

Propuesta de creación artística por medio de representación pictórica de las experiencias percibidas del autor en su estado particular de sueño.

“Dominios de un trance nocturno”

Jherson Johany Munevar Cáceres

Trabajo de Grado para Optar al Título de Maestro en Artes plásticas.

Directora

Martha Liliana Pinto Malaver

Maestra en Bellas Artes

Universidad Industrial de Santander - UIS

Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia - Ipred

Programa de Artes Plásticas

Bucaramanga

2024

Tabla de Contenido

	Pág.
Introducción	9
El problema	10
Justificación	11
1.Objetivos	12
1.1 Objetivo general	12
1.2 Objetivos específicos	12
2.Componente histórico	13
2.1 El sueño.....	13
2.1.1 <i>La distorsión de la realidad, fenómenos visuales y su interpretación</i>	16
2.2 El lenguaje del inconsciente.....	17
2.3. Generalidades del sueño	18
2.4 El sueño en relación con el arte	20
3.Referentes	21
3.1 Referentes artísticos	21
3.1.1 <i>Miles Johnston</i>	22
3.1.2 <i>Remedios Varo</i>	23
3.1.3 <i>Agostino Arrivabene</i>	24
3.2 Artistas de los sueños.....	25
3.2.1 <i>Salvador Dalí</i>	27

3.2.2 <i>Jacek Yerka</i>	28
3.3 Otros Referentes.....	30
3.3.2 <i>Patrick Hughes</i>	30
3.3.3 <i>Perspectiva Invertida</i>	31
3.4 Referentes teóricos.....	32
3.4.1 <i>Bases conceptuales del proyecto de investigación y creación</i>	33
4. El proceso.....	34
4.1 Archivo memoria, experiencias y sucesos sonambulismo.....	34
4.2 Propuesta cubo (cinco caras)	38
4.3 Fase de experimentación con materiales.....	39
4.4 Fase de experimentación con el dibujo.....	41
4.5 Proceso de creación.....	46
4.5.1 <i>Primeras ideas y representaciones</i>	46
4.6 Proceso pictórico.....	52
4.7 Propuesta montaje.....	63
5. Conclusiones.....	65
Bibliografía.	67

Tabla de Figuras

Figura 1. Panopticon. Miles Johnston (2020).	22
Figura 2. Liminal. Miles Johnston (2018)	23
Figura 3. Ciencia inútil. Remedios varo (1958)	23
Figura 4. Ruptura. Remedios Varo (1955)	24
Figura 5. Autoritratto con nube batterica. Agostino Arrivabene (2010)	24
Figura 6. Autoritratto pantocrátor. Agostino Arrivabene (2011)	25
Figura 7. Sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada un segundo antes de despertar. Salvado Dalí (1944)	27
Figura 8. La desintegración de la persistencia de la memoria. Dalí (1954)	27
Figura 9. Bathyscaphe. Jacek Yerka (2001)	28
Figura 10. Oceanic Bathroom. Jacek Yerka (1995)	29
Figura 11. Patrick Hughes pintando	30
Figura 12. Perspectiva Invertida	31
Figura 13. Superduperspective. Patrick Hughes (1939)	31
Figura 14. Archivo de memoria escrito sobre electroencefalograma (2023)	34
Figura 15. Archivo de memoria escrito sobre electroencefalograma (2023)	35
Figura 16. Archivo de memoria escrito sobre electroencefalograma (2023)	35
Figura 17. Archivo de memoria escrito sobre electroencefalograma (2023)	36
Figura 18. Archivo de memoria escrito sobre electroencefalograma (2023)	36
Figura 19. Unión de todas las piezas, imagen final a escala	37

Figura 20. Propuesta de cubo (cinco caras)	38
Figura 21. Estructura de perspectiva invertida	40
Figura 22. Estructura de perspectiva invertida, vista de costado	40
Figura 23. Boceto 1 de las imágenes vistas durante el trance del sueño	41
Figura 24. Boceto 2 El zorro	42
Figura 25. Boceto 3 El zorro vista frontal	43
Figura 26. Boceto 4 Sonambulismo visto en segunda persona	44
Figura 27. Boceto 5 Representación de la parálisis del sueño	44
Figura 28. Boceto 6 Viaje astral	45
Figura 29. Primeras propuestas de creación	46
Figura 30. Primera imagen: “Entrada al trance”	47
Figura 31. Paleta de colores obra 1	48
Figura 32. Segunda imagen “Fases enmascaradas del preconscious oscuro”	49
Figura 33. Paleta de colores, obra 2	50
Figura 34. Tercera imagen: “Apertura neuronal onírica”	51
Figura 35. Paleta de colores obra 3	52
Figura 36. Proceso adaptación del dibujo en las piezas	53
Figura 37. Proceso pictórico imagen 1 (cielo)	53
Figura 38. Puerta al inconsciente	54
Figura 39. Estados de la mente	54
Figura 40. Unión de las primeras piezas (prueba visual)	55
Figura 41. Proceso segunda obra	56

Figura 42. Proceso segunda obra (cara lateral).	56
Figura 43. Proceso segunda obra	57
Figura 44. Proceso tercera obra	57
Figura 45. Proceso tercera obra (cara lateral)	58
Figura 46. Ensamble de las piezas	58
Figura 47. Ensamble de las piezas	59
Figura 48. Producto 1 “Entrada al trance”	60
Figura 49. Producto 2 “Fases enmascaradas del preconscious oscuro”	61
Figura 50. Producto 3 “Apertura neuronal onírica”	62
Figura 51. Montaje final espacio expositivo (sala Macaregua)	63
Figura 52. Propuesta montaje	64

Resumen

Título: Dominios de un trance nocturno*

Autor: Jherson Johany Munevar Cáceres**

Palabras clave: Sueños, transe, onírico, consciente, preconsciente, inconsciente y surrealismo.

Descripción:

En mi infancia y adolescencia experimenté en repetidas ocasiones indicios de un trastorno del sueño, como el “El sonambulismo y hablar dormido” comportamientos inusuales durante el sueño, preocupando a mis padres, aunque fuese un hecho inofensivo y aleatorio, siendo anormal en mi familia estos comportamientos. Cada vez percibía más “reales” los sueños mezclando elementos oníricos en un estado de preconciencia, permitiéndome verlos aún despierto. Estas conductas están relacionadas a los sueños que tenía en ese momento despertando una inclinación hacia el arte de los sueños “El surrealismo”, donde podría plasmar por medio de la pintura y el dibujo algunas imágenes oníricas y creaciones de mi mente, siendo este mismo el lenguaje del inconsciente.

Lo anteriormente mencionado, es el tema fundamental para el desarrollo de este proyecto de investigación y creación; sostenido en los conceptos teóricos del psiquiatra Carl Gustav Jung, en el manejo del inconsciente a través de la imagen y los tres niveles de conciencia propuestos por el psicoanalista Sigmund Freud, estos postulados son la base de interpretación subjetiva para la elaboración de una obra plástica.

Este proyecto también se enfoca en factores neurológicos en relación con la epilepsia sufrida hace cuatro años y su consecuencia en la pérdida de la memoria. Los electroencefalogramas, no detectaron anomalía en mi cerebro. A partir de estos sucesos se creó un trabajo de archivo de memoria donde se rescataron algunos fragmentos y experiencias.

Se quiere representar por medio de una obra pictórica en relieve; con base a bocetos e ideas compuestas por escenas con personajes y elementos oníricos. Cada escena utiliza una paleta de colores diferente y genera una ilusión óptica al espectador parecida a la experimentada en este trance nocturno, por medio de la técnica de “Reverspectiva”.

---

* Trabajo de Grado

**Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia. Programa de Artes Plásticas.
Directora: Martha Liliana Pinto Malaver. Maestra en Bellas Artes Colombia

Abstract

Title: Dominions of a nocturnal transe*

Author: Jherson Johany Munevar Cáceres**

Keywords: Dreams, transe, dreamlike, conscious, preconscious, unconscious, surrealism.

Description:

In my childhood and adolescence I repeatedly experienced signs of a sleep disorder, such as “sleepwalking and sleep talking” unusual behaviors during sleep, worrying my parents, even though it was a harmless and random event, these behaviors being abnormal in my family. I increasingly perceived dreams as more “real” mixing dream elements in a preconscious state, allowing me to see them while still awake. These behaviors are related to the dreams I had at that time awakening an inclination towards the art of dreams “Surrealism”, where I could capture through painting and drawing some dream images and creations of my mind, this being the same language of the unconscious.

The above mentioned is the fundamental theme for the development of this research and creation project; Supported by the theoretical concepts of Doctor Carl Gustav Jung, in the management of the unconscious through the image and the three levels of consciousness proposed by the psychologist Sigmund Freud, these postulates are the basis of subjective interpretation for the elaboration of a plastic work.

This project also focuses on neurological factors related to the epilepsy suffered four years ago and its consequence in memory loss. The electroencephalograms did not detect any abnormality in my brain. From these events, a memory archive work was created where some fragments and experiences were rescued.

The aim is to represent through a three-dimensional pictorial work; based on sketches, the three states and doors of the mind, composed of scenes with characters and dreamlike elements. Each scene uses a different color palette and generates an optical illusion for the viewer similar to the one experienced in this nocturnal transe, through the “Reversible” technique

---

* Trabajo de Grado

** Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia. Programa de Artes Plásticas. Directora: Martha Liliana Pinto Malaver. Maestra en Bellas Artes Colombia

Introducción

Este proyecto de investigación y creación artística está enfocado en las experiencias del autor en un estado particular del sueño, adentrándose en la psique, el inconsciente, preconscious y consciente; para identificar aspectos que puedan inspirar la creación de una obra artística que tendrá como fin representar los sucesos, imágenes oníricas y percepciones de la realidad alterada, que se han presentado en los últimos años de la vida del autor. Así mismo involucrar temas médicos y procesos de tratamiento con neurología que se han hecho a través de exámenes del cerebro (electroencefalogramas) para detectar causas del trastorno del sueño como el sonambulismo y su relación con las convulsiones tiempo después inexplicablemente, influyendo esto en la pérdida de la memoria.

Por otra parte estos conceptos: trastorno, parálisis y alucinaciones del sueño; que conllevaron a la alteración de la realidad serán protagonistas en la obra final, la cual estará compuesta por escenarios, personajes y elementos creadas por la mente del autor en los estados ya mencionados, que darán como resultado un contraste entre la realidad y los sueños, donde se representó la percepción alterada experimentada al espectador, introduciéndolo a la obra causando al mismo tiempo una reinterpretación del trastorno.

El problema

Tras la necesidad investigativa del artista a partir de hechos clave de su vida y procesos de tratamiento a través de exámenes del cerebro (electroencefalogramas), los cuales han permitido un seguimiento constante, siendo estos relevantes para detectar posibles causas de trastornos del sueño como el sonambulismo y su relación con las convulsiones, estos episodios han sido controlados con el uso de medicamentos formulados; además de cómo puede influir esto en la evolución a largo plazo de la epilepsia y la pérdida de la memoria, con base a este tema se da inicio a la creación de una obra artística que involucra experiencias y sucesos durante un trance particular del sueño.

En este fenómeno tan extraño también se basan las experiencias científicas que piensan que se trata de creaciones mentales oníricas, y que se cree que puede ser debido a factores neurológicos y extraños como alucinaciones del sueño (Muñoz J, 2020). A partir de estas experiencias se planteó una propuesta para la representación de estas anormalidades en la mente y la psique, buscando así mostrar por medio del arte perspectivas subjetivas del mundo intrínseco de cada persona.

Justificación

Estas experiencias oníricas despertaron una curiosidad profunda e intensa, hacia el preconsciente, e inconsciente, y surge la interpretación de los sueños, que han sido desde un principio fuente de inspiración para la creación de obras artísticas que han fortalecido mi inclinación por el surrealismo, también conocido como “el lenguaje de los sueños”. Todo esto aplicado a una perspectiva muy personal y subjetiva que se sostiene en los conceptos teóricos de Carl Gustav Jung. Según él entendió los arquetipos como patrones e imágenes arcaicas universales que derivan del inconsciente colectivo y son la contraparte psíquica del instinto. En el inconsciente humano estos representan experiencias comunes en mitos, cuentos y religiones como otras formas de mitología, son modelos mentales que influyen en nuestras percepciones, comportamientos y relaciones.

Todo esto mostrado desde una perspectiva artística donde el lenguaje de los sueños, procesos de tratamiento neurológico y archivos de memoria para rescatar cada una de estas experiencias vividas y así contribuir y aportar una visión subjetiva al mundo, por medio de las artes plásticas.

1.Objetivos

1.1 Objetivo general

Desarrollar una propuesta artística a partir de las percepciones de la realidad percibidas en un estado particular del sueño y profundizar temas como “el sueño lúcido, alucinaciones del sueño, el inconsciente y preconscious” para lograr plasmar en una composición esas imágenes y elementos oníricos en una forma surrealista, que estará compuesta por pinturas usando la Perspectiva invertida

1.2 Objetivos específicos

Identificar archivo a partir de la memoria con acontecimientos vividos durante el estado alterados del sueño para dar forma a un conjunto de obras pictóricas que involucrarán y serán inspiradas en los tres niveles de conciencia y puertas de la mente.

Crear una obra surrealista que está compuesta por tres pinturas al acrílico, que se podrán apreciar unidas una seguida de la otra en un orden específico, para generar una ilusión óptica al espectador.

Dar a conocer y mostrar al espectador una percepción o la experiencia visual vívida de las imágenes creadas de mi mente en los sueños más extraños y simbólicos de una manera artística surreal, utilizando la perspectiva invertida.

2.Componente histórico

2.1 El sueño

Devolviéndonos en la historia los antiguos se dejaban guiar por los sueños, la confianza en ellos de los contemporáneos es mucho menor. Casi todo el mundo sabe que es un sueño, pero pocos lo recuerdan al despertar por la mañana. El sueño en general se nos presenta como una película de duración variable, de comienzo a menudo indefinido, pero que casi siempre lleva a un desenlace concluyente.

Es una definición preliminar, el sueño es un simulacro de realidad hecho de fragmentos de recuerdos. normalmente participamos en él como protagonistas, lo que no significa que tengamos control sobre la sucesión de acontecimientos que constituyen la trama onírica. Al actuar en él sin conocer su guion y dirección, muchas veces experimentamos sorpresa e incluso euforia. De igual modo, es común que el sueño escenifique situaciones de gran frustración o decepción.

A pesar de reflejar las precauciones de quien sueña “soñante” el curso del sueño es casi siempre impredecible. La lógica de los acontecimientos es fluida y errática en comparación con la realidad. En los sueños, un personaje o lugar puede transformarse en otro con increíble naturalidad, revelando el poder de *transmutación* (mudar o convertir algo en otra cosa) de las percepciones mentales. El arco de posibilidades del sueño es muy amplio y bordea lo insólito, lo inverosímil y lo caótico.

La interpretación de un sueño presupone la comprensión profunda del contexto real y emocional del soñante y puede ser extremadamente transformadora, para generarnos preguntas como:

¿Hay lógica detrás del sueño? ¿el sueño un hecho inexplicable de la experiencia humana o un arcano insondable? ¿soñar es un accidente o una necesidad? (Ribeiro, S. pág. 66)

Nuestros sueños son la puerta a niveles más intrínsecos, que es de donde emana un sinnúmero de información. Esta contiene símbolos y arquetipos que conforman una especie de historia encriptada: es ahí donde está el mensaje secreto, el que podemos aprovechar si somos capaces de descifrarlo y comprenderlo. Para obtenerlo no debemos caer en la tentación de tratar de descifrarlo mediante un glosario de significados simbólicos, pues los sueños son una expresión integral e individual.

Descubrir lo que nos quiere decir un sueño puede representar beneficios para la salud física, emocional y psicológica. Según Jung, la interpretación adecuada tiene como función general, restaurar el equilibrio psíquico del soñador para compensar las deficiencias de su personalidad. Los sueños ayudan de forma simbólica a la resolución de conflictos y pueden dar una percepción distinta a la de la mente en estado de vigilia (despierto), la cual puede resultar sesgada o parcial. Además, contribuyen a potenciar, tomar consciencia, prevenir, decidir y motivar cualquier circunstancia de nuestra existencia. En síntesis, los sueños son una ventana al inconsciente. Estudiarlos nos permite conocernos mejor, saber qué ocurre dentro de nosotros, qué procesos estamos viviendo, cómo nos sentimos con lo que hacemos día a día, qué nos falta por resolver, hacia dónde va nuestra vida. La función principal de los sueños es dar una orientación a la vida consciente a partir de la información inconsciente, generando bienestar y una mayor felicidad a nuestra vida. (Jung C, 1991).

Primeramente, se darán a conocer algunas definiciones cortas sobre los conceptos de sueño, trastorno del sueño, sonambulismo, distorsiones perceptivas y Parálisis del sueño. “Que son los

estados en los que se desarrollan las imágenes que grafican en el presente proyecto en su parte de investigación.”

El sueño es un estado biológico activo periódico, en que se distinguen dos etapas (REM) (Rapid Eye Movement) en español (movimiento ocular rápido) es conocido por presentar una actividad eléctrica parecida a la vigilia, y a su vez es la etapa donde se crean y se desarrollan los sueños más lúcidos. y el sueño (N REM) (Not rapid eye movement) o por su sigla en español NMOR, Se divide en 4 fases donde las ondas cerebrales se hacen más lentas, el cuerpo está cada vez más relajado y se logra consolidar el sueño reparador.

Estas se alteran sucesivamente durante la noche, intervienen los relojes biológicos en la modulación del sistema, así como (neurotransmisores). Se trata de una red neuronal compleja, en la intervienen diversas zonas del sistema nervioso central, los procesos oníricos están controlados además de forma neutral.

Los sueños son un elemento fundamental del inconsciente, el velo simbólico que recubre los sueños, no es más que el lenguaje natural con que se comunica el inconsciente. Según Jung solo se puede tratar el inconsciente con imágenes, imágenes producidas por el individuo ya sea a través del dibujo, pintura o cualquier técnica artística está cargada de símbolos que envía el inconsciente, por lo tanto, “el arte es una expresión de la psique de quien lo crea” (Jung, 1995).

A menudo el sueño se conectaba con el sonambulismo. El sonambulismo se considera un tipo de parasomnia. Las parasomnias son un grupo de **alteraciones del sueño** muy variadas y, en general, benignas, que se manifiestan como **una conducta o experiencia no deseada que tiene lugar durante el sueño**. Se clasifican según la fase del sueño que aparecen y la forma en que se

manifiestan. El sonambulismo constituye, junto con los terrores nocturnos y el despertar confusional, el grupo de parasomnias del despertar (Ocáriz, 2020).

El sonambulismo suele tener lugar durante el primer tercio de la noche, coincidiendo con el episodio más largo de la fase del sueño N REM -sueño profundo-, en la hora o dos horas posteriores tras habernos quedado dormidos. En los adultos, puede ocurrir también durante el sueño superficial y en la segunda parte de la noche. Dentro del proceso creativo se presentan una serie de operaciones mentales, dentro de las cuales en muchas ocasiones se realiza un ejercicio de traducción de las ideas, percepciones o alucinaciones, las cuales pueden ser visuales, auditivas o táctiles, y que pueden variar desde una detallada imaginación hasta una pseudo-alucinación que logran en determinado momento funcionar como un método de provocación que posteriormente a partir de un conjunto de acciones permite materializar y obtener un resultado plástico, es decir, convertir las percepciones alucinatorias en este caso y materializar en imágenes percibidas de la realidad.

2.1.1 La distorsión de la realidad, fenómenos visuales y su interpretación

Entendido lo anterior y contextualizando mi posición personal con experiencias que fueron evolucionando con el tiempo, empiezo a buscar un significado de aquellas ocasiones en las que mi sueño pasaba a una fase de distorsión de la realidad en el estado de sonambulismo, hasta el punto en que podía ver creaciones de mi mente soñante en la realidad, imágenes de animales, escenarios oníricos o reales que variaban según el sueño. Alcancé a dudar de mi realidad cuando estos sucesos aparecían muy seguidos en mis noches especialmente cuando quedaba en un estado en particular, como un trance entre sueño y despierto, donde podía ver aun

después de abrir los ojos, animales como arañas, venado y más frecuentemente un **Zorro** los cuales sobresalían de la pared y desaparecían al momento de acercar mi mano, como un reflejo en el agua.

A lo largo de la historia, los Zorros han tenido un papel destacado en diferentes culturas y mitologías. A continuación, presentaré algunos ejemplos.

En la mitología griega, el zorro es asociado con el dios Dionisio, conocido por su astucia e inteligencia. Además, la diosa Artemisa tenía una compañía de zorros que la acompañaba en sus cacerías.

En las culturas indígenas de América del Norte, el zorro es representado como un ser astuto y sabio. Se dice que el zorro tiene la habilidad de enseñar habilidades importantes como la supervivencia en la naturaleza y la creatividad en situaciones difíciles.

Al igual que con cualquier otro sueño, las emociones que experimentamos durante el sueño y después de despertar pueden influir en la interpretación. Si te sientes feliz y satisfecho después de soñar con un zorro, puede representar que estás en un buen momento en tu vida. Pero si te sientes inquieto o preocupado, puede representar que tienes dudas o miedo de caer en una trampa. (Herrera, 2021).

2.2 El lenguaje del inconsciente

Contrariamente a lo que exponía Freud, Jung, no estaba de acuerdo con que el inconsciente era solamente un desván de deseos reprimidos de la conciencia. Jung afirmaba que

el inconsciente tenía vida propia, capacidad de creación de símbolos e imágenes de forma autónoma, y posibilidad de auto curación.

Nuestra mente inconsciente guarda imágenes, sonidos, sabores, sentimientos, emociones, intuiciones, percepciones, pensamientos racionales e irracionales, análisis, conclusiones, estados de ánimo, preocupaciones y esperanzas. El inconsciente es el más grande reservorio de nuestra imaginación, y asimismo de la capacidad y florecimiento de la creatividad.

Dicha información inconsciente se despliega sin filtros a través de los sueños, con total independencia, es virgen, no está afectada por la censura racional. Monta las escenas de acuerdo con el significado emocional y perceptivo, pero manteniendo la libre asociación entre ellas. Las imágenes surgen sin orden temporal, ni coherente, ni tampoco lógico, pues así es el lenguaje inconsciente.

Cuando dormimos el proceso inconsciente se apodera de la psiquis y accede de modo espontáneo a la mente. Aunque Jung matiza diciendo que mientras se sueña la consciencia no desaparece totalmente, sino que existe aún algo de ella representada por el "yo onírico" o "ego onírico". Esta es la explicación de que en el sueño emanen a menudo hechos o situaciones semejantes a las de la vida real, pese a que en escasas ocasiones ejerzamos influencia consciente respecto a las mismas (Quiceno L, Pág 8).

2.3. Generalidades del sueño

No existen normas fijas para la interpretación de los sueños. Esta depende de la individualidad, de las vicisitudes, del estado de consciencia, la herencia emocional, la cultura y la

educación del soñante. No obstante, se presentan ciertos aspectos que no son exclusivos del individuo, y que son los concernientes al inconsciente colectivo.

En el inconsciente colectivo está contenida la información común para la humanidad y para cada ser humano. Se encuentran símbolos que expresan un carácter universal. Es la razón por la que Jung hace énfasis en los símbolos mitológicos, religiosos, leyendas o expresiones culturales. En el inconsciente colectivo se evidencian elementos como los arquetipos, que son expresiones heredadas de la “mente universal”. Son la representación de un motivo que puede variar sin perder su significado fundamental.

Los símbolos encarnan la pretensión natural de unir a los opuestos y reconciliarlos. La naturaleza siempre tiende a compensarse. Los opuestos son los dos extremos de lo mismo, consistiendo la diferencia simplemente en la distancia o la gradación entre ambos. Jung lo reseñó en la imagen del casamiento alquímico, en los atributos alquímicos del sol y la luna (Li y Kan en el pensamiento chino), como opuestos masculino y femenino. Del Tao surgen dos principios fundamentales de la realidad, lo luminoso polar o Yang, y lo oscuro o sombrío o Ying. De estos nacen, luego, los demás opuestos polares.

Se considera que, en la mayoría de las ocasiones, los personajes y situaciones de los sueños expresan asuntos del individuo que necesitan ser integrados y reconocidos. El aprendizaje sobre el sueño va a depender exclusivamente de la disposición que tenga el soñante.

Las emociones, los sentimientos y hechos se evidencian en las escenas oníricas con una supuesta incoherencia e incongruencia con respecto al tiempo y la distancia; y asimismo algunas veces, con la imposibilidad de ciertas acciones humanas en su estado consciente.

Se establece como “analizado e interpretado” un sueño cuando el soñante llega a adquirir la impresión de que “tiene sentido”.

2.4 El sueño en relación con el arte

El objetivo es plasmar algunas de las imágenes y escenas que se han creado en la mente y psique del autor durante el estado de sueño alterado, esto es algo que se ha venido realizando hace tiempo en el arte, estas codificaciones que se representan en obras simbolistas por medio del subjetivismo, la simbología y representación de emociones busca jugar con la percepción, la imaginación, la realidad y el sueño del autor.

Seguidamente se realiza un estado del arte, tomando como partida el surrealismo; entrando en el imaginario de diferentes artistas que han desarrollado sus obras plásticas en torno a sus sueños. Aborda en una generalidad a Ortega y Gasset y por consiguiente a Freud y que se encargan de interpretar y darle explicación a las diferentes propuestas plásticas en base a los sueños, y así mismo alude a Dalí como un creador de mecanismos para ejecutar obras basadas con simbolismos por medio de micro sueños.

De esta manera, la importancia del sueño como herramienta creadora, también lo plantea un equipo de investigadores del Instituto del Cerebro en Paris, donde diseñaron un experimento que puso a prueba la técnica de sueño de Salvador Dalí para ser más creativo, por medio de las micro siestas, (BBC News Mundo, 2021), señalando nuevamente como elemento de gran importancia que una de las funciones del sueño, es el desarrollo de la capacidad creativa.

El gran poeta y dramaturgo español Pedro Calderón de la Barca (2014) en su obra cumbre afirma que: “La vida es sueño”, tal vez anticipando la propuesta central del surrealismo,

cuando a través de su personaje Segismundo, al final del segundo acto, dice: “¿Qué es la vida? Un frenesí. / ¿Qué es la vida? Una ilusión, / una sombra, una ficción, / y el mayor bien es pequeño; / que toda la vida es sueño, / y los sueños, sueños son” (p. 47).

3.Referentes

3.1 Referentes artísticos

Los siguientes artistas son base fundamental y de particular interés para este proyecto, son catalogados por su estilo en particular surrealista, onírico y por sus pinturas y dibujos del inconsciente.

Miles Jonhston quien realiza ilustraciones surrealistas con realismo que causan diversas sensaciones. En retrospectiva, siempre le ha interesado cualquier cosa que ayude a transformar la percepción de lo mundano, desde la física, filosofía y arte por supuesto. Siempre quiso ver el mundo que lo rodea como si fuera la primera vez, una sensación de extrañeza sublime, aterradora e inspiradora del ser. Por lo cual he escogido este artista dibujante que aporta de manera significativa a la creación de imágenes oníricas subjetivas de la mente artística.

Remedios Varo su obra ha estado influenciada por el surrealismo, en donde fusiona algunas teorías científicas con la alquimia y el misticismo, creando una iconografía y un estilo único, con relación a lo que se quiere lograr en la presente pintura, con las escenas percibidas por el autor. Por ende, es uno de los principales referentes en el desarrollo creativo del proyecto.

Agostino Arrivabene sus escenas están dotadas de un fondo místico, y de una línea de comunicación muy fuerte con lo eterno, lo misterioso y lo infinito, en ellas se puede observar cómo sus figuras esconden siempre significados entre sus pinceladas. este particular estilo de

autorretrato ha llamado mi atención a conocerme físicamente como interiormente, en representaciones pictóricas, aportando en la obra el significado que quiere dar el autor en cada una de estas imágenes oníricas.

3.1.1 Miles Johnston

Figura 1. Panopticon. Miles Johnston (2020).

Nota: Grafito sobre papel. <https://www.artsy.net/artwork/miles-johnston-panopticon>

Figura 2. Liminal. Miles Johnston (2018)

Nota: Grafito sobre papel.

<https://www.milesjohnstonart.com/2018/eyp47af022mjdgbh3i8lvw4kw611mo>

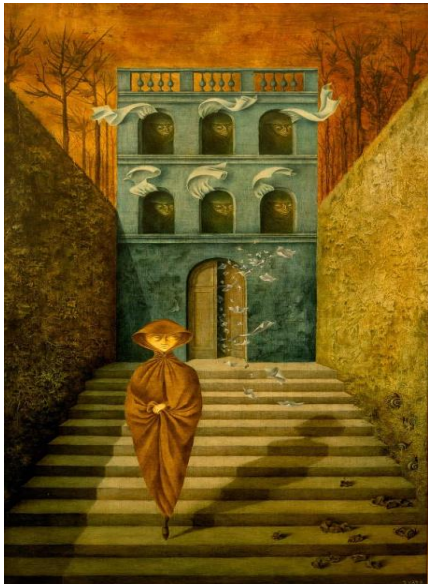
3.1.2 Remedios Varo

Figura 3. Ciencia inútil. Remedios varo (1958)

Nota: Óleo sobre lienzo <https://blocdejavier.wordpress.com/2020/08/03/el-alquimista-remedios-varo-1955/>

Figura 4. Ruptura. Remedios Varo (1955)

Nota: Óleo sobre lienzo <https://blocdejavier.wordpress.com/2020/10/31/la-ruptura-remedios-varo-1955/>

3.1.3 Agostino Arrivabene.

Figura 5. Autoritratto con nube batterica. Agostino Arrivabene (2010)

Nota: Óleo sobre lienzo <https://www.agostinoarrivabene.it/paintings/#106-241>

Figura 6. Autoritratto pantocrátor. Agostino Arrivabene (2011)

Nota: Oleo sobre madera antigua. <https://www.agostinoarrivabene.it/paintings/#106-245>

3.2 Artistas de los sueños

Posiblemente cuando hablamos del sueño en el arte el primer referente es el surrealismo, cuestión que no se puede negar, pero de igual manera, sin necesidad de enmarcarse en el surrealismo, el sueño ha sido una fuente de inspiración para muchos artistas y posiblemente por ello es que el gran filósofo y ensayista español Ortega y Gasset (1964a) afirmó vehementemente: *Las generaciones últimas tomaron la actitud exasperada de hacer arte con lo que el arte había siempre dejado fuera por inservible, con la última periferia de la vida humana en que ésta confina con la pura imbecilidad –a saber, con los sueños, con los retruécanos y la ecolalia, con la demencia, con las inversiones sexuales, con la puerilidad, con la arbitrariedad como tal (p. 110).*

Pero dejando de lado los gustos ¿acaso los sueños no permean a todas las aristas expuestas por el filósofo español?, no podemos dejar de lado que los sueños como percepciones en ellos vemos, tocamos, incluso oímos, ya que realmente es una acción biológica, que gustenos o no, ellos están ahí y presentan un carácter de que todo es real, es otras palabras, “en el sueño no vivimos, sino que al despertar y reanudar la vida la hallamos aumentada con el recuerdo volátil de lo soñado” (Ortega y Gasset, 1964b, p. 414).

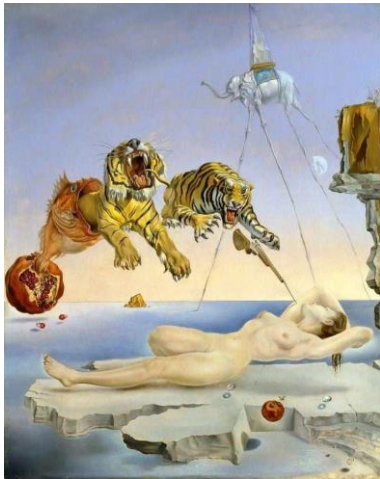
“Si los surrealistas reivindican la continuidad entre el estado de sueño y el estado de vigilia, Bloch llama la atención sobre la importancia del soñar despierto” (Jiménez, 2014, p. 9), Jiménez filósofo alemán, insiste que no solo se sueña dormido, acá podemos hablar también de los sueños lúcidos, de la ensoñación y todas las vertientes que se han planteado respecto a las clases de sueños, señalando que:

El arte recibe del sueño diurno este carácter utopizante, no como algo livianamente ornado, sino como algo que lleva también en sí renunciaciones, las cuales, si no superadas por el arte, no quedan tampoco por eso olvidadas, sino, más bien, abrazadas estrechamente por el gozo de la configuración futura. [...] El sueño diurno, como estadio preliminar del arte, tiende, por eso, tanto más claramente al perfeccionamiento del mundo. (Bloch, 2004, p. 70).

Los teóricos generalmente afirman que las artes plásticas en esencia son imágenes y que los sueños y las alucinaciones, sean del tipo que sean, de igual manera por exuberancia son imágenes, es tan cierto que hasta el momento no hay datos de personas que sueñen solo en textos, se sueña en imágenes, como se dijo anteriormente acompañadas de sonidos, que es otro tipo de percepción muy importante dentro del fenómeno.

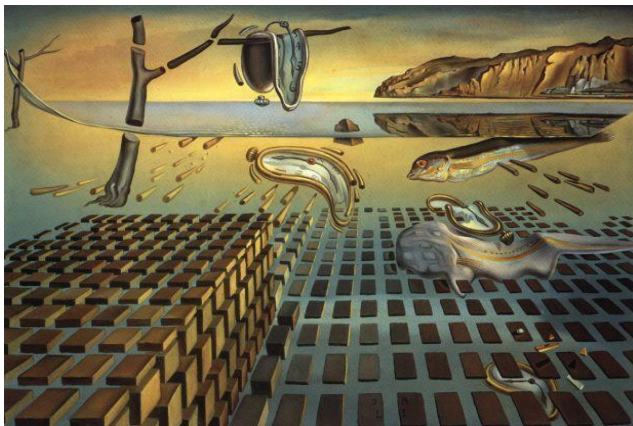
3.2.1 Salvador Dalí

Figura 7. Sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada un segundo antes de despertar. Salvado Dalí (1944)

Nota: Óleo sobre lienzo <https://www.museothyssen.org/coleccion/artistas/dali-salvador/sueno-causado-vuelo-abeja-alrededor-granada-segundo-antes>

Figura 8. La desintegración de la persistencia de la memoria. Dalí (1954)

Nota: Óleo sobre lienzo <https://artehistoria.com/obras/la-desintegracion-de-la-persistencia-de-la-memoria>

Para los surrealistas, el sueño era aún más importante que la misma realidad. Ese momento en que nuestros ojos están cerrados y nuestro cerebro fabrica, a partir de vivencias y recuerdos, cuentos magníficos, fantásticos y espeluznantes que nos relata cada noche. Ponerlo en el lienzo o en una obra era su función, interpretarlo la función de psicoanalistas como Freud o Jung. Darle simbolismo quizá era el truco más usado por el extravagante Salvador Dalí.

3.2.2 Jacek Yerka

Figura 9. Bathyscaphe. Jacek Yerka (2001)

Nota: Óleo sobre lienzo <https://www.oldskull.net/ilustracion/jacek-yerka-las-cuatro-caras-de-un-lugar/>

Figura 10. Oceanic Bathroom. Jacek Yerka (1995)

Nota: Óleo sobre lienzo <https://www.wikiart.org/en/jacek-yerka/oceanic-bathroom>

Las pinturas de Yerka son una mezcla de sueños y realidad, con elementos fantásticos y surrealistas que transportan a un modo mágico y lleno de color. En cada una de las imágenes, el artista juega con la perspectiva y la luz para crear una sensación de profundidad y realismo que hace sentir como si se estuviera dentro de la escena.

Con su estilo único y personal, el artista ha creado un universo propio en el que se mezclan la fantasía y la realidad de una manera muy original y creativa. Sus pinturas aportaron para la realización de esta obra una ventana de imaginación al mundo interior e invita a sumergirse en él, como se quiere lograr en el resultado final de mi obra y su interacción con el espectador.

3.3 Otros Referentes

3.3.2 Patrick Hughes.

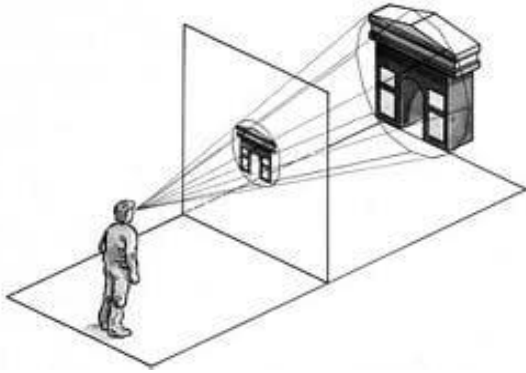
Figura 11. Patrick Hughes pintando

Nota: Este artista británico nacido en 1939 fue el creador de la **Reverspectiva, o perspectiva inversa**, una ilusión óptica sobre una superficie en relieve, donde las partes de la imagen que parecen más lejanas son en realidad las más cercanas físicamente. <https://www.art-madrid.com/es/artista/patrick-hughes>

3.3.3 Perspectiva Invertida

Figura 12. Perspectiva Invertida

Nota: Representación punto de fuga desde es el espectador.

<https://puntosdefugaendibujotecnico.weebly.com/perspectiva-invertida.html>

Figura 13. Superduperserspective. Patrick Hughes (1939)

Nota: Óleo y collage sobre madera <https://www.art-madrid.com/es/artista/patrick-hughes>

Las obras que emplean esta técnica actúan directamente sobre el sistema visual, forzando a una reinterpretación constante de señales contradictorias entre lo que se espera y lo que se percibe. Este juego óptico no solo desafía nuestra lógica visual, sino que también ilumina el proceso mediante el cual el cerebro construye nuestra conciencia espacial, a menudo tomando atajos basados en la experiencia previa.

3.4 Referentes teóricos

Carl Gustav Jung

Según Jung entendió los arquetipos como patrones e imágenes arcaicas universales que derivan del inconsciente colectivo y son la contraparte psíquica del instinto. En el inconsciente humano estos representan experiencias comunes en mitos, cuentos y religiones como otras formas de mitología, son modelos mentales que influyen en nuestras percepciones, comportamientos y relaciones.

Sigmund Freud

El Psicoanalista *Sigmund Freud* creía que el comportamiento y la *personalidad* derivan de la interacción constante y única de fuerzas psicológicas conflictivas que operan en tres diferentes niveles de conciencia: el preconscious, el consciente y el inconsciente. La teoría *psicoanalítica* de la mente consciente e *inconsciente* a menudo se explica utilizando una *metáfora del iceberg*: El conocimiento consciente es la punta del iceberg, mientras que el inconsciente está representado por el hielo oculto debajo de la superficie del agua.

Sidarta Riveiro.

Es un Neurocientífico, divulgador y escritor brasileño, actual director del Instituto del Cerebro en la Universidad de Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Es especialista en el ámbito de los sueños en el que ha escrito el libro de 2019 (*El oráculo de la noche. Historia y ciencia de los sueños*).

3.4.1 Bases conceptuales del proyecto de investigación y creación.

Este proyecto de investigación y creación tiene sus bases conceptuales en las posturas de Carl Gustav Jung, Sigmund Freud y Sidarta Riveiro.

Jung desde la psique, el inconsciente y la importancia de los sueños en la expresión de la psique. Sidarta Riveiro como la interpretación de los sueños y la distorsión de la realidad del inconsciente y subconsciente, y Sigmund Freud desde el análisis de los tres niveles diferentes de conciencia: *el preconscious, el consciente y el inconsciente*.

Con estas posturas mencionadas nos adentramos antes que nada en el estado de vivir para dentro a lo que llamamos “sueño” y el cómo los vivimos de manera diferente dependiendo de nuestras vivencias y percepciones de la realidad para encontrar una postura personal representada por el medio artístico.

4. El proceso

4.1 Archivo memoria, experiencias y sucesos sonambulismo

Artísticamente aproveché este archivo para crear y mostrar recuerdos de un pasado que fue reinterpretado por medio de algunas intervenciones artísticas como un retrato distorsionado de mi persona en grafito sobre anécdotas textuales soñadas, en este caso se mostraron solo algunas de todas las narraciones, para simplificar.

Figura 14. Archivo de memoria escrito sobre electroencefalograma (2023)

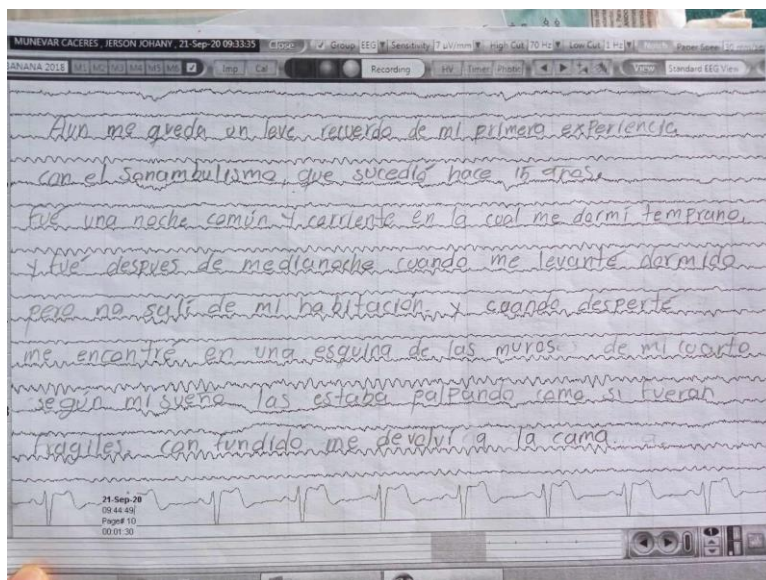

Figura 15. Archivo de memoria escrito sobre electroencefalograma (2023)

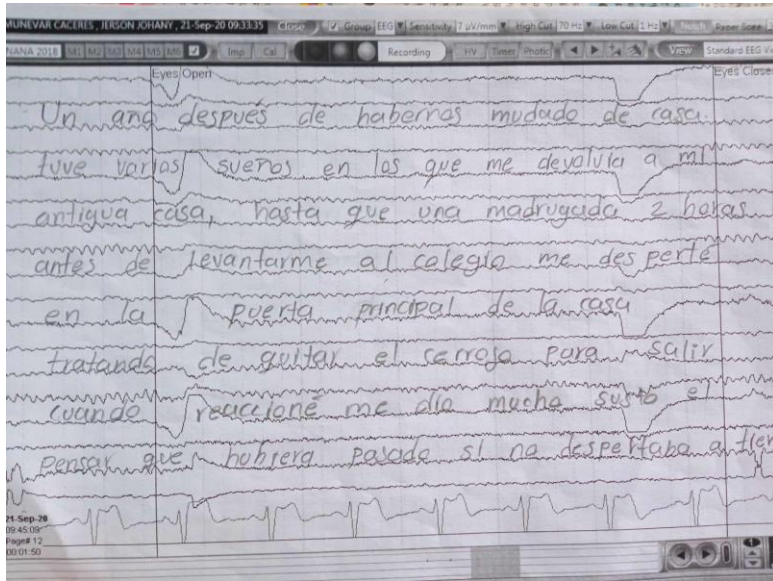
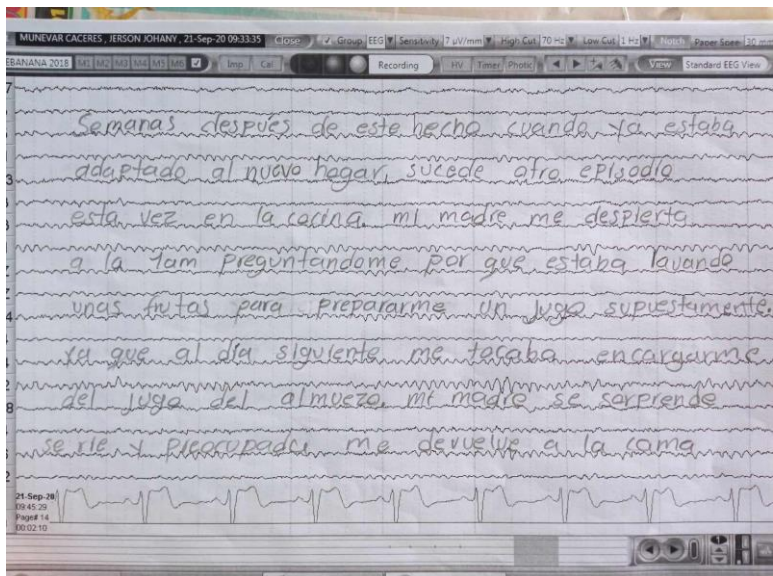
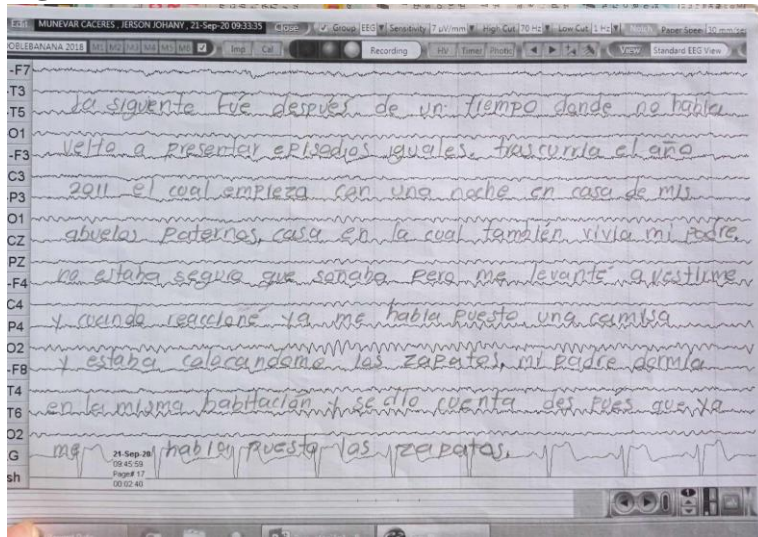

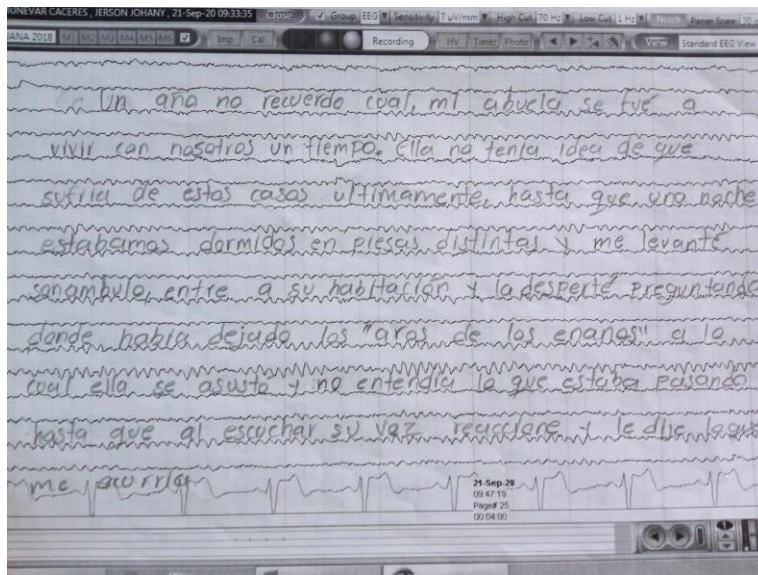
Figura 16. Archivo de memoria escrito sobre electroencefalograma (2023)

Figura 17. Archivo de memoria escrito sobre electroencefalograma (2023)

Figura 18. Archivo de memoria escrito sobre electroencefalograma (2023)

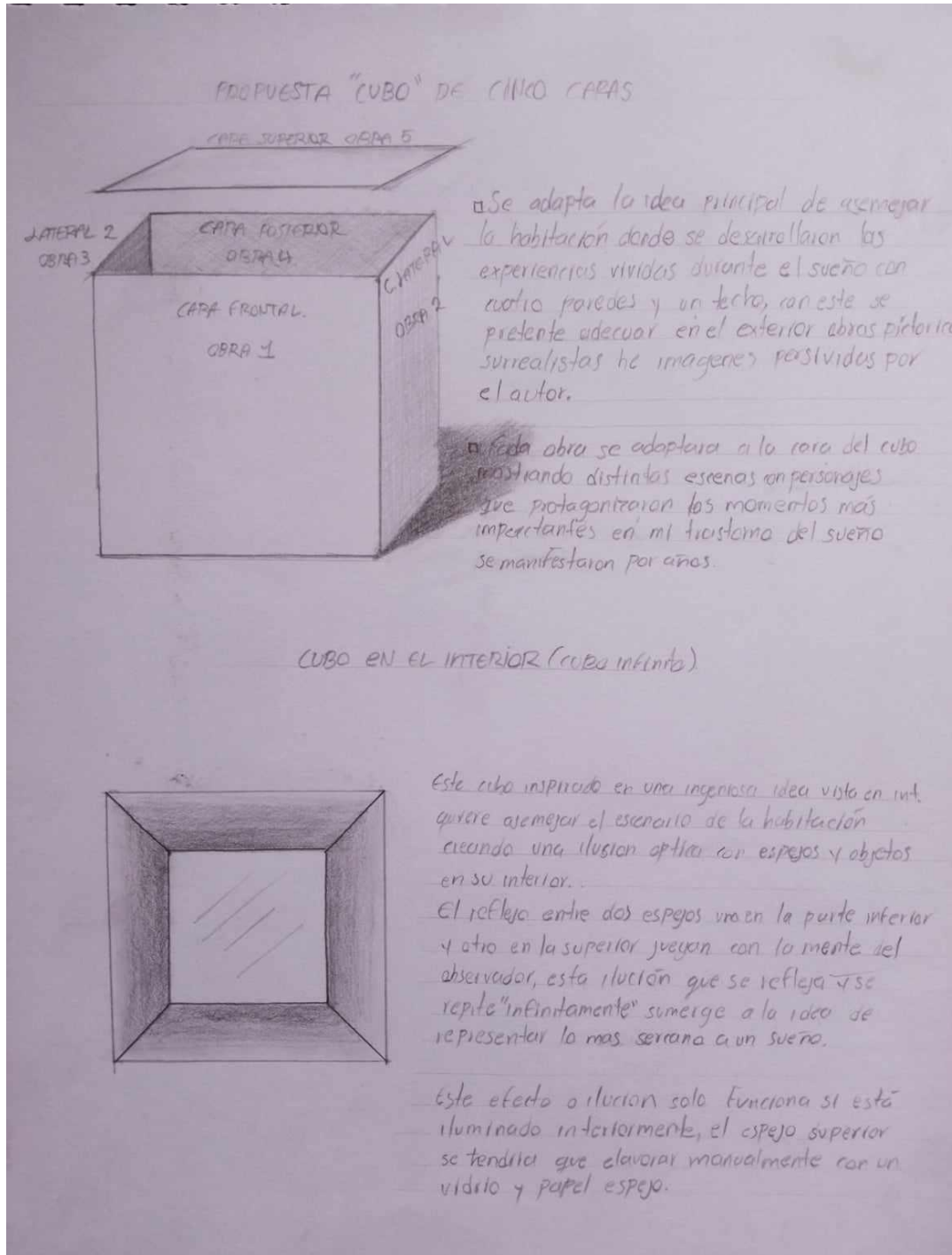

Figura 19. Unión de todas las piezas, imagen final a escala

Con este enfoque y planteamiento se realizó una propuesta artística en base a reportes gráficos de EEG, allí se aprecia la actividad eléctrica de mi cerebro; el trabajo está compuesto por fragmentos de narraciones en medio de los registros eléctricos y las experiencias de sonambulismo, fechas y sueños que pudieron ocasionar estos episodios se ordenaron de una forma o patrón que representó la recuperación de la memoria.

4.2 Propuesta cubo (cinco caras)

Figura 20. Propuesta de cubo (cinco caras)

4.3 Fase de experimentación con materiales

Variando pero no totalmente de la primera propuesta estructural, se mantuvo la idea del cubo, pero ahora presentada de una forma particular piramidal teniendo como referencia la estructura utilizada en la “Reverspectiva o perspectiva inversa” que maneja el artista “Patrick Hughes” en sus obras, en lo personal me decidí a escoger finalmente esta forma pues me parece que se adecua mejor a mis propuestas con perspectiva generando así una ilusión óptica y personal al espectador tal como sucede en el trance del sueño y mis experiencias con la alteración de la realidad, esta estructura en forma de pirámide estará compuesta por cinco piezas de madera tipo MDF escogida principalmente por su textura suave y lisa fácil de trabajar con el lápiz y el estilo de preferencia del artista, en este caso “el acrílico” por su rápido secado y un acabado mate.

Figura 21. Estructura de perspectiva invertida

Figura 22. Estructura de perspectiva invertida, vista de costado

4.4 Fase de experimentación con el dibujo

Bocetos y representaciones de las imágenes vistas durante el trance del sueño

Figura 23. Boceto 1 de las imágenes vistas durante el trance del sueño

Esta imagen representa la figura de un rostro sobresaliendo de la pared dentro de la habitación, la figura no se mostraba completamente sino como en una silueta desvanecida, una forma humana, pero imposible de traspasar completamente las paredes. Cuando se me presentó por primera vez tenía 16 años de edad, desde ese momento supe que podrían volver a aparecer en cualquier momento.

Figura 24. Boceto 2 El zorro

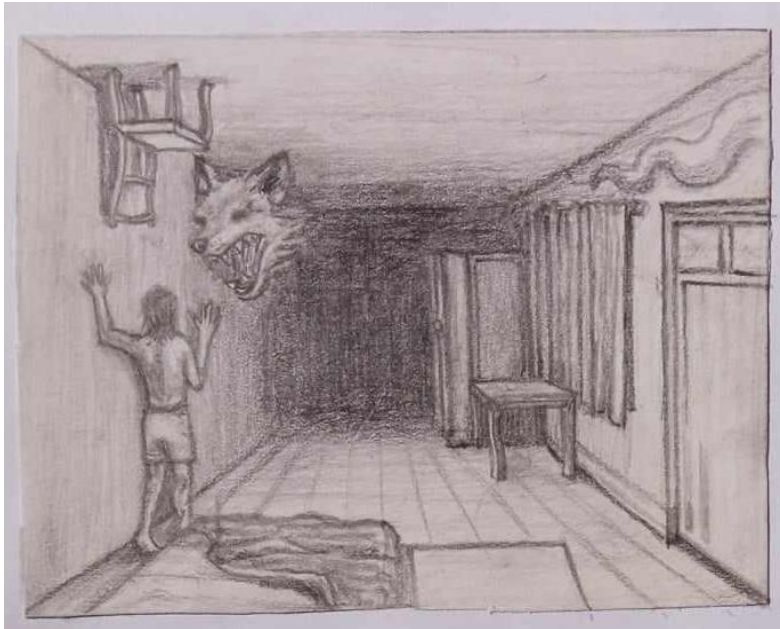
La siguiente figura empezó a tomar forma de un animal, con el pasar de las noches que sucedía, este zorro aparecía saliendo de las paredes de la habitación hasta el cuello, lo podía ver con su cráneo afuera y una boca abierta, en algunas ocasiones me inducía a levantarme atrayéndome hacia él, y recobrar el conocimiento al darme cuenta que no podía tocarlo pues se desvanecía al momento de acercar mi mano para luego recobrar la conciencia y despertar confundido fuera de mi cama bajo un trance el cual no distinguía al día siguiente si la experiencia fue real o un sueño.

El boceto permite ingresar a mi mente y percepción en ese instante para recrear artísticamente en una imagen comprensible de lo que se manifestó.

Figura 25. Boceto 3 El zorro vista frontal

En este boceto se puede apreciar de una forma más de frente y más cercana a un encuentro con la imagen del animal, en ocasiones este me hablaba, diciéndome que intentara tocarlo al cual de alguna forma lo hacía para estar seguro de lo que estaba viendo, al momento de llegar a la imagen se empezaba a distorsionar viendo algunos más alrededor, pero al momento de intentar tocar, todo desaparecía.

Figura 26. Boceto 4 Sonambulismo visto en segunda persona

Figura 27. Boceto 5 Representación de la parálisis del sueño

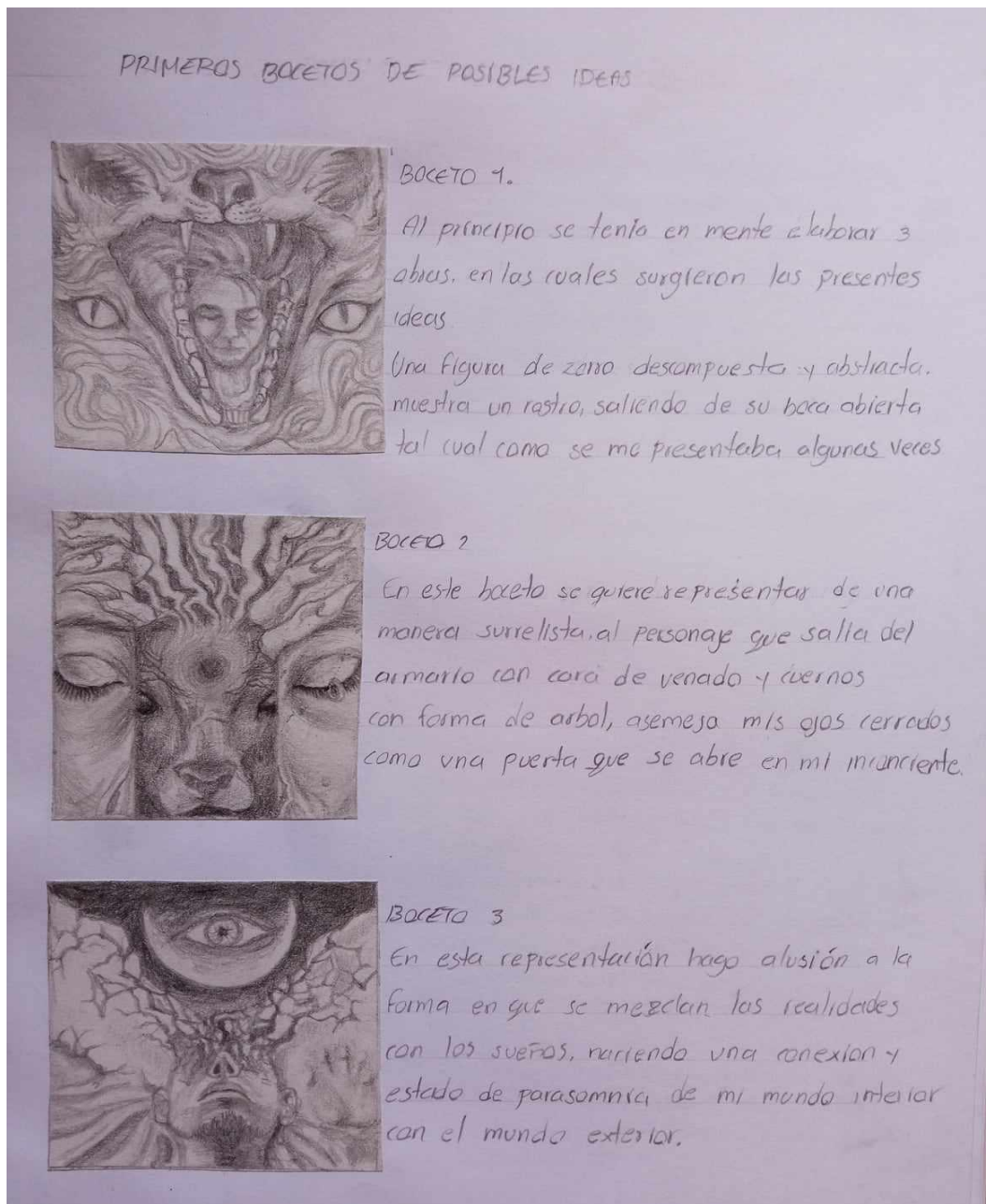
Figura 28. Boceto 6 Viaje astral

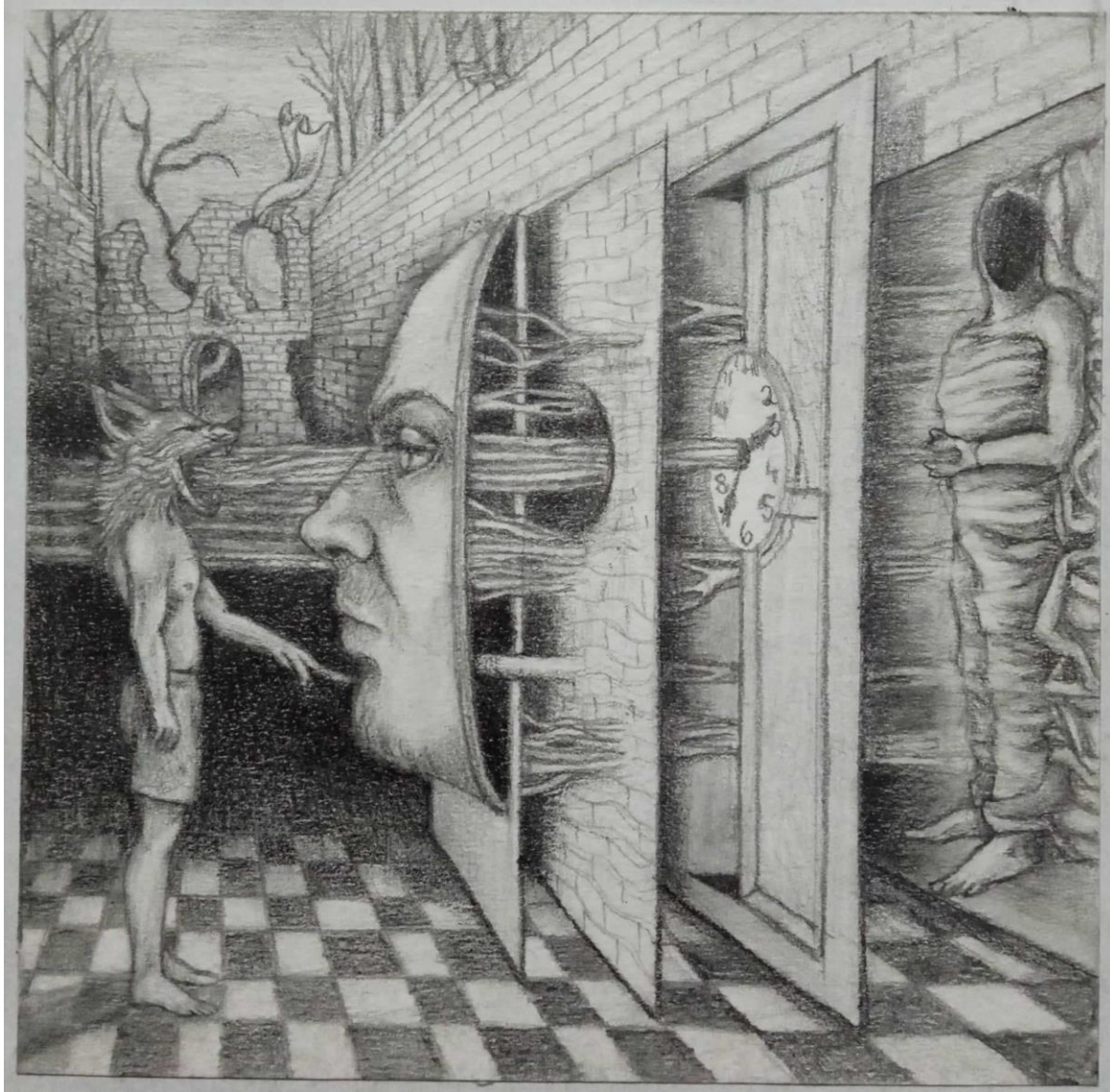

4.5 Proceso de creación

4.5.1 Primeras ideas y representaciones

Figura 29. Primeras propuestas de creación

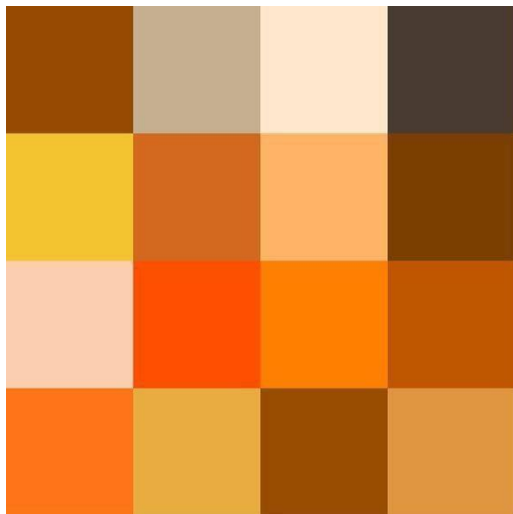
Figura 30. Primera imagen: “Entrada al trance”

La escena general que se quiere representar en este dibujo, está compuesta por elementos y personajes de suma importancia en la mayoría de los episodios vividos y soñados, “el zorro” como uno de los protagonistas hace parte de la primera obra, ya que este era el personaje más común y constante en mis sueños, compone de igual manera la representación de mi persona en

estado de sueño y despierta, ubicada en las tres capas al costado que representan las tres puertas de la mente con el movimiento preferido del artista “surrealista” la escena ocurre en una habitación donde empezaron a ocurrir estos sucesos primeramente, donde altero el espacio para dar una visión abierta y no encerrada completamente, como mi mente.

En esta primera imagen y escena se utilizará una paleta de colores cálidos para representar un estado subconsciente y donde los personajes y elementos oníricos que protagonizan esta escena se mostraban también en mis encuentros con el zorro en particular, el naranja y marrones eran los colores que se apoderaban de sueño y el ambiente.

Figura 31. Paleta de colores obra 1

Figura 32. Segunda imagen “Fases enmascaradas del preconsciente oscuro”

En esta imagen se quiere presentar principalmente dos rostros en una misma escena, pero acompañada de otros elementos que hicieron parte de las experiencias oníricas, como alteración del orden lógico, una puerta horizontal y hace aparición por primera vez otro personaje ficticio como el venado con cuernos de árbol, que en ocasiones asomaba de mi closet.

los dos rostros presentados como autorretrato quieren mostrar el estado preconscious del artista a manera dormida y al mismo tiempo despierta en dos fases o máscaras.

Para esta imagen se utilizarán en contraste una paleta de colores fríos, en representación del estado preconscious el cual a veces ambientaba mis sueños y estos elementos oníricos de una manera fría y oscura.

Figura 33. Paleta de colores, obra 2

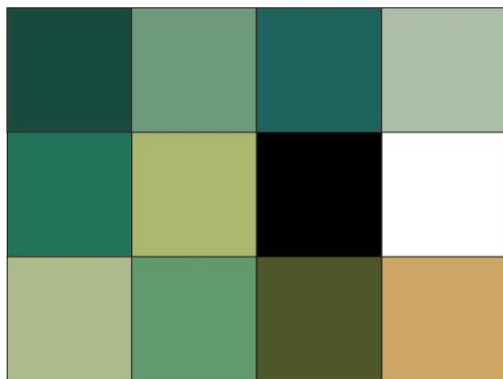
Figura 34. Tercera imagen: “Apertura neuronal onírica”

Esta escena se compone principalmente por la neurología, la cual estará representada por medio de un árbol ramificado al fondo y una pared desgastada con forma de neurona, y por supuesto la imagen retratada del artista de perfil en la escena característica surrealista. Mediante esta composición de elementos se quiere mostrar cómo se logra abrir la mente en el inconsciente de mi persona en estado de sueño mientras de alguna manera se es consciente de lo que acontece

en mi cabeza, así mismo haciendo alusión a la pérdida de memoria con una secuencia que se pierde al fondo.

Esta paleta de color se asocia comúnmente con la frescura, la tranquilidad, la claridad y la armonía. Por lo tanto, es un color muy utilizado, sensaciones de bienestar, calma y la relajación, asociado al estado preconscious.

Figura 35. Paleta de colores obra 3

4.6 Proceso pictórico

Después de haber realizado los bocetos de las ideas, y finalizar los tres dibujos de las imágenes que se plasmaron en la estructura en relieve se empieza a dibujar en cada pieza por separado, las cuales tendrán forma de trapecio y colocadas juntas formarán una semi pirámide de 4 lados con medidas de 60cm x60cm

Figura 36. Proceso adaptación del dibujo en las piezas

Figura 37. Proceso pictórico imagen 1 (cielo)

Figura 38. Puerta al inconsciente

Figura 39. Estados de la mente

Figura 40. Unión de las primeras piezas (prueba visual).

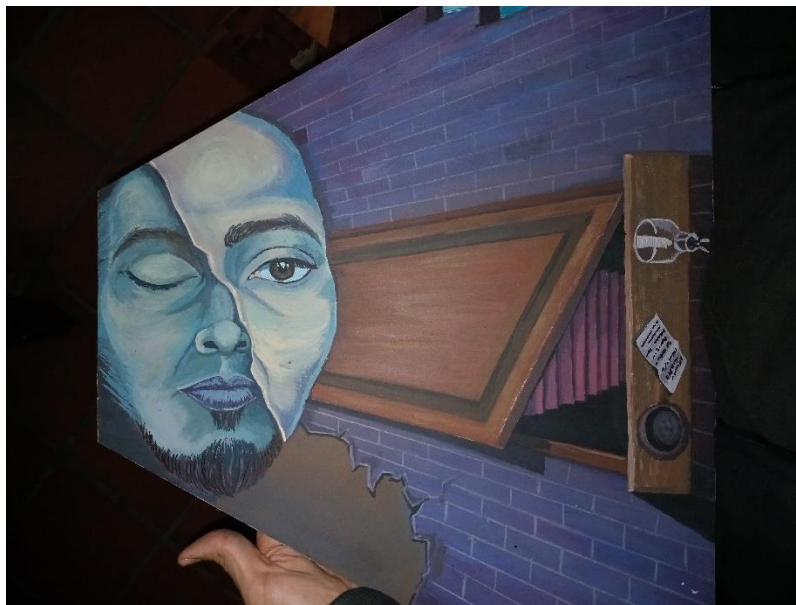

Sin la necesidad de haber terminado la primera escena completamente, ya se puede apreciar el efecto de perspectiva invertida que se quiere generar.

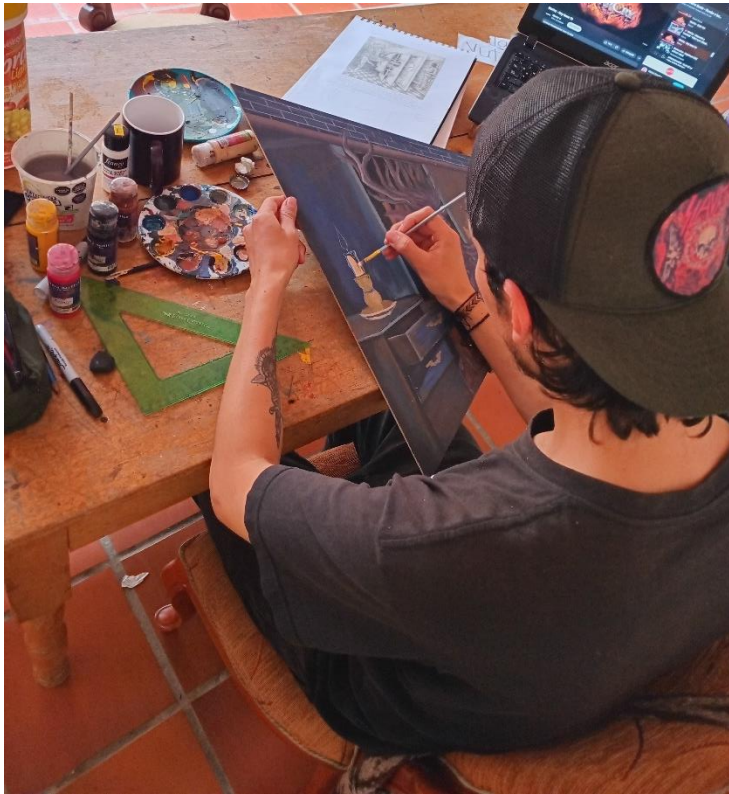
Figura 41. Proceso segunda obra

Figura 42. Proceso segunda obra (cara lateral).

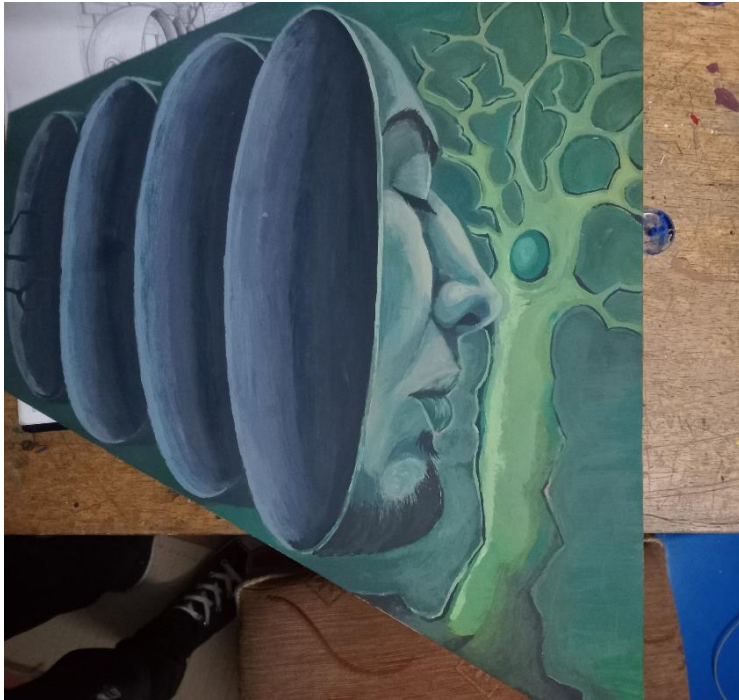
Figura 43. Proceso segunda obra

Figura 44. Proceso tercera obra

Figura 45. Proceso tercera obra (cara lateral)

Figura 46. Ensamble de las piezas

Figura 47. Ensamble de las piezas

Figura 48. Producto 1 “Entrada al trance”

Figura 49. Producto 2 “Fases enmascaradas del preconsciente oscuro”

Figura 50. Producto 3 “Apertura neuronal onírica”

Figura 51. Montaje final espacio expositivo (sala Macaregua)

4.7 Propuesta montaje

Culminada la obra bidimensional y adaptando al espacio expositivo en preferencia, pero aun inconcluso, por parte del comité y de los artistas, se diseñó una propuesta expositiva donde la obra completa con las tres escenas unidas que medirán 180cm x 60cm, será ubicada en la pared horizontalmente de la sala, a una altura de 1,65m (altura promedio de la persona colombiana), la cual podrá apreciar tres escenas oníricas surrealistas que representaran por medio de paletas de colores diferentes los tres estados la mente, y al mismo tiempo el espectador ubicado frente a la obra y en movimiento podrá apreciar y experimentar la ilusión óptica de la reverspectiva o perspectiva invertida.

Figura 52. Propuesta montaje

5. Conclusiones

Durante el proceso de creación se pudo hacer un análisis en mi mente consciente como inconsciente recordando y haciendo memoria a eventos y escenas de mi realidad como de mis sueños, cuestionándome como estos estados de la mente influyen en la percepción de mi mundo y de mi psique y de una manera introspectiva analizar e interpretar cada una de mis historias, encontrando un significado y representándolo por medio de las artes plásticas.

A través de este proceso creativo, descubrí que mis experiencias nocturnas y mis sueños son mucho más que imágenes pasajeras; son reflejos simbólicos de mi inconsciente que han dado sentido a mis composiciones artísticas. Aprendí a escuchar, observar y transformar esas experiencias, dándoles una estructura tangible que conecta lo subjetivo de mis sueños con lo objetivo de la creación plástica.

Con la ejecución de este proyecto, evolucioné profesionalmente al integrar de manera más planificada y deliberada diferentes disciplinas, desde conceptos psicoanalíticos hasta técnicas surrealistas y de perspectiva invertida. Este enfoque me permitió mantener un equilibrio entre la espontaneidad creativa y una estructura sólida, una combinación que no solo enriqueció mi obra, sino que también me otorgó un nuevo nivel de madurez artística y profesional. La construcción de una obra en relieve me desafió a ver mis ideas desde distintos ángulos y perspectivas, desarrollando una visión artística más completa y libre.

En conclusión, el trabajo no solo me ha permitido perfeccionar habilidades técnicas y ampliar mis referencias conceptuales, sino también comprender mejor el poder del arte como lenguaje del inconsciente. Este proyecto representa un paso fundamental en mi trayectoria,

marcando el inicio de una etapa en la que la planificación y la libertad creativa coexisten para plasmar de manera auténtica lo más profundo de mi psique.

Bibliografía.

- Anónimo. (s. f). El pintor del inconsciente. *Barcelonaartexperience.com*.
<https://www.barcelonaartexperience.com/el-pintor-del-inconsciente/?fbclid=IwAR3GK4AcdmHzWuFewdcJe3SR1WHDf5lGMh2kLbajYfGFWzZsWN36eDSuJY>
- Cavalleri, R. (S.f). *Obras* Roberta cavalleri. <http://www.agostinoarrivabene.it/paintings/>
- Cultura Colectiva. (2023). *Significado de las 5 obras más enigmáticas de Remedios Varo*.
<https://culturacolectiva.com/arte/obras-de-remedios-varo/>
- Freud, S. (1899). *La interpretación de los sueños*.
<https://www.suneo.mx/literatura/subidas/Sigmund%20Freud%20La%20interpretacion%20de%20los%20suenos.pdf>
- Herrera, D. (2021). *Que significado esconden los sueños donde aparece un zorro*
<https://www.debate.com.mx/estiloyvida/Que-significado-esconden-los-suenos-donde-aparece-un-zorro-20210312-0315.html>
- Hughes, p. (1993). *Patrick Hughes* <https://www.art-madrid.com/es/artista/patrick-hughes>
- Jiménez, J. (2014). *El surrealismo y el sueño*,. <http://www.inmaterial.com/jjimenez/actas.pdf>
- Juan. (2020,). *Jacek Yerka «Las cuatro caras de un lugar»*.
<https://www.oldskull.net/ilustracion/jacek-yerka-las-cuatro-caras-de-un-lugar/>
- Jung, C. (1959). *Arquetipos e inconsciente colectivo*. https://www.formarse.com.ar/libros/libros-Jung/1_pdfsam_JungCarlGustavArquetiposEInconscienteColectivo.pdf
- Jung, C. (2004). *La Psicología Analítica* <https://www.redalyc.org/pdf/647/64730107.pdf>

- Jung, C. (2009). Las relaciones entre el yo y el Inconsciente. https://books.google.com.co/books?id=cA8WL_qoxOcC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_atb#v=onepage&q&f=false
- La Travesía. (Productor). (2023). *La Psicología Analítica de Carl G. Jung 1 - Funciones de la psique, tipos psicológicos* <https://www.youtube.com/watch?v=lsMysFOE9gc&t=255s>
- Ocáriz, D. & Cinfa, M. (2020). *Sonambulismo*. Cinfasalud. <https://cinfasalud.cinfa.com/p/sonambulismo/>
- Ortega Y Gasset, J. (1964). *Obras Completas, Tomo 5*. <https://marcosfabionuva.com/wp-content/uploads/2011/08/obras-completas-de-ortega-y-gasset-tomo-5-espanhol.pdf>
- Quiceno, L. (2018). *Como interpretar tus propios sueños*. <https://www.goodreads.com/book/show/38077628-c-mo-interpretar-tus-proprios-sue-os>
- Ribeiro, S. (S.f). *El oráculo de la noche*. Marcialpons.Es. Retrieved November 7, 2024, from <https://www.marcialpons.es/media/pdf/9788499928050.pdf>
- Rodriguez, M & Narvaiza, A. (2021). *Psicoanálisis, aparato psíquico: consciente, preconsciente e inconsciente*. Psicología Madrid CEPsim; CEPsim Madrid 2018. <https://www.psicologiamadrid.es/psicoanalisis-primera-topica-del-aparato-psiquico/>
- Sense – concrete works – sculpture series – Antony Gormley*. (n.d.). Antonygormley.com. Retrieved November 7, 2024, from <https://www.antonygormley.com/works/sculpture/series/concrete-works/sense>
- Velayos, J. L., Moleres, F. J., Irujo, A. M., Yllanes, D., & Paternain, B. (2007). *Bases anatómicas del sueño*. <https://doi.org/10.4321/s1137-66272007000200002>
- White, S. (1991). *Sense*. <https://www.antonygormley.com/works/sculpture/series/concrete-works/sense>

Wikipedia contributors. (S.f). *Recuerdos, sueños, pensamientos*. Wikipedia, The Free Encyclopedia.

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Recuerdos,_sue%C3%B1os,_pensamientos&oldid=157731707