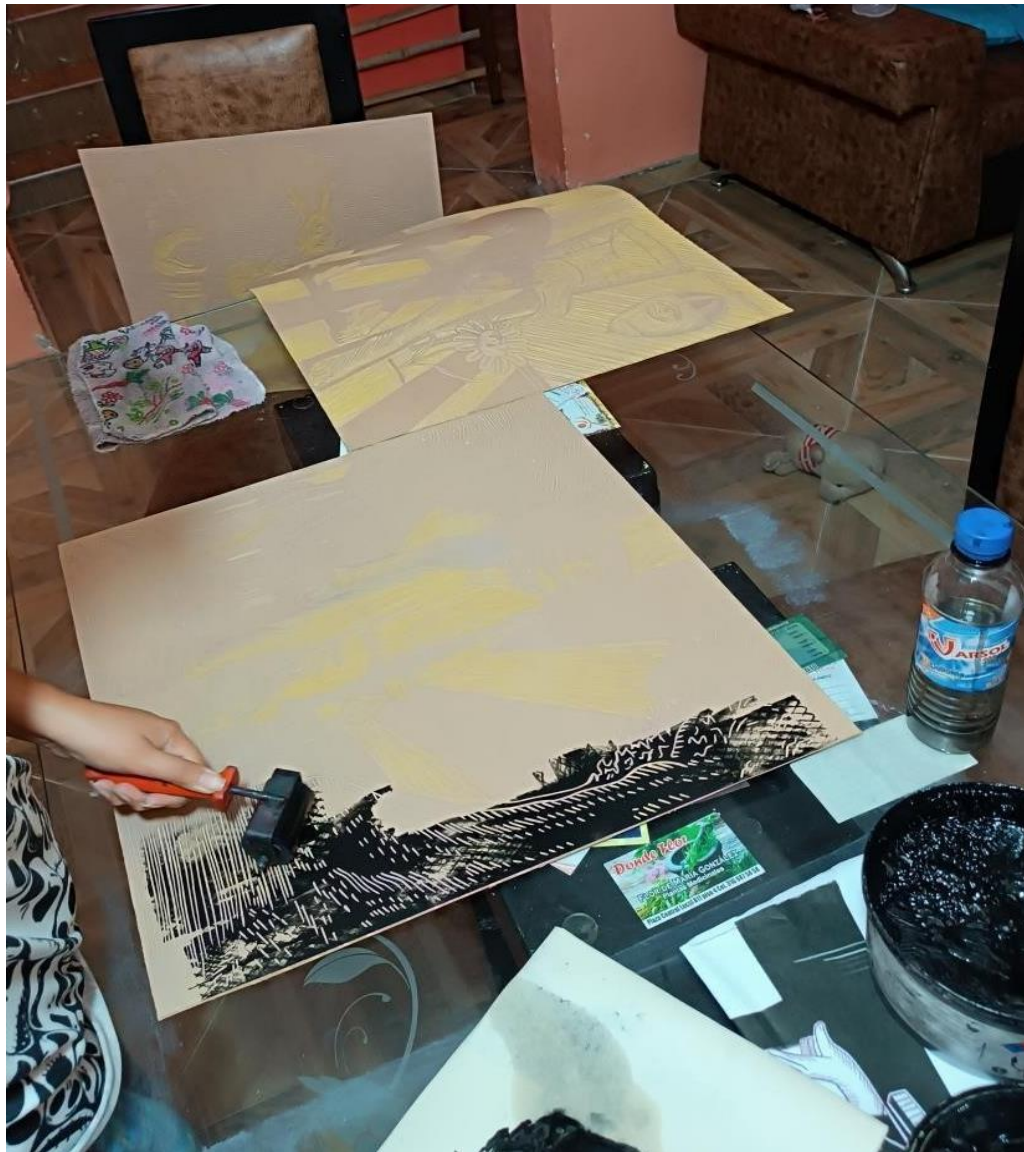

Figura 36. Placa entintada y secada mujer liebre.

Placa 1

Figura 37. Placa entintada y seca matachín.

Placa 2

Figura 38. Entintado de placa soy la silla.

Placa 3

Cuando se completó la semana de secado, se procedió a la parte de la impresión de cada matriz, para esto solicitó el espacio del taller de grabado del programa de Artes Plásticas de la Universidad Industrial de Santander. Dentro del taller se organizan las placas y se entintan con tinta litográfica negra para posteriormente pasar por el tórculo y obtener la impresión (figuras 39 a 42).

Figura 39. Entintado de placa matachín 2.

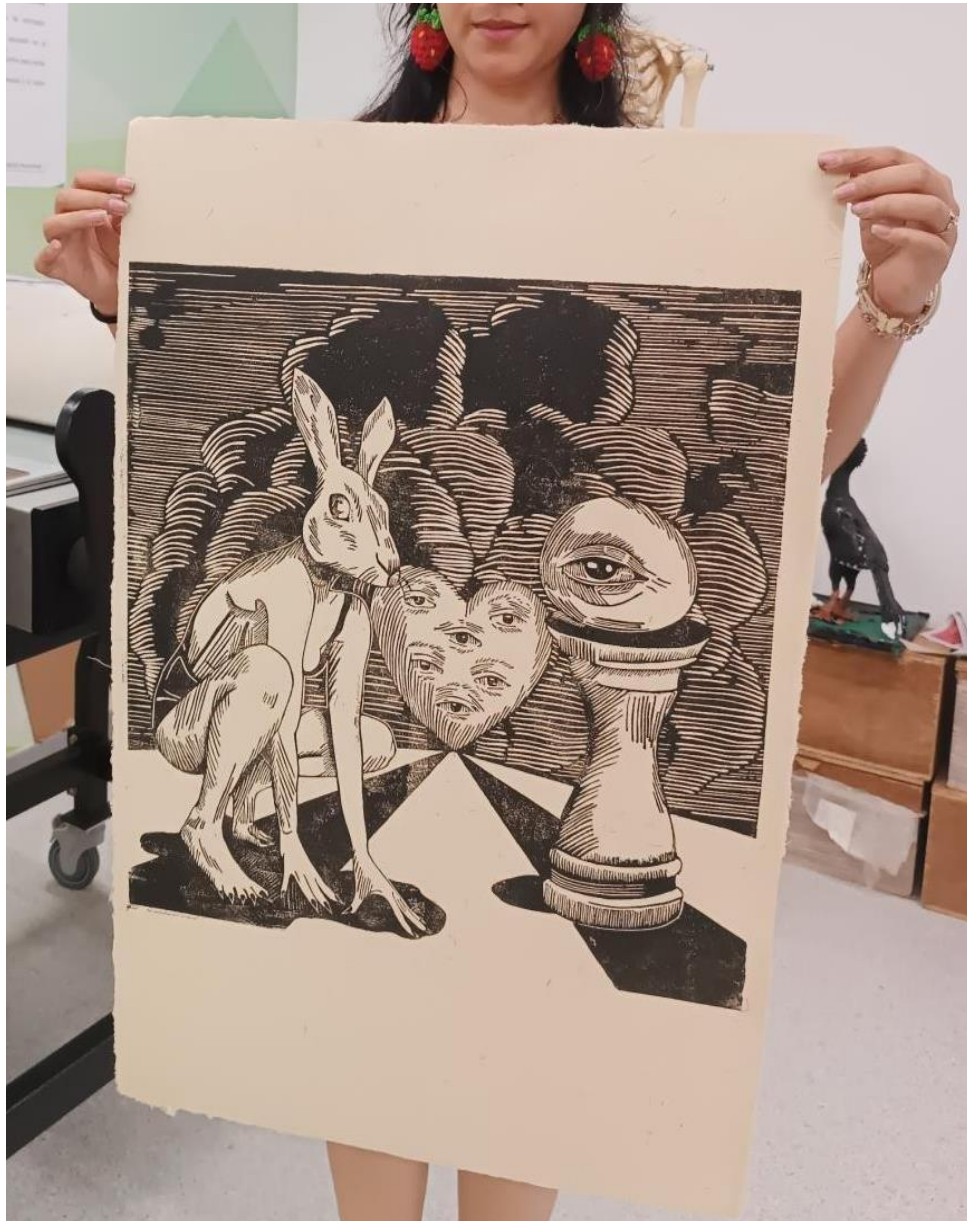
Figura 40. Proceso de impresión con la prensa.

Figura 41. Proceso de impresión con la prensa.

Figura 42. Impresión mujer liebre.

Dentro del proyecto se realiza una impresión por cada placa de linograbado sobre papel artesanal de fibra de fique y flores amarillas. Elegir el soporte como el papel artesanal de fibra de fique evoca una memoria familiar que se sitúa en el trabajo de la fibra natural de fique o cabuya, mencionando también que el fique es un cultivo que forma parte de la economía y la cultura santandereana, su procesamiento y transformación en productos terminados viene de tiempos

ancestrales, especialmente de las comunidades indígenas como los guanes.

Es así que en mi constante exploración con nuevos soportes más sostenibles y orgánicos me permito encontrar diferentes resultados en la cada impresión realizada, el papel de fique presenta una textura de fibra en hilos pequeños, es pulposo y acartonado el color del papel depende de la cantidad de fibra y de la edad del fique para realizar el proceso de la extracción de fibra, otorgando así colores beige, hueso y blancos. Elijo este soporte dentro de mi propuesta plástica porque estéticamente la impresión queda con un acabado un poco difuso que, aunque las placas de linóleo presentan el mismo tratamiento las impresiones toman una apariencia de desgaste enriqueciendo la pieza apoyando la idea de los sueños y el plano onírico. (figuras 43 y 44).

Figura 43. Impresión matachín.

Figura 44. Impresión soy silla.

Tras la impresión de cada pieza espero nuevamente al secado que tarda aproximadamente semana y media, al tener las piezas impresas listas se prosigue al enmarcado, que igualmente lo elaboré dentro del taller de grabado del programa de Artes Plásticas UIS con la ayuda de profesor John Jairo Orozco, Profesor de Artes Plásticas de la Universidad industrial de Santander y mi director de Proyecto de grado (figuras 45 a 51).

Figura 45. Enmarcado de pieza Matachín.

Cada marco mide 60 cm x 60 cm, es decir las tres piezas enmarcadas cada una mide 60 cm x 60 cm.

Figura 46. Enmarcado y medidas de pieza Matachín.

Figura 47. Fase final de enmarcado de piezas.

Figura 48. Piezas enmarcadas.

Figura 49. Pieza mujer liebre.

Título: MUJER LIEBRE

Autor: Luisa Fernanda Prada Suarez

Dimensiones: 60 cm x 60 cm

Técnica: Linograbado impreso en soporte natural de fique

Año: 2023

Figura 50. Pieza matachín.

Título: MATACHIN

Autor: Luisa Fernanda Prada Suarez

Dimensiones: 60 cm x 60 cm

Técnica: Linograbado impreso en soporte natural de fique

Año: 2023

Figura 51. Pieza soy la silla.

Título: SOY LA SILLA

Autor: Luisa Fernanda Prada Suarez

Dimensiones: 60 cm x 60 cm

Técnica: Linograbado impreso en soporte natural de fique

Año: 2023

4.9 Propuesta montaje

Como parte final del proyecto la propuesta de montaje se piensa en el espacio expositivo del Centro Colombo Americano de Bucaramanga, se exponen tres piezas de grabado haciendo énfasis en las tres generaciones, tres mujeres y tres sueños diferentes.

Las piezas están acompañadas de fragmentos de texto extraídos del archivo que se realizó, el uso de texto o letras se relaciona también con el grabado pues ambos comparten origen con la llegada de la imprenta, las piezas bidimensionales se piensan distribuidas de la siguiente manera como se observa en la figura 52. Al inicio del recorrido se encuentra el título del proyecto, al lado la primera pieza gráfica MATACHIN acompañada de un fragmento del sueño que describe la figura que se representa, a una distancia de 1m y medio se encuentra la siguiente pieza. Cada pieza tiene una medida de 60 cm x 60 cm y se necesita de un espacio de 1 m y medio para su montaje, pues se quiere generar un recorrido en donde se tenga la oportunidad de detenerse en cada pieza y observar que se percibe en ella. (figuras 52 y 53).

Figura 52. Propuesta montaje.

Figura 53. Sala Montaje.

Área interna = 79.75 m²
 Altura = A

5. Conclusiones

Este proyecto supuso y lo tomé como excusa para crear una propuesta plástica de linograbado que abordara mis intereses, gustos y la razón inicial de porqué los mismos se originan, me permití ahondar en mis sueños y en los de mi familia para también descubrir y comprender que todo lo que soy naturalmente se debe a todo lo que inconscientemente viví.

Los sueños propios y compartidos son una fuente rica que permiten la expresión artística motivo por el que el grabado fue mi técnica favorita para materializar dicho tema pues el grabado en linóleo es un material noble que permite crear imágenes contrastadas que generan una fuerte atracción visual y que igualmente apoyan la idea del mundo onírico. En el proyecto me permito experimentar con nuevos soportes orgánicos que son fáciles de hallar en nuestro departamento Santandereano. En la elaboración del proyecto presenté dificultades en el proceso del enmarcado de las piezas, no lo había realizado propiamente, sin embargo, conté con la ayuda de mi director quien constantemente me orientó para enmarcar las piezas correctamente.

La parte importante y fundamental durante todo este proyecto y desde que se origina la idea para la creación fue esclarecer y tener presente que la Bruja que se menciona dentro del sueño no está relacionada con la bruja histórica sino de una percepción familiar de la misma.

Para culminar el proyecto sueños generacionales, no pretende cambiar el mundo ni generar una nueva visión de los imaginarios familiares ni personales, es un proyecto que nace desde la inquietud y fascinación por la extraña cualidad de tener patrones repetitivos de sueños dentro la familia y que busca materializar los mismos por medio de una técnica que permite la creación de imágenes para que otros conozcan y se adentren en nuestra experiencia onírica familiar.

Referencias Bibliográficas

Art Museum Princeton University. (2023). Sopa de cuervo, 1997.
<https://artmuseum.princeton.edu/collections/objects/34987>

Barreiro J. (2019). ¿Qué es el sueño y porqué soñamos? Barreiro Psicología.
<https://barreiropsicologia.com/blog/que-es-el-sueno-y-porque-sonamos/>.

Carrington L. (2020). Artista, mágica y excepcional.
<http://www.leonoracarrington.com.mx/biografia.html>.

Emanuel, S. (2023). Oniromancia y adivinación en el Antiguo Oriente. Scribd.
<https://es.scribd.com/document/155169957/1-oniromancia-y-adivinacion-en-el-Antiguo-Oriente>

Flammarion, C. (1901). El mundo de los sueños. Paris, Bouret.

Gobierno de la Rioja. (s.f). La personalidad, diferencias entre los individuos.
<https://orientacion.larioja.edu.es/necedidad-ed-especiales/comporper/111-articompor/245-teoperso#:~:text=Seg%C3%BAAn%20Freud%2C%20el%20fundamento%20de,e%20instintos%20de%20la%20muerte>

López, D. (2022). ¿Interpretación de sueños? Papa Francisco explica el sentido cristiano de los sueños con la figura de san José. Zenit. <https://es.zenit.org/2022/01/26/interpretacion-de-suenos-papa-francisco-explica-el-sentido-cristiano-de-los-suenos-con-la-figura-de-san-jose/>.

Masdearte. (2023). Surrealismo. <https://masdearte.com/movimientos/surrealismo/>.

Ochoa J. (2023). Leonora Carrington, biografía, obra y pintura. México Desconocido.
<https://www.mexicodesconocido.com.mx/leonora-carrington-biografia-obras-y-pintura.html>

Quinceno Luz, R. (2019). Como interpretar tus sueños. Independently published.

RAE. (2023). Diccionario panhispánico del español jurídico. <https://dpej.rae.es/lema/bruja>

RAE. (2023). Real Academia Española. <https://dle.rae.es/oniromancia>

Retamales Rojas, R. (S.f.). Sueños y arquetipos según la psicología analítica de C. G. Jung

Rico Góngora, M. (2018). realidad y mito de las brujas. El aquelarre del conocimiento científico. Scribd.<https://es.scribd.com/article/399092850/Realidad-Y-Mito-De-Las-Brujas-El-Aquelarre-Del-Conocimiento-Cientifico>

San Pablo. (2023). Santa Biblia latinoamericana. España. <https://www.sanpablo.es/biblia-latinoamericana/la-biblia/antiguo-testamento/genesis/41>

Scribd. (2022). El eterno retorno de las brujas. <https://es.scribd.com/article/566683159/El-Eterno-Retorno-De-Las-Brujas>

Spadafora Ana, M. (2010). Cumplí tu sueño: Pedagogía de la oniromancia y conocimiento práctico entre las mujeres pilaga del gran chaco. Formosa, Argentina.

Varo R. (2015). Biografía. <https://www.remédios-varo.com/biografia/>.

Varo R. (2015). Personaje, 1958. <https://www.remédios-varo.com/personaje-1958/>